

漢畫像磚復活的舞姬 — 談《盤鼓》的創作

Resurrected Dancing Girls of Portrait Brick of Han Dynasty: Discussions of Creation of *Pangu*

潘莉君 | Li-Chun PAN

國立台灣體育運動大學體育舞蹈學系暨碩士班主任／副教授

與靈感相遇

中國舞蹈的發展歷經不同朝代的文化背景，而呈現豐富多樣的形貌，並藉由相關史料的記載與描述，說明各朝代舞蹈的形態以及律動的方式。例如漢代女舞人以「纖腰」、「輕身」為美，才有戚夫人的「折腰舞」和趙飛燕的「掌上舞」以及著名的「盤古舞」。這種特殊形態的舞蹈都有獨特的韻律與節奏，有的舒緩悠揚，有的節奏強烈，如傅毅舞賦中所言「兀動赴度，指顧應聲」。筆者每次創作中國舞蹈，必先詮釋史料文獻的舞蹈意義，從中提煉舞作的創作元素，後再動作設計，形塑體態與身體風格，透過音樂、服裝、道具的應用與舞台燈光、技術的整體配合，才能具體的呈現舞作的意念，並非只是憑空想像。這樣的創作理念如同對一門學科的知識進行實踐，需透過邏輯的思考、數理的分析及美感的掌握，從創作中發展出新的意象與內涵。

《盤鼓》是筆者於2001年在台灣體院舞團創作的作品，之所以選擇此題材，最主要的原因是漢代為中國舞蹈發展史上第一個重要時期，大量吸收邊疆少數民族及域外各國文化的養分，充斥南北文化大交融的現象，使漢代樂舞兼具北方質樸嚴謹、雄大渾厚之風韻，又帶有南方狂放不拘、酣暢自由之鮮明情采，甚至夾雜著濃厚的奇幻色彩和神秘意味，形成多元文化的盛世，使樂舞的發展達到繁茂的盛況。而《盤鼓舞》則是漢代多元文化融合的代表性樂舞，其舞蹈風格濃郁、內容豐富，兼容舞蹈的身姿柔韻與百戲的特技技巧，同時也展現高難度的足下功夫，是一個技與藝並重的古典樂舞。由於《盤鼓舞》在古書的記載中有關於足下技巧這部分的表現，保留很大的創作的空間，因此引發筆者企圖挑戰與嚐試創作的動機。

《盤鼓》的創作方法，主要是從文獻記載中採集鮮明的符號與元素，作為創作的意圖及發展的依據，運用中國古典舞「圓、擰、傾、曲」的含蓄美及兼容豪放灑脫的動人體態，重新形塑出筆者心中聯想的《盤鼓》。

根據史料記載，漢代樂舞的藝術特徵有：1. 是一種有序曲、有過門、有主體、有尾聲的巨型化場面與具規模的大型表演形式；2. 是一種結合樂舞、雜技、幻術為一體的大型綜藝表演形式¹。從上述兩種藝術特徵，反映出漢代樂舞以浩大壯觀，絢麗多彩的場景，表現出一種感性盈滿、狂放雄健的陽剛型態與壯盛華美之氣勢。此兩大特徵成為筆者創作《盤鼓》的主要結構與表現形式之重要依據。至於舞作的內容，從傅毅的《舞賦》中記載：其少進也，若翔若行，若竦若傾，無動赴度，指頤應聲。羅衣從風，長袖交橫，駱驛飛散，颯搗合并。鷓鴣燕居，拉踏鷓鷯，綽約閑靡，機迅體輕，……彷彿神動，回翔颯峙。擊不致筴，蹈不頓趾，翼爾悠往，奄復輟已。及至回身還入，迫於急節。浮騰累跪，跗躅摩跌。紆形赴遠，准似摧折。²

這段文字描寫了當時女舞人之獨舞、群舞的景象：從「羅衣從風，長袖交橫」反映的是動作本身帶有勃揚風發的力度美；「綽約閑靡，機迅體輕」

1 體側彎曲旁腰

2 後仰大腰

也不難領略動作的輕柔舒緩及飄忽嬌媚之態；「擊不致筴，蹈不頓趾」、「回身還入，迫於急節」、「浮騰累跪，跗躅摩跌」則表現出女舞者們快速、準確、驚險及高度技巧的肢體展現；最後猶然呈現女舞者們委蛇而舞的窈窕身段，以及如風送彩雲、旋轉飄忽的情景³。

從《舞賦》的描述確實讓筆者感受到一股強烈出似疾風、躍比驚鴻的矯健之氣和疾速之美，充分展現西漢歌舞追求壯盛氣勢的藝術特徵，以及漢代樂舞婉轉輕盈、婀娜多姿的優美韻味，和敏捷、勁健的舞蹈風格。

舞出心意象

動作設計

從漢代畫像磚中的舞者姿態，多見擰腰、出跨、折腰及翻揚的水袖線條，同時兼顧蹬踏鼓、盤

的足下功夫，以及來回穿梭其間的動向，筆者從中分析歸納出以腰、手臂及腳等部位的運用，作為動作設計之重點，強調軀幹的柔軟、手臂的美感以及雙腳靈活的展現，成為本舞的動作設計重點。

軀幹動作設計

為強調軀幹的線條與腰部的柔軟，筆者運用中國古典舞身韻：提、沉、沖、靠、含、舔、移等元素，牽動軀幹構成的舞姿如：上仰胸腰、體側彎曲旁腰（如圖1）、後仰大腰（如圖2）、左右平圓擰腰，以及三道彎體態⁴等。

手臂動作設計

為營造飛揚、飄逸的肢體美感，筆者大量運用中國古典舞之順風旗、托掌、斜托掌等具上揚造型的手位做為主要舞姿設計，並且透過手臂以及手腕立圓、平圓的動勢，牽動水袖抖、揚、翻、繞、片等各種技巧，在袖隨身動的同時，形成水袖交織縱橫的流暢線條。

足部動作設計

《盤鼓》的足部動作設計，除運用中國古典舞中圓場、漫步、小碎步、跳躍等靈巧、輕盈、敏捷的步法外，更將重點聚焦於「如何用腳擊鼓？」這個概念來設計，期能擊出抑揚頓挫、輕重緩急的節奏與音色。

音色的變化、速度的快慢、力度的輕重是決定節奏的主要因素，因此筆者嘗試用腳尖、腳跟、腳掌等不同的部位，分別擊鼓，結果發現：腳尖擊鼓發出清脆的聲音；腳跟蹬鼓出現低沉頓挫的音色；腳掌內側重擊則有穩重踏實的音效產生，依循上述部位的差異，加上擊鼓的方式、力度的使用及時間的變化，逐漸形成基本的節奏，更有效的發展出音色的變化與層次，如：輕擦、輕擊、重擊、踩踏、跳躍、連續快擊、慢擊等（如圖3-9）。

結構與形式

《盤鼓》的結構安排主要依循漢代樂舞特色，分《序曲》、《競鼓》、《戲盤》、《盤鼓齊鳴》、《尾聲》等五個段落進行。

序曲

隨著輕揚的笛聲，以及鐘、鼓的應和，煙霧瀰漫的舞台透出微微的藍光，神秘而悠遠的揭開漢代宮廷宏偉、壯盛的氣勢。群聚於上舞台中央的七位女舞者們或跪、或站、或立於平台上，以纖細、柔美的舞姿及絲線般柔軟的身段，隨著緩慢的音樂，此起彼落緩緩起舞。隨著音樂的情緒昇轉，繼而以從容的速度、錯落有秩的順序向下舞台來回穿梭，時而隱身於簾幕中，時而三倆圍繞或獨自於鼓

3 半腳掌擊鼓

4 全腳掌內側擊鼓

5 腳跟蹬鼓

6 腳尖擊鼓

上起舞，以群組的方式散置舞台各區位，或定點、或流動，分別做著輕巧、嫺靜或莊重等象徵不同性格的舞蹈組合。最後舞者們群聚於舞台正中央，面向前方以集體上揚的軀幹，及高舉雙臂向斜上方延伸的姿態，塑造出迎風飛翔的舞姿，加上胸口前挺，臀部後翹所形成之獨特的三道彎體態，刻畫出漢代女舞人細膩、纖柔的造型，並凝聚出一股宏盛的美感。

競鼓

這是一段「足技擊鼓」的精彩四人舞，展現的是漢代專業舞人精湛的舞藝。四道強而有力的聚光燈投射在地面的四個鼓，四位舞者分別立於鼓上，她們以精湛準確的足下功夫，配合著節奏，以腳的各個部位做出點、踏、頓、跳、擦等各種不同擊打方式，來回在鼓上踏踢，在力度、速度的控制下，產生音量及音色的層次變化，構成了節奏的豐富性，並反射出舞者充滿自信的神態。這四位舞者以其精準優異的足技，即興起舞，構成了女舞人較勁的意味，而且在激烈的踩踏之中，也參揉了女性舒緩、柔軟的身姿，更形成了豪放不拘、適心隨性的自娛娛人景象。

戲盤

主要表現舞者在七盤間嬉弄之輕鬆、自娛的

景象。舞者以輕盈、流暢的舞步來回出沒於舞台之間，將盤帶出，分散擺置於右舞台，三位舞者以跨躍、蹬跳、穿梭、游移的動作為主體，運用輕快的速度，搭配靈活、跳動、輕盈的舞步，來回穿梭、跨躍、嬉戲於散置的七盤之間，企圖捕捉《漢賦》中「綽約閑靡，機迅體輕」所呈現之女子輕盈、準確、靈巧的動作特質，並形成一幅生動活潑的畫面。

盤鼓齊鳴

這段是舞作的高潮，也是集體技巧的高難度表現。飽滿的光線，從四面八方射入，將舞台照射的明亮華麗，不斷堆疊的樂音，漸轉激昂，預告著接下來即將展開一場激烈的颯舞。各據一方的舞者，仿如占有各自發揮較勁的舞台，神態自若準備就緒，像蓄勢待發的翔雁，準備以靈敏的肢體、迅捷的速度、豐富多變的節奏，展翅乘風飛揚。舞者們著膠底跟鞋，在散置地面的七個盤、四面鼓之間，以敏捷的舞步及粗獷、豪放的肢體，以上下、來回、游移、翻滾等動作不斷重複交替著。她們不僅需顧及足下踏盤蹬鼓的力度、時間及聲音的掌握，用以表現盤鼓齊鳴的撼人氣勢，還須兼顧舞者個人的高難度動作表現，如串翻身、點步翻身及軟骨功等雜技的展現。再利用群舞構圖出畫面及空間

7 滿腳踏鼓

8 腳跟頓鼓

9 腳掌擦鼓(1)

腳掌擦鼓(2)

10 漢代寬袖繞襟深衣圖（湖南馬王堆一號漢墓出土帛畫復原繪制）⁸

11 《盤鼓》服裝造型：蘋果綠雪紡長襟及墨綠色薄紗直統褲配高髮髻及彩鞋。

的動線，企圖再現傅毅《漢賦》中所描述之群仙出動，迴旋翔舞；羅衣從風，彩蝶翩翩；群鳥競飛，如行雲流水剎然靜止，突而迅速游移，似風送流雲一般的動人景象。

尾聲

隨著淡出的光線終至曲終人散的時候，幽遠的笛音，漸序的回歸平靜。舞者們以輕柔、儉約的肢體，安靜、緩慢的留連於盤鼓之間，或撫摸、或停留、或環顧、或遙視，在一片清幽淡雅的寂靜中完成最後的巡禮。漸弱的光線，讓漢代女舞人的身影逐漸消逝，僅存的一道背光燈，投射在平台上的獨舞者，隱約可見，遙想記憶中之漢代宮廷壯盛、弘大的氣勢與細膩、纖柔的美感。

舞台漫遊

音樂的創作

漢代多元文化融合的現象，為樂舞藝術本身帶來深刻的變化與影響，並形成獨特的風韻。從漢代宮廷經常演奏的「北狄樂」⁵、「鼓吹樂」⁶即可見其自由不拘、陰陽兼容的樂風。該樂曲以悠揚的笛聲及弦樂為主要樂器，並結合「南音」的蠻野狂放、舒展自由與「北調」的質樸凝重、粗獷豪放的特點，依舞蹈之序曲、過門、主體、尾聲等各段落之表現主題，逐漸增量的搭配鼓、鑼、鈸、鈴等打擊樂器，形成了漢樂舞特有的陽剛之氣和飛揚之美⁷。

為充分掌握漢代音樂之風格與特色，並營造各段落之情境與氛圍，與作曲朱雲嵩先生多次的溝通與討論，採用先行完成舞蹈編創後再創作音樂的方式進行。作曲者依照舞蹈的段落發展及動作速度、拍數等結構變化，進行配樂式的譜曲。在上述之樂曲風格及樂器運用的基礎下，加入雙方創作者對音樂曲風及舞蹈情調的要求，採 ABA 的結構方式，完成《盤鼓》優美動人、絢麗多彩的音樂。

樂曲內容包括壯盛華美中帶有神秘氣氛的序曲，婉轉悠揚的笛音，勾勒出一幅幅翹袖折腰、體態婀娜的古典意象，展露出漢代宮廷樂舞的盛世。緊接著是一段大鼓的獨奏，以鮮明的節奏搭配舞者

12 水牛皮紅色大鼓

13 紅色鑲金邊珠飾的盤

14 《盤鼓》舞台設計

擊鼓的速度、輕重之變化，表現出一種狂放雄健的氣勢，繼而以洋琴輕彈跳躍的音色，帶出七盤舞之輕盈靈巧的旋律。之後，隨著打擊及絃樂器的增加累積出樂曲的厚度與強度，進入了音樂的最高潮，充分表現出漢代盤鼓舞人狂放不拘、酣暢自由及健朗奮發之風采，最後在一陣激情過後，倏然回復平靜，隨著悠遠的笛音輕揚，彷彿將人從遙遠的時空帶回現實，窺探著一群女舞人正以窈窕的身段委蛇而舞，如風送彩雲旋轉般飄忽、悠遠、消失。

服裝與道具設計

漢代的服飾、舞具與舞蹈有著極密切的關係，因舞蹈意象的呈現需藉由舞服和舞具的運用與設計，將舞蹈在空間動態的線條與姿態具體的展現。

服裝設計

在服裝設計方面，筆者參考天漢民族服飾網站的說明，其中「曲裾深衣」是漢代女服中最常見的一種服飾。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分常用交叉領，領口很低，以便露出襯衣。另外，衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶繫束，衣服上還繪有精美華麗的紋樣（如圖 10）。

從漢代樂舞百戲畫像磚上所呈現的女舞人形

象，多呈現上述之頭梳高髻，身穿寬袖緊口過膝長襟，邊緣有紋飾，束細腰及足蹬彩鞋之造型⁹。因此，為充分展現漢代服飾之特點，並兼顧舞者身姿流韻的美感，服裝設計鐘豆豆先生以傳統漢代服飾為基礎，運用質料輕柔、具透光性的蘋果綠雪紡紗，以俐落的剪裁，流線的設計，製作斜襟、寬袖、束腰之過膝長襟，邊墜珠飾，下擺採斜線剪裁，以層次分明的線條，增加舞動時之飄逸的流動感。另外，因本舞創作多琢磨於足部動作的展現，故下半身採同質料墨綠色碎花薄紗之長直統褲，搭配粗跟彩鞋（如圖 11）。使整體表現出楚人飄飄欲仙的神動浪漫意象，同時兼具時尚的設計及流線感，有如漢代服飾風貌的再現。

道具設計

本舞道具採用鼓和盤並結合動作的編創，產生聲響是整體舞作的重點，加上舞台水平與垂直空間呈現的實用性，及視覺效果的多重因素考量下，道具的質料、尺寸、造型、高度等要求，就必須很謹慎的選擇，同時兼顧實用與美觀是筆者在道具選用的二大基本原則。為此，特別向彰化老天興傳統樂器行訂製直徑 65 公分、高 25 公分的特製水牛皮紅色大鼓，並分別配以一付紅色鋁製金屬鼓架（如圖 12），將鼓與地板懸空平置，除了足夠支撐整

個人的重量外，還可兼顧舞者擊打時所產生的聲音共鳴。

至於盤的要求，設計重點在於如何能夠承載人的重量和發出聲音，以及移動的輕便性為主，因此選擇材質輕、面積大、承載力夠的塑膠花盆，依盆面朝下，盆底朝上的方式放置，委請王金福先生設計製作，於盆底加一直徑 34 公分的圓形木板，佐以中國紅及金黃兩色進行加工與裝飾（如圖 13），以增加舞者活動面積及強化承載力度的設計。

舞台與燈光設計

舞台設計

《盤鼓》之舞台設計，主要以張鶴金先生手繪的三片軟景，分別懸掛於上舞台之右、中、左的位置（如圖 14），其功能除了增加視覺上的美感外，也兼具屏風、簾幕，或是宮中之雕梁畫柱之想像空間。彩繪圖案以漢代畫像磚上宏大氣魄的質感，以及筆勢流動的線條為主體，透過細膩臻麗的筆觸，加入溫暖的咖啡、橘、磚紅等色彩，營造古樸、穩重的厚實感，更展現漢代樂舞壯盛華麗的氣勢，以及粗獷豪放的風格。加上舞台地面散置的紅色大鼓及閃爍發光的盤，生動地塑造了現實、歷史

及神話人物形象再現的場景。

燈光設計

燈光部分，委請國內知名燈光設計師李俊餘先生擔任，由於該舞作本身之服飾道具及舞台布置色彩豐富，因此選擇以澄淨的藍色，讓舞台及布景更顯清澈，並運用煙霧、Special、布光區位及明暗對比等燈光變化，製造各段落的情境，以營造舞蹈的整體氣氛。例如：在「盤鼓」第一段序曲及第二段四人競鼓的部分，運用空中各種高角度打光，讓冷冽的光束如線一般，在宮廷中穿行，時而投射在舞者身上，時而投射在朱紅大鼓上，塑造出殿堂般莊嚴崇高的氛圍，讓觀眾疏離的關照如儀式般的舞蹈進行。第三段戲盤及第四段盤鼓齊鳴，則將光拉到水平面的打法，以藍、橘冷暖色調的對比運用，強調主體的表現，並拉進觀眾與舞者的距離，形成兩者近距離的對話，觀者因直接感受到舞者的靈動及氣韻而進入幻覺，產生情感性的投入。最後一段尾聲，則透過頂燈及背光燈微弱的藍色光線，在輕煙薄霧中游移，讓這群漢代女舞人的身影如剪影般逐漸消逝，僅存的一道背光燈，清晰而執意的停留在平台上的獨舞者身上，隱約可見的纖纖軀體，深刻的烙印在觀者心中，流連不去。

15 盤鼓

句點隨筆

每一次創作，都是一個夢想的實現與理想的實踐。根據古舞創作的《盤鼓》，是我個人相當珍惜的一個作品，創作此舞的本意，並不是要將古舞重建，而是希望從文獻中尋找可用的符號，啟發創作的動機，進而實踐個人藉由創作延續中國舞教學與研究的想法。因此中國舞的創作不是個人即興式的想法，而是一種知識性的思考與各類藝術創作的結合。從文獻的研讀發展出對動作的編創，再逐步

將舞蹈、服裝、燈光、舞台設計融為一體形塑出在舞台的樣貌。第一次與歷史上的古典舞蹈近距離的接觸與對話，帶給筆者相當大的震撼與啟發，透過中國舞蹈的創作，不僅令筆者親身領會中國文化之豐富的內涵，更重要的是這門知識開啓筆者對中國舞審美意識的理解，以及中國舞蹈形態中積累的歷史文化精神。

（本文圖 1-9、11-13 提供：潘莉君；圖 14 攝影：李銘訓；圖 15 攝影：陳柏殷）

■ 注釋

- 1 儀平策（2000）：中國審美文化史—秦漢魏晉南北朝卷，25。濟南：山東畫報出版社。
- 2 儀平策（2000）：中國審美文化史—秦漢魏晉南北朝卷，22。濟南：山東畫報出版社。
- 3 袁禾（1999）：中國舞蹈，62。上海：上海外語教育出版社。
- 4 以頭、軀幹、跨三部分，分別向左右移出所形成的「之」字形體態，及前凸後翹之「S」形體態。
- 5 「北狄樂」即流行於北方（當今陝西、甘肅、內蒙一帶）匈奴、鮮卑等遊牧民族的一種音樂形式。儀平策（2000）：中國審美文化史—秦漢魏晉南北朝卷，7。濟南：山東畫報出版社。
- 6 「鼓吹樂」是漢代流行的音樂。所謂「鼓吹」，包含「鼓舞吹歌」之意，兼容音樂與舞蹈，是由漢樂與北狄樂、及其他外域音樂結合，所形成的一種樂曲形式。儀平策（2000）：中國審美文化史—秦漢魏晉南北朝卷，7。濟南：山東畫報出版社。
- 7 儀平策（2000）：中國審美文化史—秦漢魏晉南北朝卷，7-12。濟南：山東畫報出版社。
- 8 天漢民族服飾。2004年7月21日，取自網站 <http://www.tianhan.com.cn/yiguan/qinhan/hunquju4.htm>
- 9 王克芬（1989）：中國舞蹈發展史，122。上海：上海人民出版社。

