

附 錄

一、舞譜之發展

人類自從有舞蹈存在，就利用各種方式想將舞蹈記錄下來。記錄舞蹈的方式，簡稱為“舞譜”，常隨舞蹈的演進而改變。舞蹈形式簡易，記錄方式就簡便；動作繁瑣時，便須較複雜的系統以應需求。一套完善、經得起時代考驗的舞譜，必須經過相當時間的蘊育。像我們現行使用的樂譜，是十一世紀開始，發展至十八世紀初才完成。音樂本身是一種時間的藝術，尚須六百年的時間發展出完善的記錄方式，而舞蹈是含時間與空間變化的藝術，自然就須相當時間來創造。

完備的舞譜，基本上應合乎下列要求：

(一)完整正確的記錄動作

(二)符合一般人能讀、能寫的原則

(三)有繼續擴張的餘地

唯有符合上列要求的舞譜系統，方能適應需要。而不致舞蹈形式的不同，動作日趨複雜而一直創造新的系統。

現行考證到歷史上舞譜的發展，可追溯至十四世紀歐洲宮廷舞盛行時期，舞步只有幾種，舞蹈就是簡單的舞步做不同的組合，因此便以英文字母為舞步代號，如R—re-verencia, S—Single, d-double, re-represa。舞蹈就是Rssddd sdd的形式。舞步是當時人人都會的，並沒有任何解說，盛行了約兩百年之久。

1588年，T. Arbeau所著“Orchesographie”一書首次將舞步一一定名，並以圖片及文字加以說明。舞步記在樂譜下方，音樂與舞步變化相當清楚，然先看舞譜本身，必須不斷查閱繁瑣的解說，無法使人一目了然。

路易十四時代，舞蹈已成為一種專業的訓練。服裝的笨重及貴族的莊嚴性，使舞蹈的形式以腳部動作為主，配合空間各種圖形化的走位。1700年，R. Feuillet所著“Chorégraphi ou l'Art de décrire la Danses”的表中就將圖形化的走位畫出，將腳步

(1)本附錄參考Hutchinson, Ann. *Labanotation*. (New York: Dance Notation Bureau, 1977, 3rd Ed.), pp.1-10.

延圖寫在兩邊以應當時舞蹈需求。Feuillet舞譜的確將芭蕾舞的發展留下珍貴的記錄，然當手部與身體動作日趨重要時，Feuillet舞譜就無法清楚地一一表達，而音樂的變化也不夠明確。

1852年，A. S. Leon出版的“Stenochoregraphie”書中，將舞蹈的姿勢變化一一畫在樂譜的下面，優點是讓人一目了然，缺點是人體動作是三度空間的表現，繪圖只能以二度空間表示，圖的左右與讀者相反，而動作是片段，中間沒有連續，所以並不理想。

為能清晰明確的表示動作的節奏，俄國的V. Stepanov以樂譜的原理在1892年發展出一套舞譜，然樂譜本身原為記錄時間的變化，舞蹈含時間也含空間變化，Stepanov舞譜先天的不足就可見一斑，現為一芭蕾的速記方式。

1928年，英國的M. Morris以人體肌肉骨骼的分析方式衍生出一套舞譜，能記錄各種類型的動作。缺點却在於符號的選擇與創造不合邏輯，相對的動作採相異的符號；並且將樂譜分立於舞譜，無法在動作上看出節奏與連續性，因此並未流行使用。

同年，德國的Rudolf von Laban發表的舞譜，在節奏與動作上有兩項大突破：舞譜為直立式，自下向上閱讀，保持動作持續性。舞譜右邊的符號為身體右邊（右手、右脚等）記錄，左邊符號為身體左半邊活動，便於閱讀；而以符號長短表示時間長短，符號越長所須時間越長，動作越慢，越短動作越快。因此Laban舞譜既能符合舞蹈中空間、身體運用的要求，又清楚地表達節奏與動力，能記錄一切動作。

1956年，J. & R. Benesh發表記錄芭蕾舞的舞譜，定名為Choreology，以分析人體姿勢為原則，解決了原先圖解式表現三度空間的困難，却無法改進圖解式缺乏動作連續性的癥節。

1958年，以色列籍的N. Eshkol與A. Wachman研究出將動作以圓形座標來表示，能相當精確的呈現動作與時間。但純以數字來表示，使人與動作完全脫離，也偏離了肢體動作與日常生活的慣用語，除了在以色列之外，其他各地很難被接受。

往後，每隔幾年，總有新法提出，大抵不脫以往的嘗試方向，也就難再有所突破。幾經試驗後，德國Laban舞譜被證明最能貼切記錄動作、空間的轉移、力量流動及整體表現。無論團體或個人，各種動作形式，均能完整呈現；遂成為現今世界上使用最廣的舞譜系統。

1940年，紐約成立Dance Notation Bureau為世界舞譜的研究中心，並將Laban舞譜定名為Labanotation。1969年始，設專業訓練課程，訓練師資、排練及記錄的人才。1975年，IBM公司發展出電動打字記錄的系統，舞譜邁向電腦化的基礎。舞蹈能具體忠實的記錄下來，除能保存資料外，在美國並可向國會圖書館申請專利，保護編舞

者的智慧財產。1979年始，Dance Notation Beureau 並將舞作集結出書，將優秀的作品廣為流傳。現今世界上約有四千支作品以 Labanotation 記出保存，其中還不包括許多小品。目前，美國有一百卅所大學開設 Labanotation 的課程，半數左右是屬舞蹈系的必修課程，也證明它能協助從事舞蹈的人分析動作、培養觀察能力，在教育上更能使用統一的語言，使舞蹈能像音樂具有客觀的記錄，不會因為教學示範的偏差、或個人詮釋的不同造成舞蹈真正精神的偏離甚至喪失。

除了在舞蹈方面，Labanotation 更成功地運用在人類學、運動及物理治療等其他各種與動作有關的學科。也有人將其運用至兒童幼教課程，訓練幼兒對符號的反應及邏輯的觀念，也收到相當好的效果。更由於肢體語言終於有完善可靠的記錄方法，提升了學術界及一般人對肢體語言的認同，使肢體語言得以平等於文學、繪畫及音樂等人類的精神文明。

台灣民族誌數位影音典藏計畫

二、Labanotation簡介

Labanotation 創始人 Rudolf von Laban 有“現代舞之父”的尊稱，早年隨父到處遊歷，1900 至 1907 年在巴黎藝術學院上課，涉獵劇場、建築、服裝及舞台設計各種工作。Laban 對觀察人的強烈興趣，使其一生用各種方式觀察、分析、記錄、整理一切與人有關的肢體語言。而其閱歷的豐富，使發展出的各種系統能達到完善及客觀的要求。

Laban 在 1928 年出版“Schrifttanz”一書中提出他的舞譜系統，基本上他所提出的符號及用法已足夠記錄所有的動作，五十多年來，只有一些較細小的符號，也就是並不是主要的符號，陸續添加使動作記錄更具細膩的描寫。下列就基本符號的運用加以說明，至於特殊、不常用的小符號，則在使用時再另附說明。

Labanotation 的譜本身由三條直線組成，為直立式，由下向上閱讀。中間的線即代表身體的中心線，中心線以右的符號代表身體右半的動作，如右肩、右手、右腿等，中心線以左代表身體左半的動作，頭部的動作則一律記在右邊。

符號放置在“三線譜”不同的位置具有不同的意義，如同樣的樂符放在五線譜不同的位置表示不同的音一樣。符號在“三線譜”中分別代表腳（支持重心者）、腿、身體、手及頭的動作，自中心線依次向外延伸（如圖一）。這是依據動作的重要性而生；腳為支持人體重心者，最為重要，因此在中心線兩側，腿部動作次之，身體動作再次之；腿及身體動作掌握得當，再加手的動作，最後是頭的動作。動作由重要到細瑣，由大到小，符合一般學習動作的要訣，便於觀察記錄，也便於學習，如必要時，也能馬上單獨分辨手部或腿部的動作。圖二即為一般用三線譜，虛線部分是為幫助視覺上辨認，正式舞譜中並不出現。圖三則是擴大的譜，如手部動作有分上臂及下臂兩部分，則須二格才能記出，符號必須向外擴張。

符號在圖二出現，可清楚辨認身體各部分的動作。在圖三出現時，如有上下臂動作，則以上臂、下臂符號記出以免混淆。符號次序維持由大至小，由中心至外的原則。圖四為身體各部分的代號。

基本的符號，通稱為 Direction Symbols，中心是一長方形，表示基礎，Place 所在。Direction Symbol 由長方形符號衍生，有指向方向的意義，因此易於視覺及記憶，設有八個主要方向，如圖五。

Direction Symbol 加上不同的層次表示不同的 level，可分為 high, middle 及 low，以圖六表示。因此，每個 Direction Symbol 均有三種 level，以圖七示之。

圖八為 Labanotation 中手部動作方向判斷的圖表，圖九則為腿部動作方向的判斷

圖表，而以圖十，圖十一為例，記錄完整動作的呈現。

動作的時間性，也就是花多少時間做動作，則由符號的長短來表示，符號越長，動作越慢；符號越短，動作越快。如果定出基本四分音符的長度，即由四分音符為一拍，半音符即兩拍動作的符號就是四分音一拍動作的兩倍長，全音符四拍動作的符號是一拍動作的四倍長，而一拍動作一半長的則以半拍完成，相當於八分音符。如圖十二。

仿照樂譜，Labanotation 的三綫用橫綫分小節及拍子，先定好基礎一拍的長度，以橫跨譜的二條橫綫表示動作的啟步，雙橫綫之前的動作表示準備動作，雙橫綫之後表示動作自此開始。如為 4/4 拍，每小節有四拍，以橫過中心綫的小綫表示節拍，以橫過譜的長橫綫表示小節。並在左側以小阿拉伯數字表示拍子，以較大的阿拉伯字表示小節號碼。如果舞蹈是配合音樂，舞蹈的分節與音樂相當，即音樂的第一小節就是舞蹈的第一小節。如果不用音樂，則可隨編舞者數拍的方式，或以計時器來定出基本的 pulse。小節號碼必須註明，以利閱讀。拍子號碼則不必全部記出，除非有特殊數法，可幫助讀者閱讀再記出。請參考比較圖十三。

基本上，Labanotation 閱讀自下而上，維持動作的連續，腳步符號一一相連，如有空隙出現時，則表示沒有腳，沒有支撐的力量在地上，離地、跑步或跳躍時均有此現象出現，如圖十四。而其餘腿部、手部或身體的動作，如無特別申明，動作之間的空隙表示維持原動作直至新動作出現為止。

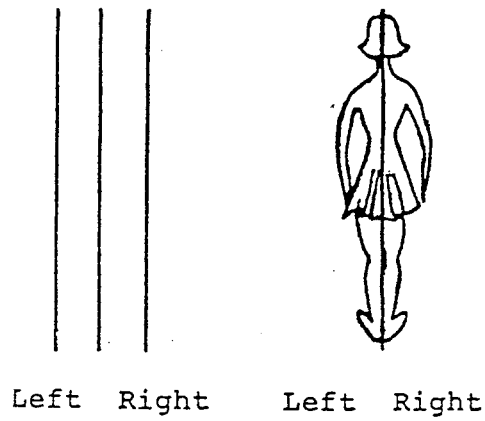
轉的符號分為兩種，一種是軸心轉，分左轉及右轉，中間加上小符號標明轉的角度，轉的符號置於腳的譜上時（support column）表示全身轉，以自己為中心，原地向右或向左轉。也可是身體一部分轉，胸部轉，或只有頭轉。請參閱圖十五。

另一種是繞圓圈轉，即設定一個圓心，向右（順時鐘）或向左（逆時鐘）繞圈，圓圈走多少判斷方式同軸心轉。繞圓圈轉屬於空間移動的方式，名 Path Sign，記於譜的右方。如圖十六。

為清楚表示空間的走位，通常在譜的右方或下方設置 Floor Plan，凡有移動時，就在 Floor Plan 中標出，使讀者便於考證與學習。請參考圖十七。

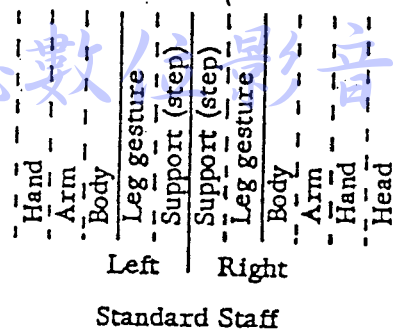
另簡附 Labanotation 一般所使用的全部符號於後，以供參考。

拉邦記譜法圖表

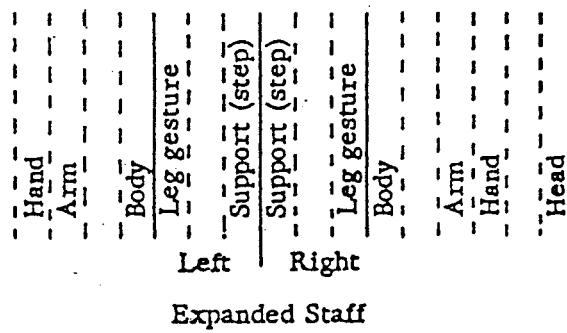

圖一 拉邦記譜法的三線譜

台灣民族誌數位影音典藏計畫

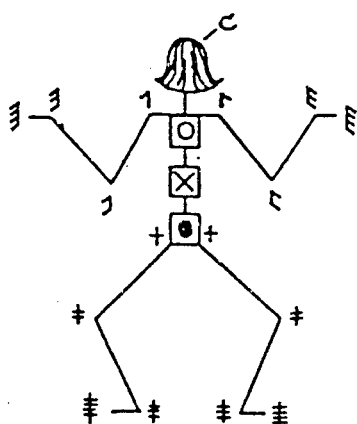

圖二 身體各部符號所佔的位置

圖三 細分身體部分所佔的位置

THE BODY SIGNS

Body Areas

□ Basic sign for an area

Area of head

Shoulder section

Chest (rib cage)

Waist

Pelvis

Whole torso

Unit of knee to head

Unit of foot to chest

etc.

The Joint Signs

For the Arms

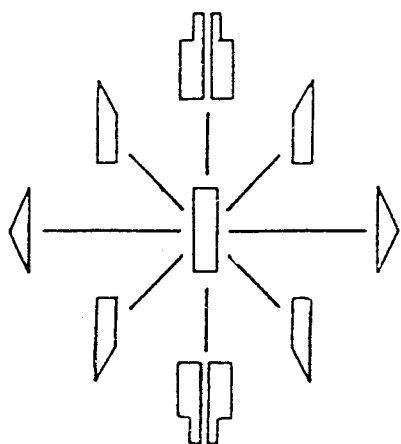
1	└	Shoulder
└	└	Elbow
└	└	Wrist
└	└	Hand
└	└	Fingers
left	right	

For the Legs

+	└	└	Hip
+	└	└	Knee
+	└	└	Ankle
+	└	└	Foot
+	└	└	Toes
general	left	right	

台灣民族誌數位影音典藏計畫

圖四 身體各部位的代號

forward

to the right

forward

backward

left side

right side

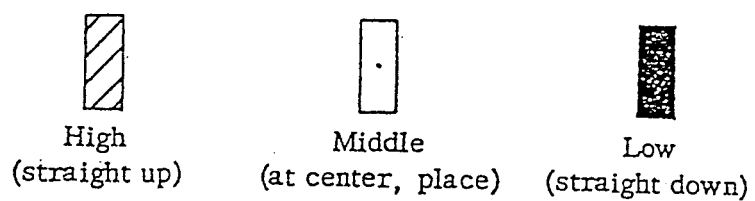
left-forward diagonal

right-forward diagonal

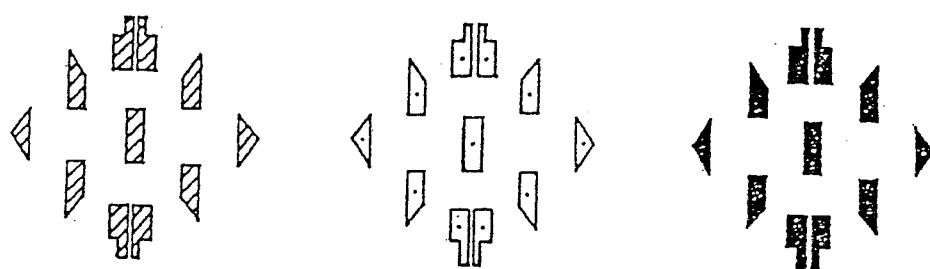
left-backward diagonal

right-backward diagonal

圖五 八個基本方向符號 (Direction Symbols)

圖六 三個基本 Level

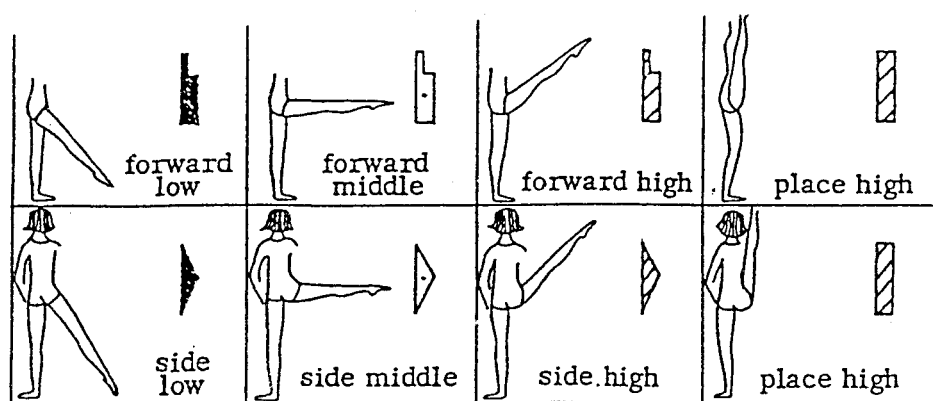

圖七 每種方向符號在不同的 level

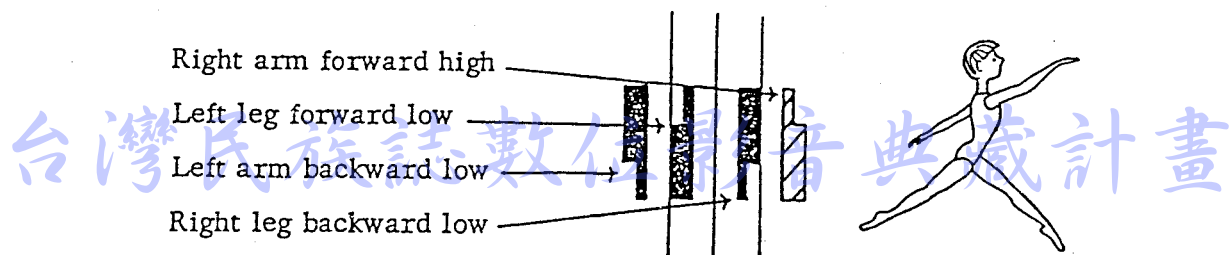
台灣民族誌數位影音典藏計畫

 forward low	 forward middle	 forward high	 place high
 18 side low	 side middle	 side high	 place high

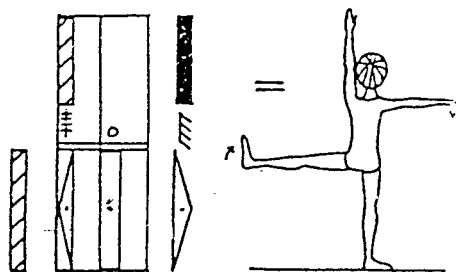
圖八 手部動作方向判斷

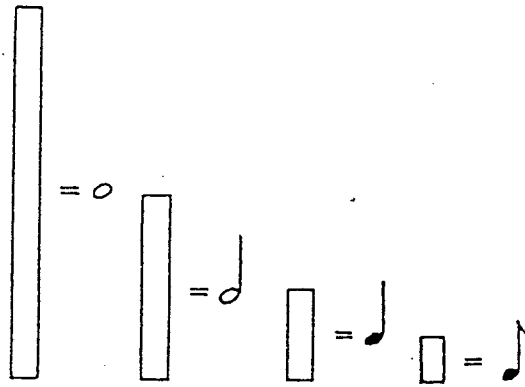
圖九 腿部動作方向的判斷

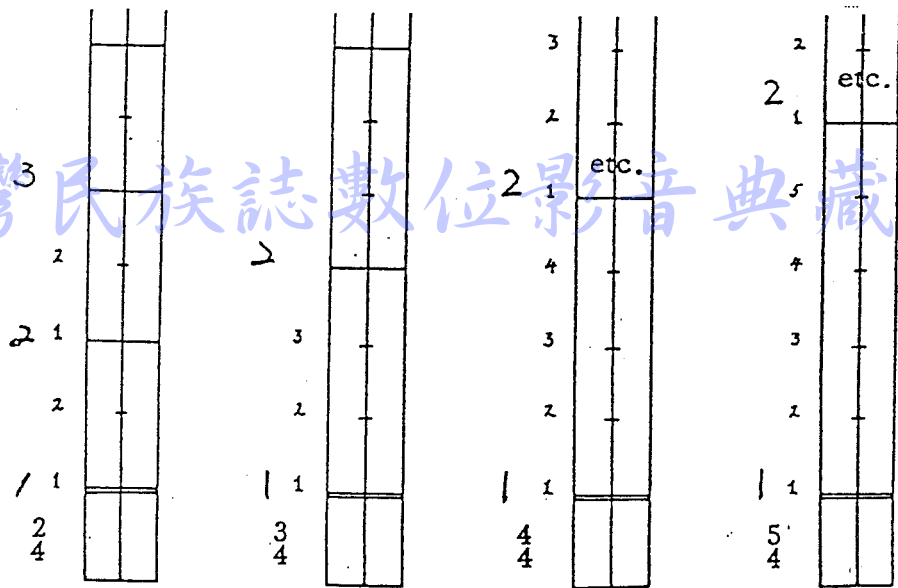
圖十 記錄方式之一

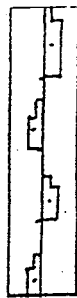
圖十一 記錄方式之二

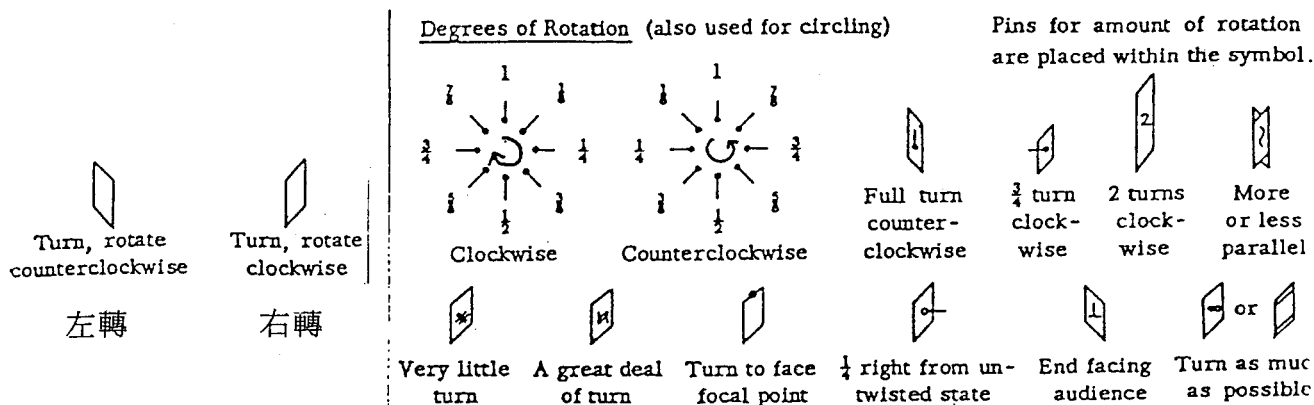
圖十二 符號越長，所花時間越長，動作則越慢

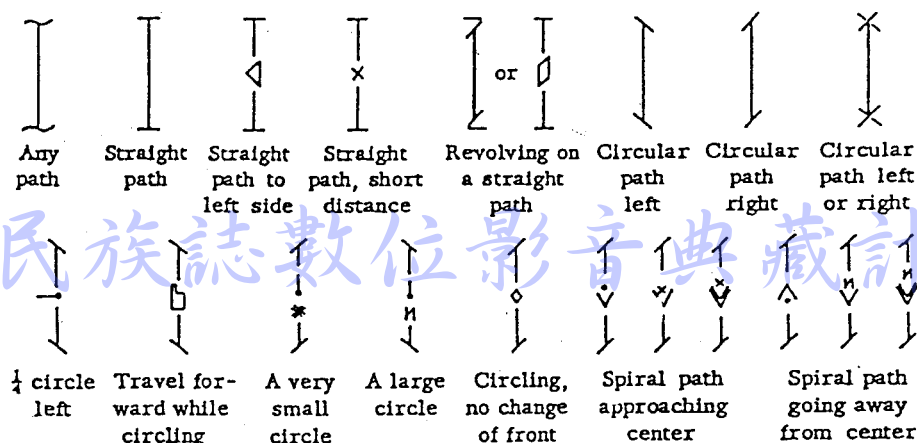
圖十三 音樂節拍與小節段落的分法

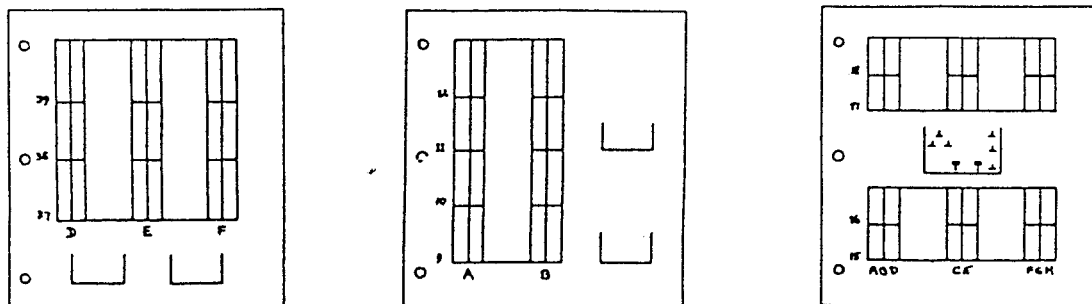
圖十四 中心綫的空隙表示離地，此為向前跑四步

圖十五 各種自轉的符號用法

圖十六 各種繞圓圈走的方法

圖十七 Floor Plan 的使用法