

THE VALUE OF MOVEMENT NOTATION

Carl Wolz

Introduction

Movement Notation is as old as history itself. Some early cave paintings were records of a successful hunt; Egyptian tomb paintings presented gestures used in burial rituals; ancient Confucian manuscripts explained ceremonial procedures at the Imperial Court; and one can find many other historical examples throughout the world. The underlying motivation seems to have been that if movement was important to a culture, then in some method it needed to be recorded.

Movement, whether in a variety of physical education forms or world dance genres, continues in the modern world to be an important part of many peoples lives in many cultures around the world. With the developments in modern technology in film, video, and new digital forms, there are many choices and opportunities for recording human movement. This paper will look at the value of movement notation in this context and compare it to the uses of new technology.

Today, there are several excellent movement notation systems in use around the world, but the one that seems to have the widest acceptance and application is Labanotation. Therefore, this paper will concentrate on the use and value of the Laban System. There are three main aspects to be considered in the value of movement education systems:

Analysis, Documentation, and Research.

Perhaps the most important of these values is analysis. The Laban System comprises a comprehensive theoretical framework for the analysis of all human movement. It is not based on a particular dance style but rather on body mechanics and is therefore applicable to any kind of human activity. The system has a general vocabulary and symbols for description and analysis of movement.

It promotes and develops a clarity of thinking about the observation and execution of movement and is considered a valuable tool for dance education even if one does not become a notation expert.

The greatest practical use of movement notation is documentation. The recording of movement for a variety of purposes, some of which are: preservation of cultural forms, teaching materials, dance repertory, and copyright registration.

In the preservation of traditional dance forms, notation provides a much needed service for accurate recording of the details of a particular dance form such as the intricate finger movements in Indian Dance, or the many pelvic movements in Polynesian dance, as well as the specialized use of the feet in toe shoes and tap shoes. All of these can be written. If a movement can be analyzed, it can be written down and preserved.

As an extension of recording of traditional forms of dance, movement notation then provides a wealth of teaching materials from basic movements and sequences, to short etudes, as well as the nuances of the differences in National and personal styles in a tradition such as Classical Ballet. In Modern Dance, it can give teaching methods of the many individual techniques that have evolved in the 20th Century, such as those created by Graham, Humphrey-Weidman, Wigman/Holm, Cunningham, and many others.

The most extensive current use of Labanotation is in the area of dance reconstructions. Complete repertory works in Classical Ballet, Modern Dance, and other world forms have been recorded. For famous and popular works, restagings or reconstructions are made from the Notation Score thus allowing for the revival of many works that have not been performed for several decades and the original performers are either gone or have forgotten the movement sequences. The value of these works in education is also very important so that schools have access to many of the historical masterworks of a given dance style. This not only enriches the educational experience of dance students but also shows to other learning fields that dance, indeed, does have an historical heritage that can be transmitted to the next generation.

Also related to the matter of dance repertory is the issue of Copyright for Choreography; i. e. , the creative work. This is a very complex issue and actually the problems have still not been solved world-wide. In some areas, Labanotation is accepted as a legal form of documentation for Copyright

registration. There are economic, ethical, and artistic issues involved in this matter and it may be many years in the future before International standards of protection of creative work in dance are established.

Dance Research is a combination of the above two aspects: analysis and documentation. It is basically a three step process: analysis- documentation-analysis. Notation provides an accurate description of human movement in symbols, but it must first be analyzed. After the documentation is completed, then further analysis needs to be done to understand and to explain the inner logic of a tradition, the relationship between form and content, the interpretation of the work in a cultural context, and the assessment of that work. Further analysis can also be used to do comparisons among different or related dance traditions. It is in this area of Dance Research that Laban Movement Analysis, theory and symbols, is most valuable and has already made important contributions to the field.

Dance Literacy

Another aspect of the value of movement notation which has been discussed of much in recent years is that of dance literacy. Literacy means to be able to "read." In English, one speaks of reading music, even reading architectural plans. One takes it for granted that an actor can read a play script at least in his native language. Dancers, due to historical circumstance, and perhaps due to the nature of the art, have not used this ability to "read" in the study and transmission of their art. With the expanded use of movement notation, and in particular, Labanotation, this now becomes a possibility for this non-verbal art. In addition, the ability to "read" dance will put dancers on a more equal footing with practitioners in the other Performing Arts of Music and Drama.

Score Versus Video

In discussions of the value of a dance notation score, one often hears the argument that, with the advent of the new technology in visual recording, movement notation is no longer necessary. Nothing could be further from the truth. For example in the field of music, there are music scores and there are recordings. No one would ever say that the score is not necessary and that a recording is adequate and

then ask a student to learn a piano sonata from listening to a CD. The same can be said of actors with a play script and a video of a performance of that play. Why then, is a video enough for dance?

Some scholars speak of "prescriptive" and "descriptive" systems of recording. Prescriptive refers to the score and means that which occurs before the actual performance. So it is the ideal form, or idea, of the work, and in a sense, a prescription for what is to be performed. On the other hand, descriptive refers to a documentation that is made after the performing event and means a audio or visual recording. A descriptive recording of a work is very valuable for understanding the flow and phrasing of a work and the overall style. This type of recording inevitably has mistakes, or sections where it is not possible to see all of one dancer or some dancers hidden in the back or even off-camera.

In the performing arts, there is the "former," or the creator; that is, the one who forms the concept and content of an art work. There is also the performer, the one who creates "through" (per-) that form. Thus, they are called performing arts. The score gives us immediate contact and insight into the mind of the original creation of the work. A recording gives an interpretation of that work though the talent and technique of a dancer, actor, or musician.

Therefore, recent discussions of this issue usually conclude that it is not an "either/or" situation, but rather, that both are essential and valuable for preserving and transmitting a work of performing art.

Future Developments

This is the age of new communication technology and there is already a computer program in Labanotation that allows for a clearer and faster writing of notation scores and other materials. More programs are in the research stage at the moment. One of the more interesting is the use of CD ROMS for multi-media approaches to the study of dance. Proto-types are being developed at several universities around the world. These include music notation, movement notation, digital photographs and video, and written text all on one topic on one CD. Once the technology is perfected, it will mean a new leap forward in teaching methods in movement education. It should also provide new materials for advocacy issues in the field of dance.

Developments are also being made in the Labanotation System and the International Council of Kinetography Laban (ICKL) meets every two years to discuss new symbols, refinement of old symbols and other theoretical issue in movement analysis and recording. New applications of Labanotation in teaching, choreographing, staging, and research are also discussed. It is a growing organization which now has many Asian members as a result of the first ICKL Conference being held in Hong Kong in August 1997.

Also at the International level, there is a trend to have Labanotation promoted as an "International Language of Dance." This does not mean that Labanotation is the only movement notation system in use, but rather that it is the most wide-spread. Other systems, including those that are used by specific genres like for Nihon Buyoh, are also valuable; but, if there is to be a movement notation system to be used in international cultural exchanges, it makes sense to have only one system. It is similar to the wide spread use of English as an international language. English is surely not the only language in the world, but due to historical developments, it has become the one used in most international exchanges and will probably be even more widely used in the 21st Century.

Conclusion

In conclusion, the values of movement notation are many in providing a clarity of analysis, accuracy of documentation, and complexity in research. It is hope that one day, dancers--like other performing artists in music and drama--will be able to read the scores of their art. With the further development of technology in visual documentation, it is important to not forget that the written score of a work of art is as valuable and important as a recording of a performance. It is hope that one day Labanotation will become an international language, and along with English, provide more opportunities for cultural exchange in the world of dance.

動きの譜の価値

カール・ウォルツ

—はじめに—

動きの譜 (movement notation) の歴史は人類のそれとともにある。古代の洞窟画には成功した狩猟の絵が描かれ、古代エジプトの墓には葬儀におけるしぐさが刻印され、また、儒教の古写本には宮廷での儀式における所作にまつわる諸事が記されているといったぐあいで、こうした事例は実に枚挙にいとまがない。こうした事例が物語るところは、「人間の動き」の個々の文化における重要性であり、また、それゆえに記録を施す衝動が必然的に生じたという事実である。

体育・スポーツのなかで用いられる諸々の動きにせよ、また、舞踊の世界で用いられるそれにせよ、動きというものは民族、文化を越えて重要な要素として人間の生活のなかに根づいてきた。そして、映像技術ならびにディジタル・テクノロジーの進化とともに人間の動きを記録する方法はその選択の幅を広げてきている。そこで、本稿ではそうした潮流をにらみながら従来型の動きの譜とその記譜法の価値の所在を明らかにしたい。

今日では動きの譜の記譜内容も精度を増し、実用に堪えるものが世界にはいくつもある。しかしながら、その中でもラバノテーションの存在、その活用頻度は他に抜きん出ている。そこで、ここではそのルドルフ・ラバンによるノーテーション・システム、すなわちラバノテーションを中軸に据えて上記に係わる論の展開を試みるつもりである。まずは、動きの譜の学習がもたらす3つの価値といったことからはなしを始めたい。

—分析、記録、そしてリサーチ—

動きの譜が内包する価値のうち、その筆頭にあげるべきは「分析」の手段としての側面であろう。ラバノテーションは人間の動きを分析するのに必要かつ十分な理論的枠組みを提供している。そもそも身体構造とその力学を基礎としているラバノテーションは、人間の身体活動を記述するのに十分な記号が用意されていることもあり、それゆえ舞踊に限ることなく、その活用範囲は広範である。だが、殊のほか舞踊を志す者にとっては動きの観察眼が鋭敏になることから、その意義は多大である。

つぎに動きの譜の実用性という点を考えると、それは「記録」としての有用性を挙げなくてはならない。この点に関する例はといえば、個々の文化に密着した動きの形式の記譜、舞踊のレパートリーのための記譜、運動・舞踊教材としての記譜、

そして、舞踊作品の著作権の登録に資することなどが挙げられよう。

伝統舞踊の保存という観点からすると、ラバノテーションの貢献の度合いは、その精度の高さからして一層明確となる。たとえば、微妙な指の動きが特徴であるインド舞踊、多彩な骨盤の動きを含むポリネシアン舞踊、はたまた、トゥ・シューズやタップ・シューズを着用し、変化に富んだ足の動きを披露する欧米の舞踊などの記録・保存にラバノテーションが寄与するところは実に大きい。それら舞踊に現れる動きは分析され、よって記譜することが可能となり、延いては保存の道がひらかれるというわけである。そして、ここで示すところの記録・保存という行為の延長線上にクラシカル・バレエの教授・学習が成立し、また、今世紀に確立されたスタイルとしてのグレアム、ハンフリー／ウェイドマン、ヴィグマン／ホルム、カニングハムといったモダンダンスの形式の教授・学習も可能となったわけである。

さて、今日もっともラバノテーションが積極的に活用されている場面はといえば、それは舞踊の再現においてであろう。クラシカル・バレエ、モダンダンス、そしてその他の形式の舞踊の多くが記譜されており、久しく上演されなかった作品なども譜から再現される機会が増えた。そして、それらの作品を学校という場において再現を試みることは、生徒・学生が直接過去の名作と対峙することになることから教育的効果もまことに大きい。また、こうした営みは、時として舞踊の実践的学習の域を越え、再現するそれら舞踊が内包する歴史・文化的諸要素をも学習する機会を当該学習者に授けることとなる。

ところで、舞踊譜は作品の著作権の行使に少なからず寄与していることをご存知だろうか。非常に煩雑な問題を内に含んでいるため、完全な解決をみているところは世界には未だないものの、ある地域ではラバノテーションに記譜された舞踊には著作権を認める、という動向も現れ出している。ともあれ、この問題には経済的、倫理的、そして芸術的な面でも整備すべき要素が煩雑に絡んでおり、今後も議論がたたかわされることが十分推測される。

「分析」と「記録」の両面の要素が綿密に絡むものに舞踊の「リサーチ」がある。基本的にリサーチには、分析－記録－分析という3段階の過程が含まれる。そこではまず対象が分析され、用意された記号によって記録がなされるわけだが、その後の再分析では対象が内にもつ独自の論理に迫るとともに、その対象にみる内容と形式の相関、また、文化的コンテクストにおけるその対象の解釈と評価が施されることとなる。さらにそこでは他の舞踊形式の伝統との比較をすることも可能と

なる。ちなみに、ラバン・ムーヴメント・アナリシスと呼ばれる運動分析の手法はここでその有効性を遺憾なく発揮するわけで、すでにその成果も多く発表されてきている。

－ダンス・リテラシー－

動きの譜の価値が取り沙汰されるいまひとつの面にダンス・リテラシー、言わば舞踊における読み書き能力ということが最近よく取り上げられる。ちなみに、英語圏では「音楽を読む」といったことや、または「建築プランを読む」などといった表現が用いられることも少なくない。役者が台本を読むことは通常の範囲における行為であるが、ダンサーが舞踊を読むということは、舞踊という芸術形式の特性もあってか、あまり耳慣れないのではなかろうか。こうした常識をラバノテーションはある程度覆しつつあるとあってよい。そして、こうした動向が舞踊を音楽ならびに演劇といった上演芸術 (performing arts) と同等のランクに引き上げる役目を果たしていることは事実である。

－記述譜かビデオか－

視聴覚機器の発達に伴い、記述譜の必要性が問われることが最近多くなった。だが、その議論は筋違いなものであると言わざるをえない。と言うのも、音楽の世界には譜と録音が併存しており、誰ひとりとして録音されたものがピアノ・ソナタの学習に十分だとは思わないであろう。同様のことが、演劇における台本とビデオの関係にも言え、そして舞踊における譜とビデオの関係にも言えるのである。

音楽学領域のある研究者たちが、譜における「規範性 (prescriptive)」ならびに、「記述性 (descriptive)」という問題を提示している。譜における規範性とは、作品が具現・上演される以前の譜自体を指し、そこにはその創案された作品が理想とする形式なり意匠の原型が含まれていると解釈される。それにひきかえ、譜の記述性とは具現・上演された作品の記録としての譜自体を指し、そこでは作品を覆う大まかな流れ (flow) などの掌握には有効な面は認められるものの、細部は捨象されることが多くなる。こうした点から、記述譜かビデオかといった二者択一的な議論は不毛であり、両者ともが上演芸術の保存、そして再現・伝承には不可欠なのである。

－動きの譜の未来－

コミュニケーションに関する科学技術が目ざましい発展を遂げつつある今日、ラバノテーション

自体もその潮流に乗り、今やコンピュータを活用して記譜が速やかに、そして明瞭な記号のすがたを提供するようになった。また、記譜の速さや見た目の良さを越えた、より高度な研究成果が現在この分野では徐々に発表されており、CD-ROM活用によるマルチメディア的アプローチなどはその一例として挙げられよう。そして、その試験的な使用はすでに在米のいくつかの大学にて行われている。音楽譜、運動譜、デジタル写真、ビデオ、そして活字によるテキストが一枚のCDに収められているのである。こうした実験の具体化が教育の現場を刺激することは必至であり、また、舞踊そのもののあり方をも刺激するに十分な動向とも言える。

上記のようなテクノロジーの面での発達に合わせるかのように、ラバノテーション自体の吟味・更新も精力的になされている。隔年開催される「国際ラバノテーション会議 (ICKL: The International Council of Kinetography Laban)」では、使用する記号の修正にはじまり、記譜に係わる新たな諸問題について討議が継続的になされている。昨年度の開催地であった香港では、地の利もあってか従来にくらべてアジア各地からの出席者の数も多く、この会議の将来が有望なものであることを強く印象づけた。

動きの譜、より正確には舞踊譜の世界ではラバノテーションを「舞踊の国際語」として擁立しようとする動向がここ数年今とくに強まってきているように窺える。ただし、この背景には他の形式の譜を排斥しようなどという意図はなく、むしろそれらの必然性も理解したうえで、なおかつ国際的汎用に堪える形式としてラバノテーションの有効性が認められてきている傾向にある、と解釈する方が正しいかと思われる。この現象は、まさに各文化に根づく言語の重要性を認めつつも、国際的な交流の場においては英語を用いることが現下もっとも利便性が高いという判断と近似する。

— 結語 —

結論として言えることは、動きの譜、とりわけラバノテーションは分析に明解さを、記録には正確性を、そしてリサーチにおいては精度を提供することが可能であるということである。いつの日にか必ず、音楽や演劇の世界のように舞踊の世界でもテキストを「読む」ということが日常化するものと確信している。また、繰り返しになるが、視聴覚機器の発展と記述譜は決して相互に反目しあう存在などではなく、共存し、そして共に使用の目的をわきまえた活用がなされる筈である。ともかく、文化の交流と研究の重要な一手段として動きの譜／ラバノテーションが広く活用されるこ

とを願ってやまない。

(訳責：大貫秀明)