

談佛拉明哥

許金仙女 *Flor de Loto*

西班牙馬德里皇家舞蹈學院教授學位
中華民國西班牙舞蹈協會創會理事長
佛洛黛蓮西班牙舞蹈團團長、藝術總監
許金仙女西班牙舞蹈團團長、藝術總監

文：許金仙女

聽一位西班牙語講得很好的外國人講西班牙語，再怎麼說總會有一些口音、語調，不能十分婉轉得像西班牙人；但是看許金仙女（西文名字 FLOR DE LOTO）跳佛拉明哥，卻找不著一絲一縷的異國味——曾經很多愛好佛拉明哥的東西方朋友對我這麼說過。不過我的朋友們，從來沒有一個人知道，我有一個非常嚴重的缺點，不會寫文章。事實是如此，這輩子，我從來沒有投過稿，寫過文章，在報章雜誌上。

今天鴨子硬上架，硬是被我們的學生會會長，張淑英小姐，熱忱殷切的催促，從年頭催到年尾，從西班牙催到台灣（暑假我們都回台灣渡假），所以在再不提筆的話，真愧對張會長一片服務同學會的熱誠。所以我就此破例下筆，平鋪直述，句句實言來解佛拉明哥（FLAMENCO）。

首先介紹西班牙的舞蹈種類。西班牙的舞蹈，不是只有佛拉明哥一種。依據其年代、

淵源、形態、地域，全西班牙的舞蹈共分為四大類：

一、西班牙各地區的地方舞蹈（DANZA REGIONALES） 例如：FANDANGO VASCO 舞、AURRESKU 舞、EZPATADANTZA 舞（ARIN- ARIN）以上屬於巴斯克舞蹈。VERDIALES 舞屬於馬拉加舞蹈。SARDANA 舞屬於巴塞隆納舞蹈。CHARRADA PICADA 舞屬於沙拉孟加舞蹈。

JOTA ANTILLON 舞、 JOTA ALCAÑIZ 舞、JOTA ALBALATE 舞屬於阿拉貢舞蹈…等。

二、波麗露部門舞蹈（ESCUELA BOLERA）。例如：SEVILLANA BOLERA 舞屬於西維亞舞蹈，MALAGUEÑA 舞屬於馬拉加舞蹈，OLE DE LA CURRA 舞屬於卡斯帝亞舞蹈…等各地區都有他的波麗露舞蹈。

三、佛拉明哥舞蹈（FLAMENCO）。例如：SOLEARE 舞，BULERIA 舞，ALEGRIA 舞，CRRACOLES 舞，TANGO 舞，TIENTO 舞，SEGUIRIYA 舞，GUAJIRA 舞，FARRUCA 舞，CAÑA 舞，ZAPATEADO 舞…有二十多種舞蹈。其發源地是安塔魯西亞（ANDALUCIA），位於

西班牙南部。

四、古典西班牙舞蹈（CLASICO ESPAÑOL）。例如，CORDOBA 舞，POLO GITANO 舞，ANDALUZA 舞，GOYESCA 舞…等等。此類舞蹈繁多，最主要以近來的音樂家所做的音樂為主要題材。

佛拉明哥，被西班牙人稱為國家藝術，也是眾人皆知的，其獨樹一格，自成一系的西班牙民族舞蹈，與鬥牛一樣，被認為到西班牙旅遊、觀光不可錯過的觀賞節目，令人嚮往佛拉明哥情調，必有其蘊藏深奧的特色，才會無形中吸引住遊人過客、藝術家的眼光和腳步。

FLAMENCO 一詞出自何處？從何而來？說法很多，但是比較為一般人接受的說法是，佛拉明哥來自阿拉伯文，「逃亡的農民」這兩個字，變成西班牙文的發音，演變而成。真正從何時開始有舞蹈存在，實在沒有一個確實記載，不過有官方文件可考，是十四世紀開始，即有佛拉明哥的音樂與舞蹈流行。

據說當時伊沙蓓雅女皇（ISABELLA）的第二位女兒，被西班牙人稱為瘋女皇華娜（JUANA LOCA），年輕時特別喜歡跳佛拉明哥舞；另外

有回，我跟朋友在馬德里一家餐館吃飯，碰巧遇見歷史上有名的畫家—戈耶（GOYA）畫筆下的那兩張名畫「裸體女郎」和「穿衣女郎」，其模特兒是阿爾巴公爵夫人（DUGUESA ALBA）的後裔，他說，他的曾曾祖母非常喜歡佛拉明哥，家中喜慶宴客，總會來上一場佛拉明哥表演，讓賓主一起歡娛同樂，此位後裔，就住在 PRINCESA 街，靠近西班牙廣場（PLAZA DE ESPAÑA），有一座庭院緊的府邸。曾幾何時一場佛拉明哥，二張名畫，就由此府中被人們流傳下來，可惜呀！戈耶少畫了一張佛拉明哥圖。

佛拉明哥的音樂、曲調、舞蹈術、唱詞、舞台意識，直到十八世紀末，才真正的突顯出來。它是一門綜合多種種族的音樂與舞蹈文化，蘊育而成的藝術，包涵印度民族（註一），阿拉伯民族，猶太民族，以及西班牙民族，這種多樣民族文化的結合再結合，無形中給佛拉明哥的音樂、舞蹈世界領域裡，產生一股很強烈性很敏感的情結，此種情結很難言於表，正如一首老歌唱道：“QUIEN ME VA A ENTENDER A MI, SI YO MISMO NO ME ENTIENDO”，意思是誰能了解我，連我自己都不能了解自己。

很多學音樂、聲樂、芭蕾，藝術的朋友問我：「佛拉明哥到底是怎麼回事？它的節奏拍子非常的奇特。」 「是的，一點都沒錯，它的節奏拍子非常奇特。」世界上一般舞蹈的音樂拍子是以三拍、四拍、六拍、八拍為一個小節（COMPAS），而佛拉明哥以十二拍、八拍（第八拍休止），四拍，三短二長拍為一個小節（COMPAS），而最大的不同是它的重音不規則，舉一簡例如下：

一般音樂的三拍：

123 223 323 423

佛拉明哥的十二拍：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

一般音樂的重音產生有第1拍上；佛拉明哥的重音產生在第3拍、第6拍、第8拍、第10拍、第12拍上。現在您不妨用手在桌子上依照這個簡例敲敲看，它的節奏會給您什麼感覺？記得我七年前來到西班牙初次接觸到佛拉明哥時，真有如丈二金剛摸不著頭腦。

再來談談腳上的技巧，一雙佛拉明哥的腳是必須經過長期的訓練，才能勝任只利用四種腳法—PLANTA（前半腳掌）、TACON（腳跟）、PUNTA（腳尖）、GOLPE（全腳掌）—就能在地板上，很矯健的踩出乾淨、俐落、扎實、悅耳、多變化節奏聲響。每一隻 ALEGRIA 佛拉明哥舞蹈，其中都有一段專門表現踩腳的技巧，此段踩腳的舞蹈術語叫做「ESCOBILLA」，怎麼去判斷一段 ESCOBILLA 的功夫高低呢？當然不是以踩腳的速度快慢做標準，主要是聽它，踩出來的音色要如錘鐵一般扎實、脆亮，音質要如斬釘一樣乾淨俐落，音感則要非常準確，因為音拍不只是在腳上而已，手上、肩部、腰部、頭部、裙子、衣服、響板都有拍子在進行。除此之外，舞者、吉它者、拍掌者，要三者一心，換句話說，三者的內心裡只有一個共同的拍子，音準都要在同一點上，因為佛拉明哥的舞蹈術裡 CONTRATIENMPO 層出不窮，CONTRATIEMPO 在音樂上叫做切分音或正副拍。舞者常在舞蹈進行中與自己或吉它者或拍掌者，做切分音，所以二者若無掌握一個共同的音拍，切分音就沒「著落」了。切分音在腳上的技巧，扮演非常重要的角色，失去了它，佛

拉明哥的節奏就失去了立體感。

俗語說畫物難畫狗，畫樹難畫柳，畫人難畫手，意味著多變而難以捉摸。佛拉明哥的手勢就是如此，沒有片刻的靜態，它藉腕部的轉動，使手指一根一根的向外撩轉，和向內撩轉連帶一起運行雙臂，來配合身體的姿態，並輔佐表達內在想流露的情感。

佛拉明哥手上還有一件非常重要的道具——響板（CASTAÑUELAS），在交響樂裡稱CROTALOS；在佛拉明哥界叫PALILLOS，它屬於打擊樂器的一種，製造材料有用石榴木、檀木、布質料，塑膠料及化學玻璃纖維等各種質料製成。標準的掛法是套在大姆指上，左手套一個，右手套一個，一副好的響版有左右手之分，左邊聲音低沉，用中指打拍子，右邊聲音高，用小指、無名指、中指、食指打四連音。響板的板面也像鼓面一樣，每一點打出來的音色不一樣，所以要靠手指去尋找它的音色，並且一副新的響板，要常常彈打它，聲音才會開廣。

中國人說十指連心，每一根手指掌管一內臟，似乎非常有道理，西班牙的舞蹈家，我

只聽過因憂鬱而死，甚少聽到患病而死的，諸位若有興趣，買副響板彈打把玩，不也無形中給您帶來財富嗎——健康就是財富。每隻佛拉明哥舞，不一定要帶著響板，應視其舞蹈術的編法需要而定，一般在 TABLAO（註二）最常看見帶響板跳的舞蹈是 SEVILLANAS 舞和 FANDONGOS DE HUELVA 舞。另外據說以前人們窮，沒有錢買吉它，只好用拍掌來打拍子，流傳至今已成為佛拉明哥的特色之一。另一特色，用拐杖（BASTON）跳舞，也是有典故的，因為那些逃到深山僻壤被壓迫的人們，常常無原無故的遭到殺害，所以出門隨手帶一隻拐杖，做為防身。

佛拉明哥的調子分為：

- 一、大調（JONDO 或稱 GRANDE），旋律深沉、悲傷、緩慢、如 SOLEARES 舞的音樂。
- 二、中調（INTERMEDIO），旋律明朗、流暢、不緩不疾，如 PETENERAS 舞的音樂。
- 三、小調（CHICO），旋律活潑亮麗、快速，如 BULERIAS 舞蹈的音樂。

不管是大調、中調、小調，跳一隻佛拉

明哥舞，是很不容易的，不少舞者舞步學會了，但是吉它一彈，就是踩不進音樂裡。不是笨，也不是反應慢，實在是訓練的時間不足。想練就成一位佛拉明哥舞蹈家，三年打基礎少不了，三年後入門檻已算很快。之後意境的高深、圓熟，得視個人的天份和人生歷練而定。因為它不是一門光靠技巧的藝術，它是一門掌握情緒的舞蹈，人性美的藝術。從舞者諸形於外的悲傷、喜樂、傲視、驕狠、熱情、冷漠、詼諧、戲謔種種的情緒表情就是欣賞佛拉明哥舞蹈最重要的一個焦點—EL SENTIMIENTO（感覺、情緒）。

一四九二年伊莎蓓雅女皇統一西班牙，趕走統治西班牙八百年的阿拉伯人，驅逐滯留的猶太人，排擠新進的吉普賽人。這些人在毫無法律保障下被壓迫、被充軍、海上划役、礦工，就藉著佛拉明哥抒發內心底的愛與恨，沉醉在自我的世界裡。時至今日，這些歷史上的瓜葛，雖已過眼雲煙，不復存在，不過佛拉明哥的精神本質，還是保留在它的音樂舞蹈、歌唱裡。

臨時成軍，匆促下筆，實在無能言盡這門

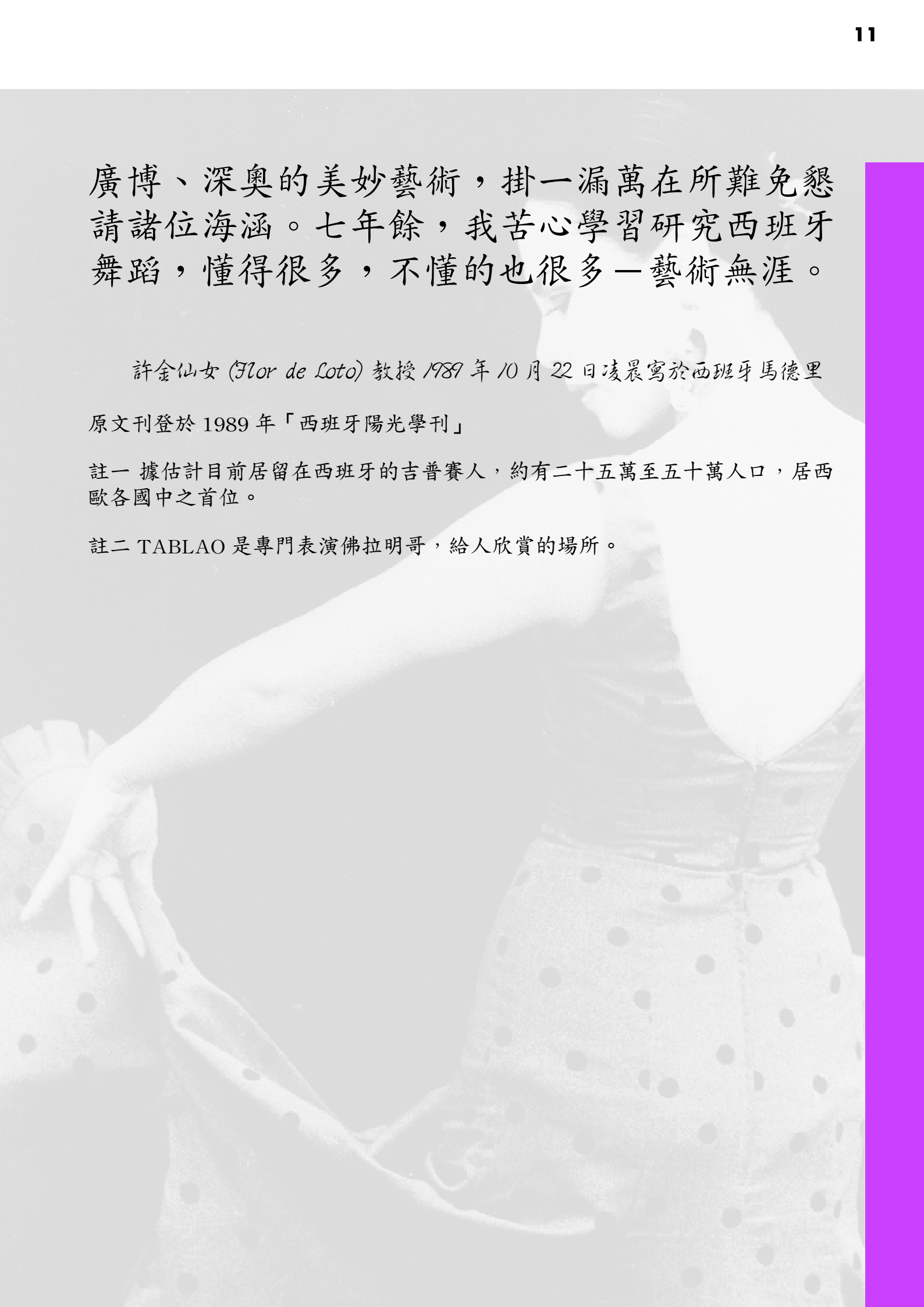
廣博、深奧的美妙藝術，掛一漏萬在所難免懇請諸位海涵。七年餘，我苦心學習研究西班牙舞蹈，懂得很多，不懂的也很多—藝術無涯。

許金仙女 (*Flor de Loto*) 教授 1989 年 10 月 22 日凌晨寫於西班牙馬德里

原文刊登於 1989 年「西班牙陽光學刊」

註一 據估計目前居留在西班牙的吉普賽人，約有二十五萬至五十萬人口，居西歐各國中之首位。

註二 TABLAO 是專門表演佛拉明哥，給人欣賞的場所。

中華民國西班牙舞蹈協會、許金仙女西班牙舞蹈團

協會網站：www.flamenco.tw

協會電話：0952-528935

Email：flordelotohsu@yahoo.com.tw

