INTRODUCCIÓN A LA CINETOGRAFÍA LABAN

(LABANOTATION)

La Cinetografía LABAN (o LABANOTATION (1)) es una « escritura del movimiento »: concebida para transcribir todos los movimientos, simples o complejos, del cuerpo humano, permite anotar los detalles así como los conjuntos.

Publicado en 1928 por su autor : Rudolf LABAN (2), espíritu amplio y claro, uno de los promotores de la danza de expresión moderna, este sistema de escritura del movimiento se ha difundido poco a poco en el mundo entero. Se utiliza con fines muy diferentes tales como:

- Conservación de danzas teatrales: partituras de ballets
- Transcripción de puestas en escena
- Estudio de danzas étnicas y folclóricas
- Análisis kinesiterapéuticos
- Esquemas de manutención industrial, etc.

Después de haber estudiado muy minuciosamente las leyes de la cinética humana así como los intentos anteriores de escrituras de la danza (3), Rudolf LABAN ha construido su sistema alrededor de los cuatro elementos esenciales constitutivos de un movimiento: el tiempo, el espacio, el peso y la fuerza.

Análisis esquemático del sistema

Se colocan los signos de la escritura sobre un pentagrama vertical (en el sentido de la posición vertical del hombre), que se lee de abajo hacia arriba. Las líneas paralelas forman columnas en las cuales se colocan los símbolos (4). La línea mediana representa el eje anatómico; los signos colocados a la derecha de esta línea corresponden a los movimientos de la parte derecha del cuerpo; los signos colocados a la izquierda de esta línea representan los movimientos de la parte izquierda. Cada columna lleva los movimientos de una parte del cuerpo (Fig. 1).

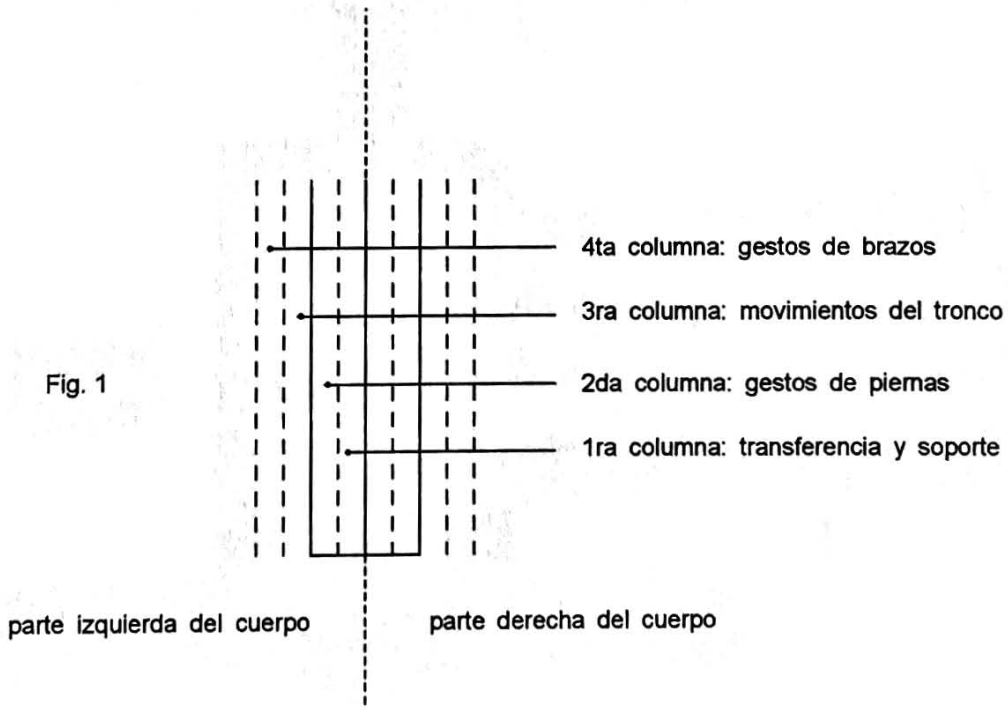


Fig. 1

Jacqueline Challet-Haas © CNEM - 1999

Los signos de base son los ***signos de dirección***. Se definen las direcciones con respecto al personaje y son representadas por flechas estilizadas (Fig. 2). Tres coloraciones determinan tres niveles de ejecución (Fig. 3):

- el nivel medio : un punto está colocado en el centro del signo
- el nivel alto : el signo está rayado
- el nivel bajo : el signo está ennegrecido

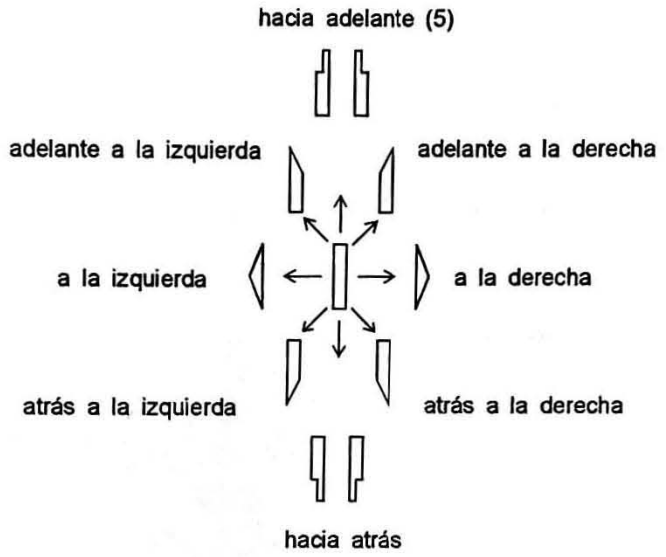


Fig. 2

Estas coloraciones aplicadas a cada uno de los signos de base permiten obtener 27 direcciones principales.

Ejemplos:

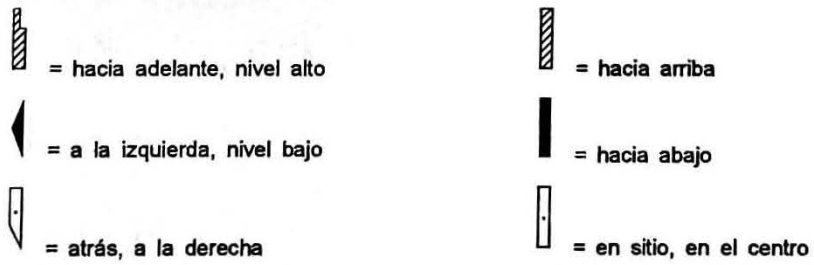
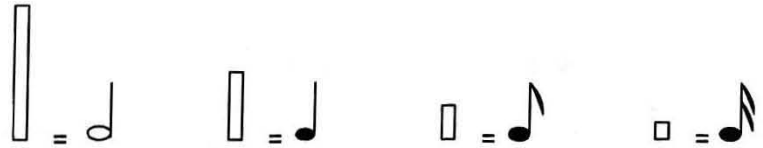


Fig. 3

La rotación, indicada con un ***signo de vuelta***, proviene directamente del signo de base:

Estos signos de dirección y de vuelta tienen una ***longitud variable***: esta longitud indica la ***duración*** del movimiento establecida con relación a una escala de valores:
Por ejemplo: la escala musicale

Fig. 4



Jacqueline Challet-Haas © CNEM - 1999

La unidad de valor puede ser un segundo, un minuto o cualquier dato de tiempo.

Resulta que **UN SOLO SIGNO** colocado en al pentagrama indica a la vez:

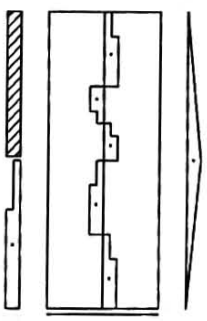
- la dirección, por su forma y el nivel por su coloración
- la duración del movimiento por su longitud
- la parte del cuerpo en movimiento por su sitio en el pentagrama
- el principio y el fin del movimiento por el principio y el fin del signo

Pues, una **lectura vertical** indica las variaciones de movimientos en su sucesión.

Una **lectura horizontal** indica las variaciones de movimientos en su simultaneidad.

Abajo, hay un ejemplo simple que permite ilustrar esta definición:

Fig. 5



Se trata de 5 pasos, 2 de los cuales hacia adelante, a continuación otro hacia adelante y un 4to hacia atrás a doble velocidad; el último paso se hace hacia adelante a la misma velocidad que los dos primeros; lentamente se levanta de lado el brazo derecho mientras que el izquierdo, durante el mismo tiempo, se levanta verticalmente pasando por el horizontal adelante.

El ritmo de la ejecución es inmediatamente perceptible: VISUAL

Se nota, además, que una interrupción de signos en las columnas **que no son** las columnas medianas, de transferencia, indica **una parada** del gesto en la posición adquirida.

Una interrupción de signos en las columnas de transferencia indica un **salto**, deducción lógica, puesto que ya no hay apoyo (Fig. 6). Cuando este apoyo debe mantenerse, un signo especial de « pausa »: "o" se coloca encima del signo de dirección.

Fig. 6

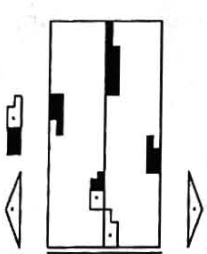


Fig. 6: dos pasos de impulso y un salto hacia adelante sobre el pie derecho; el impulso y la "llegada" son doblados: el nivel es bajo.

Jacqueline Challet-Haas © CNEM - 1999

Otros signos, principalmente « **de posición** » y se representan así:

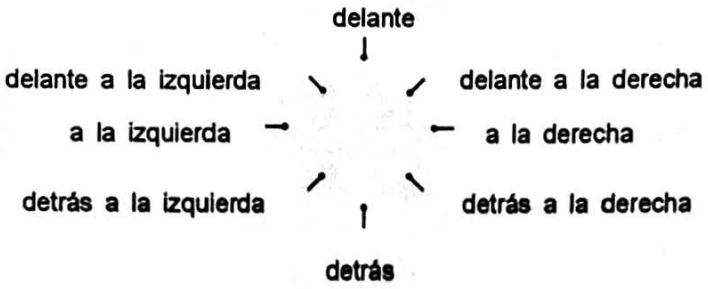


Fig. 7

permiten precisar las posiciones respectivas de las piernas entre ellas o de los brazos con relación al cuerpo: en una marcha lateral, por ejemplo, un pie puede pasar « delante » o « detrás » del otro (Fig. 8).

Fig. 8

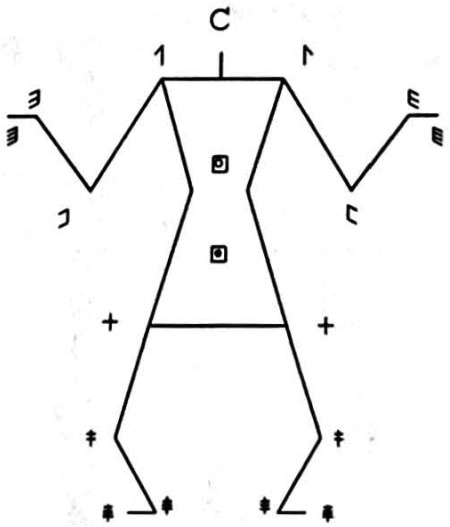
Estos mismos signos colocados en un signo de vuelta precisan los grados de esta vuelta (Fig. 9).

Fig. 9 Un cuarto de vuelta a la derecha:

Signos de **amplitud**: × y ⋈ y sus variaciones permiten indicar si un paso es más o menos grande o si un gesto es más o menos estirado.

Signos de **cuerpo** que corresponden a cada articulación permiten "localizar" contactos o analizar los movimientos de cada parte del cuerpo (Fig. 10).

Fig. 10



Otros signos:

- de orientación : el cuadrado representa el lugar de evolución y el signo interior, la dirección del « frente » del ejecutante,
- de trayecto circular o recto que provienen de los signos de vuelta o de dirección,

Jacqueline Challet-Haas © CNEM - 1999

- de relación, que, repartidos en grupo de signos y que resultan lógicamente unos de otros, permiten una análisis minuciosa de los movimientos
- de fuerza por fin, cuyos elementos de base se resumen en dos acentos:

acento fuerte

acento débil

definen, según su empleo, las calidades especiales de un movimiento, si es necesario.

Las ventajas que representa la utilización sistemática de un sistema de escritura para analizar los diversos aspectos del movimiento son múltiples; traen a los medio audio visuales un complemento indispensable y un medio de trabajo (comparativo entre otros) absolutamente indispensable para un estudio profundo del movimiento.

Para considerar solamente el aporte al ARTE de la DANZA, la CINETOGRAFÍA LABAN ofrece la posibilidad de crear una « literatura » del movimiento, creando archivos exactos y directamente accesibles; constituye un medio de comunicación acelerado y por fin, puede asegurar una real protección jurídica.

Jacqueline CHALLET-HAAS
Expert-Déléguée et Vice-Présidente du Conseil
International de Cinétographie Laban (I.C.K.L.)
Professeur au Conservatoire de Paris (C.N.S.M.D.P.)

NOTAS

(1) *Conocido en los Estados Unidos bajo el nombre " LABANOTATION", este sistema se llama Cinetografía Laban en Europa.*

(2) *Rudolf LABAN nació en Checoslovaquia en 1879 de padres húngaros; murió en 1958 en Inglaterra donde vivía.*

(3) *El más famoso de estos sistemas fue el de R.A. Feuillet que publicó en 1701 en París su tratado de « Coreografía o el arte de describir la danza por signos demostrativos » (Chorégraphie ou l'art de décrire la dance (sic) par signes démonstratifs...). Su sistema conoció cien años de éxito en toda Europa y suscitó varios imitadores.*

(4) *No son trazadas todas estas líneas por no recargar el « cinetograma ». Son trazadas en líneas de puntos en la Fig.1.*

(5) *Hay dos signos de dirección « hacia adelante » y « hacia atrás », uno por la parte derecha, otro por la parte izquierda del cuerpo.*

BIBLIOGRAFÍA

- Principles of Dance and Movement Notation R. Laban
  Mac Donald and Evans, London 1957/1975
- Dictionnary of Kinetography Laban – A. Knust
  Mac Donald and Evans, Plymouth 1979 / Poznan 1997
- Labanotation – Ann Hutchison-Guest
  Theatre Art Book, New York 1954/1970
- Practical Kinetography Laban – V. Preston-Dunlop
  Mac Donald and Evans, London 1969
- Manuel Elémentaire de Cinétographie Laban – J. Challet-Haas
  CNEM – Paris 1962/1981 – Edition CND 1999
- Manuel Complémentaire de Cinétographie Laban – J. Challet-Haas
  CNEM – Paris 1976/1986 – Edition CND 1999

Traducción: Yvette Alagna

Jacqueline Challet-Haas © CNEM - 1999