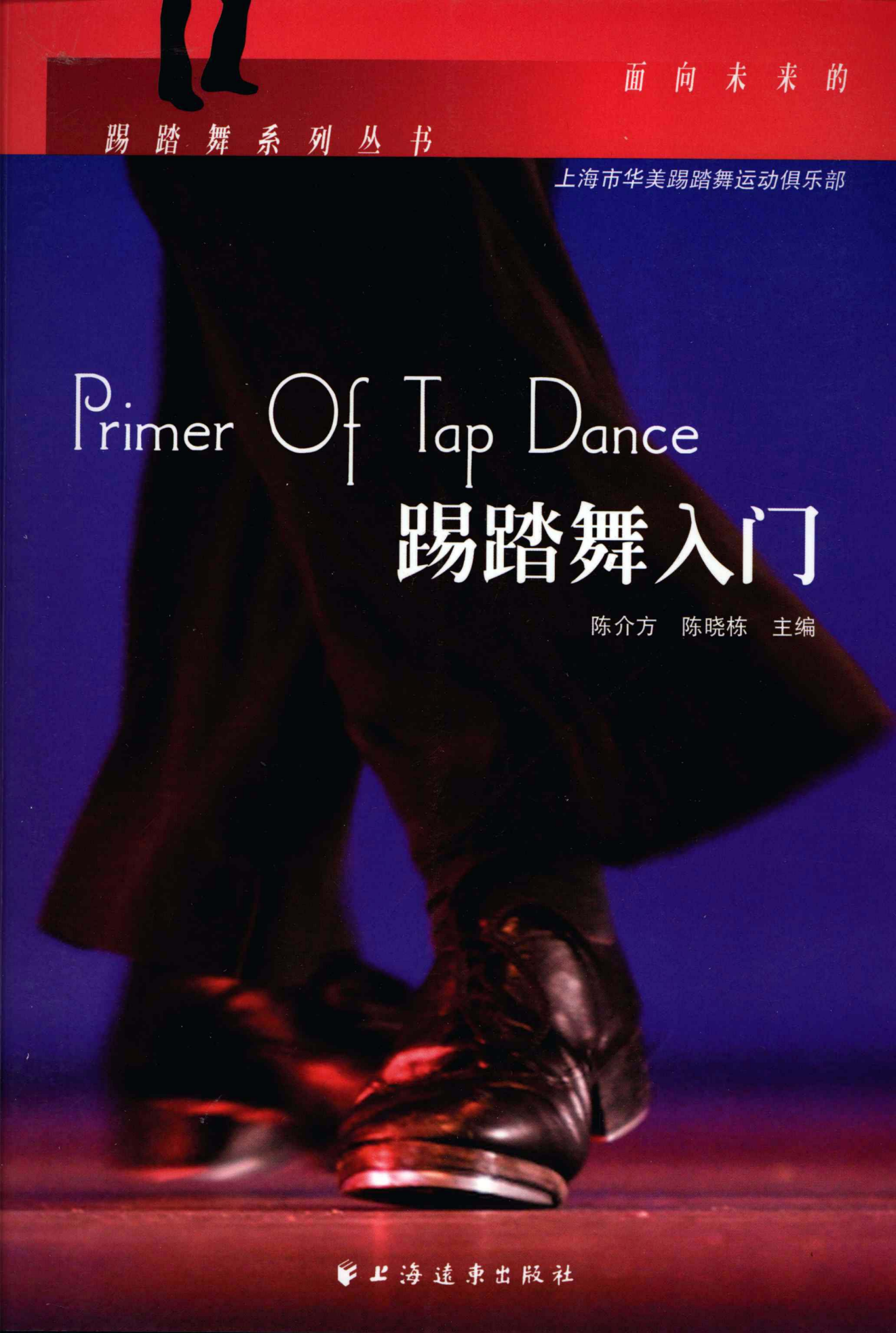

面 向 未 来 的

踢 踏 舞 系 列 丛 书

上海市华美踢踏舞运动俱乐部

Primer Of Tap Dance

踢踏舞入门

陈介方 陈晓栋 主编

 上海远东出版社

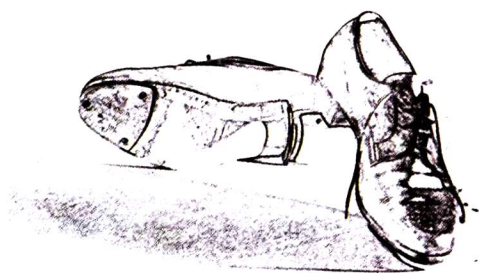
踢踏舞系列丛书

上海市华美踢踏舞运动俱乐部

Primer Of Tap Dance

踢踏舞入门

陈介方 陈晓栋 主编

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

踢踏舞入门/陈介方,陈晓栋主编. —上海:上海远东出版社,2008

(踢踏舞系列丛书)

ISBN 978-7-80706-820-4

I. 踢… II. ①陈…②陈… III. 健美操—图解
IV. G831.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112799 号

责任编辑:林黄鹂

封面设计:李 廉

踢踏舞入门

踢踏舞系列丛书

主编:陈介方 陈晓栋

印刷:上海市印刷二厂

装订:上海张行装订厂

出版:上海世纪出版股份有限公司远东出版社

版次:2008年9月第1版

地址:中国上海市仙霞路357号

印次:2008年9月第1次印刷

邮编:200336

开本:787×1092 1/16

网址:www.ydbook.com

字数:80千字

发行:新华书店上海发行所 上海远东出版社

印张:8.25

制版:南京前锦排版服务有限公司

印数:1—5100

ISBN 978-7-80706-820-4/J·42

定价:28.00元

版权所有 盗版必究(举报电话:62347733)

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

零售、邮购电话:021-62347733-8555

致 谢

在本书的整个编写和出版过程中,我们得到了上海市体育局、上海市体育总会的亲切关怀以及华东师范大学校长培训部负责人孙福贵老师和陆华、钱圣杰等老师的大力支持和热情帮助;得到过美国国际踢踏舞协会(ITA)执行长玛达·肯女士(Ms. Marda Kirn)的大力支持和及时帮助,包括美国踢踏舞名著的推荐和帮助上海赴美考察团获得签证等;在上海踢踏舞发展概况的调查研究和踢踏舞工作的策划等方面,曾得到过上海市舞蹈家协会前秘书长张煜老师和王源老师的指导和帮助;在广泛吸取国际踢踏舞的最新信息和创新理念方面得到过“踢踏家园”网站方夜先生的帮助;而在把踢踏舞的教学与学校的教学改革和学生综合素质培训相结合方面,上海商学院的张敏老师把她在其学院崇明分院的实践经验和体会提供给了我们,帮我们打开了重要的思路。在此,我们一并表示由衷的感谢和诚挚的敬意!

陈介方 陈晓栋

序

踢踏舞由于其崇尚个性发挥、能与各种不同的艺术表演形式相结合而不断开拓创新等特点,在美国本土历经 300 多年还能与时俱进、长盛不衰,而且一传入我国,也很快就获得了广大群众的喜爱。

上海体育界的有关部门抓住了这一舞种的特点,把踢踏舞专业人士与教育界和科技界的资深人士结合起来,创办了上海华美踢踏舞运动俱乐部;并将艺术、科技与体育教改工作相结合,以翻译、写作、编著教材为切入点,普及基础知识,规范舞蹈动作,以促进教改、培养新颖创意人才为目标,同时求取踢踏舞的可持续发展。这个想法本身就具有一定的创意,符合当前科教兴国和建设和谐社会的大方向。希望本书的出版能迈出踢踏舞在中国“千里之行”的第一步!

前言

美国踢踏舞在我国的传播历史还不到 10 年。在这短短的时间里,经过先驱者们艰苦卓绝的努力,并借助爱尔兰民族舞剧“大河之舞”的强力传播,踢踏舞曾在全国各大城市掀起过不小的高潮而盛极一时,各种地方性、全国性的比赛也此起彼伏、连绵不断,甚至创造过“8 000 人同时跳踢踏舞”的吉尼斯世界纪录,因此,踢踏舞的发展在我国已经深入人心、势不可挡。但同时,由于它在我国还处于起步阶段,一度辉煌过后,踢踏舞者冷静下来,面对的还是群众基础的不足和后续生源的难以为继、以及由于基本教材的长期空白和基础教学规范的缺失而造成的师资力量薄弱的现状。此外,踢踏舞基本常识宣传力度的不足也使得踢踏舞爱好者的深入学习出现了较大困难。

这一切都已经引起了许多有识之士的重视和思考,他们纷纷开始加强与国际先进踢踏舞团体的交流,引进美国踢踏舞的教学、演出经验乃至珍贵的文献资料和书籍等。这标志着国内踢踏舞的发展已经开始从感性的自发阶段朝着理性的自觉阶段过渡,进入了深层的转型期。

图 0-1 上海市华美踢踏舞运动俱乐部部徽

上海市华美踢踏舞运动俱乐部就是在这样的历史背景下、在有关方面的大力支持下建立起来的,并以实现转型期的历史性任务为己任,脚踏实地地从力所能及的事做起。俱乐部决定首先着手编写、翻译和出版踢踏舞系列丛书。为此,我们在潜心研读了大量踢踏舞原著(见图0-2)的基础上,结合我们多年的实践经验,初步写成了这本《踢踏舞入门》。

在这本书中,我们着眼于踢踏舞未来的发展,告诉大家踢踏舞的入门方法。本书将围绕6个问题展开:

一、什么是踢踏舞?

本书第一章将告诉你踢踏舞的历史、什么是真正的踢踏舞以及它与其他舞种的分界。

二、踢踏舞究竟有多少种舞步?

第二章将图文并茂地介绍所有的踢踏舞常用基本舞步,并通过科学分类方法把它们尽收于一张表格之内,帮助你高屋建瓴地学习和掌握它们。

三、怎样学好踢踏舞组合?

在第三章中,我们通过探索踢踏舞组合的构成要素来介绍踢踏舞组合的学习,从而为大家提供一种快速学习和牢记踢踏舞组合的工具——踢踏舞谱,并为进一步学习踢踏舞提供了一把入门的钥匙。

四、学习踢踏舞有什么优秀的经验和先进的理念?

第四章主要介绍学习踢踏舞的方法,并穿插介绍国外优秀的教学经验和先进理念,帮助大家树立起平常心、不断拓展视野、面向未来,坚持学好踢踏舞。

五、踢踏舞所需的基本器具。

第五章主要介绍踢踏舞鞋和地板的基本知识。

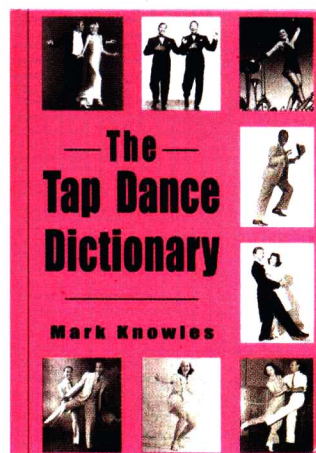
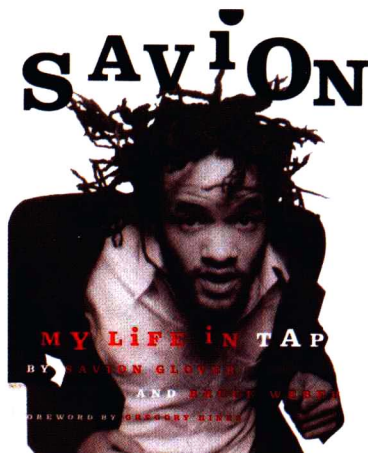
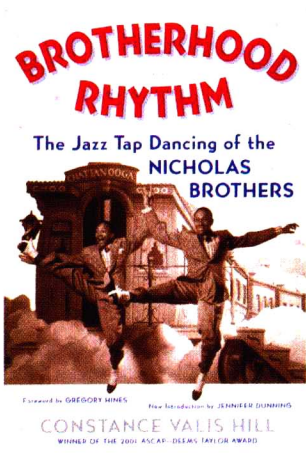
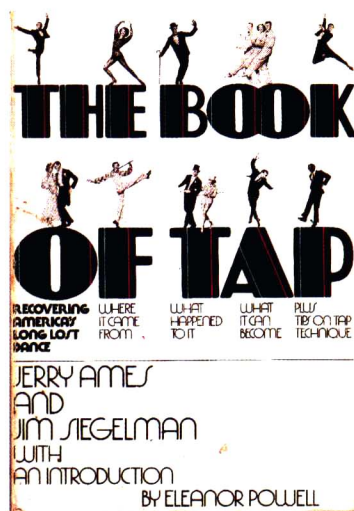
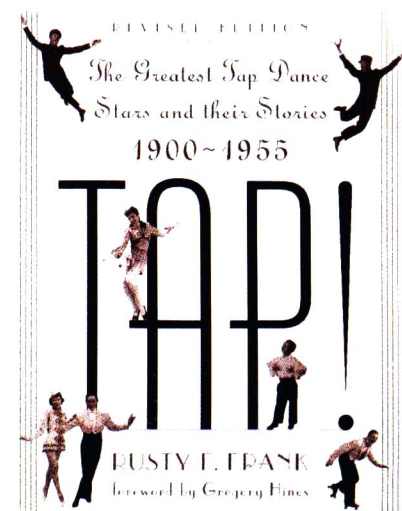
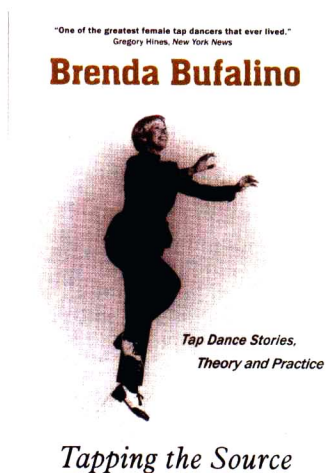
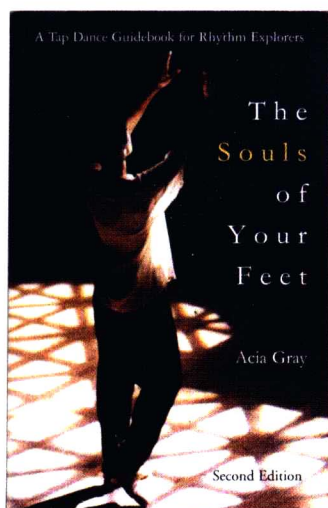

图 0-2 美国国际踢踏舞协会推荐的踢踏舞著作一览

六、踢踏舞的表演比赛事宜。

详见第六章。

欢迎喜爱踢踏舞的读者和我们一起学习、交流和探索,让我们共同跳好踢踏舞!

陈介方 陈晓栋

2008年6月

目 录

序	1
前言	1
第一章 踢踏舞的历史	1
第一节 源起	2
第二节 发展	4
第三节 大师	6
第二章 舞步篇	14
第一节 一声步	16
第二节 二声步	37
第三节 三声步	46
第四节 四声步	52
第五节 五声步	60
第六节 六/七声步	61
第三章 组合篇	63
第一节 踢踏舞组合的构成要素	65
第二节 踢踏舞组合的记录方法和记录工具	67

第三节 踢踏舞谱：未来踢踏舞的入门钥匙	86
第四章 方法篇	88
第一节 学踢踏：勤奋和高效	89
第二节 方法	91
第三节 踢踏舞的可持续学习	97
第五章 条件篇	99
第一节 舞鞋	99
第二节 地板	101
第六章 演出与赛事	104
第一节 踢踏舞演出	104
第二节 踢踏舞赛事	107
结 语	109
附 录：I 参考资料	112
II 常用踢踏舞步分类表	113
III 踢踏舞组合的记录工具	117

第一章 踢踏舞的历史

“她的心灵告诉自己,脚往哪里走。”许多人是从秀兰·邓波儿的《一月船长》、《小叛逆》、《百老汇小姐》和金·凯利的《雨中曲》等美国电影中开始认识踢踏舞的。而近年来爱尔兰舞剧“大河之舞”又让爱尔兰民族舞风靡一时;弗拉明戈舞、英式踢踏、澳大利亚踢踏等等又接踵而来,让人眼花缭乱,那么,到底什么才是真正的踢踏舞?我们该学哪一种踢踏舞?这些问题久久困扰着我们,叫人不知所从。

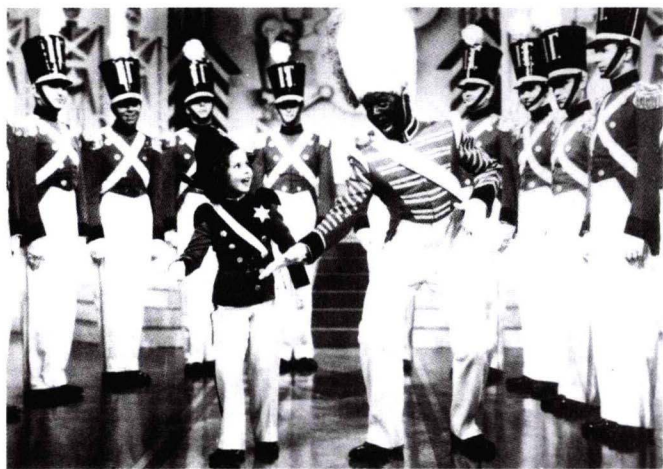

图 1-1 秀兰·邓波儿的电影剧照

图 1-2 金·凯利主演的
《雨中曲》

而关于踢踏舞的历史,目前众说纷纭。于是我们向美国国际踢踏舞协会(ITA)发出咨询,要求提供比较权威的阐述。ITA 执行会长玛达·肯女士很快就向我们提供了曾发表在 ITA 期刊《On Tap》上、美国公众广播电台资深记者对舞蹈历史学家萨莉(Sally Sommer)博士的专访记录。

第一节 源 起

踢踏舞：文化融合的产物

人类早期的许多舞蹈都是打击型的,就是用手打击身体的各个部位或用脚打击地面,进行舞蹈。当美洲还处于殖民地时期时,从欧洲来的移民和从非洲来的奴隶一起聚集到了美洲大陆。这两种不同文化背景下的庞大群体都带来了各自

图 1-3 1894 年,英国移民在美洲大陆上跳吉格舞

图 1-4 1928 年非洲移民在美洲大陆上的舞蹈

的打击型舞蹈，如欧洲的吉格舞、爱尔兰民族舞和非洲的土风舞，等等。他们彼此开始了解，但又相互排斥。比如，欧洲人认为撞头、扭臀、扭转身体的关节，舞弄出五六种节奏来实在是不成体统；而非洲人则认为男女共舞简直不可思议，而男人拥着女人跳舞更是极其危险的事。于是他们各自独立发展着。但很快，双方在用踏脚来表现舞蹈上找到了结合点，于是，踢踏舞的雏形逐步形成。所以，可以说踢踏舞是欧洲、非洲两个大洲的不同文化在美洲融为一体的产物。那还是 17—19 世纪的事。

节奏的精灵：美国踢踏舞

区分美国踢踏舞与其他任何形式的打击型舞蹈——无论它是来自北欧的爱尔兰民族舞、木屐舞或是弗拉明戈舞——的一个分界线，就是节奏。而美式踢踏舞的节奏感则主要继承了非洲打击乐的强烈明快。此外，美国踢踏舞在技术上还与当时已经相当成熟的木屐舞紧密关联，如用脚跟和

脚掌击打地板形成的落步和敲步已经出现在当时的舞蹈词汇中了。

第二节 发 展

从第一次登台到黄金时代

踢踏舞一经形成就在当时的大庄园、竞技场、跳舞场等许多不同的场合公开表演了。而踢踏舞第一次登台则是在19世纪中期。一位美国黑人威廉姆·亨利·兰率先用踢踏舞为歌手的演唱伴舞(他在其中借用了许多爱尔兰踏步舞)并一举成名,后来,他被誉为“踢踏舞爷爷”。从此,随着歌手演唱的广泛流行,用踢踏舞伴舞也随之成风。

在黑人舞者吸取以爱尔兰踏步舞为代表的欧洲民族舞蹈风格的同时,爱尔兰舞者也积极地向非洲舞蹈学习。尤其在美国内战后,随着黑人地位的提高,他们把许多新思维和新技法带进了踢踏舞,对踢踏舞的发展作出了重大贡献。甚至可以说,美国踢踏舞里有着浓重的黑人元素。因此,不同国家、民族、人种的相互交流是踢踏舞开花结果的巨大推力。

另一个促进踢踏舞发展的重要因素就是大量踢踏舞赛事的举行。最初的踢踏舞比赛中,每场都由6位评委进行公开、公正的评选。这引起了踢踏舞者的激烈竞争,进一步促进了美国踢踏舞的发展。

于是,到了20世纪的前30年,美国人水到渠成地迎来了踢踏舞的全盛时期。而在这其中,1920—1934年更是它的黄金时代。因为在此期间,踢踏舞已经成了百老汇最为普遍的舞蹈形式,并从百老汇直接搬上了电影银幕,进而又闯入了

好莱坞。再加上当时的美国剧场数量急剧增加,无线电台、电视台的广为开播——所有这些文化传播的硬件,也促进了踢踏舞的繁荣。

踢踏舞的不死精神：从爵士踢踏到未来踢踏

然而,好景不长,随着经济大萧条时代的到来,剧场大批倒闭,踢踏舞者大量失业,这都直接影响到了踢踏舞的发展。此外,在文化层面上,社会的娱乐风向开始转向了电影。而电影之都好莱坞的舞蹈大多为集体舞蹈,集体舞蹈似乎不再需要天才演员,而只要舞者随大流、跟着程序跳。踢踏舞到这时,似乎已成了明日黄花。

然而这时,一种新颖的、载歌载舞的百老汇舞台舞蹈进入了人们的视线并很快占领了显要的位置,那就是爵士舞。爵士舞是芭蕾舞和大众舞蹈的结合。在这个当口,踢踏舞表现出了自身顽强的生命力,很快,随着爵士舞从百老汇到好莱坞电影、再到电视荧屏上的迅速传播,踢踏舞也与之融合,新颖的爵士踢踏诞生了。诙谐的音乐、动感的舞步,使爵士踢踏与带有浓厚古典芭蕾意味的爵士舞分庭抗礼,再一次开创了踢踏舞新的辉煌。这次辉煌一直延续到了20世纪五六十年代。

时代的迅速进步,总是让老的舞蹈形式风光不再。随着现代舞、街舞、时尚舞等新颖舞种的不断涌现,爵士踢踏很快就显现出了风格偏单一的尴尬。所幸踢踏舞在长期的发展中已经形成了一种自身风格,即无论身处哪个时代,踢踏舞都能像海绵一样吸收其他舞种的精髓,并结合自身特色,不断地涅槃重生。在舞者中,也有结合个人特点、自创风格的传统。因此,随着时代变迁,踢踏舞便逐步成为音乐剧舞蹈

的一部分,直到 20 世纪 80 年代,随着百老汇音乐剧《42 街》等一系列音乐剧的上演,踢踏舞果然又重放光彩:一种“通过舞蹈节奏讲述自己的故事”的新风格踢踏——节奏踢踏应运而生,并逐步成熟。此外,随着踢踏舞者与音乐家们越来越紧密的合作,他们又不断开发出许多新的踢踏舞(New Tap),如管弦乐踢踏舞(Orchestrated Tap)、多重奏踢踏舞(Polyrhythms Tap)、乐句连接(Continuation of the Phrase)和拍号变化(Changing Time Signatures)的踢踏舞等。甚至未来踢踏舞,“其本身就是音乐,而不仅是演绎音乐(Tap dance as the music, rather than being to the music)”。所以,正如“有史以来最伟大的女性踢踏舞大师”布兰达·勃发利诺(Brenda Bufalino)所说的那样,“踢踏舞的发展至今还远看不到它的尽头。”

竞争激烈、舞种涌现,而踢踏舞始终都能与不同的舞蹈形式相结合,在保持自身灵魂之外,形成不同的风格。这种不死的精神使踢踏舞保持着强大的生命力,经久不衰。

第三节 大 师

美国踢踏舞的历史,是一部在前人创意的基础上持续求变的历史,是一代代优秀的舞者在不同的历史时期,将踢踏舞与不同的艺术形式相结合、不断创出新型舞种的过程中谱写的。在舞者中,有这样几位大师值得追想:

威廉姆·亨利·兰(William Henry Lane)

威廉姆·亨利·兰在舞蹈史上被称作“踢踏舞爷爷”。