

踢踏舞、爵士舞、街舞

美国现代舞蹈已演化形成风格多样的流派。每种流派都独具特色，正如罗曼语族都有相同的拉丁渊源，美国现代舞蹈亦有共同的内在基因。踢踏舞、爵士舞和街舞风格特色鲜明，但都注重音乐：有些注重节奏感鲜明的伴奏，有些甚至是创作音乐，例如踢踏舞。这三种风格的舞蹈还注重娱乐效果，既包括与欣赏者一对一的传统交流互动，也包括与其他舞者同场竞舞，后者在踢踏舞和街舞表演中十分常见。这三种舞蹈都充分展现美国文化的大熔炉精神，形式活泼，表现力突出，用肢体语言抒发情感。

这三种舞蹈主要源自美国非洲后裔的传承发扬，都有着不列颠群岛渊源。但街舞的历史较短，兴起于 20 世纪 70 年代，踢踏舞历史相对悠久，随美国黑人为公民权利的不断抗争逐步发展，最终于 20 世纪演化出爵士舞流派。

踢踏舞

踢踏舞于 17 世纪中期在美国兴起，源自西非奴隶的舞蹈，受到不列颠群岛舞蹈的影响，包括爱尔兰踏步舞和英国木鞋舞。两种不同地域的舞蹈彼此融合，相互影响，非洲舞蹈注重律动，不列颠舞蹈注重技巧和舞步。时至今日，在风格多样的踢踏舞中，仍能追寻到这两种不同特质。

艺术表达备受压抑是踢踏舞发展的贡献因素之一。18 世纪 30 年代的一次奴隶起义导致白人奴隶主禁止奴隶使用鼓，因为奴隶主认为，鼓可用作号召组织起义的工具。黑人奴隶发挥聪明才智，用身体，更具体言之，是用双脚击打节奏。18 世纪后期，黑人在木板搭成的舞台上进行快步舞比赛，既能维持身体平衡、又能展现最华丽舞步的舞者才能最终胜出。

19 世纪初期至中期，黑人剧大行其道，白人演员（后来也有非洲裔演员）扮成黑人表演，嘲讽黑人的行为，政治主题过时后，多展现歌舞杂耍中倍受欢迎的非洲文化元素。William Henry Lane（“Master Juba”）曾出演黑人剧，当时在白人占多数的演员群体中罕有黑人表演者。黑人剧曾充满幽默讽刺，对黑人文化亦表达尊重，充分体现诞生不久的美国的两元特点——工业化和资本主义盛行的北方，还有农业和奴隶制盛行的南方。歌舞杂耍在 19 世纪 80 年代大行其道，包括各种表演，既有严肃的独角戏，又有杂技和舞蹈。当时的美国有多家马戏团与剧场建立合作关系，以组织有序的方式在各地巡演。

20 世纪初，当时的舞蹈形式包括木鞋舞、踏步舞、快步踢踏舞和单人踢踏舞。尽管此类舞蹈主要局限在黑人群体，但流行程度不断提高。剧场组成巡演网络，进一步推动该流派的传播。一个名为剧场主票务协会 (TOBA) 的组织与歌舞杂耍剧场及表演艺术家建立合作。与此同时，百老汇亦日趋受到欢迎，但歌舞杂耍表演是踢踏舞发展的渊源。这种舞蹈的风格不断多元发展，融入更多技巧和个人特色。

20 世纪最著名的表演艺术家包括 [Nicholas Brothers](#)（Harold 和 Fayard Thomas），他们大胆的杂技表演令人叹服，擅长跳入裂缝以及在舞台之间腾跃。当时有法律规定，禁止黑人独自登台表演，由此两人组舞蹈表演兴起。“[Buck and Bubbles](#)”、John “Bubbles” Sublett 和 Ford “Buck” Washington 是其中著名的组合，他们身穿优雅燕尾服表演，还有钢琴伴奏，他们长驻 Harlem’s Hoofers’ Club 表演，这里会进行非正式但具有竞赛性质的表演。Bill “Bojangles” Robinson 的表演风格温和优雅，楼梯舞蹈成为他的标志性特色。

20 世纪 30 年代，歌舞杂耍呈现颓势，百老汇表演和电影开始受到欢迎。Busby Berkeley 等精心制作的华丽舞台表演更加迎合观众的口味，更贴近观众的即兴表演开始吸引观众的眼球。当时的著名表演者仍是踢踏舞的代表人物，包括 [Ann Miller](#)、Ray Bolger、Donald O’Connor、Gene Kelly 以及魅力四射的 Fred Astaire 及其合作伙伴 Ginger Rogers。

Kelly 和 Astaire 有截然不同的踢踏舞表演风格。Kelly 身穿紧身演出服，将踢踏舞与新兴的爵士舞风格融合，加入更多深蹲和弯臂动作。他用充满自信的舞姿展现美国的精神风貌，特艺七彩史诗巨作 [《An American in Paris》](#) 将其演绎得淋漓尽致。Kelly 表演中的爵士舞元素主要源自百老汇和电影。另一方面，[Astaire](#) 的舞蹈更注重优雅魅力。他经常身穿燕尾服，头戴礼帽，他是电影明星，轻松顺应电影从黑白至彩色的过渡。他经常与 Ginger Rogers 合作，二人的表演注重浪漫和幽默，充满美国式的乐观，舞蹈动作独具创意。

20 世纪中期，踢踏舞淡出公众视线，但在课堂上和节日期间备受推崇。踢踏舞逐渐成为一种小众舞蹈，各种动作趋向标准化，但仍是独具个性特点的舞蹈形式，表现手法不断推陈出新。Jimmy Slyde、[Charles “Honi” Coles](#) 和 John Bubbles 等舞蹈家活跃于舞台，保持了这种舞蹈的艺术活力。新一代踢踏舞舞蹈家包括多位女性，例如 Dianne Walker、Brenda Bufalino、Lynn Dally 和 [Jane Goldberg](#)，其中 [Jane Goldberg 通过自己的组织 Word of Foot](#) 召开会议，在 20 世纪 80 年代早期及其后保持踢踏舞的传统魅力。

此后，新一代踢踏舞艺术家不断涌现，其中最具代表的是美国舞蹈家 Gregory Hines，在电影 [《White Nights》](#) 中与俄罗斯芭蕾巨星 Mikhail Baryshnikov 一较高下。两人的舞蹈风格充分体现各自国家的文化特点。Hines 的舞蹈充分展现人体的健美和精湛舞艺，独具银幕魅力。他曾与年轻一辈的 [Savion Glover](#) 共同出演影片 [《Jelly’s Last Jam》](#)（1992 年），很多人认为 Savion Glover 是有史以来最出色的踢踏舞表演家。Glover 注重音乐结构和旋律配合，韵律更复杂，舞蹈与更多元的音乐类型配合，其中包括古典音乐。在 1996 年的百老汇 [《Bring in ‘Da Noise, Bring in ‘Da Funk》](#) 演出中，他凭借出色的舞蹈设计荣获“托尼奖”(Tony Award)，为新一代舞者带来启发。

美国各地都会举办舞蹈节日，尤其在圣路易斯、芝加哥和波士顿等城市。[踢踏舞狂欢节](#)始于 1989 年，旨在庆祝全国踢踏舞日 (National Tap Dance Day)，并评选最出色的踢踏舞表演家，授予年度终身成就奖。近年来，风格多样的新生代踢踏舞表演家不断涌现，扬洒个性风格。其中包括 Max Pollack、Roxanne Butterfly、Tamango、Dormeshia Sumbry-Edwards、Michelle Dorrance 和 Jason Samuels Smith，在短影片 [《Tap Heat》](#) 中，Jason Samuels Smith 与踢踏舞大师 Arthur Duncan 联袂出境。[在网络版，如点击《Tap Heat》可转至影片链接，但该电影名未添加表示有链接的下划线]

就更广义的流行文化而言，踢踏舞是百老汇舞台的永恒元素，近期的经典作品包括《42nd Street》和《Anything Goes》。以《Riverdance》为代表的爱尔兰踏步舞表演备受公众欢迎，踏步舞题材的剧场制作主要在百老汇以外的舞台上演。部分电视舞蹈节目和选秀节目里面，时常出现这两种舞蹈形式。在音乐舞剧领域，Lynn Dally 的[美国爵士踢踏舞团 \(Jazz Tap Ensemble\)](#) 以及 2012 DanceMotion USA 舞团在美国国内和全球各地巡演。该流派的舞蹈既有精心设计的舞台动作，也有随音乐即兴而作的表演。

爵士舞

在踢踏舞、爵士舞和街舞中，就舞蹈技巧而言，爵士舞的风格最丰富多元。正如爵士舞得名的爵士乐，这类舞蹈十分注重对旋律的个人演绎及动感。爵士舞与踢踏舞有共同的渊源，源自美国建国之初，由于鼓被视为号召奴隶起义的工具而遭禁，奴隶们只能用身体和双脚作为打击乐器。爵士舞将非洲舞蹈与不列颠群岛的舞蹈风格融合，进行非正式的竞舞。起初，美国不允许黑人表演爵士舞，仅有少数例外情况，但在 19 世纪，非洲文化日趋流行，形成主导的娱乐形式—黑人剧。

20 世纪初，对拉格泰姆音乐、舞厅管弦乐和大规模乐队音乐而言，通过滑稽剧 (Darktown Follies、Ziegfeld Follies)、俱乐部 (Hoofers Club、Cotton Club、Savoy Ballroom) 以及音乐剧场，舞蹈成为公众预期中不可或缺的元素。1921 年，Josephine Baker 合唱表演成为滑稽剧《Shuffle Along》的组成要素，Josephine Baker 也成为当时最耀眼的明星之一。[林迪舞](#) (后被称为摇摆舞) 等社交舞蹈成为公众接触这种全新自由风格舞蹈的渠道之一，这种舞蹈深受非洲文化的影响。

爵士舞和踢踏舞在电影中频繁出现，受欢迎程度不断提升，著名舞蹈家包括 [Bill “Bojangles” Robinson](#)、[Fred Astaire & Ginger Rogers](#) 和 Gene Kelly。在百老汇舞台上，芭蕾和现代舞领域的编舞师开始为爵士舞表演设计舞蹈动作，例如 Agnes De Mille、Donald McKayle、George Balanchine 和 Jerome Robbins。通过编舞师在经典芭蕾领域的造诣，仍能呈现爵士舞的渊源，例如平行位置以及灵活的双脚和双手动作。

Robbins 的 [《West Side Story》](#) 在百老汇（1957 年）和银幕（1961 年）均大获成功，该作品荣获 10 项奥斯卡奖，包括最佳影片奖和 Robbins 与 Robert Wise 荣获的最佳导演奖。1995 年，纽约市芭蕾舞团的演出 [《West Side Story Suite》](#) 再次演绎当年的经典舞蹈。该舞团曾多次演出 Robbins 的作品，包括 1958 年的 [《New York Export: Opus Jazz》](#)，该作品于 2005 年重新登上舞台。2010 年，该作品被改编成为好评如潮的影片，在纽约市多处地点取景，拍摄舞蹈场面。

[Jack Cole](#) 曾为多部电影设计舞蹈动作，彰显独具特色的风格，他设计的舞蹈动作舒展，手部和上肢动作线条优美。他的编舞理念与 Bob Fosse 有异曲同工之妙，Bob Fosse 的风格更具动感，注重夸张的肩部动作和臀部摇摆，舞者常头戴圆帽。Matt Mattox 是 Cole 的舞者之一，曾参与多部电影拍摄，他借鉴学习芭蕾的经验，发展爵士舞风格，独树一帜，成为备受尊重且独具影响力的舞蹈老师。

近年来兴起的现代舞亦不乏爵士舞的影子。Alvin Ailey 曾师从 Lester Horton 并与之同台表演，Lester Horton 是著名的舞蹈老师和编舞师，1958 年成立自己的舞团。Ailey 将更多爵士舞元素与芭蕾、非洲文化元素以及现代舞融合，自创舞蹈团，凭借独具特色的 [《Revelations》](#) 演出赢得国际声誉。

在这一时期，爵士舞工作室和教学开始兴起。Luigi 是纽约舞蹈家，经历严重意外后，作为治疗的一部分，他形成独有的舞蹈风格，动作绵滑流畅；尽管这种风格并未在舞台上大行其道，但他的教学课程仍吸引众多听众。Phil Black 的工作室位于百老汇街时代广场北部，在这里爵士舞学习者云集。芝加哥的 Gus Giordano 是爵士舞流派的中坚人物，曾撰写著作 [《Anthology of American Jazz Dance》](#)，并组织世界爵士舞大会。1983 年，Lynn Simonson 与他人在纽约合作创立舞蹈中心，她的舞蹈风格动作流畅，独具张力，日趋受到欢迎。该中心现已发展成为新阿姆斯特丹舞蹈中心 (Dance New Amsterdam)。

Twyla Tharp 的舞蹈风格多元，不拘泥于传统分类，她深受 Judson Church 后现代舞蹈的影响。她的部分舞蹈可被视为爵士舞，注重臀部摆动，玩世不恭，音乐旋律活泼多变。她还为剧院设计规模宏大的芭蕾舞，令百老汇观众为之眼前一亮，代表作品是 [《Movin' Out》](#)。

1977 年，Lou Conte 创立 [Hubbard Street Dance Chicago](#)；该舞团注重现代舞蹈方式，融入爵士乐特色和华丽舞蹈技巧。除 Conte 早期的编舞贡献外，该舞团还与领先的国际编舞师合作。百老汇一直是音乐剧爵士舞上演的重要场地，代表人物包括 Lynne Taylor-Corbett、Rob Marshall、Graciela Daniele 和 Susan Stroman，其中不少人既担任导演又担任编舞师。诸多当代编舞师将爵士舞元素与各自的风格融合，例如 Lar Lubovitch 和 Trey McIntyre，其中后者是 2012 DanceMotion USA 表演艺术家。

Michael Jackson 早在童年就已经是流行音乐明星，MTV 最终同意播放他的视频（以往他们不播放黑人艺术家），促使其舞蹈风格成为风尚。他的作品 [《Beat It》](#)、[《Billie Jean》](#) 和 [《Thriller》](#) 艳惊四座，舞蹈夸张华丽，传承 Bob Fosse 和其他爵士舞蹈家的风格。近期，电视舞蹈秀日趋流行，例如 [《So You Think You Can Dance》](#) 等节目，“现代”舞已成为爵士舞的全新分支流派。这种流派多多少少将现代舞与爵士舞融合，情感充沛，讲究技术，融入大幅度跳跃动作和多种旋转，动感十足，编舞师 Mia Michaels 是该领域的代表人物。Broadway Dance Center 等舞蹈工作室在保持现有舞蹈风格的基础上，将现代舞亦纳入其中。

百老汇一直是爵士舞表演的重要舞台，但其他风格的舞蹈艺术家近期亦大获成功一例如，[Bill T. Jones](#) 在 80 年代以后现代编舞师闻名，Karole Armitage 凭借朋克芭蕾舞享誉业界。这些舞蹈艺术家都有共同的渴望，即通过舞蹈与观众沟通并带来娱乐享受，抑或用舞蹈令音乐呈现视觉美感。

街舞

街舞的动作幅度更为夸张，涵盖四大要素：DJ、主持、激情舞蹈和涂鸦。街舞源自纽约布朗克斯区，[DJ Kool Herc](#) 利用唱盘和混音器，在唱盘播放过程中人为打碟，使节奏感极强的旋律反复出现。舞者随 DJ 制造的节奏起舞，这些舞者亦被称为 B 男孩儿 (b-boy) 或 B 女孩 (b-girl)，其中 B 代表 BREAK（打碟）。

这种舞蹈方式受到热烈追捧，开始四处兴起，Kool Herc 给予舞者和派对参与者的语言激励、旁白和律动节奏是饶舌音乐发展的要素，最终演化成为独具特色的音乐舞蹈形式。饶舌音乐的歌词通常表达政治见解或对民权运动的沮丧。后来，饶舌歌手开始个性发挥，展现自己对生活方式的态度，这种风格在音乐界获得成功。

DJ Afrika Bambaataa 创造了“hip-hop（嘻哈）”一词，始于 70 年代，当时的纽约市，尤其是布朗克斯区，犯罪猖獗，秩序混乱。布朗克斯区犹如战乱地区，黑帮横行，毒品泛滥。在法制缺失和背离中产阶级主流生活的环境下，街舞找到了生存并不断发展的土壤。这种时代背景下的年轻人用街舞的方式表达自我，形成独具特色的街舞流派。街舞舞者之间经常相互一较高下，在音乐领域，野蛮的暴力持续存在。

[涂鸦](#) 出现在地铁车厢内外，也是街舞舞者争夺主导权的方式之一。街舞有不同的独立风格，特色鲜明，舞者往往身穿宽松肥大的衣服，色彩斑斓，上面印有卡通形象或图案。涂鸦是街舞帮派争夺领地的形式之一，虽然会破坏建筑物的外观，但并不血腥。在布朗克斯区的 [Fashion Moda](#) 美术馆，涂鸦作品从地铁车厢搬到了美术馆的墙壁上，这部分是由于前瞻性的思维。不少代表人物成为街舞领域的名人，例如

Futura 2000、Keith Haring 和 [Dondi](#)。这种艺术形式已从街头争斗转变为规模庞大的国际产业，带来滚滚财富，街舞音乐对此亦功不可没。

DJ 演绎的充满激情和节奏感的音乐充分刺激舞技的竞逐，竞舞者不遗余力，展现各种技巧，努力征服观众。这种风格亦开始与摇滚乐融合，为街舞的表演注入更多观赏元素，同时保留其本源。街舞舞者发挥各种创意，设计超凡脱俗的街舞动作。他们加入各种肢体摇摆和机械动作，融入夸张的静止姿态。成立于 1977 年的 [Rock Steady Crew](#) 组合在早期最负盛名。

街舞后来又演化出各种贴地动作，包括各种静止姿态（双脚抬起，用手臂支撑的静止动作）和旋转。舞者开始用头部撑地（一次性头转），高速旋转。舞者甚至用背部旋转，犹如四脚朝天的海龟，高速旋转产生令人目眩的效果，双腿的旋转犹如风车。其他舞蹈形式亦给街舞带来影响，包括踢踏舞和卡泼卫勒舞，后者是源自武术的巴西舞蹈，舞者均衡使用四肢，直立与倒立动作的频率基本相当。西海岸舞者还有独具特色的风格，例如机械舞、支撑舞和小丑舞。

这类舞蹈一般很难在传统剧场中表演，而现代舞、芭蕾和踢踏舞则是剧场的常客。80 年代以后，街舞的风格日趋多元化。[Michael Jackson](#) 的[风格](#)通过 MTV 的形式倍受欢迎，这种舞蹈带有更多爵士舞元素，但这为其他黑人舞蹈艺术家奠定基础，他的伴舞有不少人是当今著名街舞团体的创始人，表演需要精准同步配合的街舞，动作华丽，充满激情。如今，街舞节日和[竞赛](#)吸引全球各地的街舞爱好者参与。

90 年代，街舞电视节目出现，推动街舞走上商业道路，其中 [《In Living Color》](#) 最具代表。该节目聘请“fly dancers”街舞团队，表演令人目眩的街舞动作，团队成员中就有 [Jennifer Lopez](#) 这样的未来明星。街舞的编舞风格多样，经常与爵士舞和现代舞交织，街舞往往融入极其大胆的肢体动作，令人眼花缭乱的腿部动作，并将不同风格的动作综合。流行歌手在演唱会上亦开始融入类似的街舞动作。

90 年代，街舞团体随现代舞团不断涌现。1992 年，[Rennie Harris](#) [Puremovement](#)（2012 DanceMotion USA 舞团）在宾夕法尼亚州费城成立，标志着街舞开始快速走入剧场。近年来，Harris 受 Alvin Ailey American Dance Theater 委托，将街舞提升为最受关注的现代舞蹈之一。[Ana "Rokafella" Garcia](#) 在男人主导的街舞领域开创自己的天地，赢得众多粉丝，她近期参与电影 [《All the Ladies Say》](#) 的拍摄，该片讲述六位街舞女孩的故事。

法国舞团 [Compagnie Kafig](#) 成立于 1996 年，是传统剧场街舞表演领域的领先机构，在剧院风格踢踏舞的配合下，他们演绎活力四射的街舞表演。街舞领域亦涌现诸多表现出众的个人舞者。[Danny Hoch](#) 在纽约市中心的剧场表演，还组织街舞剧场盛会。[Bill Shannon](#) 用手杖跳舞，为街舞注入全新元素。巴西团体 [Grupo de Rua](#) 坚持在街边表演，推出雄心勃勃且精心琢磨的街舞作品。《[America's Best Dance Crew](#)》等电视节目组织街舞竞赛，《[So You Think You Can Dance](#)》这样

的节目商业色彩更浓。正如电影《*Planet B-Boy*》所展示，街舞正成为全球流行的文化现象。

街舞主要在两大领域不断演化，持续激发灵感碰撞。街舞的音乐和饶舌音乐发展成为规模庞大的音乐产业，众多艺术家获得成功，借助市场的力量日进斗金。同时，关注人性和美国黑人的主题仍然存在。涂鸦早已达到巅峰，其中有些艺术家获得丰厚的物质回报，有些则一生默默无闻。

与之相对，街舞并没有音乐和饶舌幸运，很少提供赚大钱的机会。街舞仍保持较原始的质朴状态，抵制物欲诱惑。街舞从街头到俱乐部再到剧场的转型，仍饱受争议。但无论是在保持其魅力本源的地铁、时代广场，还是剧场、竞赛和俱乐部，街舞仍继续得到人们的热爱。

—Susan Yung

参考书目

Chang, Jeff. *Can't Stop Won't Stop*. 2005, St. Martin's Press, New York

<http://www.daveyd.com/historyphysicalgrafittifabel.html>

Giordano, Gus (author/editor), *Anthology of American Jazz Dance*. 1978, Orion Publishing House, Evanston, IL.

Malone, Jacqui. *Steppin' on the Blues*, 1996, University of Illinois Press, Urbana and Chicago.

Sommer, Sally R. "Tap Dance," in *International Encyclopedia of Dance*, Vol. 6, ed. Selma Jeanne Cohen. New York: Oxford University Press, 1998, pgs. 95-104.

Stearns, Marshall & Jean. *Jazz Dance: The Story of American Vernacular Dance*. 1994, Da Capo, New York.

Valis Hill, Constance. *Tap Dancing America: A Cultural History*. 2010, Oxford University Press, New York