

足夢的藝術

臺灣踢踏舞團-足夢舞人
楊宗儒 藝術總監

「踩踏旋轉、眼花撩亂；節奏調性、變化萬千，即使腳步忙碌，但身形移動依然優雅、利落，真是迷人！」這是我第一次邂逅踢踏舞的印象，深深烙印在腦海，也是引領我踏上足夢之旅的開始。

百年的藝術

記得艾莎一邊唱歌、一邊用魔法製造冰城堡；美女與野獸中貝兒在餐廳欣賞一場美味生動的歌舞饗宴；獅子王辛巴、小美人魚愛麗兒...等眾多動畫角色，每位都是厲害的歌舞劇演員。不只是人類，透過唱歌跳舞來表達、抒發情感，在許多動物身上都看得到。拜現代電腦科技發達之賜，讓許多動畫電影能放大、顛覆、超越我們對音樂舞蹈的想像。電影動畫技術是在上世紀50年代之後才逐漸發展至今，而在50年代之前的電影主角們，是如何表達音樂與舞蹈之美呢？

欣賞電影是人類在過去一百年來最重要的休閒娛樂之一，從1920年代起，有聲電影逐漸發展成熟，電影主角們便開始展現十八般舞藝，為了增加電影的可看性，從基本戲劇表演之上，加入歌唱、舞蹈、特技、雜耍、變魔術...等，沒有動畫技術的輔助，當時各個電影明星都得靠真功夫來表現，除了包辦演、唱、跳的部份，甚至還參與編導的工作。在30~50年代的三十年間，造就出許多歌舞巨星、誕生出許多經典的歌舞作品，成為重要的藝術寶藏影響至今。

因為同時具有視覺與聽覺的表現特性，讓踢踏舞在當時成為眾多導演最喜歡呈現歌舞作品的元素之一，Gene Kelly的雨中漫步、Bill Robinson的階梯舞、Fred Astaire & Ginger Rogers的優美雙人舞、Nicholas Brothers的飛躍與轉身...等，都是電影的主要賣點，引吸愈來愈多人關注這門藝術，並爭相模仿與學習。

直至21世紀，踢踏舞百年來的發展，經歷過多次大環境中利與不利因素的影響與改變，每一時期都有許多重要的大師人物，努力的在突破與傳承，Honi Coles、Gregory Hines、Brenda Bufalino、Savion Golver...等，在在都增長了此門藝術的深度與厚度，百老匯、電視、電影、舞台劇到流行音樂，都可見到踢踏舞的蹤跡。想像一下：「自己的雙腳在地板上移動，從左跨步往右走三公尺，中間居然可以創造出無限可能的節奏變化聲響，不只如此，同時還可以搭配各種風格的音樂來呈現...」這都是吸引你想要進一步認識踢踏舞的原因。

藝術到台灣

台灣，在世界的踢踏舞地圖上，也沒缺席，發展上雖然落後歐美許多，但近20多年來，在不少老、中、青各世代的老師們努力之下，也漸漸能與歐美接軌。其中一定要提到的就是已故國寶舞蹈家_許仁上老師，相信較資深的舞蹈界前輩們都聽過，甚至都上過許老師的課。70年代，許老師開始在台灣推廣爵士舞，帶動了國內爵士舞蹈的發展，影響了許多演藝圈人士、舞蹈老師、大學教授...等。90年代，在發現台灣只有極少數人跳踢踏舞之後，許老師身上傳承舞蹈的靈魂又開始引領他轉而推廣踢踏舞。他自費出國至美、歐進修多次，隨後便踏上散播藝術種子的旅程，即使年紀已過六十，教學的熱情依然驅動著他邁步前進，超過十年的期間，幾乎每週都旅行於台灣各地，推廣著這門小小眾的藝術-踢踏舞Tap Dance。

2000年之後，在許老師的播種之下，各地的踢踏舞團體從北到南陸續萌芽，同時也愈來愈多外國師資受邀來到台灣授課，加上乘著當時風靡世界的愛爾蘭火焰之舞舞劇的風潮，讓踢踏舞這門藝術在台灣迅速傳播開來，學習踢踏舞的人口如雨後春筍般大量出現，至始2003年起，由高雄市政府主辦的全國踢踏舞大賽，讓全國各路好「腳」每年齊聚一堂，相互競逐與觀摩。台灣目前多個主要推廣踢踏舞的團隊，大都是在當時如此風氣之下，開始踏上這段旅程的。

然而，流行總是來得快，也去得快，雖然沒有像葡式蛋塔效應般快速瓦解，但由於種種限制加上流行退卻，約莫2010年之後，台灣踢踏舞的人口便快速縮減，這時站在第一線的師資們便開始思考，這一顆原本看似蓬勃的大樹，為何會倒下？其實不難理解，因為這顆大樹的根並不紮實，不像歐美擁有百年的發展基礎，不會因為短時間流行文化的起伏而受到太大影響。

台灣很小，但擁有非常強大的民間力量，在各行各業都能看得到世界級的表現。踢踏舞在台灣，雖然是小小眾藝術，雖然起步遠遠落後他人，但我始終堅信我們一定會在將來走出超越世界的一條路，不只是跟上水平，而是受到世界的重視，這需要大家的團結，一起努力，踏實做好傳承與創新。

稱職的踢踏舞者

以下我以三個TAP(踢踏舞)來分享，相信能幫助踢踏舞人們更認識自己的定位，以及做出合適的貢獻。

1. 基礎條件TAP

T-Technique技術面：學習專業的技術，包含各種舞步變化與運用。

A-Artistry藝術性：認識藝術的多元面貌，尊重與擁抱多樣風格。

P-Perspective透視觀點：深入了解踢踏舞的文化脈絡，建立正確的藝術觀點。

2. 產業發展TAP

T-Teaching教學傳承：包含技術面與知識面，提供專業、深入與有系統的教學內容，傳承藝術的精神。

A-Accessory附加產品：踢踏舞鞋、踢踏舞板、各式樣配件、紀念品...等。

P-Performing展演：包含編創與演出，實踐表演藝術的價值。

3. 執行態度TAP

T-Talk(Thought)表達：勇於思考、勇於表達想法。

A-Act行動：將想法與創意化作行動。

P-Persist堅持：堅持做對的事，不怕挫敗。

因為融合了音樂與舞蹈的元素，學習踢踏舞的同時也幫助自己在音樂節奏、肢體律動、平衡協調的養成，很適合各年齡層的大小朋友一同嘗試與探索。最後，我以四個形容詞，來鼓勵大家，不論你是踢踏舞老「腳」，還是剛開始接觸的菜「腳」，都要時時刻刻擁有的正確心態，相信透過探索踢踏舞，能讓你我發掘更多的自信心與成就感，體現生命樂活的本質，如同黑人民族在新大陸找到天賦的新出口-踢踏舞TAP。

Open-minded，思想開放、擁抱世界的胸懷。
Humble，保持謙遜，終身學習。
Confident，對自己、對學生、對接下來的旅程都有信心。
Excellent，相信自己能表現傑出、卓越。

以上四個形容詞的第一個字母，倒過來組合即成為**ECHO**，透過大家持續的努力，讓踢踏舞步聲回盪，聲傳永恆。

這是我在2020年7月，從八通關古道上玉山主峰時拍的照片。登山，讓我看見最美的福爾摩莎，TapFormosa，一個踢踏舞者傳達愛與熱情的計畫，透過實踐在大山上舞動踢踏的行動，表現對這片土地的敬意與關懷。推薦大家多多走訪台灣的高山，但務必要準備好，包含體力、裝備、行程規畫等，並且實行愛護山林的觀念。歡迎大家透過上方QR碼，慢慢欣賞多年來我與友人帶著踢踏舞鞋和踢踏舞板，走訪許多知名山頭的影音記錄。