

摩登舞双人引导技术的实践路径与艺术价值——以作品《士》为例

倪淑彤¹ 樊尊博^(通讯作者)

青岛恒星科技学院, 山东省青岛市, 266100;

摘要: 本文以摩登舞作品《士》为样本, 用文献资料法、作品分析法与技术拆解法, 探究双人引导技术的理论与实践价值。理论上, 该技术以“舞伴协同 + 艺术表达”为核心, 凭重心控制、肢体信号、力量协同三大环节及四大要素实现“技术 - 艺术”耦合; 实践中, 其在《士》里通过适配舞种风格构建“刚柔”动作框架, 以引导变化搭建“内敛 - 迸发 - 升华”情感链, 凭引导 - 跟随差异塑造“士者 - 士魂”形象, 精准传递“士文化”。研究证实该技术是摩登舞技术与中国传统文化衔接的关键, 为本土化创作、理论完善及舞者训练提供参考。

关键词: 摩登舞; 双人引导技术; 《士》; 艺术表达; 文化融合

DOI: 10. 64216/3080-1494. 25. 12. 049

引言

国际标准舞(含摩登舞)自引入中国 30 年来, 历经从竞技体育向艺术创作的转型, 逐渐成为兼具技术规范性与审美价值的舞蹈形式, 但在发展过程中, “技术呈现与艺术表达脱节”“西方舞蹈语言与中国文化语境适配不足”等问题逐步凸显, 如何让核心技术更好地服务于文化主题与情感传递, 成为行业发展亟待解决的关键问题。在此背景下, 北京舞蹈学院创作的《士》, 借建党 70 周年、国标舞入华 30 周年等契机, 将“士文化”与摩登舞技术深度融合, 为解决上述问题提供了典型样本。本文以双人引导技术为核心, 用文献资料法、作品分析法、技术拆解法, 梳理其理论内涵并剖析在《士》中的应用, 以期丰富摩登舞技术理论, 为本土化创作与舞者训练提供参考。

1 摩登舞双人引导技术的理论体系

要分析双人引导技术的实践价值, 需先厘清其理论内核。从摩登舞行业实践看, 这一技术并非单纯的动作指挥手段, 而是以“舞伴协同 + 艺术表达”为目标的完整体系——男舞者为指导主体、女舞者为跟随主体, 依托身体精准控制(膝盖、手臂、重心联动)达成动作同步与情感共鸣, 最终服务于摩登舞“庄重典雅、刚柔并济”的审美特质, 核心是让技术成为艺术传递的一部分。

其运作依赖三大关键环节支撑: 重心控制是基础,

双方以“膝盖 - 髋部 - 核心肌群”为枢纽, 通过细微重心变化(如旋转前男舞者收紧核心、微调髋部)传递动作方向; 肢体信号是媒介, 男舞者借肩部微调、手臂力度变化、胯部旋转角度, 传递动作类型、幅度与节奏信息(如探戈中手臂支撑力与下压动作可传递对抗感); 力量协同是关键, 引导与跟随需平衡适配, 男舞者依女舞者反馈调发力强度, 女舞者靠肌肉感知响应, 避免动作变形。此外, 技术生效还需依赖双方的技术熟练度、默契度与情感共鸣, 这是行业对双人配合训练的普遍共识。

从构成来看, 技术包含四大核心要素: 一是重心枢纽, 通过核心控制、膝盖缓冲与髋部旋转定动作方向, 避免配合错位; 二是肢体媒介, 以手臂力度分级(轻触、发力、稳定)、肩部方向暗示传信号; 三是力量协同, 男舞者控发力节奏、女舞者及时响应, 确保动作流畅; 四是节奏把控, 男舞者变舞步速度, 女舞者匹配以合音乐韵律与情感层次。四要素有机结合, 既保技术规范, 又具艺术延展性, 为后续作品分析提供理论支撑

2 双人引导技术在《士》中的实践应用分析

以摩登舞作品《士》为样本, 结合其创作语境与艺术目标, 可从动作设计维度拆解双人引导技术如何服务“士文化”主题表达。作为北京舞蹈学院为庆祝建党 70 周年、国标舞入华 30 周年及建校 65 周年创作的作品, 《士》核心意图是突破摩登舞西方叙事局限, 将“士”的坚毅风骨、家国情怀通过舞蹈技术可视化,

采用无具体情节的高凝练风格,融合探戈、华尔兹、快步舞、维也纳华尔兹,而双人引导技术正是连接舞种特性与文化表达的关键。

在动作设计上,引导技术通过适配舞种风格构建“士”的动作框架。探戈舞段强调对抗感,男舞者以“击剑步”“刷点步”引导,手臂保持硬支撑力,通过轻微下压、肩部后收传递“对抗”信号,女舞者以快速踢腿、急停响应,模拟士者果敢姿态;华尔兹舞段侧重从容感,男舞者以“旋转步”引导,核心肌群“慢收紧-渐释放”控制重心,手臂“轻托式”发力带女舞者流畅旋转,传递士者沉稳气度。

编排上,作品通过调整动作占比强化“士文化”特质:减少开放式与静态造型(易削弱协同感),增加封闭式位(接触紧密、信号精准,契合集体精神)与轴转类动作(考验精准控制,呼应士者自律品格)。

关键舞段中,引导技术的应用更显主题针对性。开场舞段,男舞者以小幅度手臂引导、稳健脚步传递“蓄力”信号,女舞者快速转换姿态响应,营造“士者集结”氛围;高潮舞段,男舞者先收紧核心预警,再以手臂“发力-控速”引导女舞者完成急速旋转与定点,通过“信号从缓到急、力量从弱到强”,直观呈现士者“奋进突破”的精神。

3 双人引导技术在《士》中情感表达层面的实践应用

在情感表达维度,双人引导技术成为将“士文化”内在情感——从内敛沉思到激昂奋进,再到家国共鸣——转化为可视舞蹈语言的核心载体。《士》的情感传递并非依赖直白的情节叙事,而是通过引导技术的细微变化,让每一次肢体互动都成为情感信号的传递过程,使“士”的精神特质从抽象概念转化为观众可感知的情绪体验。

舞段初始的情感内敛阶段,引导技术以“轻接触、慢节奏”传递含蓄感,契合“士者沉思蓄力”的状态。此时男舞者的引导动作多以“指尖轻搭”“重心微移”为主,手臂力度保持轻柔,避免过度发力打破内敛氛围——例如在音乐平缓的开篇段落,男舞者仅以拇指与食指轻触女舞者肩部,配合重心缓慢后移,传递“沉静思考”的信号;女舞者感知后,以身体轻微前倾、步伐缓慢跟进响应,双方动作幅度小、节奏缓,通过这种“弱引导-慢响应”的互动,呈现士者面

对使命时的审慎与内敛,让观众感受到情感的铺垫与积蓄。

随着舞段推进至情感迸发阶段,引导技术通过“力度升级、节奏加快”传递激昂感,呼应“士者立志奋进”的情绪。这一阶段常与音乐的高潮部分(如鼓声加重、旋律激昂)配合,男舞者的引导信号从“含蓄”转为“强烈”:手臂力度显著增强,从“轻触”变为“稳托”,甚至通过肩部前送的动作强化发力感;胯部旋转幅度加大,带动女舞者完成更大范围的动作;舞步节奏加快,重心转移更频繁。例如在托举动作中,男舞者先以手臂缓慢发力将女舞者向上引导,待升至半空时突然加强支撑力,使女舞者姿态短暂定格,这一引导变化既展现技术精度,更传递出“情感爆发”的张力,如同士者坚定志向时的振奋状态;而在快速交替的进退舞步中,男舞者通过重心快速前移后移,引导女舞者形成“急进急退”的动作,配合鼓声的节奏,传递出“士者奋勇向前”的激昂情绪,让观众直观感受到情感的释放。

到了舞段尾声的情感升华阶段,引导技术转向“双向协同”,打破传统“男引女随”的单向模式,传递“家国共生”的集体情感,契合“士文化”中的家国情怀。此时男舞者不再是唯一的引导者,女舞者的动作反馈也会反向影响引导节奏,双方通过“同步重心下沉”“并肩肃立”等动作形成力量共鸣——例如在作品结尾,男舞者与女舞者同时收紧核心,重心同步向下,手臂从“引导-跟随”的互动状态转为“并肩支撑”的对称姿态,引导信号从“单向传递”变为“双向呼应”;这种引导模式的转变,不再突出个体动作,而是强调双方的协同一致,如同士者群体为家国共同坚守的场景,将情感从个体层面升华为集体层面的家国共鸣,让作品的情感表达更具深度与感染力。

整体来看,双人引导技术在情感表达中的应用,始终以“士文化”的情感内核为核心,通过引导力度、节奏、互动模式的递进变化,构建起“内敛-迸发-升华”的情感链条,使技术不仅是动作配合的工具,更成为情感传递的桥梁,让“士”的家国情怀与精神特质通过舞蹈语言自然流露,而非生硬说教。

4 双人引导技术在《士》中角色塑造层面的实践应用

在角色塑造维度,双人引导技术是将“士”的多

元特质——坚毅风骨、细腻柔情与家国担当——转化为具象舞蹈形象的核心手段。《士》未局限于单一形象刻画，而是通过引导技术的差异化应用，让男女舞者在互动中分别承载“士”的不同侧面，又通过协同融合成完整“士魂”。

男舞者作为引导主体，以“稳、刚、正”的引导动作塑造“坚毅守护者”形象。其始终保持挺拔躯干与稳健步伐，手部以微张支撑姿态传递力量感——如探戈直线行进时，以胸口为引领点带动女舞者，每步重心稳定无晃动，尽显士者坚定；即便是高难度托举，手掌力度也“刚中有度”，既保障安全又不显凶悍，契合士者有礼有节的特质。

女舞者以“柔、韧、灵”的跟随响应，塑造“柔韧共生者”形象，展现“士”的柔情与韧性。在男舞者引导下，其手臂舒展如流水、足尖轻擦地面，华尔兹旋转时身体微仰成优美弧线，以柔美中和刚硬；俯身、仰头时肢体“柔而不弱”，背部不塌陷、颈部不僵硬，暗含士者困境中的坚守。

更关键的是，引导技术通过“动态平衡”深化角色的精神内核。重心转换时，男女舞者以轻微力量对抗形成制衡——男舞者前移，女舞者则轻微后移，模拟士者“守自我、融集体”的状态；作品尾声，引导模式转向“双向协同”，双方同步收紧核心、并肩肃立，手臂呈对称支撑姿态，将角色从个体“士者”升华为集体“士魂”，凸显家国担当。

综上，引导技术通过差异化动作与互动协同，既分塑“士”的刚柔侧面，又融合成完整形象，真正实现“以技术塑角色，以角色传文化”。

5 结论

本研究围绕摩登舞双人引导技术展开理论梳理与实践分析，以作品《士》为样本，明确了该技术在理论层面的体系性与实践层面的文化适配性，为摩登舞技术研究与实践提供了参考。

在理论层面，双人引导技术是一套以“舞伴协同与艺术表达”为核心的完整体系，依托重心控制、肢体信号传递、力量协同三大关键环节运作，通过重心枢纽、肢体媒介、力量协同、节奏把控四大要素的有机结

合，既保障了技术规范性（如高难度动作的安全完成），又具备艺术延展性（如适配不同情感与主题需求），打破了“技术仅为动作服务”的局限，构建起“技术—艺术”的耦合关系，丰富了摩登舞技术理论中“技术服务审美”的相关认知。

在实践层面，结合《士》的分析可见，双人引导技术在不同维度均展现出对“士文化”主题的精准服务：动作设计上，通过适配探戈的对抗感与华尔兹的流畅感，调整引导力度与动作类型占比，构建“刚柔并济”的动作框架，呼应士者的果敢与沉稳；情感表达上，以“轻接触—强发力—双向协同”的引导变化，构建“内敛—迸发—升华”的情感链条，将“士”的精神情绪转化为可视语言；角色塑造上，通过男舞者“稳刚正”与女舞者“柔韧灵”的引导—跟随差异，结合动态平衡的互动模式，塑造出从个体“士者”到集体“士魂”的完整形象，实现了传统文化与现代舞蹈语言的融合。

综上，双人引导技术既是摩登舞技术体系的核心支撑，也是连接舞蹈技术与文化表达的重要桥梁，其在《士》中的成功应用，证明了摩登舞技术与中国传统文化融合的可行性，为后续同类创作与研究提供了可借鉴的经验。

参考文献

- [1]陆梦佳.表演性体育舞蹈作品《浮生若梦》叙事构成的分析与研究[D].北京:北京体育大学,2020.
- [2]张豪,伍建红.浅析拉丁舞情感表现的方式[J].艺术评鉴,2020(16):65-67.
- [3]卫千鹤.中国古典舞动作与情感表达的关系及文化根源——以舞蹈《且看行云》为例[J].戏剧之家,2024(22):126-128.

作者简介:倪淑彤,女(2002.09—),汉族,山东省泰安人,本科,青岛恒星科技学院舞蹈表演专业学生,教育管理专业硕士在读。

通讯作者简介:樊尊博,男(1991.12—),汉族,山东菏泽人,硕士,现任青岛恒星科技学院教师,研究方向:国标舞教学与实践。