

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”为目标的整体体系——男舞者为引导主体、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：减少开式位与静态造型（易削弱协同感），增加闭式位（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进发阶段，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—进发—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创作实践提供了参考。

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。