

体育舞蹈剧目创作中叙事性、主题表达与跨界艺术融合路径探究

刘正银^{1*}, 杨茜²

(¹ 四川天府新区香山中学, 四川 成都 610000; ² 四川天府新区香山小学, 四川 成都 610000)

摘要: 随着体育舞蹈从竞技表演向剧场艺术的延伸, 作品创作面临叙事性薄弱、主题表达表层化与跨界融合形式化等突出问题。本研究基于理论分析与案例研究, 系统探讨了叙事性、主题表达与跨界艺术在体育舞蹈剧目创作中的内在关联及其实践路径。研究认为, 推动体育舞蹈剧目的艺术深化, 关键在于编导实现从“技术编排者”到“剧场叙事者”的根本思维转型, 并构建以主题为核心、叙事为结构框架、跨界为表现手段的“三维互动模型”。本研究提出, 创作应以主题为出发点与归宿, 引导叙事结构设计与跨界元素选择; 以叙事为组织纲领, 在情节推进中自然融入跨界手法; 以跨界为艺术载体, 通过引入戏剧、现代舞、多媒体等手段丰富叙事层次、深化主题内涵。为落实该模型, 研究进一步提出“主题研读→叙事框架→跨界元素匹配→语汇编创”的理性化创作流程, 强调思想先行、结构支撑与手段协同, 以克服创作中的随意性与拼贴感。同时, 本文指出体育舞蹈本体语汇需进行现代化转化, 通过技术动作的表情化、表意化处理, 以及双人互动关系的叙事功能挖掘, 使其成为有效的戏剧语言。在跨界融合方面, 应恪守“本体为主、跨界为宾”原则, 寻求艺术形式与内容主题的内在契合, 实现有机“化合”而非简单叠加, 从而在拓展表现维度的同时保持体育舞蹈的艺术辨识度。本研究旨在为体育舞蹈剧目的艺术提升与创作实践提供系统的理论参照与方法指引, 推动其实现从“形式展示”到“意义建构”的艺术跨越。

关键词: 体育舞蹈; 剧目创作; 叙事性; 主题表达; 跨界融合

DOI: <https://doi.org/10.71411/yishu.2025.v1i1.1120>

Exploration of the Pathways for the Integration of Narrativity, Thematic Expression and Cross-disciplinary Art in the Creation of Sports Dance Programs

Liu Zhengyin^{1*}, Yang Xi²

(¹ Xiangshan Middle School, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, 610000, China; ² Xiangshan Primary School, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, 610000, China)

Abstract: As sports dance extends from competitive performance to theatrical art, it faces significant issues such as weak narrative, superficial theme expression, and formalized cross-border integration. Based on theoretical analysis and case studies, this research systematically explores the intrinsic connections and practical paths of narrative, theme expression, and cross-border art in the creation of sports dance programs. The study argues that the key to deep-

作者简介: 刘正银 (1993-), 男, 四川宜宾, 博士, 研究方向: 传统体育文化

杨茜 (1996-), 女, 四川眉山, 硕士, 研究方向: 区域文化

通讯作者: 刘正银, 通讯邮箱: 1014488906@qq.com

ening the artistic quality of sports dance programs lies in the fundamental transformation of choreographers from "technical arrangers" to "theatrical narrators", and in constructing a "three-dimensional interactive model" with theme as the core, narrative as the structural framework, and cross-border as the expressive means. It proposes that creation should start and end with the theme, guiding the design of narrative structure and the selection of cross-border elements; use narrative as the organizational principle, naturally integrating cross-border techniques into the plot development; and take cross-border as the artistic carrier, enriching narrative layers and deepening theme connotations through the introduction of drama, modern dance, multimedia, and other means. To implement this model, the research further proposes a rationalized creation process of "theme research → narrative framework → cross-border element matching → vocabulary creation", emphasizing the priority of ideas, structural support, and the coordination of means to overcome the arbitrariness and patchwork in creation. At the same time, this paper points out that the inherent vocabulary of sports dance needs modern transformation, through the expression and meaning processing of technical movements, as well as the exploration of the narrative function of the interaction between pairs, to make it an effective dramatic language. In terms of cross-border integration, the principle of "the inherent as the main, cross-border as the guest" should be adhered to, seeking the intrinsic fit between artistic form and content theme, achieving organic "combination" rather than simple superposition, thereby expanding the expressive dimension while maintaining the artistic identity of sports dance. This research aims to provide systematic theoretical references and methodological guidance for the artistic improvement and creation practice of sports dance programs, promoting their artistic leap from "formal display" to "meaning construction".

Keywords: Sports dance; Program creation; Narrativity; Thematic expression; Cross-disciplinary integration

引言

在当代艺术多元化与跨媒介融合的浪潮中, 体育舞蹈正经历着从传统竞技表演向剧场叙事艺术的重要转型^[1]。长期以来, 体育舞蹈以竞技为导向, 强调技术规范性、动作难度与完成质量, 其艺术表现往往局限于风格展示与情绪渲染, 缺乏完整的情节结构与深层主题表达。随着消费升级与观众审美需求的提升, 体育舞蹈逐渐走向剧场舞台, 尝试以剧目形式呈现具有戏剧张力、情感深度与文化内涵的作品。这一转型不仅是体育舞蹈自身发展的内在需求, 也是其融入当代艺术生态、实现艺术价值拓展的必然选择^[2]。然而, 当前体育舞蹈剧目创作仍面临多重挑战: 叙事性构建薄弱, 作品往往陷入“炫技”与“叙事”失衡的困境; 主题表达多停留于符号化与概念化层面, 缺乏对文化内核与时代精神的深度挖掘; 跨界融合亦常流于形式拼贴, 未能实现艺术语言之间的有机整合与意义共生。这些问题的存在, 制约了体育舞蹈从“技术展演”到“艺术叙事”的跨越, 也影响了其作为剧场艺术的社会认同与美学价值。

在此背景下, 如何系统构建体育舞蹈剧目的叙事体系、深化主题表达, 并在跨界融合中实现形式与内容的统一, 成为亟待探讨的理论与实践课题。本文立足于体育舞蹈剧场化的发展趋势, 聚焦叙事性、主题表达与跨界艺术融合三个核心维度, 旨在通过理论梳理与案例剖析, 探索其互动机制与实践路径, 以为体育舞蹈剧目的艺术深化与创新实践提供理论参照与方法支持。

1 转型与深化：体育舞蹈剧场化的多维路径探究

1.1 体育舞蹈从竞技表演向剧场艺术拓展的趋势

传统体育舞蹈主要以竞技为导向，侧重于技术动作的规范性、难度与完成质量。然而，随着艺术表演市场的扩大和观众对舞蹈作品内涵期待的提升，体育舞蹈开始向剧场艺术领域延伸^[3]。剧场化创作不仅注重动作的技术呈现，更强调作品的整体性、戏剧张力与情感传递。这一趋势促使编导从纯粹的“技术编排者”向“剧场叙事者”转变，作品结构也从“组合串编”演化为具有起承转合、情感推进的完整剧目。体育舞蹈进入剧场，既是对其艺术潜力的深入挖掘，也是其在当代艺术环境中寻求突破与创新的必然选择。

1.2 叙事性与主题表达在提升作品艺术深度中的价值

叙事性与主题表达是剧场艺术的核心要素，也是体育舞蹈实现从“表演”到“作品”升华的重要路径^[4]。传统体育舞蹈往往以情绪渲染或风格展示为主，缺乏明确的情节线索与主题纵深。而在剧目创作中，叙事性能为舞蹈提供逻辑支撑与情感脉络，使动作具有“可读性”；主题表达则赋予作品思想内核与文化厚度，增强其艺术感染力与社会影响力。通过叙事与主题的有机结合，体育舞蹈不仅能展示舞者的身体素质与技术能力，更能触动观众的情感共鸣，传递人文关怀与时代精神，从而实现艺术深度的跨越。

1.3 跨界融合作为当代艺术创作的重要方法论

在当代艺术创作中，跨界融合已成为推动形式创新与内涵延展的重要方法论。体育舞蹈剧目的创作亦不例外，通过与其他艺术门类如戏剧、音乐、现代舞、多媒体艺术等的交叉融合，可以突破自身语汇的局限，丰富表现手段，拓展审美维度。跨界不是简单的形式叠加，而是基于作品内在需要的有机整合，旨在通过多元艺术语言的对话与协作，增强叙事的层次感、主题的表现力与舞台的综合感染力。探究体育舞蹈与不同艺术形式的融合路径，不仅有助于其艺术表现的现代化转型，也为中国体育舞蹈剧目的原创性与国际化发展提供了新的思路与可能。

2 现状审视：体育舞蹈剧目创作中叙事、主题与跨界的实践图谱

2.1 叙事性应用的常见模式与困境

2.1.1 模式：情节驱动型、情感流淌型、时空交错型

在体育舞蹈剧目的叙事性应用中，主要形成了三种常见模式：情节驱动型、情感流淌型与时空交错型^[5]。情节驱动型作品以相对完整、线性的故事框架为基础，舞蹈动作服务于情节推进与角色塑造。例如，通过双人舞的接触、分离、对抗与和解来演绎一段爱情故事的发展阶段。这种模式最接近传统戏剧结构，易于观众理解与共情。情感流淌型作品则不强调具体情节，而是以某种核心情绪或心理状态为线索，通过舞蹈语汇的流动、变化与叠加，营造出浓郁的情感氛围。作品结构往往更依赖于音乐情绪的起伏或灯光色调的转换，追求意象化的表达。时空交错型则打破线性叙事，采用倒叙、插叙、梦境、回忆或平行时空等手法组织内容。这种模式常借助多媒体技术实现场景的快速切换，用于表现人物复杂的内心世界、历史的对比反思或超现实的主题。这三种模式共同构成了体育舞蹈叙事表达的多元路径，为作品的艺术呈现提供了丰富的结构选择。

2.1.2 困境：叙事与技术展示的失衡、“故事”讲述的苍白感

尽管叙事模式日益丰富，但实践中仍面临明显困境。其一，叙事与技术展示的失衡。部分编导难以摆脱竞技思维，将高难度、高速度的技术动作生硬地植入叙事流程中，导致叙事节奏被频

繁打断，情感链条断裂，形成“为炫技而停顿”的突兀感。其二，“故事”讲述的苍白感。由于体育舞蹈本体语汇在具体叙事上的抽象性，若缺乏有效的戏剧铺垫、角色细节或符号化设计，其讲述的“故事”容易流于表面和套路，情感动机不足，人物形象单薄，难以引发观众的深度共鸣与思考。

2.2 主题表达的深度与广度分析

2.2.1 常见主题类型

当前创作围绕几大核心主题展开：爱情（永恒的情感主题，易于通过双人舞形式表现）、竞技（对体育舞蹈本源的回归与艺术化升华）、民族文化（从中国传统舞蹈、民间习俗或历史典故中汲取素材，体现文化自信）、时代精神（关注社会现实、环保、科技发展等当代议题，体现艺术的社会关切）。

2.2.2 表达深度的局限与突破案例分析

普遍局限在于，许多作品对主题的处理仍停留在符号化、概念化层面^[5]。例如，表现民族文化时，仅限于服装、音乐的民族风格化，或对几个经典舞蹈动作的嫁接，缺乏对文化内核、精神气质及当代意义的深层转化。成功的突破案例则能以舞蹈本体语汇进行当代阐释。例如，某些原创剧目通过现代编舞手法重构传统肢体符号，使其既保有文化识别度，又承载了当代人的情感与哲思，实现了主题表达的深化与个人化。

2.3 跨界艺术融合的现有形态

2.3.1 与戏剧/戏曲的融合

主要体现在角色扮演的强化（舞者不仅是表演者，更是具有前史与动机的剧中人）和对程式化动作借鉴（如中国戏曲中的身段、手势、眼神被化用，以增强表演的戏剧张力与民族韵味）。

2.3.2 与音乐剧/歌剧的融合

超越伴奏功能，强调音乐叙事与舞蹈本体的结合。音乐（包括演唱、歌词）直接参与叙事、揭示心理，舞蹈动作与音乐旋律、歌词内涵形成对位或互补关系，共同推动剧情发展。

2.3.3 与当代舞/现代舞的融合

这是对身体语汇与创作观念的根本性拓展。借鉴其解放的身体观念（打破标准舞架型的绝对约束）、丰富的动作质感（收缩、释放、倒地、爬起等）以及抽象编舞思维，极大地增强了体育舞蹈表现复杂情感与抽象主题的能力。

2.3.4 与多媒体/数字艺术的融合

通过投影、实时交互、虚拟现实（VR）或增强现实（AR）等技术，实现视觉空间的延展。多媒体不仅作为背景，更可以成为表演的“对手”，与舞者互动，或构建出超现实的叙事环境，极大拓展了舞台的时空维度与想象边界。

3 融合路径构建：叙事性、主题表达与跨界艺术的三维互动模型

3.1 以主题为核：叙事与跨界的出发点与归宿

3.1.1 主题先行下的叙事结构与跨界元素选择

创作起始于对某一深度主题（如“个体与集体的冲突”“传统的当代性转化”）的深刻研读与界定^[6]。这一主题决定了叙事结构的基本形态（例如，表现“冲突”可能采用对比性强的双线结构），也预先框定了跨界融合的大致领域（例如，表现“传统转化”可能天然倾向与戏曲或当代

舞融合)。主题是筛选所有艺术手段(包括叙事手法和跨界元素)的第一把尺子。

3.1.2 深度主题对叙事逻辑与跨界深度的内在要求

一个具有深度的主题,要求叙事不能止于情节表层,而必须构建起能揭示主题矛盾、展现人物内心嬗变的内在逻辑。同时,它要求跨界融合不能是形式拼贴,而必须能够提供深化主题阐释的新维度。例如,若主题涉及“记忆与真实”,跨界引入多媒体艺术(如模糊、叠加的投影)就不应仅是美化背景,而应成为外化记忆不可靠性、构建虚实交错叙事空间的核心手段。

3.2 以叙事为纲:主题呈现与跨界整合的结构框架

3.2.1 构建服务于主题的叙事策略

根据主题需要,灵活选用或融合第二章所述的叙事模式。例如,为展现一个人物的心灵成长史,可以采用情感流淌型为基底,在关键节点嵌入情节驱动型的片段(如“告别”“抉择”),并利用时空交错呈现其过往阴影与当下行动的互动。叙事策略的核心目的是最有效地“翻译”和推进主题。

3.2.2 在叙事流程中自然嵌入跨界元素

跨界元素的引入点、强度与方式,应严格服从叙事节奏与情感曲线的需要。例如,在叙事高潮或转折点,引入一段强烈的戏剧性对白或一段现代舞式的身体爆发,以强化冲突;在需要营造氛围或进行时空转换的叙事间隙,则可由多媒体视觉或特定风格的音乐来承担“转场”与“渲染”功能。跨界元素需“长”在叙事线上,而非“贴”在上面。

3.3 以跨界为器:叙事推进与主题深化的艺术手段

3.3.1 跨界作为新语汇:丰富叙事表情

借鉴戏剧的“角色塑造”方法,使舞者的眼神、微表情和肢体细节更具人物个性;吸收现代舞的“动作质感”(如颤抖、悬浮),来精确表现恐惧、回忆等复杂心理状态,从而弥补纯体育舞蹈语汇在微观叙事上的不足。

3.3.2 跨界作为新视角:深化主题阐释

与哲学观念、社会议题或其他艺术门类的核心观念进行跨界,能为主题提供全新的解读角度^[7]。例如,在表现“人与自然”主题时,引入环境舞蹈剧场观念,将表演置于特定自然或城市景观中,使“场域”本身成为叙事者和主题阐释者。

3.3.3 跨界作为新场域:拓展叙事空间

数字媒体技术的融合,能打破物理舞台的局限,构建多层、动态、可交互的叙事场域。虚拟形象与真人共舞,可以实现自我对话;实时投影追踪舞者,可以将其动作轨迹转化为视觉叙事线,从而在物理空间之外,开辟出第二甚至第三叙事空间。

3.4 案例分析

《燃烧地板》:其主题核心可归结为“舞蹈的原始激情与生命能量”。围绕此,它采用了情感流淌型为主的叙事,段落间靠情绪和节奏而非具体情节连接。其跨界大量融入了摇滚音乐会式的灯光、音响和戏剧性的舞台表演风格,这些元素直接成为“能量”主题的视听化身,叙事在强大的跨界氛围中推进。

《舞动人生》:主题聚焦于“突破性别偏见与阶级束缚,实现自我价值”。这决定了其叙事是典型的情节驱动型,跟随主人公比利·艾略特的成长线展开。跨界主要体现在与戏剧(清晰的角色和台词)和叙事性极强的电影音乐的深度融合,舞蹈片段(包括体育舞蹈元素)被精心安排在戏

剧冲突的关键节点，成为叙事推进和主题宣言的最高形式。

《海河红帆》：作为中国原创剧目，其主题深植于红色文化，讲述特定历史时期的革命情怀与牺牲精神。叙事结合了情节驱动与时空交错，现实与回忆交织。其跨界创新体现在将体育舞蹈（如华尔兹、探戈）的程式化双人关系，与革命者之间的信任、托付、牺牲等戏剧关系进行创造性转译，并融入富有时代感的舞台视觉，使“主旋律”主题通过跨界的身体叙事获得了新颖而感人的艺术表达。

4 实践策略与创作启示

4.1 编导思维的转型：从“技术编排者”到“剧场叙事者”

创作的飞跃，首先源于创作主体——编导——自身角色定位与核心能力的深刻转型^[8]。从“技术编排者”到“剧场叙事者”，意味着编导需完成从形式编排到意义构建的身份跨越。传统竞技或展示性编创中，编导的核心任务是担任技术编排者，其关注重心在于动作组合的难度系数、技术规范性、节奏精准度以及整体构图的视觉冲击力。评价体系围绕“技巧完成度”与“形式美感”展开，叙事与思想表达往往处于从属甚至缺失状态。

而在剧场化的创作语境中，编导必须转型为剧场叙事者。这一角色要求编导具备以下核心素养：第一，整合性的导演思维：能够统合作品艺术整体，不仅是动作的设计者，更是戏剧结构的设计师、情感节奏的掌控者、综合视听语言的指挥者。需系统构思人物的动机、关系与发展弧光，并规划舞台时空的流转及其象征意义；第二，深度的人文与主题开掘能力：能够对选定主题进行历史、文化、哲学与心理维度的深入研读，将抽象理念转化为可被身体感知、被舞台呈现的“戏剧性情境”与“核心冲突”；第三，跨媒介的叙事语法掌握：理解音乐、戏剧文本、舞台美术、多媒体等艺术媒介的叙事逻辑与表现力，并能将其创造性地转化为舞蹈叙事语汇的有机组成部分，实现多艺术频道叙事的和谐共振。

4.2 创作流程的重构：“主题研读”到“语汇编创”

与思维转型相配套，必须打破从动作素材堆砌开始的习惯路径，建立一套以思想表达为先导、以叙事结构为骨架的理性化创作流程：“主题研读→叙事框架→跨界元素匹配→语汇编创”。

首先是主题研读（立意阶段）：这是创作的基石。需对选题进行深度调研与思辨，明确其核心命题、时代关联与情感内核。例如，并非简单地选择“爱情”主题，而是界定为“数字时代下亲密关系的疏离与渴望”，以此赋予创作明确的当代视角与深度指向；其次，叙事框架（蓝图阶段）：根据已确定的深度主题，设计最有效的叙事承载形式。决定采用线性叙事还是碎片拼贴？以一人为主观视角还是多线并行？划分幕、场次，确定起承转合的关键节点与情感高潮。此阶段产出的是作品的“建筑图纸”或“戏剧脚本大纲”；第三，跨界元素匹配（资源整合阶段）：在叙事框架的指导下，有针对性地选择与匹配跨界艺术手段。思考：哪个段落需要戏剧台词来直接点题？何处可通过现代舞的地面动作外化内心挣扎？哪些场景需要多媒体构建超现实空间？明确每一种跨界手段的具体功能、介入时机以及与舞蹈本体的结合方式；第四，语汇编创（身体书写阶段）：在前三步奠定的坚实基础之上，最后进入具体的体育舞蹈动作编创。此时，每一个技术动作（如旋转、托举、步伐组合）都被赋予了明确的戏剧任务与情感属性。编创的核心在于如何使标准舞的优雅、拉丁舞的激情等本体语汇，精准转化为特定叙事语境下的“角色语言”与“情节动作”。

4.3 体育舞蹈本体语汇的现代化转化与拓展

4.3.1 技术动作的表情化、表意化处理

在体育舞蹈从竞技场迈向剧场的转型中，技术动作的功能与评价体系发生了根本性变化^[9]。传统竞技中，动作的优劣主要依据规范性、速度、力度等物理指标进行评判；而在剧场叙事中，这些动作必须超越“技术单元”的层面，升华为承载情感、意图与关系的“表意符号”。这一转化具体体现为从“规格”到“质感”、从“展示”到“表达”的双重跃升。例如，一个华尔兹的“右转步”（Natural Turn），不再仅仅追求架型的稳定与旋转的流畅——当它用于表现一对恋人初遇的悸动时，其质感可以是试探性的、略带迟疑的，重心转换中蕴含微妙的羞涩与期待；而当用于表现一段关系的终结时，同样的步伐则可能被处理得疏离、冷峻，甚至带有挣扎的滞涩感。编导需引导舞者理解动作背后的戏剧动机，通过力度、速度与流动性的微妙控制，赋予动作丰富的情感“质感”。同时，高难度的托举、旋转等动作也不应再是孤立的炫技点，而必须源于戏剧情境的内在需要：一个极具冲击力的抛接，可以象征信任的托付或命运的重击；一段快速的连续旋转，能够外化人物内心的混乱与焦虑。至此，动作的“难度”真正服务于情感的“强度”与叙事的“深度”，成为体育舞蹈在剧场中不可替代的戏剧语言。

4.3.2 双人关系叙事功能的深度挖掘

双人互动作为体育舞蹈最核心、最具辨识度的艺术形式，其叙事潜力远未穷尽。在剧场化创作中，应超越“引带与跟随”的技术范式，将其系统构建为充满戏剧张力的动态“关系场”。这一建构主要通过以下两个层面实现：一是空间关系的戏剧化——两人之间的距离、方位与高低层次本身即构成强大的叙事语言：紧密的闭合位既可代表亲密也可能暗示禁锢；持续的分离位或可象征隔阂亦能表现追寻；而一人在上、一人匍匐的空间造型，则可承载权力、依赖或救赎等多重隐喻。通过对空间关系的精密设计与动态调度，能够直观外化人物关系的亲疏演变、权力博弈及情感流向。二是接触点的意义生成——每一个身体接触的细节都被赋予具体戏剧含义：手部连接是扶持还是控制？身体倚靠是依赖还是压迫？眼神交汇是共鸣还是对抗？例如，从紧握到滑脱的手势变化，可叙述一段关系的消逝；由抗拒转为接纳的肢体接触，则可标志情感的转折与关系的突破。双人舞的深层叙事，正蕴藏于这些充满意图与张力的触碰、分离与凝视之中，使体育舞蹈的双人形式真正成为能够细腻刻画人性关系的动态戏剧载体。

4.4 跨界融合的“度”与“法”

4.4.1 坚守本体：避免为跨界而跨界

体育舞蹈的本体特性是其艺术身份的根本基石，所有跨界尝试必须始终以强化而非削弱这一本体表现为根本前提，这具体体现为两个关键原则：其一，坚持“本体为主，跨界为宾”的立场。跨界元素应扮演丰富与深化体育舞蹈表达的“催化剂”或“放大器”，绝不能反客为主，成为取代舞蹈本体的“主角”。评判融合成功与否的核心标准在于：当剥离多媒体、戏剧对白、特殊灯光等外部手段后，作品是否依然能凭借其纯粹的舞蹈叙事与身体语言打动人心。若跨界元素遮蔽了舞蹈本身的光彩，甚至替代了舞蹈应承担的叙事职责，则融合便告失败。因此，编导需不断自问：离开这些辅助，舞蹈的核心叙事是否依然成立、是否足够动人？其二，维护“基因辨识度”，追求有机“化合”而非简单“混合”。在吸收戏剧、现代舞等异质元素时，必须警惕体育舞蹈动作风格被过度“解构”或“异化”，以致丧失其特有的韵律美感、双人配合的技术精髓与源自体育的刚健能量。融合的目标是促成“化学反应”，即在保留体育舞蹈核心基因的基础上，生成兼具新特质与旧神韵的崭新艺术语汇；而非使本体在他者中悄然“溶解”，最终模糊了自身的艺术边界。这要求编导在创新中始终保持自觉，让每一次跨界都成为对本体的深化与拓展，而非背离

与消解。

4.4.2 有机融合：寻找形式与内容的契合点

成功的跨界融合绝非艺术形式的简单叠加，而应是基于作品内在需求发生的深度“化合反应”^[10]。其关键核心在于，必须寻找到体育舞蹈与引入的艺术门类在美学内核或叙事逻辑上的深层契合点，从而实现有机统一与意义增值。

这一过程遵循两个重要原则：一是主题与形式的同构，即所选跨界形式必须与作品主题具有内在一致性。例如，表现记忆的碎片性与不可靠性，与多媒体艺术中影像的叠加、破碎、褪色等视觉特性天然契合；而表现机械时代对人的异化，其冷峻、重复的节奏则可能与现代舞的某些动作语汇或工业风格的音乐纹理产生美学共鸣。二是功能性的精准嵌入，即每一项跨界元素的引入都必须具备明确的、不可替代的叙事或表意功能。它究竟是用来建立情境、外化心理、转换时空，还是提供一种反讽或升华的视角？它必须紧密贴合从“主题研读”到“叙事框架”所确立的创作需求，在恰当的叙事节点，以恰当的方式介入，最终与舞蹈本体动作相互激发，形成“1+1>2”的意义增值效应，共同构建一个更为丰富、深邃的艺术整体。

5 结论与展望

5.1 研究结论

本研究系统探讨了体育舞蹈在从竞技表演向剧场艺术转型过程中，其剧目创作的核心议题——叙事性构建、主题深度表达与跨界艺术融合。研究认为，体育舞蹈剧目的艺术升华，关键在于实现编导思维的根本转型，即从注重技术编排的“技术编排者”转向统揽戏剧结构、情感叙事与综合表达的“剧场叙事者”。在此基础上，本文构建了以主题为核、叙事为纲、跨界为器的“三维互动模型”，该模型阐明了三者相互依存、动态共生的创作逻辑：主题决定叙事结构与跨界方向，叙事为跨界提供时空框架，而跨界则成为丰富叙事、深化主题的艺术手段。

为将理论模型转化为实践，研究提出了一套理性化的创作流程重构路径，即“主题研读→叙事框架→跨界元素匹配→语汇编创”。这一流程强调思想先行、结构支撑与手段协同，旨在克服创作的随意性与拼贴感。同时，研究指出体育舞蹈的本体语汇必须进行现代化转化，通过技术动作的“表情化、表意化”处理与双人关系叙事功能的深度挖掘，使其成为有效的戏剧语言。在跨界融合方面，必须恪守“坚守本体、有机融合”的原则，以“本体为主、跨界为宾”，寻求艺术形式与主题内容在美学与叙事层面的深度契合，实现“化合反应”而非简单叠加。

5.2 研究展望

尽管本研究对体育舞蹈剧目创作的核心理念与路径进行了初步构建，但这一领域仍有广阔的探索空间。未来研究可在多个方向上进一步深化与拓展：其一，应推动理论的深化与体系化，例如结合符号学、接受美学或身体哲学等理论，对体育舞蹈独特的“身体叙事”机制与“双人关系场”的符号系统展开更为精细的剖析，逐步建立起更具解释力与自主性的理论话语体系。其二，需加强对创作实践的追踪与批评研究，通过对国内外优秀原创剧目的长期关注与深度案例分析，构建科学的作品评价体系，从而在实践反馈中持续检验、修正并发展现有创作理论。其三，跨学科融合的边界有待进一步拓展，未来可深入探索体育舞蹈与人工智能生成、全息影像、脑机接口等前沿科技的结合可能，或与老龄化、身份认同等社会议题的互动表达，乃至与建筑、景观等非传统艺术形式的交融，并审视其中的伦理界限与艺术成效。其四，本土化与国际化路径是重要的现实课题，如何将中国深厚的传统文化精神与体育舞蹈的西方形式进行创造性转化，形成具有中国气派与当代风格的叙事语汇，并推动其在国际舞台上的传播与接受，值得持续探研。其五，围绕“剧场叙事者”这一新角色，亟需开展人才培养模式研究，探索如何在专业教育中融入戏剧构

作、文学解读、视觉艺术与创意策划等跨学科素养的训练，以适应新时代创作需求。

参考文献:

- [1] 周洪芝. 浅析体育与艺术双向融合的文化内涵——评《体育舞蹈技法概论》[J]. 中国教育学刊, 2023, (10): 114.
- [2] 王啸, 马鸿韬, 梁瑜洁, 等. 体育舞蹈赛事文化内涵及建设路径[J]. 体育文化导刊, 2021, (08): 74-79.
- [3] 莫思梅. 如何在体育舞蹈教育中提升艺术表现力[J]. 四川戏剧, 2021, (11): 159-161.
- [4] 熊哲罕, 蒋嘉陵. 新媒体环境建构体育舞蹈美育模式的思路探究——评《健美操和体育舞蹈的审美价值与健身价值研究》[J]. 新闻爱好者, 2023, (01): 115.
- [5] 毕研洁. 民族舞蹈与大众体育融合的内涵和生成路径[J]. 西藏大学学报(社会科学版), 2022, 37(02): 154-160.
- [6] 王梓霏, 郑琬亭. 体美协同发展视角下舞蹈与民族传统体育融合创新的实证研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2024, (06): 189-196.
- [7] 周杨. 社会经济视域下的中国体育舞蹈产业化现状研究[J]. 山西财经大学学报, 2024, 46(S1): 91-93.
- [8] 王彦, 张尔坤, 周昊宇. 大型国际体育赛事中跨文化传播意愿的影响因素研究[J]. 社会科学研究, 2024, (02): 200-210.
- [9] 刘晶. 新时代高校德育教育和体育舞蹈教学的融合创新途径[J]. 山西财经大学学报, 2022, 44(S1): 161-163.
- [10] 段增光, 何颖, 邱建钢, 等. 文化共生理论下的中国体育舞蹈百年发展研究[J]. 成都体育学院学报, 2022, 48(02): 86-92.