

飞动的

线

点

面

田 静/编著
——舞蹈构图

1000 例

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

飞动的

点

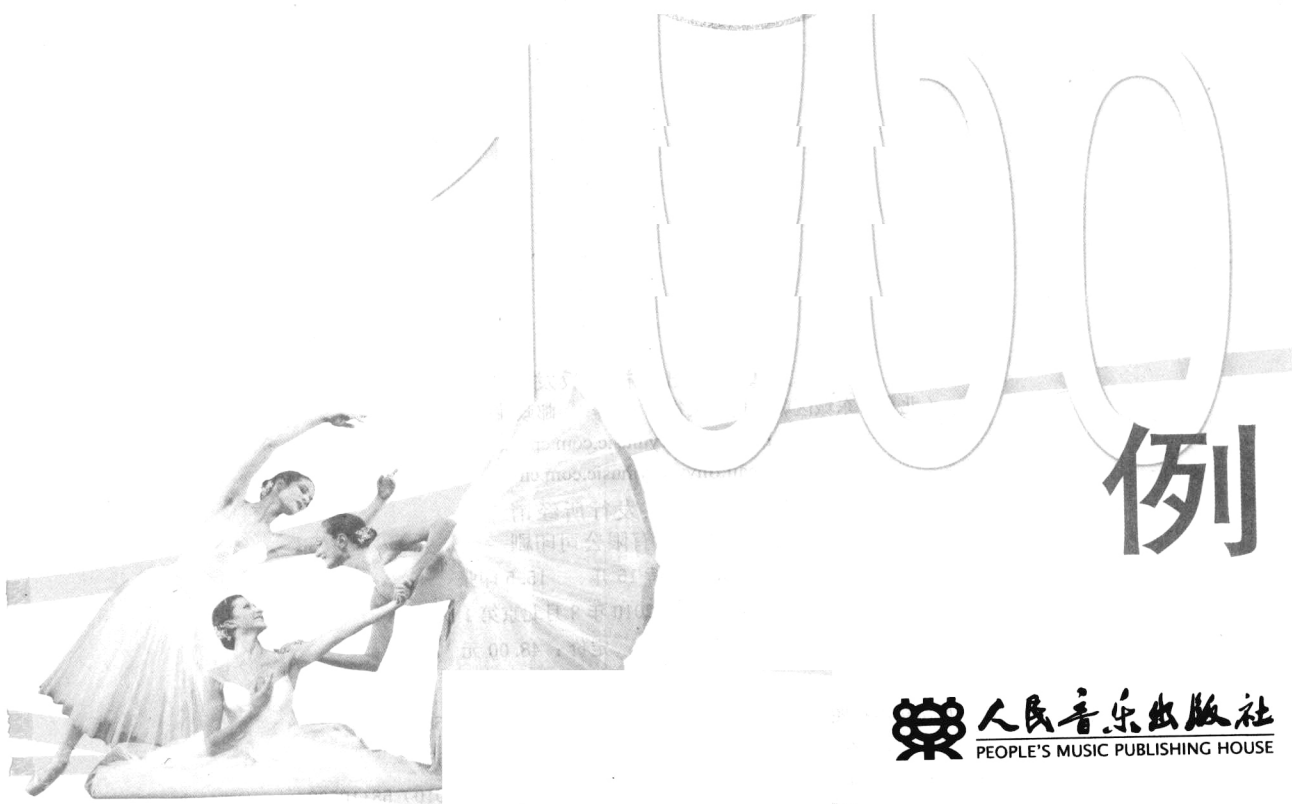
线

面

——舞蹈构图

田 静 编著

例

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

飞动的点、线、面:舞蹈构图 1000 例 / 田静编著. —北京:
人民音乐出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-103-03577-1

I. 飞… II. 田… III. 舞蹈编导 - 图集 IV. J711.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 098505 号

责任编辑:牛抒真

责任校对:潘 藤

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 16 开 15.5 印张

2010 年 8 月北京第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1—1,000 册 定价:48.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010) 58110591

网上售书电话:(010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话:(010) 58110533

前言

舞蹈是运动着的造型艺术,舞蹈构图是指演员在舞蹈过程中运动的路线(点、线、面的变化)及演员的空间位置和关系。舞蹈作品的内容与形象,都是通过运动着的舞姿与构图最终体现出来的,它们还创造了舞蹈最具特色的形式美。舞蹈只有在运动中才具有生命力,就犹如血液在人体内循环不已一样,血液停止了流动,人的生命也就终结了。舞蹈中没有舞蹈构图就不成其为舞蹈,舞蹈构图的重要性即在这里。

当前,在舞蹈编导教学及创作中,大都比较重视对舞蹈作品的选材、结构和编舞能力、技巧的提高上,而对舞蹈构图不够重视,以为它是自然而然的事,并没有认识到舞蹈构图是编舞时极为重要的一个环节。平时,我们经常可以看到许多舞蹈作品选材、结构都不错,编舞也还可以,但由于构图呆涩、缺少变化和新意而功亏一篑,留下了深深的遗憾。编著此书的目的:一是为了引起大家对舞蹈构图的重视;二是想为舞蹈编导和广大的热心于群众舞蹈创作的教师们,提供一些可资借鉴的舞蹈构图方面的资料,既可以应用,又可以在这一基础上创造出新的舞蹈构图来。

本书共分两大部分。第一部分主要阐明：什么是舞蹈构图、舞蹈构图的重要性、舞蹈构图的基本要素及舞蹈构图的方法等，并以中外优秀舞蹈作品中运用舞蹈构图成功的实例来印证，力求言之有物、通俗易懂。第二部分是精选出的一千多例舞蹈构图，其中又分为：中国民间广场舞蹈的构图、中外舞台舞蹈的构图和舞蹈构图新探三项。前两项是无数民间艺人和专业舞蹈编导，在长年创作、表演实践中积累的艺术珍宝，了解它会使我们开阔眼界、知道前人在这方面取得了多么辉煌的成就；后一项则是搜集了一些代表中华远古文明的陶器上的文字符号、甲骨文、巴蜀文字、陶器上的纹饰和兵阵图，希望能从这些构思精巧、线条流畅、造型特异的图形中获得灵感，创造出全新的舞蹈构图来。也许前两项有其实用价值，后一项则是一个永远也无法实现的梦想，但我觉得这是一个大胆、美好的梦想，并坚信比我们更聪明、更执著、更富有想象力的年轻一代舞蹈编导们，定会在这方面有所突破，去实现这一美好梦想的。

田 静

2007年元旦

目 录

前言

上篇 · 舞蹈构图概要

01

一、舞蹈构图的基本要素

03

1. 点 2. 线 3. 面

二、舞蹈构图的基本原则

08

1. 舞蹈构图要服从舞蹈作品表现的内容
2. 舞蹈构图要从表达作品中人物的思想感情出发
3. 舞蹈构图要从作品中规定的环境出发
4. 在单一中求变化
5. 独舞、双人舞和三人舞的构图
6. 群舞的构图
7. 动作（舞姿）与构图的关系
8. 舞蹈场面的类型

三、色彩在构图中的作用

26

四、道具在构图中的作用

28

五、舞蹈构图的民族特性及西方现代舞中的构图剖析

30

六、舞蹈构图的宝库

34

下篇·舞蹈构图1000例

39

一、中国民间广场舞蹈的构图

41

1. 一字长蛇 2. 二龙出水 3. 剪子股 4. 大豁四门 5. 龙摆尾
6. 之字形 7. 圆形 8. 蝴蝶、葫芦 9. 编篱笆 10. 天地牌 11. 灯
12. 斗 13. 阵 14. 组合一 15. 组合二 16. 斗七巧 17. 摆字

二、中外舞台舞蹈的构图

105

1. 三人舞 2. 四人舞 3. 五人舞 4. 六人舞 5. 七人舞 6. 八人舞
7. 九人舞 8. 十二人舞 9. 十六人舞 10. 二十人舞 11. 二十四人舞
12. 圆的变化 13. 现代舞 14. 三十二人舞 15. 其他

三、舞蹈构图新探

157

1. 陶文 2. 甲骨文 3. 巴蜀文字 4. 陶纹 5. 古阵图

参考书目

240

后记

241

篇 上

美先派前副職王彭伯，因該副職時常辭職，前來出願本公

舞蹈构图概要

公共圖書館

《三人舞》

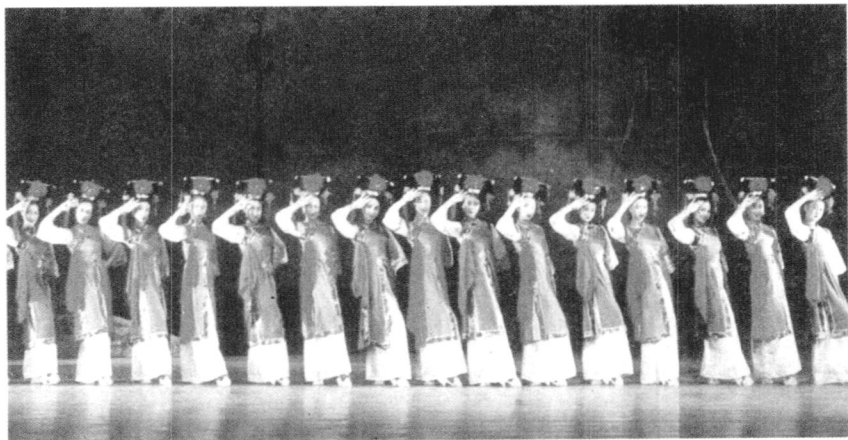
构图是造型艺术的术语。即艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人和物的关系和位置，把个别和局部的形象组成艺术的整体。

舞蹈是运动着的造型艺术，舞蹈的构图是指演员在舞台空间行动的路线（点、线、面的变化），及演员在舞台空间的位置和关系，目的是在人体运动中抒发人物的思想

感情，创造完美的舞蹈形象，把个别和局部组成艺术的整体，表达作品的主题思想和美感效果。

舞蹈作品的内容和舞蹈形象，是靠运动着的舞蹈动作最终体现出来的。舞蹈动作和舞蹈构图，创造了舞蹈的形式美，舞蹈只有在运动中才具有生命力。因此，研究舞蹈构图的基本要素和构图的方法，是提高编导编舞能力的重要部分。

舞蹈构图可以分为两大类：舞蹈构图和舞蹈场面。前者是以流动的点 and 线组成的队形和画面的变化，后者是以静止的点 and 线组成的场面。在独舞、双人舞和三人舞中，舞蹈构

《寸子舞》

图是隐象的。虽然，在舞台上也有线和图形的变化，但观众看到的只是点在移动时留下的印象；在群舞中的舞蹈构图则是具象的，舞台上的图形变化一目了然。在群舞中也有静止的场面，但它只是舞段之间的停顿或是舞的结束，与表现戏剧冲突或描写生活情景的舞蹈场面是不相同的。

舞蹈场面多出现在舞剧中，哑剧在这里占主导地位，但有时也有用对抗性的舞段形成的舞蹈场面。舞蹈场面以叙事为主，它要求通过人物的位置、布局、舞姿造型、画面等等，把主要情节交代出来，它也是塑造舞蹈形象、表现作品主题思想的不可忽视的一个方面。

一、 舞蹈构图的基本要素

点、线、面（图形）是舞蹈构图中三个最基本的要素。舞蹈作品在舞台上的千变万化，都是用人体组成的（即舞姿组成的）点、线、面的种种组合的结果。

1. 点

点是舞蹈构图中最小的、最基本的形态。点是静止的，沉默的，但它潜藏着动能。来自内部的力量，使点的大小改变，从中心向外扩张，如原地转，就是点的扩大；来自外部的力量，推动点朝某个方向运动，点的特性就消失了，但同时产生了新的存在——线。

《目脑纵歌》
张寿正摄

舞中的点，是演员接触舞台平面时产生的，点不仅在舞台平面上留下痕迹，如芭蕾中脚尖移动，京剧中的圆场步、花梆步等等，点也存在于与舞台平面垂直的空间，如“现代”式的跳跃：伸开双臂双腿，在空中形成五个顶点——头、双手和双脚尖，而张开双手，又可形成十个小点——十只指尖。

点具有选择运动方向的自由。要想突出点，其周围必须有相当开阔的自由空间(图1)。

线的起点、三角形的尖端，也是处在突出的位置(图2、图3)。

静止的点与运动的线交织在一起，还可产生强烈对比的效应(图4)。

2. 线

点沿着一定的方向运动，就产生了线。点是静止的，线产生于运动，线是点运动的轨迹。线的特性是：沿着既定的方向，无止境地前进的倾向，除非再受到外部力量的作用，才能改变方向。

舞蹈构图中的线，是舞蹈演员在舞台平面上运动着的点构成的。在舞蹈构图中常用的线有下列几种：

(1) 直线。直线有三种类型：水平线、垂直线和对角线(亦称横线、直线、斜线)。

水平线，是横贯舞台与人的视力平行的线。它的特点是：平坦、自如，有稳定感(图5)。

垂直线，是指与水平线成直角的竖贯舞台的直线。它的特性是：高扬代替了平坦，给人以一往无前和压迫感(图6)。

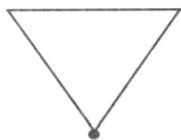
对角线，是指以相同的角度，将以上二线分开并斜贯舞台的斜线。它的特性是：介乎水平线与垂直线之间，随着它自身角度的变化，其特性更接近水平线或垂直线。斜线具有延续向前和给人纵深感的特性(图7)。

(图1)

(图2)

(图3)

(图4)

《钢琴别恋1》叶 进摄

〈2〉曲线。其中包括弧线、波状线、蛇行线等。

①直线向偏离中心的位置任意移动时，即产生曲度不同的弧线，亦可称曲线（图8）。弧线柔和、流畅、具有抒情性。

②波状线。可分有规律的、弧的半径相等的、交替水平前进的波状曲线（图9）和没有规律的任意波状曲线（图10）。波状线是波动的、柔和的、美的线条，富有装饰性。

③蛇行线。它也可视为是有规律的波状曲线，美术家把它称之为最美的线条。它波动的幅度由大而小，显得生动、灵活，充满活力（图11）。这条线的视野逐渐向后面消失，它不仅使人产生无限的想象空间，使人视野开阔，而且也显示出空间容量的深远和多样。

（图5）

（图6）

（图7）

（图8）

（图9）

（图10）

应当注意到，由于一切直线只有长度上的不同，因而装饰性不强，运用于构图中，则显得单调，并缺少变化；而曲线，由于互相之间在弧度和长度上都可不同，因而富于变化，装饰性强；此外直线与曲线结合，能形成复杂的线条，比单纯的曲线变化更多样，更富有装饰性，使舞蹈中产生各种奇妙的构图，因而更具有吸引力。

3. 面（图形）

面是有规律运动的点的自然产物。三种最基本的平面是：正方形、三角形和圆形。各种图形的性质如下：

〈1〉正方形。由于它是由四条等距、互为直角的线组成，因而具有刚直、稳定、扩展的感觉（图12）。

〈2〉三角形。在平面上由三条直线相交所组成的图形。正三角形（等边三角形）或等腰三角形，具有稳定、高扬之感（图13）。

含锐角的不等边三角形，其锐角显示的方向具有紧张感（图14），角度愈小，紧张感愈强烈。

〈3〉圆形。它既含有弧形所特有的柔和、流畅的特性，又具有热烈、欢快的性格。它既激烈又平静，极富表现力（图15）。

〈4〉梯形。除给人较正方形、三角形更为稳定的感觉之外，还带有一些沉重感（图16）。

〈5〉陀螺形（倒三角形）。它与正三角形的性格恰恰相反，显得灵活，有锐气，给人不稳定的感觉（图17）。

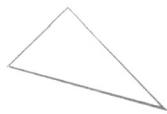
（图11）

（图12）

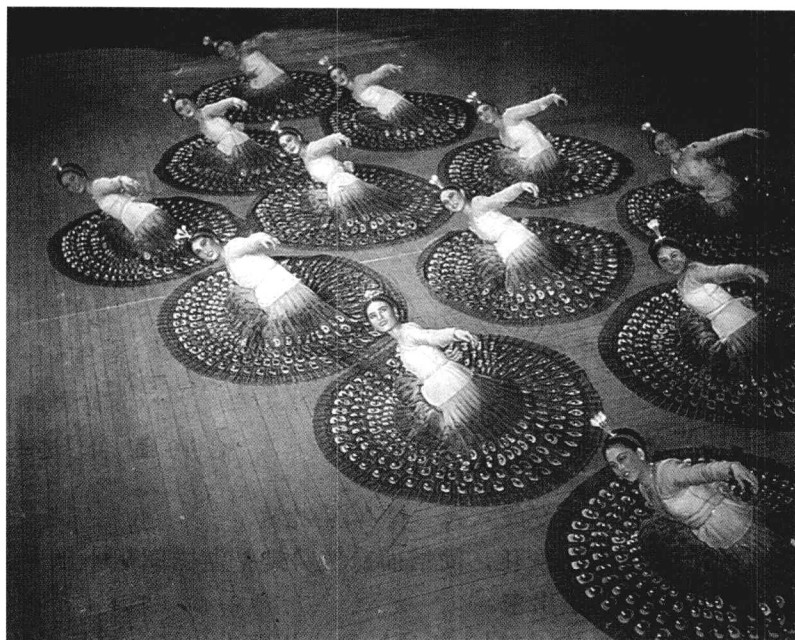

（图13）

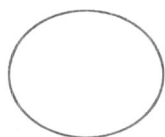

（图14）

〈6〉之字形。介乎于线与面之间的一种图形。它产生于国画中以“咫尺之图，写百里之景”的构图技法，给人以深远之感（图 18）。“龙摆尾”就是“之”字构图法在舞蹈中的实际运用，造成“曲折迂回”的境界，使小的空间显示出大的天地（图 19）。

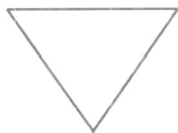
《孔雀舞》

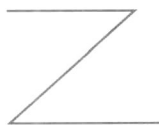
（图 15）

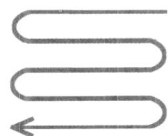
（图 16）

（图 17）

（图 18）

（图 19）

二、舞蹈构图的基本原则

编导在设计舞蹈构图时，应注意到下列几个方面：

1. 舞蹈构图要服从舞蹈作品表现的内容

在传统的舞蹈宝库中，精巧的图形变化很多，但不能随意拿来乱用，或故意卖弄，在队形上变花样，而必须根据作品内容的需要创造性地运用。

如苏联舞蹈《游击队员》的出场：

〈1〉哨兵出场侦察。用圆、8字形，见无敌情，立即返回送信，引出大队人马（图20）。

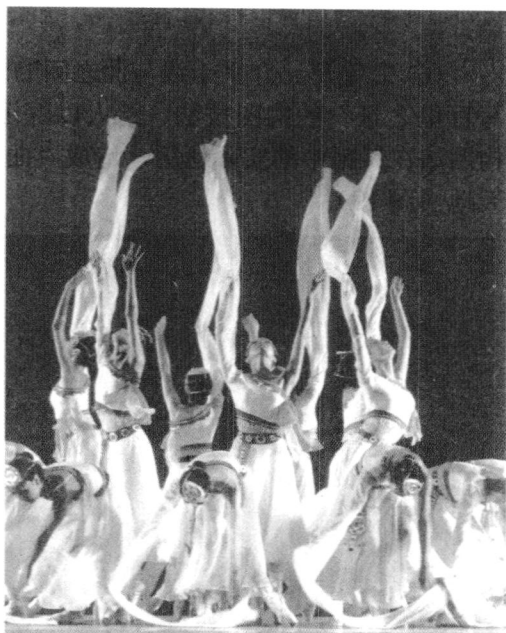
〈2〉大队人马鱼贯而出，成单行，走大圆形（图21）。

〈3〉大队人马由单行变为三人一排行走，仍然走圆形（图22）。

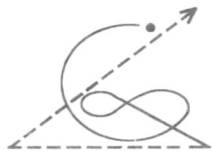
〈4〉继续走圆形，但由三人一排变成六人一排（图23）。

以上出场，巧妙地利用了圆形的变化，简洁而有气势地把游击队从小到大、从弱到强的内容形象而充分地表达了出来。

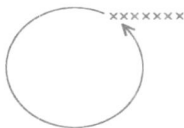
又如音乐舞蹈史诗《东方红》中，《星火燎原》里火炬舞的出场：演员手持火炬，以龙摆尾的队形，由后而前，急驰而出，造成革命洪流不可阻挡、星星之火可以燎原的气势。此处的构图，贴切地表现了内容，同时又具有形式美感，从而使舞蹈作品增添了艺术魅力。

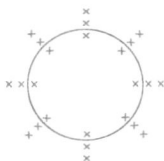
《祈福》叶进摄

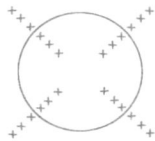
(图 20)

(图 21)

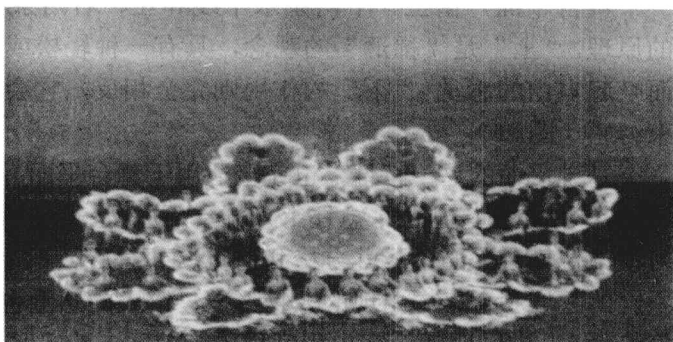
(图 22)

(图 23)

2. 舞蹈构图要从表达作品中人物的思想感情出发

舞蹈构图中的点、线、面，作为创作的基本元素是富有生命力的。作为艺术的工具，它们能加强动作传情达意的力量。点、线、面各具自己的特性，在运用时要善于选择：根据人物感情的需要，采用恰当的构图。

如独舞《祥林嫂》的

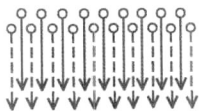
《东方红》

结尾：一切希望都破灭了。她已成为这个世界上多余的人，在冰天雪地里，她佝偻着身子，呆呆地、缓缓地迈着几乎麻木得失去知觉的双腿，向茫茫的远方走去（图 24）……编导选择的构图（人物处在台前正中）和路线（背向观众朝舞台深处走去），正与人物此时此地的感情相吻合。简单的直线，单调无变化，更有助于表现祥林嫂内心深沉、凄苦、茫然、绝望之情。

又如：《游击队员》中，在分段表演了队员们机智英勇杀敌的舞蹈之后，一段集体战斗的群舞，把全舞推向高潮。编导采用了两横排交替向前和后退的队形，从舞台后区直压至前，造成千军万马驰骋疆场的气势（图 25）。横排直上，从构图角度来看，就具有压迫感，能逐渐使气势增强，反之，则由强而弱产生深远感。

（图 24）

（图 25）

3. 舞蹈构图要从作品中规定的环境出发

舞台是一个立体空间，这里把舞台作为一个平面来研究。舞蹈中特定的环境均发生在舞台的基础平面上。因此认识舞台平面的特性，对编导处理人物位置、舞台气氛、情感浓淡等是十分必要和有益的。

舞台平面，由上、下两条水平线和左、右两条垂直线组成。根据基础平面的原理，“上”是“稀薄”的观念，具有一种轻松或解放的感觉，也是一种能进而唤起自由的感觉；“下”的作用则完全相反，它会唤起“稠密”感、重量感和束缚感（图26）。

基础平面的这一特性，也完全适用于舞台平面。在人的感觉上，愈往下（舞台前区），重量感愈强；愈往上（舞台后区），重量感愈轻。根据这一原理，人们习惯于把舞台平面分成九方格和前区、中区、后区（图27）。由于视觉感受的差异，不同的区域和方格中出现的人物形象，给人的感觉也有所不同：前区明朗、突出、气势逼人；中区明朗，突出程度稍弱于前区，给人平和的感觉；后区幽深、朦胧，给人飘浮的感觉，是舞台上的弱区。一般地讲，各区的中心都较两侧更突出些。

从一些成功的舞蹈作品中，我们可以看到，编导巧妙地运用了舞台平面各区所赋予的特性，把作品中规定的意境，恰到好处地表现出来了。

（1）弱区（后区）的运用：许多表现由远而近的作品的舞蹈构图，出场时多

《钢琴别恋2》叶进摄