

变异构成在健美操编排中的运用

张虹

(华南师范大学 体育科学学院, 广东 广州 510631)

摘 要:变异构成是美术专业用语,简单而言是指一种规律的突破,使个别要素显得突出而引人注目。这一美术构图方法运用于健美操领域,就成为健美操编排中的一种特殊的构成形式,并可将实际创编中出现的无意识的变异创编现象提升到理论的高度,进行理论的定位。

关键词:健美操; 变异构成; 构图方法

中图分类号:G831.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7116(2003)01-0133-02

Research on application of variance composing in aerobics

ZHANG Hong

(Department of Physical Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

Abstract: Variance Composing is a specialized one or two key element by break through the regular. The author introduced this method of composition into produce of aerobics. The purpose was to promote the action of unconsciousness to the action of consciousness. The aim was to advocate the spirit of using the principle of other study field to sub staminate aerobics research.

Key words: aerobics; variance composing; method of composition

通过对和健美操相关的领域知识的研究发现,在美术专业的平面构成中有一种称为“变异构成”的构成形态,其构成方式和表现形式如果用于健美操编排,则有很多可取之处,其中有许多原理、基本构图方法和注意事项等都适用于健美操的编排,而且能解释实际创编中出现的诸多编排现象。本文从健美操编排中的艺术性体现作为例子进行设计分析,提出自己的见解。

1 变异构成及其构成形式

1.1 变异构成的定义

变异构成又叫特异构成,是指在一种较为有规律的形态中进行小部分的变异,用以突破某种较为规范的单调的构成形态,是一种规律的突破和秩序的轻度对比,它是在保证整体秩序的情况下,仅有一小部分与整体的秩序不合,但又与整体的秩序不失联系,以此实现规律之中显新异以及和谐背景下衬托亮点的令人记忆深刻的效果,此小部分就称为变异^[5]。在大自然的形态中,我们所看到的、接触到的许多事物都带有简单的特异因素,例如大海和渔帆,其中渔帆突破大海有规律的形态,构成点睛之笔;沙漠与孤独的树木,树木突破沙漠的单调构成,成为亮点;森林与鸟类、草原与羊群等。此外还有羊群中出现骆驼、鹤立鸡群等等无不带有特别

的视觉效果。

变异会造成视觉的中心,通过刺激人已经习惯的视觉感官来转变人们视觉的焦点^[4]。变异是相对而言的,在美术的平面设计中,变异构成的因素有形状、大小、位置、方向及色彩等几个部分。通过局部的变化(有时是突然的变化),来打破人们看来已经习惯或者是有规律的构图状态。当然,在变化中要把握好度,局部变化的比例不能过大,变化的位置也要选得巧妙、得当,否则会影响整体与局部变化的对比效果,从而破坏了整个构图^[4]。

1.2 变异构成的种类

(1)表状的变异。一系列重复或近似的形态内,出现了少量的与这些形态的形状较大差异并发生一定对比的其他形态,即构成形状的变异。变异的部分应为少数,因为形状的变异使画面形成交点^[5],同时画面所有的形状应有所关联,不能毫不相干。例如在一篮子鸡蛋中放两把锤子,这不是变异,因为它没有保证整体和谐,和非变异部分没有关联,也不是轻度对比而是严重区别。纯粹的标准立异而造成画面的不协调和缺乏美感,这当然不是艺术美所追求的效果。

(2)大小的变异。在许多大小相同的重复形状中,出现了少量的形状相同而大小不同的形状,从而形成大小的变异,大小的变异可以是重复的(即与非变异部分形状、方向等

完全相同),也可以是近似的,它比表状的变异较为容易^[5]。

(3)色彩的变异。在许多具有相同色彩的基本形态中,特别强调一小部分形态在色彩上的明显差异,从而打破画面色彩的单调,这就是色彩的变异^[5]。

(4)位置和方向的变异。有秩序的多数形态中出现了少数无秩序的基本形态;或无秩序的多数基本形态中出现了少数有秩序的基本形态,并且它们的形状、大小、色彩都是一样的,从而形成位置和方向上的变异^[5]。

1.3 变异构成的要点

(1)变异的部分要突出、引人注目,在设计中应尽量扩大其变异的强烈程度。

(2)掌握好变异部分的度。变异部分过多就减弱了比较性,画面会失去协调和统一;太少就会没有“变”的效果。

(3)变异部分应选择在比较显著的位置,产生强烈的刺激性,形成视觉焦点,突破单调格局,出其不意,使人惊奇。

2 变异构成原理在健美操编排中的运用

健美操既是锻炼身体手段,又是一种形体艺术,其艺术性原则体现在:1)整体结构要求布局合理,富有变化对比,产生赏心悦目的节奏感和张弛井然、跌宕起伏的美感^[2],明确操的轻重缓急、亮点和新异之处。2)音乐选配直接影响着表现风格、结构、速度、节奏等^[1],选配得好会增强整个操的表现力和生动程度,也易于激发表演者的激情,令表演者在更加充分地展现自我的同时积极调动起观众的热情。因此,音乐旋律要动听、力求新颖、富于变化,充分体现操化动作的特点和编排意向^[2]。3)动作队形要求丰富多样、变化灵活巧妙、新颖且与音乐的风格保持一致^[1]。如健身健美操,要求赏心悦目,重要的是使运动者享受到运动过程中带来的乐趣;而对于竞技健美操,则要求整套操设计巧妙、富有艺术感染力。4)服装设计,在一定程度上可以体现创作者的艺术修养和审美观点;而且可以利用服装的色彩、款式等对场地的色彩构图和造型动作进行有效的调节和均衡。

运用有关的变异构成原理进行健美操创编,应注意如下问题:

(1)在结构设计方面,充分运用表状的变异原理。首先进行一个整体的预算,将操的风格或将要表达的情节确定,在统一风格下求鲜明的小变化,并把这一变化着意渲染,使其更加新颖。1)将变异安排在健美操的开首,利用变异带来的出其不意效果有效地调动观众的兴趣,引领一个好的开端,但要注意掌握好度,如果太过突然就会造成与后面脱节的现象,也不宜太夸张,否则有哗众取宠之嫌;2)将变异设置于2/3部分,进行变异中反规律的对比,有利于给表演者一个兴奋性的再度调动并加强对观众的视觉刺激。其中注意要与操的风格达成协调、形成默契;3)将变异构成运用于健美操的结尾,出人意料的结局有利于加深和巩固观众对整套操的印象还可以烘托出高潮。此外,在操的各个环节的适当地方穿插变异效果,会使整套操精彩纷呈表演起伏联连。

(2)在音乐的选配方面。健美操的音乐要求节奏鲜明强

劲、悦耳动听,一般以8拍的节奏呈规律进行,要打破这一规律很简单,在8拍节奏组合中穿插一个6拍、4拍、2拍甚至是1拍的音乐节奏,或者是在同一韵律中穿插其他风格的韵律,例如在一段节奏鲜明、鼓点强劲的音乐中间或末尾加一小段悠扬的钢琴、小提琴演奏等;再如在平淡无奇的音乐中适当穿插一些音效,立刻就会使原有音乐改头换面。但是,很多时候,由于我们掌握不好变异的度和位置,结果弄得一段音乐不伦不类,经常出现鸡蛋中放锤子的现象。根据变异构成的原理来重新配制音乐,可以避免出现不得体的现象。

1)变异的部分要突出、引人注目,夹杂于规律中扩大对比度。例如可以在一段平缓的节奏中加少数强劲的声音,这种声效就扩大了对比度,即在原有韵律之中寻求异常而不是在本身就强劲的节奏中添加强劲的节奏,让人听而生厌;再如可以在欢快的节奏出现之后留出片刻的安静或其他类似的静音效果,在听觉上制造回旋的空间等等。2)掌握好变异的度。例如声效不可过于频繁也尽量避免同一种音色的声效多次重复出现,降低了人们对这种声效的刺激;再如避免多种风格的音乐瓜分整段音乐的长度,失去主次。3)变异的部分选在显著位置,形成焦点,出其不意。例如出场时段的音乐、变动操化风格时的音乐、造型时的音乐以及结束动作时的音乐等等都是整段音乐中的显著位置,可供选择变异。

(3)动作队形的设计。这里可以充分利用变异构成的多种形式:1)大小的变异。这里的大小可以理解成动作幅度大小、队形移动幅度大小、造型大小等等。例如在大幅度的动作中穿插富有表现力的小动作,大幅度挪移中进行突然的停顿,大小造型对比等。2)位置和方向的变异。停顿位置、移动位置、空间与平面的位置等也可以采用变异手法。例如一部分人运用空间,另一部分人运用平面;6人表演中,4人和两人运动方向相反形成对比;一部分人静力造型另一部分人动力组合;一系列流动的队形中穿插原地停顿等,都能令人感到意外、新奇。3)色彩变异。主要利用服装配合场景、灯光效果进行。整体服装色彩与场景颜色对比鲜明;服装颜色在灯光照射下会产生预期效果;利用服装自身色彩的搭配、肌理的变异,形成反差等。

参考文献:

- [1] 黄宽柔,姜桂萍. 舞蹈与健美操[M]. 北京:高等教育出版社,2000.
- [2] 黄宽柔,周建社. 健美操团体操[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2000.
- [3] 王化斌. 黑白平面构成[M]. 北京:人民美术出版社,1994.
- [4] 王晓林,崔 齐. 平面构成[M]. 北京:中国纺织出版社,1996.
- [5] 王大虎. 平面构成基础[M]. 北京:中国社会出版社,1998.

[编辑:李寿荣]