

太极思维视域下的舞蹈构图艺术研究—— 基于《周易》阴阳平衡理论

李向东

(天水师范学院音乐舞蹈学院 甘肃, 天水 741000)

Research on the art of dance composition from the perspective of Taiji thinking -- Based on the theory of yin yang balance in the book of changes

Lixiangdong

(music and Dance College of Music and Dance, Tianshui Normal University, Tianshui 741000, Gansu)

Abstract: Chinese history and traditional culture are extensive and profound. The Tai Chi Culture and its thinking mode in the book of changes, as its components, have had a profound impact on the development of many Chinese art fields. Taking dance art as an example, as the core element in the creation of dance works, the formation process of dance composition is deeply influenced by the creator's thinking mode. The Taiji thinking contained in the book of changes has had a profound impact on the composition thinking of Chinese Dance creators. Through in-depth analysis of the Taiji thinking in the book of changes, this study will reveal its philosophical concepts such as the balance of yin and Yang, the unity of opposites, and explore the specific application of these concepts in dance creation. From the smooth use of the round field trajectory, to the ingenious layout against the contrast, to the precise grasp of the balance of yin and Yang, the composition thinking of Tai Chi Dance provides rich inspiration and expression techniques for dance creation. Through exquisite skills and profound understanding, dancers integrate Taiji thinking into dance movements, making dance works exude unique artistic charm and cultural implication.

Key words: dance composition; Tai Chi culture; Dance works; traditional culture

摘要: 中国历史传统文化博大精深,《周易》中的太极文化及其思维模式,作为其组成部分,对中国诸多艺术领域的发展产生了深远的影响。以舞蹈艺术为例,舞蹈构图作为舞蹈作品创作中的核心要素,其形成过程深受创作者思维模式的影响。《周易》所蕴含的太极思维,对中国舞蹈创作者的构图思维产生了深刻的影响。通过深入分析《周易》中的太极思维,本研究将揭示其阴阳平衡、对立统一等哲学理念,并探讨这些理念在舞蹈创作中的具体应用。从圆场轨迹的流畅运用,到对比衬托的巧妙布局,再到阴阳平衡的精确把握,太极舞蹈构图思维为舞蹈创作提供了丰富的灵感和表现手法。舞者们通过精湛的技艺和深刻的体悟,将太极思维融入舞蹈动作之中,使得舞蹈作品散发出独特的艺术魅力和文化意蕴。

关键字: 舞蹈构图; 太极文化; 舞蹈作品; 传统文化

在舞蹈艺术创作过程中,舞蹈构图扮演着至关重要的角色。它不仅是舞蹈语言传达和舞蹈形象塑造的核心要素,而且是深化舞蹈作品主题表

现的关键手段。舞蹈构图的形成,无疑与创作者的思维拓展密切相关。在中国传统舞蹈构图中,由于创作者深受传统文化的浸润,因此,这些构

图往往蕴含着我国传统文化的精髓，反映了不同历史时期的社会意识形态，并赋予了中国舞蹈以独特的艺术魅力。太极舞蹈构图理念，作为中国传统文化与现代舞蹈艺术融合的典范，不仅彰显了中国古代哲学的深邃智慧，也展现了现代舞蹈艺术的创新精神。在太极舞蹈的实践中，舞者们通过身体的律动，将太极哲学中的阴阳平衡、对立统一等理念演绎得淋漓尽致^[1]。这种舞蹈构图理念不仅丰富了舞蹈的表现技巧，而且为观众提供了独特的审美体验。在太极舞蹈的创作实践中，创作者深入探究《周易》中的太极思想，并将其融入舞蹈构图之中。他们运用巧妙的布局和精湛的技艺，将太极的圆场轨迹、对比衬托以及阴阳平衡等理念完美地呈现在舞台上。这种舞蹈构图不仅使观众感受到了太极的韵味，而且让他们领略到了中国传统文化的博大精深。同时，太极舞蹈构图理念也为舞者们提供了广阔的创作空间。舞者们可以根据个人的理解和感悟，将太极思想与舞蹈动作相结合，创造出具有鲜明特色的舞蹈作品^[2]。这些作品不仅艺术性高，而且蕴含着深厚的文化内涵，使观众在欣赏舞蹈的同时，也能深刻感受到中国传统文化的独特魅力。

一、舞蹈编排及其思维模式

作为表演艺术的一个重要分支，舞蹈在表演过程中不仅注重个体动作的优美，更强调队形的形态美和整体布局的视觉效果。因此，在舞蹈创作过程中，创作者必须具备一定的构图意识，以确保在特定的时间和空间维度内，舞蹈表演能够为观众提供丰富而深刻的审美体验。舞蹈构图涉及创作者对舞蹈元素（包括色彩、线条、形状等）的合理布局，旨在保证舞蹈表演的视觉审美性。舞蹈构图思维，即创作者在构图创作过程中的思维活动。舞蹈构图的质量直接受创作者构图思维的影响，而构图思维的形成与创作者的个人经历、知识水平和审美观念密切相关^[3]。此外，不同时代的文化背景、社会思想和艺术流派等因素，亦会对舞蹈创作者的构图思维产生影响，从而影响舞蹈作品的整体艺术风格和审美价值。舞蹈构图不仅是一种技术手段，更是一种艺术表达方式，它要求创作者具备敏锐的视觉感知能力和丰富的想象力。通过巧妙的构图，舞蹈作品可以更好地

传达情感和主题，增强观众的视觉冲击力和情感共鸣。因此，舞蹈创作者在创作过程中，需要不断学习和积累，提高自己的构图能力和审美水平，以创作出更具艺术价值和审美价值的舞蹈作品。

二、《周易》所蕴含的太极理念及其与舞蹈布局之关联性探讨

（一）《周易》中的太极思维

太极文化在中国悠久且深邃的历史文化传统中占据着举足轻重的地位，它凝聚了我国古代先哲的智慧精髓，并蕴含了中国传统哲学的丰富思想。《周易》，亦称《易经》，是我国古代一部著名的哲学典籍。太极文化与太极思维在《周易》这部古典哲学著作中得到了深入的探讨，“阴阳”作为基础，“气”作为核心指导思想，反映了中国特有的思维模式和辩证方法。“万物负阴而抱阳，冲气以为和”是《周易》的核心理念，也是太极思维的体现。该理念以“气、和”为核心，阐述了尽管万物在表象上呈现对立，但本质上自然界的一切，包括人类，最终都归于同一路径，自然界的循环是紧密相连的，一个周期的结束预示着新的周期的开始^[4]。

在《周易》的太极思维框架下，构建了一个以“道、气、阴阳、五行、八卦、天人合一”为基本概念的体系。尽管该体系中存在某些迷信元素，但其形而上的核心观念展现了其独特的社会价值。纵观中国文化艺术史，可以发现《周易》中的太极思维模式和哲学思想构成了中国艺术理论与文化观念的根基，对中国艺术家产生了深远的影响，这种影响在他们的艺术创作中得到了体现。《周易》中的太极思维对中国诸多艺术创作产生了深远的观念影响，影响了其创作规则和手法的构成。因此，在某种程度上，艺术家们将《周易》中的太极思维视为一种文化基因，艺术家的思想、创作与太极思维之间形成了相互依存和转化的关系，展现了多元化的转化路径。

（二）太极哲学与舞蹈构图之关联性探讨

《周易》所蕴含的太极哲学及太极思维，揭示了自然界中人与物终将归于同一路径的哲学思想，即“人法地，地法天，天法道，道法自然”。太极图象本身即象征着宇宙本体的观念与秩序，宇宙万物的秩序受到一种非物质的、形而上的内在动力与冲动的制约^[5]。万物通过持续的运动与循环

交换,调和物质与非物质、对立与非对立的矛盾,从而实现宇宙万物持续发展的状态。

《周易》中的太极哲学与思维方法论,不仅对中国文化传统的继承产生了深远影响,也深刻塑造了我国其他文化及艺术领域的发展,其中中国舞蹈艺术及舞蹈文化尤为显著,深受太极哲学与思维的影响。太极思维中的“回归”理念、对比与反衬的美学原则以及“阴阳相合,对称平衡”的思维特征,这三大核心要素极大地改变了中国舞蹈创作者的审美理念与观念,并深刻影响了舞蹈创作者的构图思维^[6]。因此,中国舞蹈艺术逐渐孕育出具有独特风格的太极舞蹈构图思维,并在众多舞蹈作品中展现了太极舞蹈构图思维的艺术表现,影响了舞蹈作品中运动轨迹、图案审美、构图原则的相应变化。由此可见,《周易》中的太极思维与中国舞蹈构图思维之间存在着紧密的关联性,二者的有机结合为展现中国舞蹈艺术的独特魅力提供了充分的条件。

三、太极舞蹈构图思维的艺术表现

在研究太极拳舞蹈的构图理念时,必须深入剖析其艺术表现形式。太极拳舞蹈,作为将中国传统太极拳哲学与舞蹈艺术相结合的表演艺术,其构图理念不仅反映了舞蹈动作的编排原则,而且蕴含了丰富的文化内涵和审美价值。在艺术表现层面,太极拳舞蹈通过动作的对称性与平衡性、空间的流动性与转换性、以及时间的节奏性与韵律性,展现了其独特的艺术魅力^[7]。构图理念的艺术表现不仅要求舞者在表演过程中实现身体与心灵的和谐统一,还要求其在空间布局上达到视觉与情感的共鸣。因此,太极拳舞蹈的构图理念是其艺术表现的核心要素之一,对于深入理解太极拳舞蹈的深层意义和审美特质具有至关重要的作用。

(一) 圆场轨迹

在舞蹈艺术中,运动路线是构图思维的核心要素,它决定了舞蹈作品中队形的布局与变化。圆场作为中国舞蹈中一种常规且基础的运动路线,其构图思维深受太极舞蹈的影响。圆场轨迹不仅体现了太极舞蹈构图思维的艺术表现,而且蕴含了太极思想的深刻内涵^[8]。太极图,作为研究《周易》原理的重要图像,其阴阳二鱼构成的外圈圆揭示了宇宙万物的无限循环。中国舞蹈构图中的圆场

轨迹运动路线,正是太极图思想内涵的具体映射,体现了无极而有道生一的哲学感悟。以现代舞剧《雷和雨》为例,六位舞者遵循圆场轨迹的基本运动路线,从出场至结束,循环往复地展现圆场轨迹的舞蹈构图,传递了舞者间命运的纠葛。

(二) 对比反衬

太极文化与思维通过太极图得以形象展现,特别是图中阴阳二鱼所体现的太极思想,揭示了宇宙万物的统一性与对立性,体现了太极对比反衬的美学精神。明代医学家张介宾所理解的太极之道,强调了动静结合、互为其根的宇宙发展原理。在太极思维的影响下,舞蹈构图审美需体现对比反衬的太极美学精神^[9]。中国舞蹈构图强调鲜明的反差对比,以达到全方位的时间与空间反衬,通过视觉对比效应吸引观众。例如,民族舞蹈剧《奔月》中的“侏儒舞”,通过对比反衬的构图方式凸显后羿这一角色形象。

(三) 阴阳平衡

《周易》太极观点中,个体与主体归为“阳”,群体与配体归为“阴”,阴阳相合、对称平衡是太极思维的显著特征。舞蹈构图讲究画面的和谐统一,因此注重队形的对称平衡,采用点、面构图形式来呈现个体与群体的关系^[10]。中国舞蹈创作者在构图过程中遵循“阴阳相合,对称平衡”的太极思维特征,追求阴阳平衡的舞蹈构图原理。中国传统舞蹈讲究构图的对称与平衡,以实现舞台画面的和谐、均齐、规整与稳定。在太极舞蹈构图中,构图遵循以主体为中心、群体向四角伸展的原理,突出主体地位与中心意识。舞台上的独舞演员位于中心位置,群舞演员由中心向四角分布,形成对称平衡的舞蹈画面。这种构图不仅和谐统一,而且富有美感,营造出良好的视觉平衡效果,间接影响观众的心理情感平衡。

四、结语

中国的舞蹈艺术拥有着悠久而辉煌的历史,它在我们国家深厚而丰富的民族文化土壤中孕育而生。这种深厚的文化底蕴为中国舞蹈的创作者们提供了一个广阔的发展空间,让他们能够在这个舞台上尽情地挥洒才华。中国的历史传统文化博大精深,包罗万象,其中《周易》中的太极文化与太极思维虽然只是众多文化分支中的一支,

但其所蕴含的阴阳学说和自然之道却是构成中国历史传统文化的重要基石。这些思想和理念不仅渗透到中国各个艺术领域,而且对它们的发展产生了深远的影响。综上所述,中国舞蹈艺术在很大程度上受到了《周易》太极文化与太极思维的深刻影响。在继承传统的基础上,中国舞蹈家们不断进行创新和探索,使得太极舞蹈的构图思维得以融入到舞蹈创作之中。这种融合不仅保留了中国舞蹈的民族特色,还赋予了它鲜明的时代感,使得中国舞蹈在继承与创新的道路上兼具了民族性和时代性。

参考文献:

- [1] 许家星.“内圣外王”与道学政治化解读的想象性与非历史性——以《朱熹的历史世界》为中心[J/OL].广西大学学报(哲学社会科学版),1-22[2025-08-08].https://doi.org/10.13624/j.cnki.jgupss.20250806.001.
- [2] 杜兴彬,姜付高,孔健达.中国传统运动治疗骨质疏松:潜在生物学机制与临床应用进展[J/OL].中国组织工程研究,1-11[2025-08-08].https://link.cnki.net/urlid/21.1581.R.20250801.1455.002.
- [3] 郭少山.抗衰运动12种激活身体年轻力[J].健与美,2025,(08):32-35.
- [4] 贾利军,胡娜.基于太极生化模式的会计进化论思考[J].会计之友,2025,(16):12-19.
- [5] 吕艳玲.柔力球教学与武术元素融合的路径探讨[J].体育世界,2025,(07):101-103.DOI:10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2025.07.028.
- [6] 罗昱伦,吴火招,巫建辉.冷泉热山乡[N].福建日报,2025-07-27(002).DOI:10.28232/n.cnki.nfjrb.2025.006671.
- [7] 刘春霞.太极柔力球文化对大学生的影响及其发展研究[J].武术研究,2025,10(07):22-24.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011221.
- [8] 麻飞.体教融合背景下高校体育课程思政的理论与实践研究——以太极功夫扇专项课为例[J].武术研究,2025,10(07):72-74.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011208.
- [9] 韩丽丽,张东宇,董立兵,等.吴图南太极思想在高校太极拳课程中的价值转化研究[J].武术研究,2025,10(07):79-81.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011219.
- [10] 张姗,申海艳,潘亚丽.风险管理配合简易太极操对冠心病患者的影响[J].罕少疾病杂志,2025,32(07):178-180.

作者简介:李向东(1987—11),男,汉族,山西大同人,硕士,天水师范学院音乐舞蹈学院讲师,研究方向:舞蹈学。