

Research on the Semiotic Transformation of Film Symbols into Dance Choreography from a Semiotic Perspective

Qianya Liao

Beijing Dance Academy, Beijing, 100081, China

Abstract

In the contemporary context of deepening cross media art integration, dance choreography is gradually breaking free from the single constraints of traditional body language and actively absorbing ideographic logic and creative methods from diverse art forms. This article is based on the theory of film semiotics, focusing on three core film symbols: visual symbols, narrative symbols, and emotional symbols. By explaining their core connotations, analyzing the commonalities and differences between film and dance in symbolic meaning, a targeted transformation path is constructed, and ultimately revealing the theoretical value and practical significance of film symbol transformation for dance creation. The research aims to provide a new cross media semantic methodology for dance creation, promoting the dual improvement of semantic accuracy and artistic appeal in dance art while adhering to the body itself.

Keywords

semiotic perspective, film symbols, dance choreography, semantic transformation

符号学视角下电影符号向舞蹈编创的表意转化研究

廖千雅

北京舞蹈学院, 中国·北京 100081

摘要

在跨媒介艺术融合日益深化的当代语境中, 舞蹈编创正逐步摆脱传统身体语言的单一束缚, 积极从多元艺术形式中吸纳表意逻辑与创作方法。本文以电影符号学为理论基础, 聚焦视觉符号、叙事符号、情感符号三类核心电影符号, 通过阐释其核心内涵、辨析电影与舞蹈在符号表意中的共性与差异, 构建针对性的转化路径, 最终揭示电影符号转化对舞蹈编创的理论价值与实践意义。研究旨在为舞蹈编创提供全新的跨媒介表意方法论, 推动舞蹈艺术在坚守身体本体的基础上, 实现表意精度与艺术感染力的双重提升。

关键词

符号学视角下, 电影符号, 舞蹈编创, 表意转化

1 引言

电影作为兼具叙事性与符号性的综合艺术, 其符号系统经过百年发展已形成成熟的表意体系, 从视觉元素到叙事结构, 从情感传递到主题深化, 均通过精准的符号建构实现意义落地。近年来, 舞剧在创作中, 频繁借鉴电影符号的表意逻辑, 将电影中的服饰符号、场景符号、叙事符号转化为舞蹈的身体语汇、道具设计与空间调度。

2 电影符号与舞蹈表意的理论阐释

2.1 电影符号的核心内涵与分类

电影符号的本质是“能指”与“所指”的对应关系, 即通过具体的视觉/听觉元素(能指)承载抽象的意义(所

指), 并通过符号系统的建构实现叙事与情感传递。其核心特质体现为三点: 一是系统性, 单个符号需纳入整体符号体系才能完成完整表意; 二是语境依赖性, 同一符号在不同叙事语境中可产生多元意义; 三是视听协同性, 依赖画面与声音的配合强化表意精准度。结合舞蹈编创的适配性, 电影符号可划分为三类核心类型: 其一, 视觉符号指电影中具有表意功能的视觉元素。其二, 叙事符号服务于情节推进的符号元素, 承担着串联叙事逻辑的功能。其三, 情感符号专门传递情绪内涵的符号元素, 是情感表达的核心载体。

2.2 舞蹈编创中的符号表意体系

舞蹈作为以身体为核心的表演艺术, 其表意体系同样基于符号建构, 核心是将抽象的情感、叙事转化为可感知的身体符号、道具符号、空间符号。舞蹈编创中的符号类型可对应电影符号分为三类: 其一, 身体符号舞蹈表意的核心, 包括肢体动作, 是情感与叙事的直接传递者。其二, 道具符号身体符号的延伸, 通过与舞者的互动实现表意, 成为承

【作者简介】廖千雅(2001-), 女, 中国广东东莞人, 硕士, 从事舞蹈编创(综合)研究。

载主题与情感的重要符号。其三，空间符号通过舞台空间的调度与设计实现表意，包括空间位置，是拓展表意维度的关键元素。

3 电影与舞蹈符号表意的共性挖掘与差异辨析

3.1 共性本质：符号系统的表意逻辑统一

3.1.1 符号建构：能指与所指的对应关系

电影与舞蹈的符号表意，均以“能指—所指”的对应为核心逻辑。电影中，“长衫”（能指）对应“叶问的隐忍与坚守”（所指），“黑鸟”（能指）对应“邪恶势力”（所指）；舞蹈中，“青绿腰”（能指）对应“山水的灵秀与庄重”（所指），“木人桩的撞击动作”（能指）对应“习武的执着与坚韧”（所指）。两者的共性在于，均通过具体可感的符号载体（能指），承载抽象的意义内涵（所指），让受众通过符号解码完成意义接收，避免直白的意义灌输。

3.1.2 系统协同：单个符号的体系化关联

无论是电影还是舞蹈，单个符号都无法独立完成完整表意，需纳入整体符号体系中协同作用。电影《满江红》中，“宋体笔画布景”（空间符号）、“黑鸟”（视觉符号）、“急促鼓点”（听觉符号）共同构成“历史正义与强权对抗”的符号体系；舞蹈《咏春》中，“长衫”（道具符号）、“沉稳的马步”（身体符号）、“暖黄色灯光”（空间符号）共同构建“叶问的侠义精神”的符号体系。两者的共性在于，符号体系内的元素相互关联、相互强化，形成合力实现主题表达，单个符号的意义需在体系中才能得到完整阐释^[1]。

3.1.3 语境依赖：意义生成的场景化属性

电影与舞蹈的符号表意均依赖具体语境，同一符号在不同场景中可产生不同意义。电影中，“红色”在婚礼场景中象征喜庆，在刑场场景中象征血腥；舞蹈中，“挥手动作”在告别场景中表达不舍，在欢呼场景中传递喜悦。两者的共性在于，符号的意义并非固定不变，而是由叙事语境、情感氛围、场景设计共同决定，语境的变化会导致符号意义的动态调整，增强作品的表意灵活性。

3.2 载体差异：“视听综合”与“身体核心”的表意边界

3.2.1 表意载体：电影的视听协同 vs 舞蹈的身体主导

电影符号的表意依赖“视听综合”载体，画面（视觉符号）与声音（台词、音效、音乐）的配合实现精准表意。如电影中“角色流泪”（视觉符号）配合“悲伤的音乐”（听觉符号），可直接传递痛苦情绪，表意指向性明确；而舞蹈符号的表意以“身体”为核心载体，缺乏语言文字的辅助，需通过身体动作、姿态的组合，结合道具、灯光等元素完成意义传递。

3.2.2 传递方式：电影的镜头引导 vs 舞蹈的现场感知

电影符号的传递依赖镜头的引导，导演可通过特写、剪辑、变焦等技术，强化特定符号的表意。如特写“角色紧握的拳头”，突出其内心的愤怒；而舞蹈符号的传递依赖观

众的现场感知，舞台空间的开放性使得观众需自主捕捉符号元素，如舞者与木人桩的互动、长衫的摆动幅度，需结合整体舞台语境完成意义解码。这种差异使得：电影符号可通过技术手段引导受众解读，舞蹈符号需通过更鲜明的身体表达与空间设计，提升符号的辨识度。

3.2.3 时空限制：电影的自由时空 vs 舞蹈的舞台边界

电影符号的时空表达具有无限自由性，可通过镜头切换实现时空的自由跳转，如从古代场景瞬间切换到现代场景，符号的表意不受时空物理限制；而舞蹈符号的时空表达受限于舞台物理边界，时空转换需通过舞者的身体调度、道具的移动、灯光的变化实现，如通过舞者的队列移动模拟场景转换。这种差异导致：电影符号可构建复杂的时空交错符号体系，舞蹈符号需在固定舞台内，通过精巧的设计实现时空意义的有效传递^[2]。

4 电影符号向舞蹈编创的表意转化路径

4.1 转化目标：从“电影符号借鉴”到“舞蹈本体创新”

电影符号向舞蹈编创的转化，核心目标并非简单复制电影符号的形式，而是实现“从电影符号借鉴到舞蹈本体创新”的跨越。舞蹈本体的核心是身体语言，转化过程必须以身体为中心，尊重身体的运动规律与表意特性，将电影符号的表意逻辑转化为舞蹈可实现的身体符号、道具符号、空间符号，最终形成具有舞蹈艺术特质的表意体系。这一目标要求把握两个关键：一是去电影化，剥离电影符号中依赖镜头、台词等电影专属元素的表意逻辑，提取可转化的核心符号要素；二是舞蹈化，将电影符号的能指与所指关系，转化为身体动作、道具互动、空间调度等舞蹈特有的表达形式，实现符号表意与舞蹈本体的有机统一。

4.2 实践路径：基于舞蹈本体的适配性转化

4.2.1 视觉符号转化：从“电影视觉元素”到“舞蹈身体与道具符号”

视觉符号的转化核心是“提取核心视觉特征，转化为身体或道具可表达的形式”。针对电影服饰符号，如《咏春》电影中叶问的长衫，提取其“材质柔软、摆动幅度与情绪关联”的核心特征，转化为舞蹈中“长衫的动态身体语言”——通过舞者的旋转、甩动动作，让长衫呈现出不同的形态：缓慢摆动象征隐忍，快速甩动象征爆发，使长衫成为传递情感的身体延伸符号；针对电影道具符号，如《满江红》中的“太师椅”，提取其“权力象征”的核心意义，转化为舞蹈中“舞者与太师椅的互动动作”——舞者围绕太师椅的跪拜、抗争、远离，通过身体姿态的对比，强化“权力压迫与反抗”的表意，让道具符号与身体符号深度融合。

4.2.2 叙事符号转化：从“电影叙事逻辑”到“舞蹈动作与序列符号”

叙事符号的转化核心是“拆解电影叙事符号的逻辑，转化为舞蹈动作序列”。针对电影动作符号，如《觉醒年代》

电影中学生游行时“挥手呐喊”的动作,提取其“激昂、坚定”的核心特质,转化为舞蹈中“群体舞者的同步挥手、踏步动作序列”,通过动作的节奏变化(从缓慢到急促)、力度增强,传递“爱国情怀的觉醒”;针对电影情节符号,如电影中“密室谋划”的场景,提取其“神秘、紧张”的核心氛围,转化为舞蹈中“舞台空间的分区设计”——前景舞者以紧凑的身体姿态围成圈,模拟密室场景,后景舞者通过半透明幕布的遮挡,做试探性动作,象征外部的危险,通过空间符号与动作符号的配合,完成“密室谋划”的叙事表意^[9]。

4.2.3 情感符号转化:从“电影视听情绪”到“舞蹈节奏与空间符号”

情感符号的转化核心是“捕捉电影情感符号的情绪特质,转化为舞蹈节奏与空间符号”。针对电影色彩符号,如电影中“红色象征激情”,转化为舞蹈中“快速有力的身体节奏”——舞者通过跳跃、旋转的快速动作组合,配合红色灯光的渲染,营造激情澎湃的情感氛围;针对电影光影符号,如电影中“阴影暗示阴谋”,转化为舞蹈中“舞台空间的光影分区”——舞者在阴影区域的动作以蜷缩、试探为主,在光亮区域的动作以舒展、坚定为主,通过光影与身体动作的协同,传递“阴谋与正义的对抗”,让情感符号通过节奏与空间的变化自然流露。

5 电影符号转化对舞蹈编创的价值与意义

5.1 理论价值:拓展舞蹈编创的跨媒介表意方法论

电影符号转化对舞蹈编创的首要理论价值,在于构建了系统的“跨媒介表意方法论”,突破了传统舞蹈编创的表意理论边界。长期以来,舞蹈编创理论多聚焦于身体动作、节奏韵律等本体元素,跨媒介符号研究相对零散。本文通过梳理电影符号与舞蹈表意的共性与差异,构建视觉、叙事、情感三类符号的转化路径,形成了“理论阐释—差异辨析—转化实践”的完整研究框架,为舞蹈编创提供了可操作的跨媒介表意理论工具。这一方法论的拓展,不仅丰富了舞蹈编创的理论体系,更推动舞蹈艺术在跨媒介融合背景下的理论创新。它证明了不同艺术门类的符号表意逻辑可以相互转化,为舞蹈与其他艺术形式的跨界融合提供了理论参考,也为舞蹈编创理论的多元化发展注入了新活力。

5.2 实践价值:赋能舞蹈的表意精度与艺术感染力

5.2.1 提升表意精度,破解身体表意模糊难题

电影符号的转化有效解决了舞蹈身体表意模糊的问题。传统舞蹈编创中,抽象的情感与复杂的叙事常因身体表达的局限性导致意义传递不精准,而电影符号的引入为舞蹈提供了更清晰的表意载体。如舞剧《咏春》将电影中“木人桩”的视觉符号转化为舞蹈道具,通过舞者与木人桩的撞击、缠

绕、配合,精准传递“习武的执着、技艺的精进”,让观众直观理解符号背后的意义,提升了舞蹈表意的精准度。

5.2.2 丰富表意维度,拓展舞蹈编创形式

电影符号的转化为舞蹈编创提供了多元的表意维度,突破了传统身体语言的单一表达。通过视觉、叙事、情感三类符号的转化,舞蹈编创可构建“身体+道具+空间”的多元符号体系,如舞剧《满江红》将电影中“宋体笔画”的视觉符号转化为舞台布景,舞者与笔画的肢体互动,配合“黑鸟”道具的飞舞,形成多维度的表意网络,既丰富了舞台呈现形式,又深化了“历史正义”的主题内涵,让舞蹈编创摆脱对单一身体技巧的依赖。

5.2.3 强化情感共鸣,提升作品艺术感染力

电影符号的转化显著增强了舞蹈的情感共鸣能力。电影情感符号的转化,让舞蹈的情感表达更贴近观众的认知习惯,如将电影中“蓝色象征忧郁”的色彩符号,转化为舞蹈中缓慢舒展的身体动作与蓝色灯光的配合,营造出孤独伤感的氛围,让观众快速代入情感;同时,道具符号与身体符号的融合,从视觉体验升华为情感共鸣,提升了舞蹈作品的艺术感染力。

6 结语

电影符号与舞蹈表意具有统一的符号逻辑(能指与所指的对应、系统协同、语境依赖),但因“视听综合”与“身体核心”的载体差异,呈现出表意载体、传递方式、时空限制层面的显著不同。通过视觉符号、叙事符号、情感符号的适配性转化,可构建系统的转化路径,实现从“电影符号借鉴”到“舞蹈本体创新”的跨越。电影符号转化对舞蹈编创具有重要的理论与实践价值:在理论层面,拓展了舞蹈编创的跨媒介表意方法论,推动舞蹈理论的多元化发展;在实践层面,通过提升表意精度、丰富表意维度、强化情感共鸣,赋能舞蹈编创的形式创新与内涵深化。在跨媒介融合成为艺术发展必然趋势的今天,电影符号向舞蹈编创的表意转化,不仅是舞蹈编创的创新路径,更是舞蹈艺术突破自我、实现多元化发展的重要探索。它证明了舞蹈艺术可以通过吸纳其他艺术门类的符号表意逻辑,不断丰富自身的表达体系,在坚守本体的基础上实现持续创新,为观众带来更具深度与感染力的艺术体验。

参考文献

- [1] 舞剧《咏春》艺术特色与符号表意分析[EB/OL]. 中国艺术报, 2023-05-20.
- [2] 舞剧《满江红》:符号叙事的写意表达[EB/OL]. 光明网, 2025-02-15.
- [3] 跨媒介视角下舞蹈符号的建构与表意[EB/OL]. 舞蹈杂志, 2024-07-12.