

## 摘要

本论文以舞蹈画面中的视觉节奏为研究对象，通过对音乐节奏、美术节奏、电影节奏等听觉、视觉节奏的借鉴，以及“艺术视知觉”理论与“力效”理论的学习，探索舞蹈画面中视觉节奏的生成与运用。

全文共分为三部分：第一部分，通过对舞蹈画面与视觉节奏的理论分析形成视点聚焦，以理论分析的视角探索舞蹈画面与视觉节奏的内涵与外延，为之后视觉节奏在画面中的应用提供实操范围与可行性理论基础；第二部分，通过对音乐节奏与美术节奏的运用分析，结合舞蹈编创技法的“时、空、力”，生成适合于舞蹈画面的六种单一性视觉节奏方式，并辅以毕业作品运用进行分析。第三部分，在毕业作品中对画面视觉节奏进行综合性实践运用，通过多种视觉节奏对画面外在样态以及内在感知的塑造，生成画面层次、知觉感受以及表意连贯的画面效果，在改变原有画面形态中形成外在形态与内在表意的相互关联；在连接画面空隙与连贯画面情感表意中，塑造舞蹈画面语言的可视性与表现性。

**关键词：**舞蹈画面；视觉节奏；视知觉；舞蹈编创；画面语言

## Abstract

This thesis takes the visual rhythm in the dance picture as the research object, and explores the generation and application of visual rhythm in the dance picture through the reference of auditory and visual rhythm such as music rhythm, art rhythm and film rhythm, as well as the study of the theory of "artistic visual perception" and "force effect".

The full paper is divided into three parts: The first part, through the theoretical analysis of dance picture and visual rhythm to form a focus of view, explore the connotation and extension of dance picture and visual rhythm from the perspective of theoretical analysis, and provide the practical scope and feasibility of the application of visual rhythm in the picture; In the second part, through the application analysis of music rhythm and art rhythm, combined with the "time, space and force" of dance choreography and creation techniques, six kinds of single visual rhythm methods suitable for dance pictures are generated, and supplemented by the application of graduation works for analysis. The third part is the comprehensive practice and application of the visual rhythm of the picture in the graduation work. By shaping the external shape and internal perception of the picture with a variety of visual rhythms, the picture effect of picture hierarchy, perception and ideographic coherence is generated, and the mutual correlation between external form and internal ideographic meaning is formed in the change of the original picture form. In connecting the gap of the picture and connecting the emotional expression of the picture, it shapes the visibility and performance of the dance picture language.

**Keywords:**Dance picture; Visual rhythm; Visual perception; Choreography and creation; Picture language

# 目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
导论.....	1
(一) 研究目的与意义.....	1
(二) 研究现状及存在的主要问题.....	1
(三) 研究方法.....	4
(四) 研究重难点.....	4
一、舞蹈画面与视觉节奏概述.....	6
(一) 舞蹈画面的形成.....	6
(二) 舞蹈视觉节奏的形成.....	7
(三) 舞蹈画面视觉节奏生成的重要性.....	8
二、舞蹈画面中视觉节奏的生成方式.....	10
(一) 以时间塑造视觉节奏.....	10
(二) 以空间塑造视觉节奏.....	12
(三) 以力塑造视觉节奏.....	13
三、舞蹈画面中视觉节奏的实践应用.....	16
(一) 以视觉节奏形成画面层次.....	16
(二) 以视觉节奏塑造画面感知.....	17
(三) 以视觉节奏连贯画面表意.....	18
结语.....	20
致谢.....	21
参考文献.....	23
攻读硕士学位期间成果汇总.....	25

## 导论

### （一）研究目的与意义

在舞台化的舞蹈创作中，通过画面构图以及调度运动承载出不同的主体表意。其中，相同的画面形式在不同舞蹈作品中的重复使用，有时会影响画面形式与表意间的同步性与关联性；与此同时，在画面与画面的转接运动中，为调度而调度的跑动时常间断了作品先前叙述与表达上的连续性，从视知感受层面影响观者对画面形式与内容的体验。在舞蹈创作中，画面的运用是不可或缺的、画面的图形样式是有限的，但不同的画面视觉节奏处理却可以为画面提供多姿多彩的表意可能。因此，本文通过聚焦舞蹈画面的实践创作，以“时、空、力”下形成的视觉节奏对画面原有外在形态以及内在情态的影响与改变，尝试塑造出由画面运动形态变化影响画面情感与表意的细腻处理，从而在一定程度上关联起舞蹈画面在表现形式与表意内容上的同一性。

### （二）研究现状及存在的主要问题

迄今为止，国内关于舞蹈创作方面的著作、期刊以及学位论文虽数量逐步增多，但将研究视角锁定在画面视觉效果这一艺术创作领域论题的文献微乎其微，然则在电影、美术等学科中已有较为突出的分析研究。与此同时，从现下的舞蹈作品编创中，较多创作者在对固定画面不假思索地运用中忽视了由画面运动节奏张力带来的视知觉下的情感变化体验。因此，在创作实践中笔者便有意意识地对舞蹈画面视觉节奏进行探讨，在通过“视知觉”理论的引入分析中逐步清晰创作中画面节奏与情感表达间的关联。由于在知网搜索中以“舞蹈画面”与“舞蹈视觉节奏”为关键词进行搜索的相关文献较少，因此将文献搜集整理的范围扩展至与舞蹈画面形成相关的研究创作文献以及与视觉节奏运用相关的本领域或其他领域的相关文献，并在结合此次创作实践需要中对搜集到的相关书籍文献进行分类整理与归纳分析，形成了以下关于舞蹈画面、视觉节奏、视知觉理论三方面的现有资料的简要论述：

#### 1. 关于舞蹈画面在编创方面的相关研究

以“舞蹈画面”为关键词进行相关的文献资料搜索，发现直接以舞蹈画面为题的文章数量并不乐观，相反以形成舞蹈画面的动作、构图、调度等方面的

文章数量较为全面，且其描述结果也多聚焦于舞蹈画面，因此在此次关于舞蹈画面的相关文献搜集中将画面以及有关画面形成的调度、构图等论述著作进行统一的分类整理，使笔者更加清晰舞蹈画面的内涵与外延，以及舞蹈画面在创作过程中的指涉与运用。

(1) 书籍著作类：

张守和、李玲琰的《群舞编导基础理论与技术技法教程》（2016）十分清晰的论述着舞蹈画面与舞蹈调度之间的包含与被包含关系，并对创作中画面的形成要素与基础技法进行了分类阐述；江口隆哉《舞蹈创作法》（2005）在第四章的空间构成中分析构图以及构图画面的移动方式，为笔者的舞蹈画面变化提供了清晰的研究思路；王玫的《舞蹈调度的王玫研究》（2014）以舞蹈调度的视角，通过虚性调度与实性调度对画面效果形成的知觉影响进行着创作实践分析；王玫的《传统舞蹈的现代性编创》（2017）在三人物的同点配合与群舞中从音乐领域借鉴的画面变化方法，对笔者打破传统舞蹈画面的时间性创作方式中进行着一定引导；金秋的《舞蹈编导学》（2006）第四章中通过对舞台空间位置的情感内涵以及舞蹈构图的画面分析阐述了画面与表达中的空间关系等。

(2) 文献期刊类：

从画面、调度的相关研究分析中：吴晓邦的《论舞蹈的构图》、郑莉《舞蹈画面要素的初步探索》、张宗霞《论调度在少儿舞蹈创作中的运用》、蒙曦《“立象尽意”的舞蹈新解：画面空间与象征表意》等，皆详细的论述了舞蹈构图、舞蹈画面的构成要素与内涵表达，为从多维度分析舞蹈画面的效果提供了思路。

上述著作、期刊皆详尽的以舞蹈编创视角分析画面构成的各要素、画面内涵的形成以及画面塑造方式、塑造效果的创作影响，为此次画面运动效果生成的研究提供了可行路径并奠定了总体的研究基调。

## 2. 关于以“视觉节奏”分析舞蹈本体的相关研究

以视觉节奏为分析视角，对舞蹈本体所构成的影响进行相关文献资料收集整理，相关书籍著作中并没有关于“视觉节奏”的研究分析，而在期刊论文中却有从舞蹈种类、舞蹈构图、舞蹈语言等方面对于视觉节奏形成与影响的分析。

(1) 书籍著作类：

于平选编的《舞蹈编导教学参考资料》外编：舞蹈编导研究中，在视觉心理研究对舞蹈创作意识的影响中论述了舞蹈“视觉节奏”的内涵与外延，以及在舞蹈创作间的重要地位。

(2) 文献期刊：

包峥刻的《视觉节奏——舞蹈语言变化初探》、何洋洋的《从中国古典舞的“视觉节奏”窥其精神旨归与文化意涵》、卢倩的《浅析舞蹈构成的视觉节奏感——在女子群舞〈水〉中的体现》等，上述文献均以视觉节奏在舞蹈本体方面构成的视觉影响在心理感受、文化内涵、精神溯源为探究，为此次研究分析中主体情感与画面节奏的关联性起到了可依据的案例。

3. 关于以“视知觉”理论与其在各领域的实践运用的相关研究

笔者选择以“视知觉”理论为探寻起点，通过在对“视知觉”原理分析中以及在不同学科中对“视知觉”理论的运用分析中，从新的角度看待舞蹈画面形成视觉效果的终极原因，并试图探索舞蹈画面运动过程中如何以视觉节奏产生的视知效果关联起创作中的情感表达。

(1) 书籍著作类：

德国著名心理学家、美学家鲁道夫·阿恩海姆的《艺术与视知觉》（1954）在追随格式塔心理学美学的基础上，将知觉概念建立在一种力的样式的基础上，通过视知觉在对力的式样和结构感知中弥合感性与理性、知觉与思维、物理事实与心理感受之间的鸿沟。

(2) 期刊论文：

于平的《舞蹈构图的视觉效应》、李凯伟的《论舞蹈构图的视觉呈现》、黎士旺的《阿恩海姆“抽象”的“视觉思维”理论》等，其中于平的《舞蹈构图的视觉效应》以格式塔心理学的方式进行着舞蹈画面图底关系的构图运用分析，通过图底关系为原点对视觉平衡图示、视觉显著点所形成的画面效果进行了分析，为笔者在创作实践中突破传统画面构图认知提供了新的视角和方法。

(3) 学位论文类：

李芮伶的《视知觉的“显现”在舞蹈构图中点线面的体现和运用》、王钰《构图技术在舞蹈创作中的核心应用价值研究》、王蕊的《对动画画面节奏感的研究》、李瑶的《知觉动力理论下中国当代雕塑性建筑形式的反思与重构》等，皆从舞蹈、动漫、建筑等画面形式中以视知觉理论为依托，通过“图-底”

关系的运用以及视知觉“力”的实践运用，深入到创作实践的理论运用中，对此次论文的研究理念、研究思路、研究框架、实践研究等都起到重要作用，并由外至内的为选题提供了清晰的破圈思路与可支撑理论。

综上所述，国内外目前对画面与视觉感知的交互研究有着一定的成果，但以舞蹈创作为主导的实践研究还有着许多可延伸的空间。此次资料收集中，张守和、王玫等教授虽在著作中都有论述提及画面形成的视觉变化，但其中的主要视角不是依据画面节奏勾连起创作者的表达和欣赏者的接受。从于平的《舞蹈构图的视觉效应》到李芮伶的学位论文《视知觉的“显现”在舞蹈构图中点线面的体现和运用》中，长达20多年的创作理论研究较少发现以视知觉视角进行舞蹈编创的持续性研究，其虽被反复提及却未能被重视。以于平老师为代表的创作研究更偏重于实践性理论梳理分析。因此，以视知觉角度研究舞蹈画面，通过突出舞蹈画面运动中生成的情感与审美感受的形成，对于现下舞台画面创作的类型化以及舞蹈画面的整体表现性有着较为重要的研究必要性。

### （三）研究方法

本论文运用到的主要研究方法包括：个案分析法、书籍文献研究法、比较分析法、创作实践法等科学研究方法。

1. 个案分析法：通过观察他人作品中最具视觉效果的舞蹈画面方式，取其精华，进行自己研究方向的路径探索。

2. 书籍文献研究法：通过对“画面”“视觉节奏”“视知觉”理论的相关著作、文献的收集、整理与分析，了解当下实践创作中如何从视知觉理论实践画面节奏的创作与研究，对本论文的研究提供理论依据。

3. 比较研究法：通过比较研究法，对舞蹈画面的视觉节奏构成与美术画面的视觉节奏构成进行对比，从而得出两者间的不同点与相同点，将实践画面与传统舞蹈画面进行对比研究，推敲实践方式是否有效。

4. 创作实践研究法：通过自身的舞蹈编创实践，为本论文的研究提供研究对象。

### （四）研究重难点

1. 相关舞蹈画面视觉节奏研究技术之少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797116122200010000>