

福柯身体哲学视角下的舞蹈编创

——《以唐宫夜宴》为例

许小艳

江南大学 人文学院, 江苏 无锡 214122

摘要：目的：本研究致力于深入探索福柯身体哲学理论对舞蹈编创的影响，并探讨其在指导舞蹈创作实践中的应用效果。办法：为了达到上述研究目的，本研究首先，通过对舞蹈作品《唐宫夜宴》编创过程的现场观察，梳理分析舞者在动作与身体表达等层面所呈现的变革。进而，基于福柯的身体哲学视角，对作品中身体“规训”与规则界定的体现进行剖析。最终，概括研究发现，并就福柯身体哲学在舞蹈编创实践中的应用提出具体建议。结果：实地观察与案例分析结果显示，《唐宫夜宴》的创作充分融入了福柯身体哲学的理念。舞者在编舞者的系统训练与规范指导下，达成了身体动作与舞蹈要求的高度契合，体现出身体的“规训”过程。同时，作品的编创过程中注重了规则界限的设置，确保了舞蹈的整体一致性与规范性。此外，该舞蹈作品巧妙地将传统文化与现代舞技相融合，打破传统舞蹈的创作框架，展现出既有历史文化底蕴又不乏现代审美特色的舞蹈新颖性。结论：研究显示，福柯身体哲学对舞蹈编创具有重要的理论指导价值。在舞蹈艺术创作中，应高度重视身体的“规训”和规则限定的遵循，并勇于打破传统舞蹈创作的局限，融合多元文化元素，进而创作出兼具艺术深度又具欣赏价值的舞蹈艺术作品。

关键词：身体哲学；舞蹈编创；规则；突破；创新

中图分类号：J711.3

文献标识码：A

文章编码：2024020035

Choreography in the Perspective of Foucault's Body Philosophy --Taking Tang Palace Night Banquet as an Example

Xu Xiaoyan

School of Humanities, Jiangnan University, Jiangsu, Wuxi 214122

Abstract： Purpose: This study is dedicated to exploring in depth the influence of Foucault's body philosophy theory on dance choreography and exploring the effect of its application in guiding the practice of dance creation. Methods: In order to achieve the above research purpose, this study firstly, through the on-site observation of the choreographic process of the dance work Night Banquet in the Tang Palace, sorted out and analyzed the changes presented by the dancers at the levels of movement and body expression. Then, based on Foucault's philosophy of the body, the study analyzes the embodiment of bodily "discipline" and rule definition in the work. Finally, the findings are summarized and specific recommendations are made for the application of Foucault's philosophy of the body in choreographic practice. Results: The results of the field observations and case studies show that the creation of Tang Palace Night Banquet fully integrates the concepts of Foucault's philosophy of the body. Under the choreographer's systematic training and standardized instruction, the dancers achieved a high degree of compatibility between their body movements and the requirements of the dance, reflecting the process of "discipline" of the body. At the same time, the choreography of the work emphasizes the setting of rules and boundaries to ensure the overall consistency and standardization of the dance. In addition, the work skillfully integrates traditional culture with modern dance techniques, breaking the framework of traditional dance creation, and showing the novelty of dance with both historical and cultural heritage and modern aesthetic characteristics. Conclusion: The study shows that Foucault's philosophy of the body has an important theoretical guiding value for dance creation. In the creation of dance art, we should attach great importance to the "discipline" of the body and the compliance with the rules and limitations, and have the courage to break the limitations of the traditional dance creation, and integrate the elements of multiple cultures, so as to create dance art works with both artistic depth and appreciation value.

Key words： body philosophy; choreography; rules; breakthrough; innovation

* 作者简介：许小艳（2002—），女，内蒙古鄂尔多斯人，本科在读，研究方向：音乐舞蹈。

一、身体的“规训”

福柯的“规训与超越”学说。现代社会中，编创者面对的规范和标准越来越多，不可避免地对编创者的行为和思维产生影响，使个体的自由与主体性受到限制。但福柯并非仅仅停留在揭示权力和知识的机制之上，他试图突破“规训”，提出了一种超越的可能性^[1]。福柯认为，超越与自由不是直接对抗和否定规训，而是在“规训”中进行超越、转变和重新诠释。他主张在“规训”中发现自己的潜能发现权力运行的漏洞，从而通过实践与反思来塑造自己的主体性和身份。

舞蹈编导陈琳编创的作品《唐宫夜宴》在舞台上大放异彩，诙谐幽默、富有生活气息故事情节和精美绝伦的舞蹈编排，赢得了观众的喜爱。通过创新的设计理念，编创者将传统的服饰和妆容融入了5G+AR技术的新鲜元素，使作品更具有时代感和吸引力，这就是规则中超越^[2]。

二、舞蹈编创的规则限定

舞蹈艺术的创造需要艺术家拥有丰富的文学修养、广泛的舞蹈技巧，并且具备掌握不同舞蹈流派、风格以及技巧的综合能力。这需要他们对音乐、舞台布景、色彩搭配、场景氛围的敏锐感受，以及对社会情况的敏锐洞察。只有这样，他们才能将作品融入到自己的想象中，让其充满魅力。与当今时代发展内容相契合，与现代人类价值最求相契合，传递正确的人生观、价值观和生活观。

而限定则是在舞蹈创作过程中的一种手法，使得编舞人员不再受传统编舞思维的束缚，是一种摒弃了一些陈旧观念，在一个固定的范围内去挖掘新的内容，最终达到舞蹈编舞思想解放的效果^[3]。陈琳在《唐宫夜宴》的编排上“突破立新”则使用了这一规则。

三、突破传统的舞蹈编创形式

福柯以《萨德》、《巴塔耶小说》中的情色与死亡为例，指出他们的文学挣脱了秩序之网，从而发现了文学对界线的侵犯，对死亡的超越，把读者引入了一个开放的空间，摆脱了中心化主体的羁绊。在摄影艺术中，福柯对摄影作品形成过程中随意性和偶然性特征的呈现，是对中心化思想观念的一种突破。所以，福柯肯定了文学、绘画、摄影艺术所表现出来的经验的否定，对有限的否定，对艺术的多元化的肯定^[4]。陈琳，《唐宫夜宴》的艺术舞蹈编排，她对历史文化的加工提炼和多元素的艺术手法表达了自己的思考，他强调虽然历史色彩和审美标准已经远离我们，但我们应该珍惜宝贵的历史文化，传承的精华，让新时代的文艺工作者能更好的理解它们。陈琳老师的坚定信念、创新精神与反思意识使《唐宫夜宴》成功“出圈”，而今，即使大唐盛世已消失，仍有许多古老的文明遗迹，值得被珍藏和传承^[5]。

《唐宫夜宴》对传统文化守正的当代诠释令人惊讶。妆容和

服装完美地再现了唐三彩乐舞俑的外貌，与大唐舞蹈完美契合。陈琳的编舞技巧也得到了充分展示。舞者们精湛的舞姿、国宝般的元素融合，以及虚实相间的舞台技巧，使当代观众能够更加深入地理解历史。它突破了以往唐俑舞蹈编排中千篇一律的风格，以一种全新的形式来刻画唐俑，这是编创人员别具一格的风格体现。《唐宫夜宴》通过将“古董级复原”和“现代性表达”融合在一起，为传统文化注入了全新的活力。

（一）以多媒体为媒介突破固有的表现形式

福科在其对文学、绘画和摄影等艺术形式的批判中，展现了理性主体在权力结构中的抗争姿态。其艺术思想深刻地体现了主体性的解放，倡导摒弃中心化的主体桎梏，同时促使我们更深入地理解作品本身所蕴含的意义。这不仅有利于现代艺术的主体认同重构，也使得艺术创作的焦点转移到作品内在力量的表达上。数字媒体技术作为历史文化资源创造性转换与创新性发展的关键，打破了时空限制，将传统历史文化与新媒体内容相结合，提供了丰富多彩的表达形式，通过互动多媒体的形式向公众展示，从而赋予文物资源新生，并滋养公众的精神世界。

《唐宫夜宴》的创作亮点在于将科技、文化与艺术巧妙融合，用崭新的手法复述古老的故事，取得了出乎意料的传播效果。历史文化资源与现代数字媒体艺术的结合，不仅丰富了历史故事的细节，也使得这些资源能够跨越博物馆和其他教育场所的界限，在电视、电影、舞台、短视频等平台上呈现多元化的视觉风貌。此外，传统历史文化的表现手法通过场景再现、现代设计等多维手段，实现了观众从被动接受到主动参与的转变，有效提升了文化传播和教育的效果。正如《大唐宫廷夜宴》的破圈式传播所示，仅当历史文化资源在表现形式上创新时，才能够得到广泛认同。

《唐宫夜宴》以其独特的“AR+5D”演播手段和交互式摄像技术，重塑了传统舞台的概念，其所实现的视觉革新，不仅打破了物理空间的限制，更将观赏者带入了一个前所未有的艺术境界。技术的进步在艺术创新的路上扮演了枢纽角色。它架构了一个既真实又虚幻的世界，借助灵活的场景变换与高超的舞蹈技巧，呈现出多层次的艺术风貌，实现无缝的画面过渡，让观者有如穿越其间。现实技术不单重塑了唐代盛景，也使得抽象信息得以具象化，令人重温千年往昔的华丽。河南博物院的珍宝经由增强现实化作为舞台的背景，精美的文物、传世的画作和雄伟的建筑与舞者交相辉映，共同营造出一个立体全景的传播新阵地。观众在强烈的视觉震撼下，被引导去探索历史长河。舞台的创新表现手法，燃起了人们的探求之心。在这场舞蹈盛宴中，乐师们在由AR技术缔造的虚拟空间里灵动演绎，其情节鲜活，动作灵巧而充满趣味，所展现的亲切与日常生活息息相关，带有鲜明的实在感和亲民属性。细腻入微的生活化舞蹈表达，触动了观众的共鸣，唤起了他们的亲近和参与感，同时，这种表演巧妙地铸就了一群生机盎然、形象鲜明的乐师与宫女角色。这样的艺术手法，无疑增加了作品与受众的情感连结^[6, 7]。

（二）以唐俑丰腴形象的呈现突破传统“美”的限制

“形”指的是人体的外观，舞蹈则是通过身体的动作和造型

来表现情感的艺术。当舞者感受到某种情感时，身体会做出相应的反应，从而将这种情感传达给观众。

随着科技的发展，规训技术不断完善，遍布社会的各类规训机构构成了一个庞大的“监狱网”。规训技术无孔不入地监视着大家规范大家的同时控制强度不减。如天罗地网般强大的力量，被福柯称为现代社会的“监狱群岛”。在现代生活中，人们普遍认为“女性以瘦为美”的观点。站在舞台上的舞蹈演员则必须遵守这个规则。“瘦”就是她们的头衔，然而这在无形之中就成了束缚她们的枷锁。

在《唐宫夜宴》的编舞中，编导围绕历史上的“唐女俑”形象进行了深入创作，巧妙地设计了动作与造型。舞者高梳的发髻、斜红色调的裙摆及手持乐器的姿态，无论是仰面吹笛、低眉吹箫还是盘坐拨弦，都鲜明地体现了唐代女性的经典形象。在服饰和妆容设计上，巧妙地融入了标志性的唐代女性“斜红”妆容，精心复原了盛唐“以丰腴为佳”的审美理念，使观众得以领略那一时期女性的高贵与典雅、艳丽与动人以及妩媚与可爱的独特美感，突显出她们的华丽与尊贵。

为了更真实地再现唐俑的丰满体型，演出服装采用了紧身设计，并在肩部至脚部之间填充轻盈物质，使舞者原本修长的身姿呈现出圆润且富有光泽的美感。为了更加完美地呈现人物形象，在消瘦的面部也巧妙填充了柔软的棉花，类似银盆的造型更加接近唐朝女子的真实容颜，赋予了表演更多的灵气与自然感。

经典的舞蹈形象，其成功不仅归功于舞者扎实的舞技和精湛的表演艺术，更在于创作者将传统文化与现代艺术元素的精妙融合与无畏的创新。面对时间、空间和身体能力的种种限制，创作者们的想象力和创造力受到了激发。这些限制不仅没有成为阻碍，反而成为推动创新的力量，使得《唐宫夜宴》舞蹈成为富有生命力和表现力的艺术珍品。

（三）以“律动”的舞蹈形式突破戏剧表演而产生舞蹈性。

“关心自我”是一种关于自身、关于他人和关于世界的态度，它反映了我们的所思和所想，同时它也是我们创造自我、创造艺术和创造世界的一种活动。而艺术创作的方式，也是自我塑造的途径。福柯对三种艺术形式的批判，是从艺术自身主体化角度，说明现代艺术的内在驱动机制，说明艺术作品是一个动态的、主动地促进自身发展的存在。福柯认为，“关爱自我”的实践是对主体的建构，他主张的是把主体拉回到自我和他人的关系中去，把主体和臣服于别人的主体区分开来。受艺术自我主体的影响，福柯晚期的“关心自我”的思想也有利于摆脱传统中心化、权威化、强制性主体的规训，重建自由的主体，追求一种审美化、诗意化的生存状态，从而实现真正的人的价值。程琳在《唐宫夜宴》的编排上没有采用大量的舞蹈动作来刻画形象，而是用“节律”贯穿作品始终，以其为主体来塑造人物突出人物性格。动律的安排具有其独特的艺术特点：

在《唐宫夜宴》中，蹭拧律动以其独特的姿态和韵律，精妙地描绘了乐师和舞女经历险阻抵达大唐宫廷的旅途。舞者们以摇曳身姿和俏皮动作，展现了她们的丰满和活泼，体现出唐朝女性的柔美魅力。蹭拧动作的精髓在于胯部和足部动作的和谐与胸腰

的柔美弧线，以及重心稳妥地安放在前脚掌。随着音乐起伏，舞者们左右轻晃，巧妙勾勒出盛唐女郎的优雅与端庄。

舞作中拽扭动律的场景，巧妙地捕捉了舞女们备战宫廷的轻松时刻。她们挥动着乐器，时而调整姿势，时而伴随着柔和的脊背弯曲和微妙的步伐变换，用后跟轻敲地面，通过胯部的带动使上半身进行水平扭动。随着曲调的跳跃，她们身体的摆动忽快忽慢，在顶点迅速停顿，后顺畅地过渡至下一节奏，营造出饱含情趣的氛围。整场舞蹈还巧妙地融合了拽扭元素，表现了舞女们盛宴前的相互竞技和玩闹，形象生动再现了她们的俏皮与可爱，为表演增添了愉悦和动力^[8]。

《唐宫夜宴》与众多舞台剧不同，它包含了许多戏剧性和生活化的动作。相比之下，舞蹈动作更为简单，没有过多的队形变换或需要高超技巧的动作。例如，探头、侧耳倾听、撒娇、打闹等都是非常生活化的动作，只是在原有的基础上增加了一个跨步动作，使整个表演更具有趣味性。由于舞者的动作传递出的意义非常明显，观众可以通过视觉和听觉感受到这些动作的真实意义，甚至可以感受到“共情”的魅力，仿佛身临其境。

四、总结

福柯倡导在“规训”的架构下，探索个体的潜能及权力结构的漏洞，从而塑造独一无二的主体性和身份认同，并在实践与深思中完成这一过程。在信息技术迅猛发展的今天，舞蹈艺术的传播途径和观众群体已经大幅度拓宽，这促成了内容传播方式的重大变革。编舞者必须适应这些新兴的艺术传播手段，善用多媒体技术，使作品在多样化的媒体平台上焕发活力。面对当代舞蹈创作的新趋势，舞蹈创作者应不断提高自我标准，开展艺术性的自我反思，以臻于卓越。在这个新时代，舞蹈编导在迎接机遇与挑战的过程中，应具备创新的勇气，以及与时俱进的社会文化视野。唯有不断革故鼎新，方能创造出一系列领先潮流、触动心灵的卓越舞作，保证舞蹈艺术的持续吸引力与朝气蓬勃。

参考文献：

- [1] 郭俊梅. 福柯艺术论中的主体问题. [D] 哲学与人文科学. 2023:25-30.
- [2] 李媛. 基于融媒体视域的舞蹈身体语言研究——以舞蹈《唐宫夜宴》为例[J]. 民族音乐, 2023,(03):39-42.
- [3] 周若楠. 舞蹈作品《唐宫夜宴》意境美之漫谈[J]. 艺术大观, 2023,(24):88-90.
- [4] 张润阳. 新媒体背景下历史文化资源活化的新思路——以《唐宫夜宴》为例. [J]. 传播与版权. 2023,(20): 88-91.
- [5] 张丽怡. 浅谈《唐宫夜宴》的舞蹈艺术价值. [J]. 明日风尚. 2022(10): 53-56.
- [6] 高彩荣. 《唐宫夜宴》现象背后的话语分析[J]. 洛阳师范学院学报, 2022,41(07):91-93+97.
- [7] 樊传果, 孙梓萍. 人工智能赋能下的传统手工艺非物质文化遗产传播[J] 传媒观察, 2021(08): 68-73.
- [8] 曾一果, 李蓓蕾. 破壁：媒本融合下视频节目的“文化出圈”——以河南卫视《唐宫夜宴》系列节目为例[J]. 新闻与写. 2021(06): 30-35.