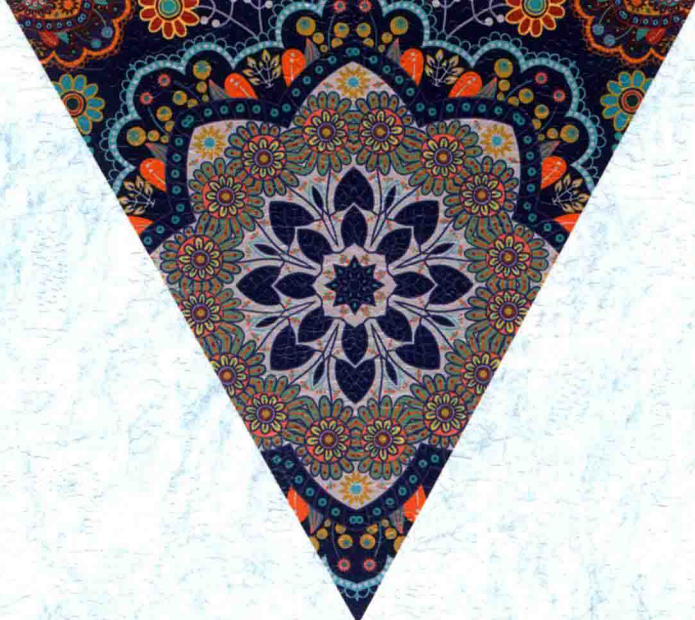

中国少数民族审美文化丛书

彭修银 主 编

土家族民间艺术的 现代传播

古春霞◇著

TUJIAZU MINJIAN YISHU DE
XIANDAI CHUANBO

中国社会科学出版社

中国少数民族审美文化丛书

彭修银 主 编

土家族民间艺术的 现代传播

古春霞◇著

TUJIAZU MINJIAN YISHU DE XIANDAI CHUANBO

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

土家族民间艺术的现代传播/古春霞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 8

(中国少数民族审美文化丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0452 - 8

I. 土… II. ①古… III. ①土家族—民间艺术—研究—中国 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 115451 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 冯英爽
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22
插 页 2
字 数 258 千字
定 价 96.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

湖北省人文社会科学重点研究基地
中南民族大学中南少数民族审美文化研究中心

中国少数民族审美文化研究丛书编委会

主任委员：段 超

委 员：罗秉武 冯广艺 柏贵喜 向柏松 舒服明
刘为钦 昭则遂 杨 彬 李庆福 彭修银

传统与当代之间的意义寻找

(序一)

古春霞博士的著作《土家族民间艺术的现代传播》一书即将出版，希望我写几句。我对土家族的民间艺术，完全是一个外行，曾经去过土家族聚居的地方，也观赏过土家族的歌舞表演，但只是浮光掠影地一看而过。从这本书中，我学到了不少的东西。

记得有一次，在土家族和苗族等民族混居的地方参观，陪同我们的当地人介绍说，苗族有生苗与熟苗之分。他还说，生苗指住在深山里，自身的传统文化保存得比较好的苗族人，而熟苗指汉化了苗族人。我问，那有没有生土与熟土之分，他想了一下，笑着说没有这个说法，但在土家族人中，类似的情况倒真是存在。

无所不在的现代化浪潮，波及所有的传统民族，也产生了无所不在的传统与现代的矛盾与裂痕。生熟之分、土洋之分、新旧之分，我们到处都能看到。三种区分，代表三种不同的意义，但有类似之处，都代表着现代化的浪潮所带来的对世界的改变。现代化像一部巨大的犁铧，要将全世界耕一遍，耕过的就是“熟”，还没有耕的就是“生”，浅耕了的就是“浅熟”或“半生不熟”，深耕了的就是

“透熟”或“熟透”，以耕的深浅程度来决定“熟”的程度。

是不是“生”终将变为“熟”？“土”终将变为“洋”？“旧”终将变为“新”？过去，我们都这么认为，但后来就发现没有这么简单。对待传统有不同的态度，丢了传统直接拥抱现代不好，守着传统拒绝一切创新也不好。“生”要变成“熟”，但“生”里所包含的许多有价值的东西不能丢掉，它包括“生气”“生命力”。“熟”比“生”也许是进步了，但“进步”有多种解释，本身就是一个可疑的词。可以“熟”，但不能“烂熟”，完全失去自我。有时，当一种文化“烂熟”的时候，恰恰需要注入一种生猛的、生机勃勃的力量，重新激发文化的活力。

本书以土家族的民间艺术为切入点，从田野调查出发，找到并列举了许多例证，向我们展示了土家文化的生动丰富的内容。通过这些例证，作者揭示了土家人原生的宗教观、宇宙观和伦理观。土家族原生艺术优美而庄严神圣，源于种种与祭神有关的活动。这与其他许多原生的民族民间艺术都有着共同的特点。神是人的投射，人们按照自己的形象造神，不仅如此，他们还将自己喜欢的事物献给神。所以说，娱神的艺术，其实也是娱人的。但有神在，这种艺术就不一样。作者将这种状态称为“诗意的栖居”，这与维柯所说的“原始语言是诗的语言”具有类似的含义。当然，这是一种独特的“诗”。有神在的生活，不等于都是乐陶陶的生活，这种艺术中所反映的，有喜悦也有痛苦，有勇猛也有困惑。但是，原生性就是它的价值所在。

当然，本书主要关注的是这种艺术的现代转换。民间艺术在今天的遭遇是人们普遍关注的话题。在一个民族从传统向现代转换的过程中，居住在乡村的族人进了城，家里有了广播电视甚至连上了

互联网，与外面的世界连成了一体，此时，民间艺术的命运如何？它们可能像古老墓葬里的僵尸一样，风化后消失得无影无踪。但它们也可能转化、再生。有些东西的消失是不可避免的。我们需要建博物馆，保存一些必将消失的艺术，使后世也能看到它们的样态。但是，我们更应该做的是让民间艺术“活”下来，“活”在当下，“活”得很好。

本书所讨论的正是这样的问题：土家族民间艺术在当下“活”得怎样？一个考察角度是人类学，考察它的历史的、人类学的价值；另一个考察角度是它会向当代审美提供什么资源。前一种是科学的角度，后一种是实用的角度。两个角度都是很重要的，在考察这种当代少数民族艺术时都需要采用，二者还能够相互促进。然而，后者会随着时间的推移变得越来越重要。能“活”下来，“活”得很好，就要适应新时代，新环境，新媒体，适应新的需要。

这就是作者所说的从娱神到娱人。民间艺术原本也娱人，但那是以娱神形式出现的娱人。当它转换为直接娱人时，虽然神的因素淡化了，但信仰所带来的执着情感仍在。当它从山野走向舞台时，那种演出者试图与观赏者进行情感沟通的愿望仍在。这些都是民间艺术中最为宝贵的东西。艺术家职业化，艺术表演和展示专业化，曾对民间艺术产生第一次冲击；新媒体作为新的传播方式，再次对民间艺术产生冲击；艺术的商业化，让民间艺术在市场里“游泳”，迎接全球化的挑战，这是对民间艺术的第三波冲击。作者在探讨这种转化时，提到了从“诗意的栖居”到“狂欢化”。古代也有“狂欢”，但市场和新媒体激发的新狂欢自有其特点，这是一种神死了以后的“狂欢”。

民间、庙堂与市场，传统与现代，在全球化这一宏大叙事中，

出现了无数个小叙事。也许，只有这些小叙事才是真实的，它们能够展现这个大过程的复杂性。由此，我们要回到一个词——“后现代性”上来。后现代性解构了统一的现代性话语。从“生”到“熟”的现代性话语太过简单，忽略了许多复杂性。依照维特根斯坦的观点，意义的生成是由于语言的游戏。后现代性强调语言游戏的多样性、民族性和区域性。这给传统接通当代提供了契机，也给我们建设极具多样性的未来提供了一份保证。

谢谢古春霞博士通过一个具体的案例，努力阐释一些大的道理。这本书不仅道理讲清楚了，也写得颇有文采，有激情。希望这本书的出版对土家族民族民间艺术的研究有帮助，也希望美学研究者们都爱读。

高建平

2017年3月

本土关注视野下的人类学

(序二)

民间艺术与官方艺术互为条件，互补共生，本无截然对立。古籍《尚书》和《国语》都曾记载“绝地天通”的故事，张光直先生曾利用它来分析中国古代的巫觋文化。天地相通，人神杂处，礼崩乐坏，颛顼帝派重黎二臣“绝地天通”，从此人神分离，官民区隔，这也许是民间艺术与官方艺术分隔的隐喻吧。但是我们不能忘记，“官也是人”，他们也有吃喝拉撒的需要，也有生老病死的忧虑。无论何人，无论男女，是官也好，不是官也好，概莫能外。官以民为舟，民以官为用，各取所需，相克相生；此消彼长，因果对转。古人有“形、气、神”三元说，以形象神，意气传通，感物心动，生发美韵。一生二，二生三，三生无限。阴阳对转，是一个不了过程，非阴非阳，不可预知，难以确定，临场权变。人类社会何尝不是如此！官民互生，天地共荣，底层亲昵，高端肃穆，互为表里。即便是机械复制，人也是背后推手；即便是民间艺术，也离不开政府搭台。地方知识和正统规训并存，学理行文和街谈巷议同在。人类学之长在于重描浓写，本土发声，民众说话，物物相连，光光交彻。

暮年格尔茨倍感民族志的重要，他毕生致力于田野分析，不纠结于“唯物”和“唯心”；林耀华师留下“把种子埋进土里”之言，提携后人，生根发芽，壮大成长。

本书作者认为，一个民族的审美既有比较稳定的传承性，也在时代和社会等多种因素的作用下产生种种变异，这当然符合常理。民间艺术本身是无穷尽的宝藏，需要通过踏踏实实的田野工作深入发掘。这是一个无尽的过程，就像我们天天要吃饭、天天要喝水。从现代传播的视角出发，基于本土观点，考察土家族民间艺术的传承与发展，具有现实意义，可以自下而上地补充有关民间艺术传承和传播研究的缺憾。随着现代传播技术的发展和运用，加上政府和民间对非物质文化遗产的重视和推广，从本土角度出发，对土家族民间艺术的系统化研究，这符合基于平民生活和百姓情感的“地天通”的审美需求和知识建构。电子媒介和数字媒介的发明和使用，虽然极大地改变了人们的交往方式和生活方式，为我们带来新的研究视角和契机，但“地天通”的基本道路不会因此而有所改变——“高雅”的研究和审美思辨，不仅涉及文艺学、心理学、艺术学等，更涉及人类学，尤其是田野民族志。美学擅长逻辑推理、演绎分析，人类学由细微知宏大，更有跨文化比较的能力，将现象描述和学科理论融为一体。美学与人类学结合可以实现学科互补，产生有趣的“第三种产品”，互相启发，互相提升。当代的人类学研究已经充分认识到田野调查、搜集材料、分析文化的背后离不开理论预设，离不开自我反思，其中美学思辨就有用武之地，为“形、气、神”关联提供哲学提升。当然，人类学者必然要把理论建立在“生活世界”的基础之上，关注特定时空中人们的生存状况和精神世界。

人类学的优点是善于“从本土人观点看问题”，认知他们的价值观，共享他们的喜怒哀乐，同时也清醒地明了自己的身份，拒绝偏激，坚持中和，推崇浓描，不喜独白。希望、伦理、美学皆存于日常生活，并不局限于“大雅之堂”；学说、神韵、大道不脱离平淡无奇。这是我对本书作者的寄语。

中国人类学要有学术担当，更要有社会担当，扎根泥土，融入民间，自下而上，地天相通，左右逢源，触类旁通。

纳日碧力戈

2017年3月12日于复旦

目 录

绪 论	1
一 研究缘起和研究意义	1
二 国内外研究现状述评	10
三 本书主旨和创新点	22
四 研究理论和方法	23
五 田野点说明	26
第一章 土家族民间艺术的概述及传统表征	29
一 土家族民间艺术概述	31
二 土家族民间艺术的传统表征	33
第二章 现代传播媒介对土家族民间艺术的影响	98
一 民间艺术生境的演变	98
二 民间艺术传播的演变	140
三 审美接受的即时性与即兴性	158
四 审美泛化与主体非在场性	162

第三章 现代传播视阈下土家族民间艺术的变迁表现	167
一 内涵上：由附魅性转向祛魅化	169
二 形态上：由原生性转向舞台化	173
三 品质上：由稀缺性转向同质化	177
四 功能上：由娱神性转向娱人化	182
五 传承上：由整体性转向碎片化	185
第四章 现代传播视阈下土家族民间艺术的变迁机制	194
一 顺涵化——自我认同的建构	196
二 逆涵化——保持艺术的本真性	210
三 文化适应——互文中共生	213
第五章 现代传播视阈下土家族民间艺术的精神建构	228
一 “文以载道”的复调性	230
二 “多元一体”的互补性	245
三 “兼达济人”的和谐性	260
第六章 现代传播视阈下土家族民间艺术的复兴	271
一 存在：圆融共通的接受艺术	272
二 发现：万象共生的艺术之韵	288
结束语	307
参考文献	314
光影中的灵魂（代后记）	334

绪 论

一 研究缘起和研究意义

（一）研究缘起

一个民族的审美既有比较稳定的传承性，同时，受时代和社会等多种因素的影响，又有其不同的变异性。将土家族的民间艺术纳入审美的范畴，有利于美学研究的深化。从土家族民间艺术的发展历史可以清晰地看出，在传统文化当中，人类的（仪式、节日、制度等集体行为与个体行为等）生存方式是自然本体论的。从某种意义上来说，可以称之为一种直接的生存方式，一种技术含量非常低的生存方式，或者说是一种与大自然和谐相处、最为返璞归真的“诗意地栖居”。少数民族民间艺术所诞生的场域还处在以声音为载体的口语媒介阶段，口传心授是艺术传承的基本方式，由言语和特定的语境（手势、姿态、行为）等言外之物、象外之象共同构成。存在着吉登斯所谓的“本地生活在场的

有效性”，以及哈贝马斯所谓的“对称性关系”。强调依附族群、血缘和地域，是封闭的、单一的、整体的、排他的。进入20世纪后，人类的生存方式由自然本体论转为技术本体论。这是一种间接的生存方式，一种技术含量占据主导地位的生存方式。人已经不再是大自然的附庸，转而成为自然的控制者，人逐渐成为物化的人。

面对面的直接交流越来越少，特定的语境不在了，神秘性、神圣性消失了。与口语媒介恰成对照的是开放的、多元的、分化的社会，土家族民间艺术活动由族群参与走向非族群参与。跨越了千沟万壑的距离，湮没了奔腾不息的时间，审美日常生活化，开始走向“狂欢化”及“娱乐至死”。现代科学技术的介入导致人类文化审美范围的扩展、审美对象的扩大、审美文化形态的拓展等。复制技术的发明实现了艺术产品的批量化、规模化生产，艺术审美的公共空间得以形成。过去“面对面”“点对点”的狭小艺术审美空间，经过复制技术手段在大众传播媒介中的转换，成了一个全球范围内都可共享的对象，许许多多“藏在深闺人未识”的异域风情、民间艺术，过去都无法目睹，但现在却可以在广播、电视、电影、网络中“历历在目”“声声入耳”。正如海德格尔所说：“人在世界中我们也不妨说，人在大众媒介中。大众媒介既是工具又是世界。大众媒介首先就是世界。”^①

文化的稳定和均衡是相对的，变化发展则是永恒绝对的。少数民族民间艺术作为文化变迁中的一部分，必然会遭遇偏离最初的审美初心的尴尬。大众传媒是造梦、圆梦的工具，它会让美梦成真，

^① 潘知常、林玮：《大众传媒与大众文化》，上海人民出版社2002年版，第140页。

也会让噩梦接踵而至，这是人类进入 21 世纪以来需要面对的共同的社会、文化难题。我们无法再回到那个“饥者歌其食、劳者歌其事”的纯真具象年代，这是一个以符号交流的信息时代取代实体交流的时代，科学技术成为现代人的历史命运，一方面，为人类带来极度丰盈的物质生活；另一方面，又为人类带来空前的精神危机。正如杰姆逊所说：“对我来说，一种更为妥帖的文化研究概念不应让人觉得要在‘雅’和‘俗’之间作非此即彼的选择，比如，研究经典作品了，就不能碰电视、流行歌曲音乐之类。在我看来，两者是一个整体领域中的辩证的组成部分。而最精彩的议论，往往是那些不固守‘精英’与‘大众’，‘德国’和‘法国’之类的人为框框的人做出的。我可以理解为什么人们总是要这样画地为牢，有时我也有类似的感觉，但这毕竟不是最富于创造性的态度。”^① 面对大众传媒这个“雅努斯”（两面神），人类必须要走出自我的局限，完成自身的文化身份认同和文化心态的转换，在这个不断大同的世界进程中，采用人类学的个案田野调查的方法，探讨在报刊、书籍、广播、电视、网络等为代表的大众传播媒介的介入下的土家族民间艺术的审美变迁。对传统美学、文化观念要不断思索、不断扬弃，建构一种能体现时代辩证精神的审美追求和文化宗旨。由于研究者本人在湖北民族学院学习、工作、生活过，积累了较多的第一手资料，并在武陵山区做了深入的调研，相继参加过国家民委课题和中南民族大学博士创新基金项目；同时查阅了相关书籍，撰写并发表了系列相关论文，做了一定的前期准备，这也是笔者撰

^① [美] 杰姆逊：《晚期资本主义的文化逻辑》，陈清侨等译，生活·读书·新知三联书店 1997 年版，第 14 页。

写这部书稿的动机。

（二）研究意义

1. 学术价值

从现代传播视阈下去考察土家族民间艺术的审美变迁，还是一个崭新的课题。需要跨学科的思维，整合人类学、美学、民族学、传播学等各种知识，存在着一定的难度，所以目前还处于相对真空的状态。随着对土家族文化进行多向度、多层次的研究，应该把土家族民间艺术的美学资源纳入人类学研究的范畴当中，实现对特定民族区域的审美观照，让思辨抽象的美学理论找到新的落脚点、阐释对象和实践对象，让人类学有新的理论视野，让审美的触角延伸到边缘的少数民族地区。从现代传播的视角去关注土家族民间艺术的变迁是值得探索的新课题。

首先，中国少数民族民间艺术与审美人类学是一个跨学科专业，它涉及文艺学、心理学、人类学、艺术学、考古学等。美学擅长逻辑推理、演绎分析；艺术人类学擅长田野调查和实证分析，将微观的现象描述与宏观的规律把握融于一体，把这两者结合起来可以实现学理上的资源互补。当代的人类学研究已经充分认识到不仅要田野调查、搜集材料，还要侧重分析文化的基本运作机制、制度和传统的实证研究。为了反省自身，需要美学的思辨理论为其感性材料提供理论支撑和哲学引导。格罗塞说过：“没有理论的事实是迷糊的，没有事实的理论是空洞的。”^①就是将理论的建构根植于活态的社会现实中，关注特定时空中人们的生存状况和人文精神世界对审

① [德] 格罗塞：《艺术的起源》，蔡慕辉译，商务印书馆 1987 年版，第 2 页。