

艺术田野调查法

柒万里 俞崧 黄建福 编著

广西民族出版社
GUANGXI MINZU CHUBANSHE

艺术田野调查法

柒万里 俞崧 黄建福 编著

 广西民族出版社
GUANGXI MINZU CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

艺术田野调查法/柴万里,俞崧,黄建福编著. —南宁:
广西民族出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5363-6675-6

I. ①艺… II. ①柴… ②俞… ③黄… III. ①民族
艺术—调查研究—中国②民间艺术—调查研究—中国
IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第229921号

艺术田野调查法

柴万里 俞崧 黄建福 编著

出版发行	广西民族出版社(地址:南宁市桂春路3号 邮政编码:530028)
发行电话	(0771)5523216 传真:(0771)5523246
E-mail	CR@gxmzbook.cn
责任编辑	张丹竹 李 葳
封面设计	韦文翔 贺珊珊 邵俊翔
责任校对	黄一清 郑季銮
责任印制	蓝剑风
印 刷	南宁市桂川印务有限责任公司
规 格	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	12.5
字 数	180千
版 次	2013年10月第1版
印 次	2013年10月第1次印刷
印 数	1~1000册

ISBN 978-7-5363-6675-6/J·639

定价:50.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

电话:(0771)5523243

序

“田野调查法”是一个外来词语，它正式得到我国学者的接受并运用于研究之中还是 20 世纪二三十年度的事情，但并不是说我国历史上的学者不懂得田野调查，事实上我国古代很多学者在撰写史书之时就已经开始做田野调查了，例如司马迁撰写《史记》的过程中就做了大量的调查，再如徐霞客的著作《徐霞客游记》便是建立在作者大量实地考察的基础之上的，只不过历史上的专家学者所做的田野调查没有如现代田野调查这般科学、严谨。20 世纪二三十年代以来，我国学者们在西方民族学、人类学的影响下，开始引入科学的田野调查法，开展对我国少数民族社会文化的调查，获得了丰硕的成果，给我们留下了大量具有重要学术价值的资料。特别是改革开放以来，学者们将田野调查同我国现代化建设相结合，为我国的社会文化和经济做出突出贡献。同样在艺术界，艺术家也大量深入民族民间地区和民间社会开展采风，获取了大量的民族艺术资料并创作了大量富有民族特色、地域特色的艺术佳品，这些艺术佳品成为我国文化建设的重要文化瑰宝。

一直以来，艺术界沿用的“采风”一词，可以追溯到 3000 多年前的周代，当时的统治者还设置有专门的机构收集诸侯国的歌谣。我们现在理解的艺术采风主要是指艺术家深入生活，了解民风民俗，感悟大自然的美，收集相关素材运用于自己的艺术创作之中。但是，采风并没有如田野调查一般具有成熟的学术范式，即使有少数学者撰写了采风方法之类的专著，其论述的实际上却是田野调查法。因此，对于严谨的学术研究而言，采风毕竟存在着随意性太大的缺陷，故仅仅使用采风的方法对民族民间艺术进行研究就存在一定的先天不足，正因为如此，学界早已经有人提出采用田

野调查法代替艺术采风。我认为，在艺术研究的过程中引入田野调查法，使得我们的艺术研究“接地气”，不失为促进当前艺术教育进步的方法之一，以田野调查法带动艺术理论研究的发展，也有助于打破艺术界历来轻视艺术理论研究的习惯。

艺术田野调查法是一门从事民族民间艺术研究的基础方法，通过艺术田野调查法可以使艺术研究者迅速在民族民间地区和民间社会获取有效的民族艺术信息，为自己将来的学术研究和艺术创作获取元素。因此，《艺术田野调查法》一书无疑是给艺术研究者和艺术实践者指明了一条道路。该书的写作建立在民族学、人类学等学科的田野调查法的基础之上，它详细介绍了艺术田野调查的源流、方法和技术，还专门介绍了在开展艺术田野调查过程中相关的调查内容，阐述了田野调查的准备工作、艺术田野调查报告的撰写方法等。最后，本书还富有创见地阐述了如何运用民族民间艺术元素进行艺术创作的方法。书中有许多新的见解，都是作者多年开展艺术教育工作和多年艺术田野调查的经验结晶，尽管书中可能还存在各种不足，但它是第一次系统地阐述了艺术田野调查的方法和技术，显然是值得我们肯定的，我们的艺术教育和艺术实践也正需要这样的方法论指导，我想这也是本书的最大贡献之处。

作者索序于我，我便欣然答应了。据了解，柴万里、俞崧和黄建福都在做着教育部的科研项目，他们还正在撰写《壮族设计艺术史及其文化研究》和《瑶族民间神像绘画研究》，我想他们也定是运用了艺术田野调查法来进行相应的研究。我相信，凭他们对民族民间艺术的热爱和责任感，一定会在艺术创作和学术研究中不断取得新的突破。

是为序。

黄格胜

2012年10月于邕城

目 录

序 黄格胜

第一章 绪论

- 一、艺术田野调查及其历史渊源 2
- 二、艺术田野调查的对象及其分类 9
- 三、艺术田野调查与艺术采风的异同 14
- 四、艺术田野调查与艺术写生的异同 18
- 五、学习艺术田野调查的方法 19

第二章 艺术田野调查的准备工作

- 一、艺术田野工作者应具备的素质和道德 21
- 二、调查组的构成 26
- 三、翻译人员 27
- 四、资料的准备工作 27
- 五、装备的购置及预防事项 28
- 六、调查课题的选择 32
- 七、调查地点的选择 32

八、调查纲目的撰写	33
九、调查日程表	43
第三章 艺术田野调查的方法和技术（上）	
一、基本方法和技术	48
二、与田野调查相关的理论问题	68
第四章 艺术田野调查的方法和技术（下）	
一、表演艺术	82
二、造型艺术	94
三、语言艺术	128
第五章 与艺术相关的调查内容	
一、自然环境调查	133
二、政治组织	136
三、经济	139
四、社会结构	142
五、生计方式和知识	150
六、科学知识	154
七、宗教信仰	155

第六章 艺术田野调查报告的撰写

一、艺术田野资料的整理	162
二、艺术田野资料的分析	163
三、撰写田野调查报告	164

第七章 民族民间艺术元素的创新运用

一、运用民族民间艺术进行创新运用需具有时代性	174
二、运用民族民间艺术进行创新运用的方法	175

参考文献	188
-------------------	------------

后记	191
-----------------	------------

第一章

绪 论

随着我国政府部门和学术界对本土民族文化艺术的进一步自觉与重视，许多高校也纷纷集中优势资源开展对民族文化艺术的研究，希望通过对民族文化艺术的研究能够为当下社会经济建设获取灵感和元素，或者希望能够保护传承优秀的民族文化艺术等。总之，许多个人、企业、研究机构都希望与民族文化艺术挂钩，大有一拥而上的趋势。凡此种种现象，都可以说明当下产生了一股发掘、研究、运用民族传统文化艺术的热潮。然而，热闹的背后总需要人们冷静地思考其原因及由此带来的后果。透过这股热潮的背后去分析，我们可以发现，许多时候我们对民族传统文化艺术的所作所为实际上已经加快了民族传统文化艺术消亡的步伐，或者改变了民族传统文化艺术的本来面貌，又或者我们花费了大量的精力到民族地区开展研究，却获得了与事实大相径庭的结论。显然，这些结果的出现同我们保护和传承民族文化艺术的初衷相悖。造成这种现象的原因是复杂的，但是缺乏正确的方法论作为指导，毫无准备、轻易地深入民族地区去研究和运用民族文化艺术是其中的主要原因之一。本书就是针对当前发掘和研究民族文化艺术缺乏正确方法论指导这一问题而撰写的，我们希望通过艺术田野调查法的详细阐述，能够对民族文化艺术的学习者、研究者有所帮助，并以之抛砖引玉。

一、艺术田野调查及其历史渊源

(一) 艺术田野调查法的定义

本书开宗明义首先要阐明的问题是何谓“艺术田野调查法”。

本书的写作是建立在人类学、民族学田野调查法的基础之上的。民族学、社会学、考古学等学科都有自己的田野调查方法和技术，这些方法和技术根据不同的学科特点又各有自身特色。民族学田野调查法指的就是民族学者自己深入民族聚居地区，采用直接观察和调查访问等方法，取得研究所需的资料，并根据所调查获得的材料进行分析研究的方法和技术，它是民族学、人类学研究的基本方法。鉴于此，我们把民族聚居地区的民族民间艺术作为艺术田野调查的对象及范围，似无大碍。实际上，艺术田野调查法就是将民族学田野调查方法和技术运用到民族民间艺术的田野调查中来，将之细化，使之更加适合民族民间艺术的调查。^[1]可以说，艺术田野调查法就是民族学、人类学田野调查的一个分支。学界早就有学者提倡在艺术学研究领域引入人类学田野工作方法，如傅谨认为：“借鉴人类学和社会研究的田野方法，尤其是借鉴和汲取人类学家和社会学家从事田野研究时遵循的学术规范，将会有效地弥补‘前海学派’学者们在学术研究方面的弱项，是这个学术研究群体掌握的大量感性资料与经验材料，通过更多途径进入当代主流学术界的视域，借此改变艺术学的研究重心。”^[2]因此，艺术田野调查法指的就是艺术研究者深入民族民间，采用参与观察、个别访问等基本方法和技术，获取自己所需的研究资料，并根据自身的专业、学科特点对这些调查资料进行分析、研究和创作的一门方法和技术，艺术田野调查法是民族艺术研究的基本方法，也是艺术人类学的基本方

[1] 本书所指的民族民间艺术主要指的是中国少数民族艺术，即除汉族以外 55 个少数民族的艺术，其具有民间性、功利性、从众性、传统性和民族性等特点。参见毛艳著《中国少数民族艺术研究史（1900—1949）》，中国社会科学出版社 2009 年出版，第 35～36 页。

[2] 傅谨著：《艺术学研究的田野方法》，载《民族艺术》，2001 年第 4 期。

法。需要说明的是，艺术田野调查法还强调对获得的田野资料进行创新运用和创作，通过艺术创新的方法对民族民间艺术进行实践运用，这是民族学田野调查法鲜有强调的。

田野调查法经实践证明，作为人文社会科学研究的方法其具有重要的作用，它也是使我们的研究具有鲜活性、实践性和应用性的保证。许多学科已经开始引入田野调查法，以期为本学科带来新的活力，例如语言人类学、哲学人类学、宗教人类学、政治人类学、心理人类学、历史人类学、饮食人类学、审美人类学、艺术人类学、文学人类学、身体人类学、性人类学、象征人类学、认知人类学、汉学人类学、经济人类学、发展人类学、生态人类学、旅游人类学、教育人类学、医学人类学、法律人类学、人口人类学、体育人类学、科技人类学、都市人类学、影视人类学等。这些交叉学科实际上都不同程度地引入民族学、人类学的田野调查方法，给原来的学科注入新的活力。就民族民间艺术研究而言，虽然学者们在研究过程中自觉或者不自觉地使用了田野调查法，然而迄今为止，尚未有一部针对民族民间艺术田野调查的论著。因此，本书的写作即是针对此种现象而进行的。我们旨在通过本书，总结和归纳关于民族民间艺术的田野调查方法和技术，进一步规范艺术类专业学生的田野调查、艺术实践课程，促进学生文化理论修养的提升，为民族艺术研究、艺术学研究及艺术人类学研究及其科学建设奠定基础。

（二）艺术田野调查法的历史渊源

1. 民族学、人类学田野调查的源流

田野调查是人类学传统的研究方法，其可以追溯到古希腊、罗马时期希罗多德、塔西佗等古典作家的著作中，这些著作就已经包括了对异民族生活方式的记录。15世纪末，西方殖民者、航海家、传教士、探险者等在全球各地接触了大量的异民族、异文化，并做了大量的记录，如对阿兹特克人（Aztec）、易洛魁人（Iroquois）的记录等。这些记录可谓人类

学田野调查的雏形，但是这并不能算作真正意义的田野调查。

早期的进化论学者也没有发展出一套科学的田野工作方法，如莫尔根（L. H. Morgan）撰写的《古代社会》所获得的资料很大一部分仍然是通过所发的问题表和友人通信来收集材料的。泰勒（E. B. Tylor）撰写的《原始文化》、弗雷泽（J. Frazer）撰写的《金枝》等基本都是通过这样的方式写成的，比如弗雷泽从未去过非洲，而《金枝》里面所体现出来的非洲文化和知识却相当的丰富多彩。

图 1-1 中文版《金枝》和《古代社会》

传播学派学者们认为文化因素可以从一个中心向四周传播，因此，需要广泛地收集多地区的材料进行比较研究，而没有必要深入一个地区去做调查研究。如英国的史密斯（G. E. Smith）等的著作都几乎不做田野调查。

历史学派的学者们开始到田野中收集研究资料，田野调查在历史学派这里初见端倪。美国人类学者博厄斯（Franz Boas）1883年到加拿大北极考察，接触到了爱斯基摩人，他对爱斯基摩人进行了长期调查。之后，他又研究北美西北岸的印第安人，他在研究过程中强调收集资料的重要性，重视田野工作，如博厄斯及其弟子用记音法记录歌谣和神话传说，为科学的田野工作奠定了基础。1897年，博厄斯组织喳士皮北太平洋探险队开始

对亚洲东北部和美国西北部的印第安人、爱斯基摩人进行调查。博厄斯的田野调查获得了一系列的研究成果并吸引了一大批美国人类学家，在博厄斯的指导下，美国的许多人类学家开始走上田野作业之路。

图 1-2 中文版《西太平洋上的航海者》

20 世纪初，英国的功能学派把田野工作方法提高到新的水平，其代表人物是马林诺夫斯基 (B. Malinowski) 和拉德克里夫·布朗 (A. R. Radcliffe-Brown)。

马林诺夫斯基最初学的是自然学，后来转攻人类学并取得伦敦经济学院人类学博士学位。第一次世界大战期间，马林诺夫斯基作为敌国（奥匈帝国）的臣民，必须被羁留在英国属地；作为科学家，他可以返回欧洲；而作为英国的大学学者，他却有权在澳大利亚和新几内亚任意考察，于是马林诺夫斯基选择了延长考察时间。1914～1918 年，他到新几内亚考察了三次：第一次田野调查时间是 1914 年 9 月～1915 年 3 月，这次考察的考察报告使他在 1916 年被授予伦敦经济学院科学博士学位。第二次和第三次田野调查的地点都是特洛布里安群岛，在这两次调查中，马林诺夫斯基使用当地的土著语言进行田野工作。马林诺夫斯基的这次深入的田野调查的经历和成果，奠定了他今后研究的基础。马林诺夫斯

基提倡参与观察法，主张人类学家应在调查地区长期居住，学习当地语言，投入到当地人的生活当中去，掌握并了解当地的文化，这也是他确立现代人类学的田野工作规范的依据和方法。他的代表性著作如《西太平洋上的航海者》《野蛮人的性生活——关于（不列颠新几内亚）特洛布里安土著人的求爱、结婚和家庭生活的民族学报告》《珊瑚岛上的田园及其巫术》等，成为人类学史上的经典著作，马林诺夫斯基也宣称他所取得的学术成果完全得益于深入的实地调查。马林诺夫斯基的成功实践给那些仍然使用间接经验材料进行研究的人类学者们做出了榜样，学者们纷纷效仿，使得田野调查成为各国人类学界普遍运用的基本方法。

拉德克里夫·布朗创立结构功能学说，他曾在澳洲、非洲等地开展长期的调查，积累了原始社会亲属关系及社会结构方面的资料，我们从其代表作《安达曼岛民》中即可看出布朗田野工作的细致。自功能学派始，田野调查便成为人类学研究的常规研究方法。

近几十年来，国际上民族学、人类学界各个学派为了搜集异文化资料来证明自己的理论，他们在田野调查方面也取得较大发展，例如美国人类学者露丝·本尼迪克特（Ruth Benedict）对人格类型和社会基本人格（文化模式）的调查研究，怀特的关于一个社会中能量消耗和有效利用的调查及其计算方法，斯图尔德在南美印第安人中开展的关于生态环境和文化适应的调查等。英法的一些人类学者也对田野调查提出相应的建议和方法，如伊万斯、普里查德、李奇、福特、弗斯、杜尔干、莫斯等。但是，田野调查的一些基本方法及重要原则并未超出功能学派所开创的田野调查范畴或获得根本性突破。

在自然科学领域也有一些学科采用田野调查的方法和技术，例如地质学也强调田野工作方法，地质学家去野外调查；生物学家到野外采集标本，调查生物的生存环境和生活习性等。与艺术田野调查法不同的是，自然科学田野调查是为了研究自然界的物质形态、结构、性质和运动规律，而艺术田野调查研究的是民族民间艺术及其文化意义。

2. 中国民族学、人类学的田野调查历史

中国民族学、人类学的知识积累极为丰富，事实上，历史上关于边疆民族地区及其文化的记录史不绝书，如二十四史中的“蛮夷传”或者“外国传”，又如司马迁撰写《史记》时还专门做了调查。还有一些如《蛮书》（唐代，樊绰撰）、《诸蕃志》（宋代，赵汝适撰）等笔记散文，其中涉及许多民族地区的民风、民俗等文化知识。

19世纪末20世纪初，受到西方教育影响的中国学者们开始着手进行田野调查，例如在当时的中央研究院院长蔡元培先生的提倡和组织下，一些学者开始在少数民族地区开展调查，比如颜复礼、商承祖在广西凌云瑶族聚居地做社会调查；林惠祥在台湾高山族地区开展社会调查；一些青年学者也开始走向田野，如费孝通、王同惠到广西象州瑶族地区开展田野调查。这些田野调查所得资料，至今仍不失为民族学、人类学研究的重要文献资料。

图 1-3 《花蓝瑶社会组织》旧版封面

由于抗战的原因，20世纪三四十年代，人类学和民族学学者们云集西南和西北地区。立足于西南和西北地区丰富的民族文化资源，学者们开展田野调查工作，如杨成志、徐益棠、林耀华等在四川凉山彝族聚居地的调查，田汝康、江应樑等在云南德宏地区傣族聚居地的社会调查，陶云逵

对云南独龙族、傈僳族地区的调查。这一时期，学者们取得了较为丰硕的民族学、人类学的田野调查成果。

从1953年开始，中国民族学家和语言学家开展在中国范围内第一次大规模的田野调查——民族识别调查工作。1954～1964年，初步确定了我国的53个少数民族。1956年，全国人大民委组织领导了中国历史上调查范围最广、涉及人员最多的少数民族社会历史调查，针对各个少数民族的社会形态、民族族源、历史、称谓、民族关系进行了细致的梳理。该工作历时8年，1964年基本完成，收集了大量民族社会历史资料，基本完成了《中国少数民族》、《少数民族社会历史调查资料》丛刊、《民族自治地方概况》丛书、《中国少数民族简史》丛书和《中国少数民族简志》丛书等，至今仍具有重要的参考价值。

1959年“反右斗争”开始至“文化大革命”结束，中国大陆的人类学遭到了沉重打击。然而，台湾的人类学却得到了发展，田野调查也显现出新的特色。学者们开始关注人的生存和发展，对弱势族群的关注成为研究的重点。

自1978年以来，民族学、人类学在中国大陆获得了新生，许多人类学经典著作被翻译出来，一些大学也相应开设了民族学、人类学专业，在研究上也取得了新的成果。民族学者们除继续进行社会历史调查之外，也将调查的范围扩大至为现代化建设服务，如对城市少数民族生存状况的调查、艾滋病的调查等。另外，学者们还围绕市场经济条件下就少数民族的经济、文化、教育、环境保护及可持续发展等问题展开调查，取得了可喜的成果。但是，我们也应该看到不足之处，一些学者的田野调查往往是应付式的调查，而且还夹带着行政性质，在调查过程中不能按照科学程序办事。许多学者仍然使用新中国成立初期的民族调查资料作为自己研究的第一手材料，且对材料的分析仍然受到陈旧模式的影响和束缚。

3. 田野调查的发展方向

首先，我国学者们所开展的田野调查更加关心民族社会经济及文化发

展，并直接参与到民族现代化建设当中。正如费孝通批评为研究而研究的做法时说：“我仍然坚持那个！根本之点是我不能把自己和社会分开。作为学者我还是社会的一员。在那种意义上，我们不能对自己的社会、国家袖手旁观。”^[1]因此，人类学参与社会经济文化建设是人类学田野调查的未来发展趋向。

其次，田野调查往精细化发展。随着人类学的专门化发展，出现了大量的分支学科，针对各个人类学分支学科的田野调查方法必然成为发展趋势，这种趋势必定促使人类学田野调查从传统的大而全的资料收集中解脱出来，能够有的放矢地收集所需资料，实际上艺术田野调查法也是这一趋势的体现。

二、艺术田野调查的对象及其分类

我们所说的艺术田野调查其对象指的是民族地区的民族民间艺术品及艺术行为，以及与艺术息息相关的生活方式和事物。

艺术的分类有多种方法，如以艺术的存在形式分有空间艺术、时间艺术和时空综合艺术，以艺术诉诸人们的感受方式分有视觉艺术、听觉艺术、视听艺术和想象艺术。我们按照艺术塑造形象、情境、氛围所用的不同物质材料或物质手段，将艺术分为表演艺术、造型艺术、语言艺术、综合艺术四个门类。

（一）表演艺术

表演艺术是通过人们的演唱、演奏或者人体动作、表情来塑造形象、传达情感，从而表现生活的艺术，表演艺术通常包括音乐和舞蹈，有时将杂技、相声、魔术等也划入表演艺术门类之内。

[1] 费孝通著：《学术自述与反思——费孝通学术研究文集》，生活·读书·新知三联书店 1998 年出版，第 188 页。