

人文田野丛书

王铭铭 / 主编

艺术人类学新论

王建民 / 著

民族出版社

本书由中央民族大学“985工程”
中国当代民族问题战略研究哲学社会科学创新基地
之民族学人类学理论与方法研究中心资助出版
系该中心课题成果

人文田野丛书

王铭铭 / 主编

艺术人类学新论

王建民 / 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术人类学新论/王建民著. —北京: 民族出版社,
2008. 12

(人文田野丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 09911 - 5

I. 艺… II. 王… III. 艺术—文化人类学—研究 IV.
J0 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 201330 号

艺术人类学新论

著 者: 王建民

策划编辑: 倩 男

责任编辑: 冯 敏

责任印制: 石小娟

封面设计: 吾 要

出版发行: 民族出版社

社 址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

电 话: 010 - 58130038 (编辑室)

010 - 58130931

010 - 64228001 (传 真)

010 - 64224782 (发行部)

<http://www.mzpbs.com>

投稿信箱: gongqianlan@sina.com

印 刷: 民族印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 263 千字

印 张: 10

定 价: 32.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09911 - 5/J · 589 (汉 287)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

目 录

- 绪言：艺术人类学的思考/1
- 艺术人类学研究的学科定位/8
- 艺术人类学理论范式的转换/24
- 维克多·特纳与象征符号和仪式过程研究/39
- 人类学艺术研究的新视角/54
- 人文关怀与民间文化研究/68
- 田野工作与艺术人类学、审美人类学学科建设/82
- 民族服饰研究感言/97
- 对身体的重新审视与舞蹈理论研究及评论的发展/111
- 《大河之舞》的文化阐释/118
- “原始艺术”与市场需求/133
- 艺术人类学讨论/146
- 一、对“艺术人类学”的理解/147
  - 二、艺术与美的标准/155
  - 三、艺术与人类学的关系/161
  - 四、艺术起源研究/176
  - 五、研究原始艺术的意义/188
  - 六、结构主义人类学的艺术研究/198
  - 七、阐释人类学的艺术研究/206

八、审美传统与文化/213

九、艺术风格与文化/221

十、艺术与族群认同/231

十一、艺术与宗教/247

十二、政治权力与艺术/254

十三、反思的艺术人类学/264

艺术人类学研究的新视野/274

舞蹈与人类学/286

一、多一份了解，多一份爱/287

二、不解之谜——舞蹈起源/289

三、正宗“地方菜”/293

四、草根的呼唤/297

五、拿起镰刀，看见麦田/301

六、与神同在/305

七、教出什么样的舞蹈人/308

八、为追求而创作/312

绪言：艺术人类学的思考

艺术人类学作为一个备受关注的研究领域，近年来在国内学术界已经取得了很大的进展。这一领域的发展，动员了来自不同学科领域的更多的科研力量，弥补了以往国内艺术研究中太过重视技术技巧的薄弱与迷失之虞，增加了审美观念探讨和意义内涵分析，将有助于拓宽传统艺术学研究的视野。许多研究者以人类学的田野调查方法作为路径，以强烈的人文精神和求真务实态度，积极参与到建设社会主义和谐社会的大业中来，总结我国各民族的文化艺术经验，在围绕艺术起源、艺术创造心理、当代艺术的生态环境、艺术遗产的保护、艺术文化的多样性、跨文化的艺术比较等学术领域作出了不可替代的贡献。^①

然而，在我看来，除了将艺术人类学的发展视为国内艺术研究领域取得明显突破的一个重要选择和将这一方面的研究成果贡献于文化遗产保护和研究之外，这一人类学较年轻的分支学科之成长更是人类学学科发展使然。人类学家通过探索不同族群、不同文化的审美观念和艺术表现，可以进一步去认识他们的交往沟通与行为方式，发现审美、艺术和社会文化三者间的连接。而且

---

^① 邱春林、廖齐：《走向田野的艺术研究——中国艺术人类学会成立大会纪实》，载《南京艺术学院学报》，2007（2）。

人类学家将眼光更多地集中在艺术人类学这一个领域，有可能更好地照顾到以往科学主义的人类学研究范式中时常被忽视的情感和行动者的能动性层面的东西，将结构与能动性更好地结合在一起进行分析研究。这是因为在艺术创造中，少不了创造者（或可以称为艺术家）的激情，艺术是伴随着情绪情感（emotion）的创造活动，如果失去了激情，失去了情绪情感，艺术品就成为千篇一律的重复，艺术的创造就没有了生命。然而，在艺术创作活动之中，人们又受到创造者所在的社会中文化规则的影响，受到艺术鉴赏者、评论者们的评价和期待的影响。因此，我认为，艺术创造既充满了激情，又是包含着文化意义内涵和文化法则的活动，或者说是两个方面交融的结果。紧紧跟踪和聚焦于艺术家、艺术活动、艺术作品和艺术现象，恰恰是人类学有可能得到进一步提升的重要学术领域；推进艺术人类学研究是促进人类学研究进一步深化的关怀得以实现的有效途径，这也正是诸多国际人类学界的重量级学者将关注点放在艺术人类学方面的缘由之一。

然而，问题也同时存在。目前我国的艺术人类学研究，还不同程度地存在着学科定位不清、理论研讨滞后、忽略研究方法、研究论题空泛、学术成果不精、缺乏反思意识等问题。国际艺术人类学学科也需要从学科建设角度去重新反思和着力加强。在学科建设的起步阶段，亟待在扩展研究的同时不断提高研究的学术含量，提升研究水平。这本文集是我近几年来在艺术人类学方面进行思考的成果积累，包括了已经发表和即将发表的与艺术人类学有关的学术论文、为研究生开设艺术人类学课程中的问题讨论记录，另外再附上两家报刊对我进行的艺术人类学方面的访谈。这些成果只是我学习研究所得，是我在这一领域的研究到目前这个阶段的初步成果，也是新的成果，满篇粗陋浅显之见，必然有许多不成熟和不完善之处。尽管在文集编辑时，我又对文章进行了程度不同的修改，有些甚至改到面目全非的地步，使之能够和

我近年来的学术变化相吻合，也希望能够反映最近几年我的一些新思考。但是，在原来文章框架中，一时却很难有大的改观。不过，我想之所以将这些成果呈现给大家，恰恰是为了激发更多的、更深入的讨论，也是为了引起我本人更多的反思和自我批评，真正起到抛砖引玉的作用。在这本论集出版之际，有必要对本书做一个简略的介绍，可以成为全书的导读，也尽力将散落的论文勾连起来，使之有更强的整体感。

艺术人类学究竟是一个研究领域，还是在人类学家心目之中的一个人类学分支学科，或者是另外一些学科的学者确定的学科归属，这似乎是研究艺术人类学必须首先考虑的问题。《艺术人类学研究的学科定位》一文，从学科定义、对艺术人类学研究的主要任务的定义、艺术人类学学科的认识和处理策略等几个方面进行了讨论，希望可以为艺术人类学研究者从事相关田野工作和理论分析时，在学科定位和学术认同上增加思考的维度。

解决了学科定位问题，就需要对艺术人类学研究的理论有一个较为全面的把握。在《艺术人类学理论范式的转换》一文中，概括地总结了人类学艺术研究的各种主要理论范式，说明了古典进化论、传播论、历史特殊论、功能学派、结构主义、阐释人类学、反思的艺术人类学等各种范式的理论关注点，简述了艺术人类学经历的从文献到器物再到艺术文化意义研究的发展过程。在分析中，应当注意到艺术人类学研究中从历时到共时再到互动的变化，也要看到不同范式的主要兴趣点究竟是在社会还是在文化方面，从结构与能动性、技术和形式与意义等方面理解理论流派的差异，才能够深入地理解艺术人类学理论范式的转换和延续，明晰学科的地位和未来发展方向。

《维克多·特纳与象征符号和仪式过程研究》是为象征人类学的主要代表人物特纳的著作《象征之林》中文版写的译者序言，文章回顾了特纳学术思想发展的历程，分析了他的象征符号

和仪式过程研究的主要理论观点，并就其中可以展开讨论的问题进行了初步的讨论，以期对更大范围的中国读者阅读他的这本著作的中文译本有所帮助。文中对特纳提出的“社会戏剧”（social dramas）和“公共域”（communitas）等许多重要概念，特别是象征符号方面的研究和仪式过程理论提出了一些理解和认识，对增加艺术人类学在这方面的研究有一定的推动作用。

艺术作为表意文化，对了解一个社会的历史与文化具有重要意义。面对全球化的浪潮和国内文化复兴以及重新诠释与创造的现实场景，如何理解和阐释艺术作为文化表征在当代社会的作用成为艺术人类学义不容辞的责任。在《人类学艺术研究的新视角》一文中，以一些学生和学界同仁所探讨的昌邑竹马、秀山花灯、晋东南乐户、民间舞蹈展演等几个艺术人类学田野调查个案，说明当代艺术人类学研究视野的拓展。艺术活动和艺术现象已经成为阐释人类学重大问题的途径，艺术人类学研究的深入进行，使得我们能够透过艺术，去追寻一个社区的历史记忆，探讨宗族、村落和族群认同建构及公民身份塑造的过程，说明文化意义建构中各种力量的作用和影响，理解在人类学田野工作和民族志撰写中人类学家与研究主体（对象）的关系。

《人文关怀与民间文化研究》一文针对民间文化研究中存在的过度科学化倾向展开讨论。从方法论层面入手，从物质化和本质化两个主要角度进行了分析，对民间文化研究的这两种倾向可能给研究带来不利影响进行了讨论，倡导在科学研究中增加人文主义的角度，以求促进保护民间艺术研究在内的民间文化研究产生更加丰富的研究成果。

《田野工作与艺术人类学、审美人类学学科建设》作为审美人类学专栏一组论文中的一篇，通过讨论艺术人类学和审美人类学的学科特点，特别是在研究方法和方法论上的特征，强调艺术人类学和审美人类学必须从田野工作出发，搜集丰富的个案，积

累文化事件的大量细节，以求对特定场景中的艺术作品的意义有所认识，对艺术文本进行不同方面的阐释。在我看来，艺术人类学研究应当遵循人类学研究方法的一般思路，结合艺术和审美研究的特点，进行深度阐释。应该努力阐释来自田野的文化现象，用细节来说明当地人在艺术活动或者审美观建构中，是如何思考、如何感觉或体现以及如何行动的。论文试图说明，在艺术人类学研究中，掌握阐释工具和手段与把握阐释理论同样重要。

民族服饰作为身体装饰文化表征的重要形式之一，以往已经有诸多成果发表，近期又在多种因素诱导下引起了人类学、艺术学、文艺美学、服饰研究等不同学界越来越多的注意。然而，在全球化时代中，不仅要认识服饰表达出的美感和个性，也要分析民族服饰与社会性别建构、社会地位、族群认同、民族和国家建构和权力关系体现等方面的联系，更要进而理解所表达出的多种因素之间在文化实践和交往场景中的关联和纠缠。《民族服饰研究感言》一文力求结合个案就此进行分析，进而对我国民族服饰研究的理论和方法进行反思。

《〈大河之舞〉的文化阐释》一文从历史、民间文学、移民经历、家庭结构、艺术传统等方面分析和说明了爱尔兰文化认同延续及其与舞蹈间的联系。同时，由舞蹈形态剖析了创编者对文化关系的认识和处理。我认为，《大河之舞》的成功之处在于，该剧能够适应当代演出文化特点，运用震撼观众的多元创作元素，求变、求合、求新、求快，利用明星和名剧场效应。我试图通过人类学的舞蹈分析，以求更好地理解 and 认识来自异文化的艺术，进而提倡文化间相互欣赏的理念，从而为艺术创作和评论提供新的观察角度。

另外一篇评论文章《“原始艺术”与市场需求》从“原始艺术”被人类学与先锋派艺术家关注的原因分析入手，说明了“原始艺术”和原生态舞蹈之所以得到重视的社会文化缘由，并

结合对《云南映象》解说文字、歌舞内容、灯光布景及相关的市场运作的分析，强调原生态歌舞、原始文化在《云南映象》成功过程中所发挥的重要作用。

《艺术人类学讨论》是为研究生开设的艺术人类学课程研讨的问题阐发部分的汇集，包括 13 个不同的专题。这些专题从基本的学科概念和定位出发，研讨各种不同的人类学艺术研究理论，再从不同专题展开研究，可以看做是一些切入点。许多来自不同专业的研究生在研讨中提出了各种各样的问题，我们就此进行了一些思考，并提出了自己的想法。这是一个将经验性的讨论系统化、将个案性的分析理论化进程的一部分，希望能够在该项工作的推进过程中，进一步深化艺术人类学的研究，开拓新的议题。

最后所附两篇访谈从艺术人类学视野的转换和舞蹈与人类学两个不同角度，谈了我对艺术人类学和舞蹈人类学的一些见解。两篇访谈都是“真正的访谈”，也就是一边问、一边谈，然后依照录音整理成文。访谈过程中，没有刻意去斟酌遣词造句，可能多思考不周之处；更没有时间去查阅资料，难免有欠失准确之虞。然而，将前面的讲座也加在一起，更松散的结构和更跳跃的思路在造成读者阅读不便的同时，也可能恰恰在这种比较随意的、轻松的谈话中，会有更多的个性色彩，会更清晰地表现出我在艺术人类学及相关学科领域内当下的想法，在期待得到更多批评的同时，也希望能够激发更多的灵感，无论是读者，还是我本人。

艺术人类学学科要有一个更好、更生机勃勃的发展，就需要不断的思考，这本文集就是我现阶段的思考结果。但既然是思考，就难免有许多不周到的地方，特别在目前这个学术发展还不够成熟的情况下，也许破绽更多。我们也许应当而且可以去追求更完善的学术，但应当将这样的学术看成一个长远的目标，在通

往以各己之力未必真的可以到达的目的地的路上，需要一些铺垫。如果选择了更有探索性的学术目标，就不会有一条已经铺就的沥青混凝土的坦途大道，不可能什么都四平八稳，更不能因为有问题就停下来不去发展我们的学问。编辑和出版这样一本论集的最主要目的就是得到更多的批评，引发更多的思考，激起更多的热心这一人类学分支学科的人一起努力，在不断探索和开拓中，向我们心中想象的那个目标接近。

艺术人类学研究的学科定位

谈到一个学科，首先就会遇到学科定位问题，近一些年在国内学术界日见繁盛并受到越来越多学者关注的艺术人类学也是如此。艺术人类学究竟是一个什么样的学科？艺术人类学家在忙些什么？艺术人类学在学科体系的归属怎样？解决这些问题才可能会在这个学科蓬勃发展的初期明确发展方向和目标，更好地推进学科的发展。本文谨就相关学者的论述进行分析，进而提出一些个人的见解，以便于讨论艺术人类学时有一个明确的出发点。

大凡从事学术研究的人们就需要建立对学科的认同，很多学者都会通过定义所研究的学科来解决定位问题。要定义艺术人类学这样一个学科，就必须从艺术和人类学两个方面来思考。艺术作为人们的表意系统，在人类社会文化生活中具有极其重要的地位。

在一百多年前，德国著名民族学家格罗塞就指出：“艺术科学的问题就是描述并解释被包含在艺术这个概念中的许多现象。这个问题有个人的和社会的两种形式。在前一形式中，我们要从事一件作品或一个艺术家的一生作品的研究，要指明一个艺术家

和他的一件作品之间所存在的正常关系，并且说明艺术创作实系一个艺术个性在一定条件之下经营的正常产物。大多数人对于个人的表现，往往比之对于社会的表现更感到有兴趣，何况是个性占有极重要地位的艺术。所以我们一向对于艺术问题的研究大多取的是个人的形式，虽则也许一开始就知道不见得会有什么成绩。其实，这个问题中，只有近百年来的极少数的几件是可以用个人的形式来谋求解决的。在别的许多情境中，就任你怎样艰苦努力和怎样敏锐探索，也不过徒然消磨了时光，始终找不全个人艺术史的基本材料。……在中美人民的大批建筑和雕像中，或波利尼西亚人（Polynesian）的关于英雄神佛的歌谣中，或在布须曼人（Buashman）的洞穴壁画中，我们要找到个别的艺术家是千难万难的；我们只能寻到不能分辨个别面目的一大群人。在这一切情形中——而它们正是大多数——艺术科学的这个课题，只能在它的第二形态或说社会形态中去求解决。因为我们既然不能从艺术家个人性格去说明艺术品个体的性格，我们就只能将同时代或同地域的艺术品的大集体和整个的民族或整个的时代联合一起来看。艺术科学课题的第一个形式是心理学的，第二个形式却是社会学的。”^①

在这种叙述中，我们不难看到古典进化论的痕迹。当现代学科兴起，艺术和其他许多在以往似乎是整体的东西一样，从文化的整体中更鲜明地割离开来，成为一个单独的门类，也开始引起研究者的注意。当研究者的眼光扩大到世界范围时，那些和欧洲文明不同的艺术吸引了研究者的眼光，由于艺术在这些族群中与文化的其他部分更密切地联系在一起，人们对艺术的评价与欧洲不同，加之研究的理论和方法的限制，在旅行式的实地考察中很

^① [德] 格罗塞：《艺术的起源》，蔡慕晖译，7~10页，北京，商务印书馆，1996。

难用在欧洲艺术研究中已经采用的方法，即以欧洲艺术家作品为出发点，分析艺术家和艺术作品、艺术家创作和社会条件之间联系的方法。于是，寻求一种关注群体性的研究路径和切入点就成为必然，熟悉非西方社会的人类学家也由此开拓出一个新的研究领域，并借此对艺术研究产生了程度不同的影响。

因此，在原始族群作为人类学主要研究对象的情形下，艺术人类学是研究非西方的和小规模社会的艺术的学科。^① 艺术人类学重点研究小型社会艺术（有人可能将此称为“原始艺术”），但是，考察世界各地的近代小型社会的艺术的目的是为了观察可能显露出来的艺术表现的一般原则，并观察这些原则在各种不同情形中的实现程度。^② 这就是将非西方的，特别是那些“原始艺术”作为研究对象来进行人类学的研究，从个案归纳出欧美文明艺术研究所关心的共同问题。于是，我们就可以更充分地理解有些学者为什么会把艺术人类学定位为“一门立足于人类学的立场和方法，从艺术的角度研究人的学科”^③ 了。

在易中天《艺术人类学》一书的图书介绍中说：“本书也主要是一部美学和文艺学著作，而非严格意义上的文化人类学著作。作者的意图，仅仅只是希望将文化人类学的方法引进美学领域，并不奢望在人类学方面有所建树，尽管书中对图腾制度、生殖崇拜、巫术礼仪和原始宗教等问题，也提出了自己的一些见解。”基于这样的目的，易中天认为，艺术人类学分为广义和狭义两种。广义的艺术人类学是通过对人的问题的研究来探讨艺术

① E. Adamson Hoebel, “Introduction”, in Evelyn Payne Hatcher, *Art as Culture: An Introduction to the Anthropology of Art*, p. vii, Lanham: University Press of America, 1985.

② 罗伯特·莱顿：《艺术人类学》，靳大成等译，4页，北京，文化艺术出版社，1992。

③ 郑元者：《艺术人类学的生成及其基本含义》，载《广西民族学院学报》（哲社版），2006（4）。

的科学。狭义的艺术人类学则是运用文化人类学的方法和成果来研究艺术的本质和规律，尤其是着重研究艺术的发生机制和原始形态的科学。^①

这种意见将艺术人类学基本等同于艺术发生学，事实上并没有掌握艺术人类学的全面内容，而只是强调了这一学科的部分任务。这样的任务界定，也具有太多的进化学派的特点，视野受到限制，没有从更广泛的、包括了更多学派立场的人类学学科理论与方法出发，使得艺术人类学的研究领域局限在艺术发生学之中。批评者指出，这种模式的艺术人类学的研究企图跨越数千年去寻找出艺术感悟和艺术表达发展的清晰线索，显然是没有什么意义的。人们可以在不同时期的艺术当中，而不仅仅是原始艺术发展时期找到很多艺术表现的开端和顶点。

在学术探讨中，学科定义模糊的情形也许是不可避免的，也不必去谋求其一致性。不过，反思这些学科定义及其背后的理念，给我们提供了可以重新定位的思考空间。上述多数定义具有这样一些特征：在研究对象上，是按照古典进化论和建立在科学理性基础上的现代艺术观，将艺术区分为原始和现代两极的理念来选取的，将眼光放在非西方的、小规模社会之中；在研究侧重点上，相信同一文化群体必然具有同样的或相似的人格与理念，关注群体的艺术创造；在研究目的上，认定艺术科学研究的终极目的是说明规律和原则，着眼于美学的、艺术的规律与原则。那么，用当代人类学理论来审视，这些选择的理论基点是否可以站稳脚跟呢？

固然，我们很难完全推翻这些取向的定义，也不能说这些选择就是一种错误。但是，在当今全球化的时代，至少可以指出这

^① 易中天：《崭露头角的中国艺术人类学》，见陈国强、林加煌主编：《中国人类学的发展》，135～141页，上海，上海三联书店，1996。

种定义及其相关思考的不完备。首先，艺术是不是按照原始和现代两分的？原始和现代之间、西方和非西方之间是一种截然的断裂吗？其次，当我们相信艺术背后的集体意识或理念的同时，是否恰恰忽略或者掩盖了艺术创造者个体的创造性、情感表达和表述的多样性？第三，研究者所总结和概括的美学的、艺术创造的规律和原则，能否说明和阐释长时段过程和多变的场景中呈现出的纷繁的复杂性？在推演规律和原则时候是否在用学者们想象的理论模板选取材料？如果我们不是站在完全否认规律和原则的立场上来讨论这些问题，就有可能在未来的研究中，凭借丰富而细致的田野工作材料，对这些问题展开更深入的讨论。

二

对定位问题进一步思考，就会发现从定义出发进行如此简略的讨论显得十分粗浅。因此，有必要在定义的基础上，进而去进行有关艺术人类学研究的主要任务的讨论。从国际学术界来看，许多学者都将艺术人类学的任务建立在对原始艺术的考察之上。郑元者在枚举了国际学术界对艺术人类学研究的相关成果之后，指出“艺术人类学的基本含义就是主要以研究无文字社会（原始社会、前文明社会）的艺术为己任”。^①并援引了1986年版《麦克米伦人类学词典》“艺术人类学”词条对艺术人类学学科基本含义所作的解释，来明确艺术人类学研究的对象：“人类学家们把注意力集中在无文字社会的艺术的研究上，并且也研究那些属于民间文化或者属于某种有文字的优势文化里面的少数民族

---

^① 郑元者：《艺术人类学的生成及其基本含义》，载《广西民族学院学报》（哲社版），2006（4）。