

文艺人类学的理论 与实践

程金城摇主编

民族出版社

前摇言

一、文艺人类学的研究范围与本书编写体例

文艺人类学是新时期以来迅速发展起来的新型交叉学科，产生了许多新的理论观点和学术成果，但是，至今未有对其进行系统地总结和理论概括的论著出版。本书尝试弥补这一缺憾，并为这一学科的建设做些基础性的工作。

本书所用“文艺”概念，不是单指“文学的艺术”，而是“文学和艺术”。由于文艺人类学是一门新兴学科，其概念还不确定，我们综合学术界的基本看法，将其大致定义为：“文艺人类学”，是在文艺学与人类学交叉基础之上建立的新型边缘学科，亦即文学和艺术与人类学互动研究的科学。它的特点主要是：

第一，从文艺与人类生存发展的必然逻辑关系出发，从整合人类文艺经验与培养世界性公民着眼，借鉴文化人类学等新型学科的方法和成果，在实证与理论相结合中探讨文艺的发生、发展和演变。着重研究艺术的发生机制和原始形态，并通过对史前原始艺术的发现和民族学对原始艺术的考察，设法勾勒出艺术在其发生时期的原始形态，然后通过这些现象的描绘，进而努力探寻和推测人类在诞生之初之所以要创造出艺术这种精神生活方式和精神产品的原始动机、心理状态和文化背景，揭示出艺术发生的内在规定性，实现艺术本质的人类学还原。其目的是为了更好地了解认识艺术的特质，把握艺术的规律，为构建当下的文艺理论体系提供借鉴，而不是回

归原始主义。

第二，揭示人类艺术存在的本质和一般规律，研究和重估文艺的人类普遍价值及其基本实现方式，以人类的眼光审视文艺现象。在理解艺术的生成、发展和现实存在时，重视文艺和文化的相关性和联系性，把文学和艺术看作人类经验中具有普同意义的一个层面，揭示其包含的文化的根本特质和价值观，通过探讨艺术的来龙去脉，洞察不同社会的文化模式，揭示文艺现象中丰富的社会、历史、文化和人性意蕴。

第三，研究不同民族和文化类型下艺术的差异性与共通性，探讨人类艺术的多样性和互融性。突破以往主要从原始民族或“落后”民族研究人类艺术起源和规律的局限，在仍然注重土著艺术、民间艺术和原始文化资料的基础上，注重对进入文明社会后普通人群与艺术关系的研究，从中总结人类艺术经验；吸收现代新的人类学理论，在重视人的社会性同时注重自然性的基础上研究人与艺术之关系。

第四，在当前全球化、信息化的背景下，文艺人类学将从艺术与人类的本原联系的角度介入当代文艺活动，解决文艺发展中宏观的现实问题。文艺人类学并不只是面对远古，它也关注现实，以人类的视野和人类学方法研究当下的相关文艺和文化现象，比如全球化背景下各民族艺术的存在和发展问题，城市化过程中（乡村）传统艺术的保存问题，电子信息化时代人与艺术的关系问题等等。

该学科充分关注文艺学与人类学的相关性与互动性，逐步构建起使二者有机结合的研究模式，使文艺人类学作为一门交叉学科形成知识合力和学术增长点。

本书不用“艺术人类学”而用“文艺人类学”的概念，是基于以下原因：

其一，按照中国约定俗成的理解，“艺术”有广义与狭义的区别，广义的“艺术”包括了文学在内的一切“艺术”，而狭义的艺术则主要指美术等造型艺术和音乐艺术等。在高等学校的学科分类

和国家社会科学学科分类目录中，文学与艺术是两个不同的一级学科。而在实际的教学和学术研究过程中，“文学”也是与“艺术”并列的两个大的领域。目前，国内就存在艺术人类学学会与文学人类学学会并列而又交叉的两个研究机构。所以“艺术人类学”在中国语境中存在着概念的歧义。

其二，从文学和艺术与人类学的关联性来说，打破文学与艺术的学科壁垒而冠以“文艺”有其依据和必要，因为文学和艺术等现在精细分工的学科，在起初并不是截然分离的，进入人类学视野之中的文学和艺术常常是融为一体的。因此，用“文艺人类学”的概念既是避免概念歧义的权宜之计，也是该学术领域研究的必需。

其三，本书的目的也是试图对文学人类学和各具体门类的艺术人类学的理论和实践进行综合探讨，展示全貌，并自然形成对其异同的比照和区分。这种在现在看来较为模糊、笼统的概念，是作为新型交叉科学在发生发展期的正常现象，不让概念之争限制学科领域的开拓，也许有利于学科的发展和未来严格的划分。故此，我们也并不反对其他学者运用艺术人类学等其他概念。

基于以上观点，本书“文艺人类学”的范围包括了文学人类学、美术人类学、音乐人类学、舞蹈人类学、影视人类学、建筑人类学、戏剧人类学等具体分支学科，构成文艺人类学的基本研究范围。这些分支学科构成的框架，加上“总论”与“方法论”，也即本书的体例。将这些不同门类而同时都涉及人类学的学科进行总体观照和具体区分，表面看来是体例的变化，实际则有实质内容方面的考虑。由于审美人类学涉及哲学、美学等更高层次和更理论化的问题，本书未将其纳入其中。

二、文艺人类学的现状与本书的特点

文艺人类学是一门极有潜力的学科，但目前还处于探索和初步

形成学科雏形时期。新时期以来，中国的文学和艺术研究借鉴各种新的理论和方法，特别是人类学的理论和方法，取得了重要的研究成果，大大拓展了研究范围，并向深度掘进。其基本状况是，理论与实践探索交替发展。理论研究主要体现在，首先是对国外文学人类学和艺术人类学各分支学科理论观点、方法的介绍，接着是试图将其中国化、本土化，提出中国学者的看法。实践探索主要是用文艺人类学的理论和方法对中国的文学艺术乃至文化现象进行新的研究、解读，得出新的结论。在这方面，最有成效的是文学人类学的研究。经过二十多年的研究和积累，在古典文学、古代文化典籍、比较文学等方面，有了十分可喜的收获。又比如美术人类学、影视人类学、音乐人类学、舞蹈人类学等等，从无到有，逐步形成了优势和特色。然而，对这些成果的系统总结却相当薄弱。

正是在这种情况下，本书的目的和重点，一是总结新时期以来中国文艺人类学研究成果，描述该领域的理论与实践状况，从纵向历时态和横向共时态立体展示其基本面貌；二是梳理学科发展线索，探讨学科建设和发展路向；三是探讨用于实践的可操作的研究方法；四是提供国内外相关的研究资料。出于这样的目的，我们花了很大的气力，较系统、全面地梳理了国内外文艺人类学各学科的发展轨迹，对其来龙去脉进行溯源，用大量的篇幅介绍相关研究线索、信息和资料；同时，较深入地分析了其中的关键问题，提出了关于学科建设的看法。我们认为，在现阶段，这种工作是有实际意义的。由此我们力图使本书在主要整理已有的研究成果的基础上，关注最新成果和国外最新动态，为研究和教学提供更多更翔实材料，使之成为集资料性、学术性和实用性为一体的文本。

三、文艺人类学面临的问题与我们的思考

人类学与文学和艺术的双向互动虽然在不同分支学科中的发展状况不平衡，但是，各个分支学科都已有大致的轮廓，显示出广阔
源

的发展前景，同时又面临一些共同性的问题需要继续思考和探索。我们认为，这些问题主要是：

首先，是文艺人类学研究的价值问题。文艺人类学研究并不仅仅是文化艺术的“还原”和“考古”，它还应有鲜明的当代性，必须考虑当代价值问题。因为当代文学艺术研究，并不缺乏一般性的理论观点和学术成果，也不缺乏技术和学理层面的新颖观点，而缺乏的是各种理论研究与当前人类普遍存在的精神问题的联系，其要害是缺乏对学术研究的价值问题的自觉和追求。文艺人类学研究能否对此作出新的回答，是决定这一学科价值意义的重要问题。弗洛伊德指出，“很久以前，人类就形成了他的理想，即上帝是无所不能、无所不知的，人类把自己不能实现的希望或者受到禁止的一切都寄托在他的上帝身上。因为，人们也许要说上帝就是文化的理想”。今天，人类通过科学技术的发展，创造了各种“文明”，实现了自己的理想，“他本身就快变成上帝了”。“‘文明’这个词是指所有使我们的生活不同于我们的动物祖先的生活的成就和规则的总和”。“在将来的岁月里，文明的这个领域将会有崭新的，也许是想象不到的伟大发展，人类将更加像上帝。但是，在我们的探索中，我们不会忘记现代人在他的上帝般的特性中并没有感到幸福”。^①因此在物质文明之外，“我们还要在文明中索取其他的东西”，这就是那些“没有任何实用价值或无用的东西”，“我们希望文明所重视的这种无用的东西就是美，我们要求文明人尊重美；在自然中看到的美以及在手工艺品中创造的美都应得到尊重”。^②文艺人类学所要研究的对象，在相当意义上可以说既是没有“实用价值和无用的东西”，同时又是人类的文明遗留物，我们的研究应

① [奥]弗洛伊德：《文明与缺憾》，傅雅芳等译，獭獭页，合肥，安徽文艺出版社，~~页~~

② [奥]弗洛伊德：《文明与缺憾》，傅雅芳等译，獭獭页，合肥，安徽文艺出版社，~~页~~

当在“无用的东西”中“索取其他的东西”，发现人类在其物质实践和精神实践过程中为达到自由境界即美的境界而为当今人们提供的借鉴，使对无用的东西的研究有价值意义。我们认为，人类学研究的目的是为了人类生存发展得更好，建立更为合理的人与艺术的价值关系。借助人类学的理论方法，研究几千年甚至几万年前的艺术，研究不同民族、空间的艺术，除了进行人类学还原之外，目的之一应该总结那些历久弥新的人类艺术经验，研究人与艺术的关系，为当代人与艺术新的价值关系的建立发展提供借鉴。否则它就是为研究而研究，成为只面对远古而脱离现实的虚空的玄学。文学艺术对于人类到底有什么意义？这一问题可以通过不同的学科研究来回答，而文艺人类学的回答则是首先和必需的。

其次，文艺人类学及其各分支学科的概念范畴、学科性质和学科建设问题。人类学是研究人的科学，它面对的是人类及其文化的整体，其人类性意识、整体性观念和跨文化视角等，都为文艺人类学提供了崭新的理论、独特的角度和拓展了广阔的空间。正因为这样，文艺人类学很难确定其学科界线和学科性质。在教学过程中，学生会理所当然地提出文艺人类学及其各分支学科的概念问题，在几次学术研讨会上，也常有这样的问题的提出。比如，什么是文学人类学、什么是艺术人类学等。遇到这样的问题，常常没有令人满意的、达到基本共识的结论，于是，有学者主张不要讨论这样的问题，只要自己尝试去研究就行。还有学者提出“破学科”的主张。我们认为，在当前由于人为的过细地划分学科而阻碍学术发展的情况下，提出破学科的观点，打破学科壁垒是有现实意义和重要实践价值的。而文艺人类学本身就是一种破学科的实践。同时，在这一学科发轫和初期发展阶段，不对其下定义也是有道理的。但是，我们同时应该认识到，范畴是反映客观事物的本质联系的思维形式，是各个知识领域中的基本概念。它是人们在实践基础上概括起来的科学成果，转过来成为进一步认识世界和指导实践的方法。概念是在人类社会历史发展过程中形成的，是人类知识经验的概括和总远

结。概念的内涵随人类社会实践的发展而变化。每一代新人都要通过掌握已有的概念来获得社会积累的知识经验。“文艺人类学”及其分支学科的概念，也是对这些领域研究成果的抽象概括，反过来指导研究实践。从这个意义上说，探讨和确认概念的过程就是理论总结、深化认识的过程，所以，它并不是无意义的。因此我们主张，不要随意下定义，不要企图追求一个完满的封闭起来的文艺人类学的概念和体系，但是，应该对此进行不断地探讨，逐步深化，以利于学科的发展和促进研究工作。基于这样的看法，我们比较多地注意客观介绍围绕各学科概念、范畴定义的不同观点，提供较多的相关背景资料，以供研究者思考和参照。

目 录

第一章 摇文艺人类学总论	(员)
第一节 摇文艺和人类学的关系	(员)
第二节 摇中国文艺人类学学科的理论探索	(圆)
第三节 摇文艺人类学研究的本土实践和当代价值	(猿)
第二章 摇文学人类学	(源)
第一节 摇文学人类学概念分歧及学科界定	(源)
第二节 摇文学人类学的理论和实践 (上)	(缘)
第三节 摇文学人类学的理论和实践 (下)	(怨)
第四节 摇文学人类学研究的当代价值 及目前存在的问题	(员)
第三章 摇美术人类学	(员)
第一节 摇美术人类学的概念与范畴	(员)
第二节 摇美术人类学的研究对象	(员)
第三节 摇国外原始美术研究概况	(员)
第四节 摇中国美术人类学研究的本土化	(员)
第四章 摇音乐人类学	(员)
第一节 摇音乐人类学的学科界定	(员)
第二节 摇音乐人类学的发生与发展	(员)
第三节 摇音乐人类学的理论与实践	(员)
第五章 摇舞蹈人类学	(圆)
第一节 摇舞蹈人类学理论在我国的发展	(圆)
第二节 摇舞蹈人类学在我国的具体实践	(圆)

第六章摇戏剧人类学	(圆园)
第一节摇戏剧人类学的基本概念、研究领域、功能及 学科价值	(圆园)
第二节摇戏剧人类学的发生、发展及相关理论	(圆园)
第三节摇戏剧与仪式	(圆园)
第四节摇我国戏剧人类学的研究现状及未来展望	(圆园)
第七章摇影视人类学	(圆园)
第一节摇影视人类学的学科概况	(圆园)
第二节摇影视人类学的主要载体 ——人类学影片	(猿园)
第三节摇影像资料的人类学考察	(猿园)
第四节摇影视人类学的理论发展	(猿园)
第八章摇建筑人类学	(猿园)
第一节摇建筑人类学的理论渊源及内涵	(猿园)
第二节摇建筑人类学研究初探	(猿园)
第九章摇文艺人类学方法论	(猿园)
第一节摇文艺人类学研究把握的向度	(猿园)
第二节摇文艺人类学研究方法的特点	(猿园)
第三节摇文艺人类学主要研究方法	(猿园)
主要参考书目	(源园)
后记	(源园)

第一章 文艺人类学总论

“文艺人类学”中的“文艺”概念，按照《现代汉语词典》（1995年 苑月修订第 猿版）的解释是指“文学和艺术的总称”。而且在日常语境中，我们也常常是把文学和艺术并列起来使用的，所以这里的文艺人类学就是指文学人类学和艺术人类学的总称。就目前研究现状来说包括文学人类学、美术人类学、音乐人类学、舞蹈人类学、影视人类学、建筑人类学、戏剧人类学等。尽管这一名称仍很少有学者使用，但近年来学术界对于文学、艺术人类学各分支的研究已相继开展起来，并取得了一些相应的成果。我们运用这一概念的目的在于：总结近年来各分支的研究者在各自领域内所取得的一系列理论和实践研究成果并且打破学科壁垒，整合学术资源，为建构整体上的文艺人类学学科理论做一些初步探索。

第一节 文艺和人类学的关系

一、什么是人类学

“人类学”一词来源于希腊文，其意是“研究人的科学”，或可以解释成“关于人的研究”。英文写作 *anthropology* 最早见诸古希腊哲学家亚里士多德对具有高尚道德品质及行为者的描述中。1871年，德国学者亨德（*Huxley*）把这个词作为其研究人体解剖结构和生理著作的书名使用。但作为学科的人类学产生于

19世纪 90年代，真正的发展在 20世纪。从人类学这一概念的产生和发展总的情况来看，大体有两种用法：第一种是英美为代表的国家，把人类学分为体质人类学（Physical Anthropology）、考古人类学（Archaeology）、语言人类学（Linguistics）和民族学（Ethnology）或文化人类学（Cultural Anthropology）（英国称为社会人类学或称社会文化人类学）。其中体质人类学是“从生物学的角度出发，对人类进行研究的学科，它包括人类的起源、发展、种族差异、人体与生态的关系，以及现存灵长类的身体和行为等内容”。^①“考古人类学是研究人类过去物质遗存的学科，它关注古代的人工制品、遗迹及与人类相关的自然环境，并试图复原人类无文字历史文化的原貌”，^②“它的目的是通过研究某一特定的时空的社会和文化来理解整个人类的社会和文化现象”。^③语言人类学是以语言本身为科学研究对象的学科。“人类学的语言学更将语言视为人类文化的一个重要方面，从语义出发，研究语言的社会文化功能”。^④“民族学是研究近现代人类（族群）及其文化的学科。它关注人们的思想与行为方式以及由此带来的人们在诸如习俗、亲属制度、宗教、政治经济体制、美术、音乐等方面的异同。民族学还研究文化动态，即各种文化是如何发展变化，一种文化内部信仰与习俗的互动关系”。^⑤但现在的欧洲，体质人类学、考古学和语言学各自获得了一席之地，人类学通常只指社会文化人类学。这种广义的四分法只有在美国的教学中仍然比较常用，同时他们也进行了进一步的归纳：“其中‘体质人类学’现在又称为‘生物人类学’，是研究人类的生物属性的分支领域；考古人类学、语言人类学、社会文化人类学，被包含在‘文化人类学’之中，指对文化创造里

-
- ① 欧建平：《舞蹈人类学引论》，载《解放军艺术学院学报》，1992（源）。
 - ② 欧建平：《舞蹈人类学引论》，载《解放军艺术学院学报》，1992（源）。
 - ③ 欧建平：《舞蹈人类学引论》，载《解放军艺术学院学报》，1992（源）。
 - ④ 欧建平：《舞蹈人类学引论》，载《解放军艺术学院学报》，1992（源）。
 - ⑤ 庄孔韶：《人类学通论》，愿-怨页，太原，山西教育出版社，1999。

的研究。”^①第二种是以德国和奥地利为代表，认为人类学只指体质人类学，等同于文化人类学的是“民族学”，苏联和日本的观点与基本德国和奥地利相同。但“第二次世界大战”以后，日本也开始普及“文化人类学”的名称，出现了“民族学”与“文化人类学”名称并存的局面。中国的情况和日本相似，在中国的大学和研究机构由于学术传承不同，对人类学的理解和用法也不尽相同。综上所述，人类学研究对象包括从人类的生物性、演化历程到文化的起源、过去文化的遗存，以及现代文化的种种文化行为，涉及生物科学、人文、社会等不同的学科领域。因此恩格斯称人类学是“从人和人种形态学和生理学过渡到历史的桥梁”。^②但这些繁多的内容概括起来就是贯穿人类学的两个核心概念：一是“文化”。考古学、语言人类学、民族学自然是关于文化的研究；即使是体质人类学也不能游离于文化之外，因为体质进化与人类进化之间有一种互为因果的关系，是一种互相影响和促进的复杂的反馈系统，任何一方都不能离开另一方而存在。正如泰勒在《原始文化》中说的：人类学就是一门关于“文化的科学”。这也是为什么人类学在多数情况下等同于文化人类学的原因。二是“本源”，也就是人类学在探讨人类文化的本源。这个“源”不仅关注人类文化进化之原始，也不单指历时意义上的源头，还指一切文化行为存在的本原状况。我国人类学家林惠祥指出，人类学的主要目的之一就是要实现“人类历史的‘还原’”和“文化原理的实现”。^③人类学独有的研究对象和范围构成了特有的学科特性，而这正与文艺学研究“本源”、“内蕴”以及“同异”等课题有内在的联系，这也是文艺学与人类学学科结合的内在可能性。

① 王铭铭：《人类学是什么》，缘页，北京，北京大学出版社，~~1994~~

② 恩格斯：《自然辩证法》，见《马克思恩格斯选集》，第三卷，~~1959~~页，人民出版社，~~1959~~

③ 林惠祥：《文化人类学》，~~1956~~-~~1957~~页，北京，商务印书馆，~~1956~~

的最主要、最基本的方法。这三种主要研究方法正是文艺人类学向人类学的主要内容。

人类学从诞生至今，关于文化理论范式不尽相同。按照时间顺序，我国人类学家庄孔韶在《人类学通论》中把文化人类学理论轨迹分为“理性——进化论时期”（1903—1920年）、“实证——结构论时期”（1920—1949年）、“理解——相对论时期”（1949年至今）。“进化论时期”的母体范式是认为人类及文化与自然界的发展规律是一致的，即遵循由低级到高级、由简单到复杂的进化的规律；他们认为任何民族和文化的进化都经历了一个大致相同的过程，认为人的心理具有一致性。这一流派主要在英国比较流行，这方面最有代表性的人物是英国的泰勒和美国的摩尔根。马克思晚年也受摩尔根的影响作了大量的人类学笔记，恩格斯在此基础上完成了《家庭、私有制和国家的起源》。任何一个学科的选题和理论思考都和当时的社会场域有关。这一时期的文化人类学是与帝国主义瓜分全球的意图分不开的，可以说它的目标在这个时候是不够光明磊落的，但是它所带来的全球意识也促进了社会进步和人类学学科自身的发展。

“结构论时期”主要受启蒙运动的理性哲学的影响，认为社会文化是与自然现象不同的有机体，本身具有结构，强调用科学的方法研究社会，包括传播论、历史特殊论、结构功能论、社会决定论等。其中传播论出现在19世纪末20世纪初，主要形成于德国，他们认为不同地区、不同民族相似的文化形态是由于传播的结果，并提出了“文化圈”的概念，“即认为文化或文明具有区域性，每个区域自有文化的创造和变迁中心”^①；历史特殊论在20世纪最初几十年兴起于美国，以博厄斯为代表，他主张对世界上的各种文化均应做具体而全面的历史研究，而不应随意建构任何文化发展的理论；结构功能论兴起于20世纪20年代，认为任何一种文化都是一

① 庄孔韶：《人类学通论》，源顺，太原，山西教育出版社，2000

个功能整体，整体之内的任何部分都必须挂靠整体才有意义，以英国的马林诺夫斯基和拉德布利夫—布朗为代表；社会决定论是法国“社会年刊学派”的代表，总导师是杜尔干，坚持社会学本位和社会本体论。19世纪末20世纪初是结构论时期向相对论时期转换的阶段，出现了诸如苏联民族学、文化生态论、新进化论、心理人类学、跨文化研究、马克思主义人类学等。特别值得一提的是列维—施特劳斯开创的结构主义人类学，这一流派盛行于20世纪50年代，受索绪尔语言学的影响，主张从复杂的现象中找到秩序，认为人类的思维特点在于类比，人类在从自然向文化的过渡中，以自然为榜样，在自己的行动、思想和语言使用中，模拟着自然界的二元对立结构。他们把自己的分类模式强加在社会和自然环境中，用这种二元对立的方式来对主体和主体以外的事物进行联想，研究社会的无意识结构。他的这一理论对文艺理论也有很大影响。这一时期的人类学研究的时代背景是帝国主义瓜分世界完毕，开始关注本国的社会稳定和加强对殖民地的统治。人类学成为帝国主义国家制定国内外政策的理论支点。但是从学科角度讲，我们对于它的基本理论、基本技能、基本范式应该是认同的，它对促进不同民族与国家的跨文化理解，共同促进世界人民对全球问题的关注还是有重要意义。

“相对论时期”是指随着全球化进程的加快和文化相对论的普及，人类学家开始把现代生活类型和文化变迁纳入视野，更加关注人的主体行动，侧重点由科学转向人文。受解构主义和后现代主义思潮的影响，西方人类学家开始反思原有的西方中心主义，注重地方性知识的阐释，“弱势”群体和民族也开始争取自己的话语权，人类学开始致力于构建多元的文化世界。主要的理论流派包括阐释人类学、象征人类学、认知人类学、反思人类学、文化唯物论、社会性别研究、族群与民族研究等。我们用伦敦大学教授路易斯的一段话来说明：这一时期的“社会人类学家的旨趣不仅在于‘奇风异俗’的研究（包括其传统、变迁以及目前的形式），除此之外，社会人类学家有更长远的企图：置身于世界的所有文明中，让那些

远

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com