

INSTITUTE

上海高校音乐人类学E-研究院

YI SHU REN LEI XUE

DE LI LUN YU

TIAN YIE

中国艺术人类学学会 编

艺术人类学的 理论与田野^上

LI LUN YU
YI SHU REN LEI XUE

 上海音乐学院出版社

目 录

方李莉 序言 / 1

理论范式·建构

- 乔 健 从实求美
——艺术人类学的田野实践 / 3
- 方李莉 艺术人类学研究的沿革与本土价值 / 7
- 金光亿 艺术与政治
——20世纪80年代韩国的民族艺术运动 / 31
- 周 星 人类学者如何看待民俗的艺术 / 35
- 王建民 艺术人类学理论范式的转换 / 43
- 何 明 学术范式的转换与艺术人类学的学科建构 / 56
- 邓启耀 关于视觉人类学和艺术人类学学科建设的一些思考 / 69

- 汪晓云 艺术发生学:艺术人类学研究之个案 / 76
- 向丽 艺术人类学如何可能
——论当代艺术人类学的发展趋势 / 91
- 洪颖 艺术人类学研究的民族志方法讨论 / 103
- 邓佑玲 少数民族美学研究的方法与途径
——兼谈民族艺术的研究方法 / 125
- 仪平策 人类学思维范式及其转型
——关于艺术人类学学理基础的研讨 / 133
- 安丽哲 艺术田野中“人”的凸显 / 148

戏曲形态·功能

- 刘祯 戏曲与民俗文化论 / 159

- 康海玲 戏曲人类学探寻
——马来西亚檳城中元节普度戏田野调查 / 173
- 张士冈 小章竹马:村落语境中的艺术表演与文化认同 / 192
- 郭淑云 萨满面具的功能与特征 / 218
- 李祥林 戏剧和性别:中国艺术人类学的重要课题 / 232
- 曹娅丽 “格萨尔”马背藏戏:一种奇特的文化现象 / 249
- 董 波 “呼图克沁”:世俗化的人类学田野考察 / 261
- 艾娣雅 论人类学艺术解读的整体观
——以麦西莱甫个案研究为例 / 277
- 刘文峰 合阳跳戏
——宋金杂剧的遗响 / 289
- 厉震林 论原始模拟的食物想象及其表演形态 / 298
- 韩德明 毛南族舞蹈生态考察报告 / 312
- 色 音 萨满舞蹈的艺术人类学解析 / 320

手工技艺·造物

- 邱春林 合作化运动中手工技术权利的转移问题 / 343
- 雅可布 中国手工业中技术的位置 / 356
- 李立新 移动与收放
——中国纸伞的结构设计研究 / 374
- 赵 屹 山东平原地区犁的构造与使用 / 387
- 李维贤 历久弥新
——香云纱产品现状考察 / 394
- 王 纪 鄂伦春妇女的桦树皮剪纸与花样子 / 397
- 詹 嘉 天人合一的景德镇传统陶瓷生产聚落 / 414
- 曹建文 田野调查与中国陶瓷史研究 / 426

序言

方李莉

中国艺术人类学论文集得以出版,标志着中国艺术人类学的研究发展到了一个新的阶段,艺术人类学是一门跨学科的研究,以往的学者都在各自的领域中进行研究,没有一个共同的平台让大家交流,也没有出版过有如此众多学者参与的论文集。这一论文集的出版得益于在2006年在北京召开的“中国艺术人类学学会成立大会暨学术研讨会”,而这本论文集则是这一研讨会的学术成果。

艺术人类学是一门年轻的学科,十年以前这一研究领域还很少为人知道,但在今天,不仅许多高校开设了这门课程,招收这一方向的硕士生和博士生,成立了相关的研究机构。更重要的是它的研究方法和研究视角,越来越多地在影响着许多相关的人类学和艺术学的学科。

艺术人类学是一门跨专业的综合性学科,因此来参加这次学术讨论会的专家不仅有来自各不同艺术专业的学者,还有来自人类学、民族学、民俗学等相关学科的学者。论坛除大会发言外,还按专业分成综合理论、音乐表演、造型艺术、戏曲和服饰五个组进行了分组讨论,因此,跨学科的视角和跨学科的研究成为了本论文集的一个特点。

艺术人类学能得到这么多来自不同学科的专家们的参与和重视,是因为新的时代、新的文化背景给学者们的研究提出了新的要求,跨学

科的综合性研究已经成为人文学科未来发展的一个趋势。重视文化的多样性发展,重视地方性知识,重视艺术与文化的相关性,重视社会意义、情感与社会表征形式之间的相关性,重视社会背景知识和公共符号的研究等等,都使得人类学和艺术学走到了一条可以相互交融,相互启发的路上。

另外,从中国的国情来讲,艺术人类学的发展和研究更有其独特的价值。原因是我国已经启动了非物质文化遗产保护工程,并于2006年公布了第一批国家级非物质文化遗产名录,在这些名录中大部分归属于艺术门类,有音乐、美术、舞蹈、戏曲、曲艺、手工艺等等。而我们所要保护的非物质文化遗产的传承人也基本是民间艺人,我们给予他们的是民间艺术家的称号。但事实上这些民间艺术家,他们本身是农民,他们所创造的民间艺术只是他们文化的一部分,也是他们生活的一部分,如果我们不将这些艺术行为和他们的文化模式、他们的生活情境,他们的意义世界联系在一起研究或记录、或保护,我们就只能到一种处于表征形式的艺术外壳,而失去它巨大的文化内涵。另外,在非物质文化遗产保护的过程中,记录保存是一项非常重要的工作,而且这项工作需要田野作业的方法和经验,这正是艺术人类学所追求和所要不断实践的。由此,将艺术人类学的研究方法和视野引入到我们目前正在开展的非物质文化遗产保护的研究中,使其成为这一研究的基础学科之一,是非常有必要的。

在学会成立和论文集出版之时,我们感谢并深深怀念的是已经去世了的费孝通先生,学会筹备的初期费先生还健在,他的大力支持和鼓励,也是促使这一学会得以成立的因素之一。

费孝通先生在其晚年非常关心人类艺术的研究,他认为:“从人类发展的前途来看,首先是满足基本的衣、食、住、行,也就是人生存的基本生活的需要,然后再上一层就要满足感情的需要,人之所以为人,之所以与动物不同,就是因为有感情这个东西,把这种感情发挥出来就是艺术。文化最后、最重要的追求就是要进入一个艺术的世界。”

如果我们的每一行都朝着艺术的境界靠近,而不是现在讲的科学的技术境界,这个世界就不同了。当然,我们现在讲艺术,还超前了一点,我们现在应当讲的还是科技,是讲科技兴国。但我们的再下一代

人,可能要迎来一个文艺的高潮,到那时可能要文艺兴国了,要再来一次文艺复兴。”

他认为科技兴国和文艺兴国,“这是两种世界、两种文化的导向,两种做人不同的路子。当然,这种讲法都是比较超前了,是将明天的话在今天讲了。这种讲法也是我们要我们回头去看看中国文化的传统,我认为中国文化里至少有一种最接近这种高度艺术的成分。”他说:“我们现在还是在讲实用、讲技术,而不是讲味道、讲艺术。中国人讲艺,是孔子讲的六艺,而不是六技,也就是说艺同技是不同的。”

他认为,中国的文化和西方的文化比较起来,更多的艺术成分,在人类物质文明尚不发达的时候,人们重视的是物质的生产,所以科学和技术非常重要。但当物质发展到一定高度时,人们开始要关注精神生活的发展,而艺术是精神生活中的重要部分。当人们在追求精神的需求时,研究艺术,研究中国的传统文化与艺术的关系就非常重要了。而对这些问题的研究,希望于年轻一代的学者,尤其是一些从事艺术人类学研究的年轻学者。而这些想法,与他晚年提出来的“文化自觉”的理念是相辅相成的。

在人类社会进入信息时代的今天,文化成为了最重要的关键词,而艺术是文化的一个重要部分,也是文化中最具创造活力,最富变化的一部分,其不仅与人类的审美有关,情感的冲动和表达有关,还和人类的价值观取向有关。因此,艺术人类学研究的是人类的文化和艺术,以及文化与艺术之间的关系,其不仅涉及到了文化和艺术的现状,也包括了人类社会发展的未来趋势。

为此,这本论文集的出版和中国艺术人类学学会的成立,不仅是为不同相关学科中有志于这一研究的学者们,搭起了一个相互交流的平台,而且还可以共同携手,为推动中国社会的发展,为我们在未来发展中的“文化自觉”做出贡献。尽管由我们学会编辑出版的第一本论文集里面可能还有许多不够完善的地方,但我们会加倍努力,把未来的学术推广工作做到更好。

2007年10月2日

上海高校音乐人类学E-研究院

YI SHU REN LEI XUE
DE LI LUN YU
TIAN YIE

中国艺术人类学学会 编

艺术人类学的 理论与田野 下

 上海音乐学院出版社

目 录

音乐表演·意义

- 洛 秦 音乐人类学在中国的发展 / 3
- 孟凡玉 音乐人类学的范畴、理论和方法 / 9
- 杨民康 从符号学观念看民族音乐学的三个学科分支 / 28
- 萧 梅 20世纪中国民族音乐学实地考察问题 / 37
- 尹庆红 多元文化冲突中的黑衣壮民歌艺术的现代意义 / 58
- 范秀娟 少数民族民歌研究的艺术人类学意义 / 74
- 陆晓芹 歌唱与家屋的建构
——广西西部德靖一带壮族民间“吟诗”(Nαμ2Σεul)
 暖屋的观念与实践 / 83
- 薛艺兵 宗族社区的音乐祭礼
——广东潮州拜老爷活动研究 / 106

- 王 杰 民歌与当代大众文化
——全球化语境中民族文化认同的危机
及其重构 / 145

民间美术·价值

- 廖明君 铜鼓艺术与人类文化多样性 / 161
- 海力波 从本质界定、功能分析到意义认知:审美人类学的研究
历程 / 184
- 徐 英 蒙古族“禄马风旗”与藏族“风马旗”图案及文化内涵的
异同 / 204
- 陈丽琴 标识与象征
——壮族服饰与社会规范的文化人类学解析 / 216

- 吴 昶 从文化人类学视角看中国当代美术教育中的西方文化
中心主义影响 / 228
- 李宏复 东北地区萨满造型艺术的田野调查报告 / 239
- 黄晓娟 生存的渴望与艺术审美的知觉
——花山岩画艺术人类学探析 / 251
- 黄厚明 饕餮纹内涵转衍的人类学考察 / 264
- 曹 建 桐城派与晚清书法圈 / 280
- 汪小洋 迟广超 纪 焯 将宗教美术作为仪式认识的思路
与意义 / 295
- 夏目晶子 团花纹样在现代中国式服装上的表现 / 307
- 徐姗姗 结构与解释的交锋
——人类学视野下的中国画色彩文化 / 328
- 王晓东 艺术人类学视野中的文身文化 / 345
- 黄永健 原始艺术在原始文化价值体系中的位置 / 364

张景明 中国北方草原的青铜器艺术与文化交流 / 377

管彦波 中国少数民族头饰艺术美论 / 389

艺术产业·文明

皇甫晓涛 非物质产业与中国和谐崛起的全球经济博弈力 / 413

刘士林 艺术与城市文明初论 / 419

邱春林 后记 / 425

后记

邱春林

艺术人类学是一个由艺术学、人类学、社会学、民俗学、美学、考古、宗教学研究工作者共同开拓出的具有交叉学科特色的学术领域。眼下,这一学术领域吸引着越来越多的人文学者携手展开田野调查和艺术理论研讨,传统的艺术研究因此别开生面,有望在不久的将来建立起新的艺术研究的学科范式。正是在这一情形下,国家批准正式成立了一个新的学术团体——中国艺术人类学学会。

2006年12月23日上午,在中国艺术研究院的多功能大厅里举行了“中国艺术人类学学会成立大会暨首届学术研讨会”,百余名海内外专家学者与会,文化部孙家正部长和中国艺术研究院王文章院长为学会揭牌。季羨林先生以抱病之躯,欣然为学会题写了会名。于光远先生、汤一介先生等一批著名专家专门致信表示祝贺。中国美术家协会、中国民俗学会等二十余家学术机构发来贺信,祝贺这个国家一级学会的诞生!

经过与会代表的民主推选,产生了理事会(75人)和常务理事会(33人),随后,大会一致推举王文章研究员担任学会的名誉会长,方李莉研究员担任学会的首任会长,王杰教授、刘祯研究员、周星教授、洛秦教授、廖明君教授担任学会副会长,由会长推举麻国庆教授担任学会秘

书长。

此次会议收到与会代表提交的学术论文八十余篇,会议期间,先是安排了半天时间进行大会研讨,海外著名人类学家乔健先生、韩国人类学学会会长金光忆先生、方李莉研究员、周星教授等数人在大会上从不同侧面就艺术人类学的历史、前景、方法和学科范式等问题发表了各自的看法,何明、王建民等人做了精彩的评议。在接下来的分组讨论会上,每一个与会代表都充分利用有限的发言时间,向同行阐述了自己的学术思想。与会代表普遍反映,中国艺术人类学学会的成立为大家创造了一个重要的交流学术的平台,希望以后能多举办类似的学术研讨活动。

此次编辑出版的《艺术人类学的理论与田野》是中国艺术人类学会第一本学术论文集,收入的六十篇论文全部选自参加“中国艺术人类学学会成立大会暨首届学术研讨会”的论文。这些论文既有纯学理性的探讨,也有针对历史和现实问题进行艺术个案的研究,涉及戏曲、传统工艺、民间音乐、舞蹈、美术、民俗、城市文化产业等具体问题。由于内容丰富,选题广泛,编辑同志难以对它们进行科学归类,只得笼统地把它分成几个学术板块来编目。

因各种原因有部分论文未能入选,编委会在此对这些论文的作者表示遗憾!

希望《艺术人类学的理论与田野》一书的出版,能有力推动该学术领域的研究进程。以后,中国艺术人类学学会将不遗余力地继续进行这方面的学术推广工作。

《艺术人类学的理论与田野》一书的出版得到上海音乐学院出版社的大力支持,在此,编委会对他们的资助表示感谢!

学会秘书处各成员都有自己的本职工作,为完成这本书的编辑出版,副秘书长黄厚明、秘书付京华挤出自己的宝贵时间来完成了最初的编辑工作,然后由常务副秘书长邱春林反复审定书稿,交付排印。书中难免还存在一些瑕疵,希望广大读者不吝指正,以便我们以后提高工作效率。

2007年11月8日北京