

Folk Art Research in the Threshold of Art Anthropology

Fuyu Wei

School of Art Design and Media, East China University of Science and Technology, Shanghai, 200237, China

Abstract

This paper explores the essential attributes, characteristics, and manifestations of folk art and its impact on society, culture and individuals within the theoretical framework of art anthropology. By integrating anthropology and art anthropology and emphasizing the examination of art in an ethnographic context, it reveals the rich multicultural connotations and historical value of folk art as a bearer of culture. The paper provides a detailed introduction to the development, research methods, and applications of art anthropology in China, emphasizing its importance in the study of folk art. It also provides a detailed analysis of the concept and characteristics of folk art, and explores its significance at the social, cultural, and individual levels. Finally, it looks forward to future research directions, advocates broadening research perspectives, strengthening interdisciplinary cooperation, and providing support for the sustainable development of folk art in the global cultural landscape.

Keywords

art anthropology; folk art; culture; society

艺术人类学视阈下的民间艺术研究

魏福昱

华东理工大学艺术设计与传媒学院, 中国·上海 200237

摘要

论文探讨了民间艺术在艺术人类学理论框架下的本质属性、特征、表现形式及其对社会、文化与个体的影响。通过整合人类学与艺术学, 强调艺术在民族志语境中的考察, 揭示了民间艺术作为文化承载者的丰富多元文化内涵与历史价值。论文详细介绍了艺术人类学的发展、研究方法及其在中国的应用, 强调了其对民间艺术研究的重要性, 还详细解析了民间艺术的概念、特点, 并探讨了其在社会、文化与个体层面的意义, 最后展望了未来研究方向, 提倡拓宽研究视野、强化跨学科合作, 为民间艺术在全球文化格局中的持续发展提供支持。

关键词

艺术人类学; 民间艺术; 文化; 社会

1 引言

艺术人类学缘起于西方^[1], 是一个融合了人类学和艺术学的跨学科研究领域, 旨在探究艺术与文化之间的关系。强调艺术研究应该回归正常世界, 认为“将艺术置于其民族志的语境中”^[2]。在这一视阈下, 民间艺术作为文化的重要组成部分, 引起了学者们的广泛关注。民间艺术以其独特的风格和表现形式, 反映了不同文化背景下人们的生活方式、价值观念和审美情趣, 具有丰富的文化内涵和历史意义。论文从艺术人类学的角度出发, 对民间艺术进行深入探讨, 以期能够更好地理解其在人类文化中的地位与作用。

2 艺术人类学

艺术人类学是运用人类学的学科方法理论阐述和分析

艺术背后的世界^[3], 结合了人类学和艺术学的方法与理论, 旨在探究艺术与文化之间的关系。艺术人类学的定义涵盖了对艺术作为文化现象的研究, 以及对艺术创作与欣赏行为的分析。其发展历程可以追溯到20世纪初, 随着人类学家对非西方文化和艺术形式的兴趣增加, 艺术人类学开始崭露头角。然而, 直到20世纪中下叶, 艺术人类学才逐渐形成了自己的理论框架和研究方法。到2022年, 有学者研究中国的艺术人类学在理论研究方面取得了非常大的进步^[4]。

艺术人类学的发展历程可以概括为以下几个阶段: 早期的人类学家主要关注非西方社会的艺术形式, 尝试解读它们的文化含义和社会功能; 随着符号学和象征学等理论的兴起, 艺术人类学逐渐将研究重心转向了文化的符号与意义层面; 近年来, 艺术人类学越来越关注艺术的社会和政治意义, 强调艺术与权力、身份、身体等议题的关联, 拓展了研究的深度和广度。

艺术人类学采用了多种研究方法和理论框架, 以深入探究艺术与文化之间的关系。其中, 符号学、象征学、文化

【作者简介】魏福昱(1999-), 女, 中国山东青岛人, 硕士, 从事工业设计研究。

人类学、视觉人类学等理论常被运用于艺术人类学的研究中。这些理论框架强调了艺术作为一种文化符号系统的重要性，强调了艺术作为一种文化表达形式的多样性和复杂性。

在方法论上，艺术人类学主要运用田野调查、文本分析、视觉研究等研究方法，通过深入的实地调查和资料分析，揭示出艺术与文化、社会、个体之间的密切关联。此外，艺术人类学也借鉴了其他学科的方法和理论，如社会学、心理学、文化研究等，以丰富研究视角和方法论框架。艺术人类学具有强大的包容性、敏锐性、灵活性，具有极强的活力与实际操作性，可为学者、艺术家积极参与社会建构提供强有力的方法论支撑，具有现实性的意义^[5]。

艺术人类学在民间艺术研究中发挥着重要的作用。首先，它提供了一个理论框架和研究方法，帮助学者们更好地理解民间艺术作为一种文化现象的特点和意义。其次，艺术人类学的视角能够揭示出民间艺术与社会、文化、个体之间的相互关系，从而帮助我们更全面地理解民间艺术的社会和文化意义。最后，艺术人类学的研究成果对民间艺术的保护、传承和发展具有重要的指导意义，为相关政策和实践提供了理论支持和科学依据。因此，艺术人类学在民间艺术研究中的地位和作用不可忽视，为我们深入探究民间艺术的内涵和价值提供了重要的理论与方法支持。

3 民间艺术

3.1 民间艺术的概念

民间艺术，是由普通民众创作和传承的艺术形式，是传统文化的智慧结晶^[6]。它不同于高雅艺术或宫廷艺术，更多地源于人们日常生活和社会实践，具有浓厚的民俗气息和地方特色，凭借区域性、多样性等特点，展现出了独特的价值与魅力^[7]。民间艺术通常表现为音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕塑、工艺品等形式，体现了人们对于美的追求和情感表达的需要。在2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中表示：“要善于从中华文化资源宝库中提炼题材、获取灵感、汲取养分，把中华优秀传统文化的有益思想、艺术价值与时代特点和要求相结合。”^[8]

3.2 民间艺术的特征

民间艺术作为文化的重要组成部分，在不同的地域和文化背景下呈现出多样的特征。在艺术人类学的视角下，我们可以更深入地理解民间艺术的特征及其在人类文化中的意义。

3.2.1 大众性

从艺术人类学的角度看，民间艺术作为文化的一部分，反映了普通民众的生活、情感和价值观。艺术人类学强调将艺术置于其民族志的语境中，认为艺术创作是社会和文化环境的产物，反映了群体共同的情感和审美需求。因此，民间艺术的大众性不仅体现在其广泛的社会基础上，也反映了人

类群体性的文化表达和共享。

3.2.2 传统性

艺术人类学强调文化的传统性和历史延续性，认为艺术形式是文化传承和表达的重要载体。民间艺术作为传统的文化表达形式，承载着丰富的历史文化底蕴，通过世代相传的方式传承着民族、地区或社会群体的文化记忆和精神传统。艺术人类学的研究可以帮助我们深入了解民间艺术背后的历史、社会和文化意义，从而更好地理解其传统性所蕴含的价值。

3.2.3 地方性

艺术人类学认为文化表达是地域和社会背景的产物，反映了当地文化和社会环境的特点。民间艺术具有明显的地方特色和地域文化风格，反映了不同地区的自然环境、社会制度、生活习俗以及民族风情。通过艺术人类学的研究，我们可以更深入地理解民间艺术与地方文化之间的互动关系，从而认识到地方性对民间艺术形式和表现风格的塑造作用。

3.2.4 生活性

艺术人类学强调艺术与生活的密切关联，认为艺术作为一种文化现象应该回归到日常生活中去观察和理解。民间艺术源于人们日常生活和社会实践，反映了人们对生活的感悟和情感体验。艺术人类学的研究可以帮助我们深入探讨民间艺术与生活之间的关系，揭示其如何反映和塑造了人们的生活方式、价值观念和社会关系。

3.2.5 群体性

艺术人类学强调艺术活动是社会性和群体性的，反映了群体共同的情感和文化认同。民间艺术往往是一种群体性的创作和表演活动，通过群体的合作与互动，体现了社会共同体的凝聚力和团结精神。艺术人类学的研究可以帮助我们深入了解民间艺术在群体中的产生、传承和演变过程，以及群体对民间艺术的认同和参与方式。

4 艺术人类学视角下民间艺术在不同文化背景下的表现形式

4.1 中国的民间艺术

中国民间艺术是最具民族性和文化性的艺术形式之一，也是中国非物质文化遗产的重要组成部分^[9]。民间艺术在中国有着丰富多彩的表现形式。例如中国戏曲、民间音乐、民间舞蹈、民间绘画、民间工艺等^[10]，都是中国民间艺术的重要组成部分。这些艺术形式在不同地域、民族和历史时期都有着独特的发展轨迹和表现风格，反映了中国人民的精神追求和文化理念。

4.2 西方的民间艺术

在西方国家，民间艺术也有着自己独特的表现形式。比如欧洲的民间音乐、舞蹈、民间戏剧、民间绘画等，以及美国的民谣音乐、乡村音乐、爵士乐等，都是西方民间艺术的重要代表。这些艺术形式在西方社会中扮演着重要的文化

角色，反映了西方人民的生活方式和审美趣味。

5 民间艺术的社会、文化与个体意义

5.1 社会意义

民间艺术是社会文化的重要组成部分，它反映了特定社会群体的价值观念、生活方式和社会关系。通过民间艺术，人们能够感受到社会的凝聚力和共同体意识，促进社会成员之间的沟通与交流。

同时，民间艺术也扮演着社会凝聚力和身份认同的角色。例如，民间节庆中的舞龙舞狮、戏曲表演等活动，不仅是庆祝活动，更是社会团结和社区认同的象征。

5.2 文化意义

民间艺术是文化传承的重要载体，它承载着丰富的历史和传统，反映了民族、地域和时代的文化特色。通过民间艺术，人们能够了解和传承自己文化的根源和精髓，弘扬民族文化的自豪感和认同感。

同时，民间艺术也是文化创新和变革的源泉。在不断变化的社会环境中，民间艺术不断吸纳外来文化的影响，产生新的艺术形式和表现方式，为文化的发展与繁荣注入新的活力。

5.3 个体意义

对于个体而言，参与或欣赏民间艺术能够满足情感表达和精神寄托的需求，帮助个体释放压力、调节情绪、增强幸福感。例如，民间音乐、舞蹈等艺术形式能够激发人们的情感共鸣，提升生活品质和幸福感。

同时，从艺术人类学的角度来看，个体通过参与民间艺术的创作、表演或欣赏，也是对自我身份认同和文化认同的表达。民间艺术为个体提供了展示自我的平台，促进个体与社会、文化之间的互动与融合。

综上所述，民间艺术在艺术人类学视阈下具有重要的社会、文化与个体意义。通过深入研究民间艺术，我们能够更好地理解人类文化的多样性与丰富性，促进社会的和谐发展和个体的全面发展。

6 结论与展望

在本文中，我们通过艺术人类学的视角，深入探讨了中国民间艺术的表现形式及其社会、文化与个体意义。我们发现，民间艺术不仅是中国文化传统的重要组成部分，也是社会、文化和个体的重要表达形式。通过对民间艺术的研究，我们更深入地了解了中国社会和文化的多样性和丰富性，以及民间艺术对社会发展和个体幸福感的积极影响。

首先，我们发现民间艺术在中国社会中扮演着重要的社会凝聚和身份认同的角色。民间艺术不仅是社会团结和社区认同的象征，也是人们沟通、交流和共享情感的桥梁。例如，戏曲、舞蹈、音乐等民间艺术形式常常在节庆活动和庆祝仪式中出现，为人们提供了共同的文化体验和情感交流的场所。

其次，我们发现民间艺术是中国文化传承和创新的重要载体。民间艺术不仅承载了丰富的历史和传统，还不断吸收外来文化的影响，产生新的艺术形式和表现方式。通过对民间艺术的研究，我们可以更好地理解中国文化的多样性和变化，促进文化的传承与创新。

最后，我们发现民间艺术对个体的意义也非常重要。参与或欣赏民间艺术能够满足个体情感表达和精神寄托的需求，提升个体的幸福感和生活质量。同时，通过参与民间艺术的创作、表演或欣赏，个体也能够表达自我身份认同和文化认同，促进个体与社会、文化之间的互动与融合。

尽管我们已经取得了一定的研究成果，但是还有许多方面需要进一步深入研究和探讨。首先，我们可以进一步扩大研究的范围和深度，比如对特定地区、民族或艺术形式进行更为细致的分析和比较研究，以全面了解中国民间艺术的多样性和特点。其次，可以进一步探讨民间艺术与其他学科的交叉研究，比如社会学、心理学、民俗学等，以拓展研究视角和方法论框架。通过跨学科的研究合作，可以更全面地理解民间艺术对社会、文化和个体的影响。最后，我们可以进一步探索民间艺术的保护、传承和创新问题，提出相应的政策建议和实践措施。通过加强对民间艺术的保护和传承，我们可以更好地保护和传承中国优秀的文化传统，为中国文化的繁荣与发展做出贡献。

综上所述，中国民间艺术研究具有重要的理论和实践意义，通过深入研究和探讨，我们可以更好地理解和传承中国优秀的文化传统，促进社会、文化和个体的全面发展。

参考文献

- [1] 方李莉,路瑞.中国艺术人类学[J].民族艺术,2023(6):152-168.
- [2] 霍华德·墨菲,摩根·帕金斯,蔡玉琴.艺术人类学:学科史以及当代实践的反思[J].民族艺术,2013(2):59-71.
- [3] 王永健.艺术人类学[J].民族艺术,2022(4):153-168.
- [4] 方李莉.走向跨学科与问题意识——2022年中国艺术人类学焦点和热点问题讨论[J].民族艺术研究,2023,36(4):5-16.
- [5] 孙嘉昕.艺术人类学中国化研究简论[J].大众文艺,2022(6):191-193.
- [6] 易薇,温芳.民间艺术与现代艺术设计的融合——以万载傩舞为例[J].宜春学院学报,2023,45(11):42-45+90.
- [7] 冯健.民间艺术元素在现代美术创作中的应用分析[J].丝网印刷,2024(3):59-61.
- [8] 人民网.新时代文艺创作弘扬中华优秀传统文化的三重逻辑[EB/OL].(2022-07-21)[2023-08-18].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738969338950653674&wfr=spider&for=pc>.
- [9] 郭佳乐.浅论艺术的当代性——以中国民间艺术的当代性为例[J].戏剧之家,2024(7):53-55.
- [10] 周文治,刘龙坤.中国民间艺术传统文化的跨界设计策略[J].雕塑,2023(2):82-83.