

Research on Integrating Fieldwork with Tujia Cultural Documentation in University Photography Education

Tianyao Wu

Wuhan Institute of Technology, Enshi, Hubei, 430200, China

Abstract

Against the backdrop of rapidly evolving multiculturalism and digital communication, university photography education has expanded from technical training to a vital channel for cultural preservation and social observation. The Tujia culture, characterized by unique lifestyles, ritual traditions, and aesthetic symbols, faces challenges in documentation and dissemination during modernization and media adaptation. By integrating fieldwork methodologies into photography instruction, students can interpret and present ethnic culture through visual media within authentic cultural contexts, forming a learning chain of “fieldwork—cultural understanding—visual practice—result transformation.” Through systematic curriculum design and practical strategies, students enhance cultural sensitivity, social cognition, and visual storytelling skills through observation, participation, and expression. This model not only cultivates cross-cultural competence but also provides a sustainable pathway for documenting and disseminating Tujia culture through visual media, offering practical references for curriculum reform and innovative preservation of ethnic cultures in higher education.

Keywords

fieldwork; photography teaching; tujia culture; image recording; national culture inheritance

基于田野调查的高校摄影教学与土家族文化记录融合模式研究

吴烱瑶

武汉工程科技学院, 中国·湖北恩施 430200

摘要

在多元文化与数字传播快速发展的背景下, 高校摄影教学逐渐从技术训练扩展为文化传承与社会观察的重要途径。土家族文化具有独特的生活方式、仪式传统与审美符号, 在现代化与媒介化过程中面临记录与传播困境。将田野调查方法融入摄影教学, 使学生在真实文化情境中以影像理解与呈现民族文化, 从而形成“田野调查—文化理解—影像实践—成果转化”的学习链条。通过系统性的课程结构与实践策略, 学生能够在观察、参与与表达中提升文化敏感性、社会认知力与影像叙事能力。该模式不仅有助于培养跨文化能力, 也为土家族文化的影像化记录与传播提供可持续路径, 为高校摄影课程改革与民族文化传播创新提供实践参考。

关键词

田野调查; 摄影教学; 土家族文化; 影像记录; 民族文化传播

1 引言

摄影在高校教育中已成为文化理解与社会参与的重要途径, 其现场性与叙事性与田野调查的观察参与特征高度契合。田野方法的引入, 使学生在真实情境中通过影像理解文化并完成表达。土家族文化拥有摆手舞、织锦、吊脚楼与祭祀等独特文化资源, 在现代化背景下面临传承与传播压力。摄影教学通过走进社区、记录文化实践, 可在保护文化的同

时促进学生能力发展。本文基于田野调查与高校摄影教学的结合, 探讨其在土家族文化记录中的应用模式, 以构建可推广的教学与文化传播路径。

2 田野调查视角下高校摄影教学的理论基础

2.1 田野调查方法的知识逻辑与摄影实践的互补性

田野调查强调研究者通过现场观察、访谈、参与等方式深入社区, 以获得具体、生动的文化知识。这种“在场性”与摄影的视觉再现功能天然契合。摄影需要进入真实场景、抓取瞬间、理解行为背后文化逻辑, 使影像成为对社会生活的深描。田野调查提供文化理解框架, 摄影提供视觉呈现工具, 两者结合为教学提供系统性的方法论支撑, 促进学生在

【作者简介】吴烱瑶(1987-), 女, 土家族, 中国湖北恩施人, 硕士, 讲师, 从事建筑与土木工程研究。

情境中完成观察、理解与表达的循环。

2.2 文化理解作为摄影教学的重要价值维度

现代摄影教育已从传统“技法中心”向“文化中心”转变，影像不仅是技术呈现，更是文化叙事与价值表达。土家族文化中的仪式、手工技艺、物质符号与日常生活方式蕴含深厚文化信息，要求学生超越视觉表层观察，通过影像揭示文化意义。田野调查为学生提供跨文化理解路径，使摄影作品从形式展示转向文化阐释^[1]。

2.3 实践性学习理念推动摄影教学模式变革

田野调查的核心是“在行动中学习”，这一理念与摄影教育中强调的实践性高度一致。摄影能力的形成依赖持续观察、实践反馈与影像反思，通过田野调查引导学生在真实文化场景中进行长期记录，使学习从课堂走向现场，从被动接受知识转向主动知识建构，推动摄影教学模式的系统性革新。

3 土家族文化记录的影像呈现特征与教育价值

3.1 土家族文化的影像呈现需求与视觉特征

土家族文化具有高度可视化的文化特征，其仪式动作、服饰纹样、建筑结构和空间都呈现鲜明的视觉符号系统。例如摆手舞的动作节奏、身体线条与队列结构，土家织锦的多色几何纹样与象征意味，吊脚楼依山就势的空间布局和木结构细节，均为影像记录提供了丰富的视觉素材。田野摄影在呈现土家族文化时，不仅需要捕捉形态特征，还需关注文化行为的时间性与情境性，包括仪式展开过程、劳动节奏变化和人物情感互动，使影像能够反映文化背后的生活逻辑与价值观。影像呈现应同时具备准确性与叙事性，摄影者需要在尊重文化事实的基础上，运用构图、光影与叙事结构，使影像成为文化故事的一部分，使观者通过视觉体验理解其文化意义^[2]。

3.2 文化记录中的伦理要求与影像责任

民族文化影像记录不仅是技术行为，更是一种文化责任与伦理实践。拍摄土家族文化须遵守文化主体的意愿，尊重个人隐私、群体禁忌与仪式规约。例如祭祀活动、家族仪式或某些带有神圣属性的庆典并不适合随意拍摄，摄影者需事先沟通并取得允许，以避免侵犯文化边界或误读文化含义。此外，影像记录应避免以外来视角强化刻板印象，尤其在呈现服饰、仪式和劳动场景时，必须理解其文化意义，而非停留在视觉奇观层面。高校摄影教学中，教师应引导学生树立文化尊重意识，建立与社区的互信关系，通过参与式观察与持续互动，使影像记录成为双向交流过程。影像在呈现文化时承担着解释与传播的责任，因此需要确保其真实性、完整性与文化连贯性，使影像不只是“拍摄对象”，而是文化理解的桥梁。

3.3 民族文化影像记录的教育价值

土家族文化记录在高校摄影教学中的价值不仅体现在影像技能训练上，更体现在学生文化素养与跨文化能力的提

升中。通过在社区现场进行观察、记录与交流，学生能更直观地理解文化差异与传统知识体系，认识到民族文化形成的社会背景与生活逻辑。影像创作过程促使学生运用视觉语言表达文化意义，从中提升叙事能力、观察能力与写实能力。民族文化影像记录还具有社会教育功能，通过呈现土家族的日常生活、仪式结构与物质文化，学生能够深化对民族文化多样性的认知，增强文化尊重意识与社会责任感。该过程也有助于建立学生对影像社会功能的理解，使其认识到摄影不仅是一种艺术表达方式，也是参与文化传承、促进文化传播的重要工具。通过深入记录多元文化，学生在影像创作中获得理论理解、实践经验与社会情怀的综合成长^[3]。

4 高校摄影教学与田野调查融合的教学模式构建

4.1 构建“田野准备—深入社区—影像记录—文化阐释”教学流程

在高校摄影教学与土家族文化记录的融合模式中，系统化教学流程是确保学习深度与文化理解的重要基础。田野准备阶段需通过课堂教学使学生掌握人类学、民俗学基础概念，理解土家族文化结构与田野方法，并明确影像伦理与拍摄规范，逐步建立文化敏感性。深入社区阶段以走访、参与观察、情境体验和访谈为主要方式，使学生在真实生活环境中理解文化实践与象征体系。影像记录阶段要求学生根据田野体验选择适合的拍摄策略，以照片、短视频与影像笔记等形式呈现文化行为、空间结构与人际互动，使记录具备文化阐释潜力。最终的文化阐释阶段通过影像分析、作品展示、田野日志与反思性写作，将影像从单纯记录提升为对文化的理解与表达。该流程实现了理论、实践与反思的统一，使摄影教学真正具备文化研究的深度与社会意义。

4.2 课堂教学与田野实践的双向联动机制

摄影教学与田野调查的有效融合离不开课堂与田野之间的互动机制。课堂教学提供理论基础，包括文化理解框架、视觉叙事方法、田野伦理规则以及影像分析技巧，这些内容为学生进入文化现场奠定了专业基础。而田野实践则为理论学习提供真实语境，使学生能够在文化现场检验与运用课堂知识。为了实现两者的高效联动，教学设计需构建由课堂任务、田野记录、影像讨论、小组评议到阶段成果展示的循环机制。课堂中布置的任务可作为田野观察的方向性指南，田野阶段的影像素材可带回课堂进行分析与讨论，使学生通过多角度比较、同伴反馈与教师指导深化文化理解。在这一往返过程中，学生不断将田野经验从感性材料转化为影像表达，再将课堂理论融入对影像的反思，从而实现理论与实践的动态整合。这种循环式学习不仅提升影像技术水平，也促进学生形成跨文化认知能力与视觉研究意识^[4]。

4.3 多元化影像输出方式促进教学成果应用

影像成果的有效输出，是摄影教学在文化记录中发挥社会价值的重要环节。在传统摄影教学中，作品往往以照片

形式呈现,而在田野调查的融合模式中,影像输出方式应更加多元,以适应土家族文化的复杂性和文化传播的多渠道需求。学生可制作短纪录片、图像叙事作品、多媒体互动展示、动态影像档案等形式,用以呈现仪式结构、生活方式与文化符号,使作品能够承载更丰富的文化信息。此外,还可利用虚拟现实与三维建模技术构建沉浸式文化展示空间,使受众以体验式方式理解文化细节。影像成果可纳入学校文化展览、民族文化节、社区教育活动或线上公共平台,通过多场景传播增强作品影响力,使影像记录具有教学价值、文化价值与社会价值的三重意义。影像输出的多元化不仅拓展了摄影教学的应用边界,也增强了学生的创作动力,使其认识到影像在文化传承中的重要作用,更促进高校与社区之间的文化联动与交流。

5 基于田野调查的摄影教学与土家族文化记录融合的实施路径

5.1 构建跨学科教师团队与课程支持体系

摄影教学与土家族文化记录的深度融合,需要突破单一学科的知识视角,依托跨学科教师团队共同构建系统化教学体系。人类学与民俗学教师能够提供文化结构、社会关系与民族习俗的理论支撑,帮助学生理解影像背后的文化内涵;摄影艺术教师则负责影像语言、叙事结构与技术能力的培养,使学生具备将文化文本转化为视觉表达的能力;民族文化研究者可提供土家族文化的专业知识,包括仪式体系、生产方式、建筑形态与民俗审美等,帮助学生在田野中精准识读文化现象。高校可通过校内跨学科工作坊、联合授课机制、外聘专家讲座等方式构建结构化的教学团队,使课程从文化理论、影像技法到田野伦理形成完整链条。此外,通过建设课程资源库,整合文化资料、影像案例与田野方法手册,可为学生提供可持续的学习支持。

5.2 建立与土家族社区的长期合作机制

田野摄影教学是否有效,关键取决于与社区之间是否建立稳定、互信的合作关系。高校可通过签订校地合作协议、设立民族文化合作点、开展长期驻地调查等方式,构建与土家族社区的常态化互动机制。长期合作不仅能为学生提供连续进入社区的机会,也能让课程从一次性实践转向持续性文化记录,使影像产出更具深度与文化连续性。在合作过程中,应充分尊重社区的文化主体地位,遵循其仪式规范、拍摄禁忌与知识产权要求,避免将社区视为单纯的摄影对象或材料来源。学院应建立反馈与共享机制,例如在社区举办作品展

览、影像分享会和文化故事记录活动,使影像创作成为文化对话过程,而非单向提取。此外,与社区成员的长期互动能够帮助学生理解文化逻辑与价值观念,使其在影像创作中减少刻板印象与表层化表达,提高文化记录的真实度和伦理水平,为高校与民族地区之间构建更具可持续性的合作关系^[5]。

5.3 信息化与数字技术赋能影像记录与教学管理

数字技术的发展为田野影像记录与高校教学管理提供了新的工具与可能性。无人机航拍在地形复杂的土家族聚落中尤具优势,可捕捉传统村落空间结构、吊脚楼分布与自然环境互动关系;三维扫描技术可用于记录传统建筑、工艺器物和文化遗存在地形、纹样与尺度上的细节,使影像资料更具学术价值;移动影像采集设备如便携式摄像机与手机影像系统,能够支持学生在日常生活情境中快速捕捉文化行为,为田野记录增加灵活性。在教学层面,借助数字化教学管理平台可以实现田野过程的系统化管理,例如上传田野日志、提交影像作品、进行师生互动反馈等,使教学结构更加规范透明。

6 结语

基于田野调查的高校摄影教学与土家族文化记录融合模式,是当代高校实践教学改革与民族文化遗产的创新路径。该模式突破传统摄影教学的技术框架,使学习过程进入真实社会情境,通过田野调查深化文化理解,通过影像语言表达文化复杂性。对学生而言,该模式能够提升文化敏感性、社会观察力与影像创作能力;对土家族文化而言,能够获得更加系统、真实与多元的影像记录支持,为文化保护与传播提供新的方法。未来研究可进一步扩展合作社区范围,探索数字技术的深度应用与跨媒体叙事方式,以推动高校摄影教育与民族文化记录在更高层面实现持续创新与深度融合。

参考文献

- [1] 高婷.土家族形象的视觉建构研究[D].湖北民族大学,2022.
- [2] 高川云,任悦.田野课堂的教学方法与实践:基于《毕业设计》课程的案例分析[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024,26(04):133-140.
- [3] 曹冰冰.云贵川交界苗族芦笙“制作技艺与“音乐影像志”互文实践研究[D].云南师范大学,2024.
- [4] 贾方.摄影创作类课程在线教学研究——以《专题摄影》课程为例[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2021,(04):201-208.
- [5] 袁立钧,余锐.论人类学田野调查法视阈下的民俗摄影——以鄂西土家族撒叶儿嗬丧仪为例[J].歌海,2016,(05):18-22.