

Feasibility Research on the Intervention of Public art Courses in New Rural Spaces

Wenjia Wang

Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi, 710125, China

Abstract

The implementation of the construction of beautiful villages is an important strategic deployment of the Party Central Committee focusing on building a well-off society in an all-round way. Since the Party put forward the strategy of rural revitalization at the 19th National Congress, rural areas have received the attention of various industries and universities. The public art design course team of our school actively explored the possibility of applying theory to practice in the teaching of this course, combined the traditional urban public art design teaching as the core course with the background of rural revitalization era, explored the teaching theory serving the research of rural public art design, mobilized students' nostalgia, gave play to their subjective initiative, and achieved better teaching results.

Keywords

public art; beautiful countryside; rural space

公共艺术课程介入新型乡村空间的可行性研究

王文佳

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

摘要

实施美丽乡村建设是党中央着眼于全面建成小康社会做出的重要战略部署。从党在十九大提出乡村振兴战略以来,乡村受到了各行业及各高校的关注。某校公共艺术课程组在该课程教学中积极探索将理论应用于实践的可能,将传统的以城市里公共艺术设计教学为核心课程结合乡村振兴时代背景,探索服务于乡村公共艺术研究的的教学理论,调动学生的乡愁情怀,发挥学生主观能动性,取得更好的教学效果。

关键词

公共艺术; 美丽乡村; 乡村空间

1 公共艺术介入乡村空间的发展

公共艺术从20世纪60年代兴起到现在经历了大约半个多世纪的发展,公共艺术材料、媒介、方式等处在不断的发展和创新之中。国外艺术家们对公共艺术进入乡村空间做了大量的探索与实践,如意大利画门的小镇,运用彩绘的传统把村庄塑造成了“画廊”;日本“越后妻有”乡村公共艺术节,最具有代表性。与国外相比,中国以艺术介入模式振兴乡村发展起步较晚,2017年党的十九大提出乡村振兴概

念后,中国关于“设计振兴乡村”与“乡村实践路径”的研究逐渐趋向热门,其中,“设计介入”一词最早于2018年乡村景观设计研究中提出,相关研究呈现迅速递增趋势^[1]。

在“美丽乡村”的建设背景下,随着乡村空间逐渐被得到重视,中国艺术家也开始意识到公共艺术在乡村空间所带来的积极作用,陆续举办艺术展览与讨论的活动。如山西“许村计划”、安徽“碧山计划”“乌镇横港国际艺术村”“贵州楼纳60%公共艺术计划”。上海美术学院“公共艺术计划——美丽乡村项目”,中央美术学院“贵州雨补鲁村艺术介入乡村”艺术考察创作实践课程,西安美术学院“中国石节子村公共艺术创作营”“关中忙罢艺术节”创作活动,也进行了公共艺术介入乡村的实践。

【课题项目】陕西省教育科学“十三五”规划课题《公共艺术课程介入新型乡村空间的可行性探究》(项目编号:SGH18H510);陕西省社会科学基金项目《美丽乡村背景下陕西乡村公共空间更新研究》(项目编号:2019K026)。

【作者简介】王文佳(1983-),女,中国河北张家口人,硕士,讲师,从事乡村文化空间研究。

2 公共艺术课程介入新型乡村空间对于学生的意义

2.1 公共艺术课程与乡村空间的关系

本课程通过对公共艺术的发展历史和规律的学习认

知,了解公共艺术的丰富思维方法、公共艺术与环境的有机关系及历史脉络。通过对公共艺术形式表现的学习和案例分析探讨,掌握公共艺术的设计法则、形式语言、材料运用、审美规律和色彩运用等方面的知识,从而逐步形成公共艺术的创作、策划和组织等能力。在乡村空间中,公共艺术课程可以发挥其社会性和公共性的特点,与村民产生互动,激发村民的艺术潜能和文化认同感。同时,乡村空间中的自然景观、建筑风貌、历史文化等元素,也为公共艺术课程提供了丰富的创作素材和灵感来源。

2.2 服务乡村的价值观渗透

在公共艺术课程中倡导生态环保和可持续发展的理念,让学生在设计中注重资源的可循环利用,推广绿色设计,为乡村的可持续发展贡献力量。在课程中结合当地特色和文化传承,提取当地的自然和文化元素,通过公共艺术的方式,展现乡村的地域文化特色。引导学生关注乡村社会问题,倡导社会参与和公益精神,发挥公共艺术设计的优势为乡村发展贡献自己的力量。本课程也通过团队项目和实践案例的方式,培养学生的协作能力和团队精神,促进公共艺术与乡村社会的交流与互动。关注艺术文化教育的普及,通过公共艺术的形式,向村民传递现代设计理念,提高他们的审美素养,促进乡村文化的传承和发展。

2.3 多学科优势与综合能力提升

公共艺术课程包括了环境、艺术、设计、建筑、规划等多个学科的知识 and 技能,这就需要学生能够从多个角度去思考和解决公共艺术介入新型乡村空间的问题。公共艺术课程注重实践应用能力的培养,学生需要学会解决实际项目中的问题,本课程也注重培养学生的创意思维、独立思考和创造性实践能力,这种跨学科的学习方式可以培养学生的创新思维和综合素质,也为学生未来的专业和职业发展打下坚实的基础。

3 公共艺术课程介入新型乡村空间的路径

公共艺术课程对美丽乡村建设是一次颇具可行性的尝试,在美丽乡村建设过程中,应遵循内生性、民主化、跨学科合作原则,在某种意义上也将成为推进乡村振兴战略的一种方式^[1]。

3.1 公共艺术介入新型乡村空间的案例

3.1.1 中国美术学院:“千村千生”公共艺术的社会创作实践

2002年中国美术学院在国内率先建立公共艺术专业,开始了公共艺术的教学和研究,更加贴近飞速发展的中国城乡空间场所,多次进行在地艺术创作,服务新农村建设。2003年,中国美术学院启动“千村千生”基层志愿服务计划,积极打造“以乡土为学院”的开放课堂,利用春秋两季的下乡采风 and 寒暑假的社会实践项目,发挥各学科专业优势,围绕协助加强新农村规划建设,塑造新风貌,协助健全公共服

务体系,如今每年对200多个乡村使用艺术的手段与方式提供志愿服务。打造专业教学、思政教育、社会服务三位一体的品牌,开启了青年红色筑梦之旅的序幕,雕塑与公共艺术学院的师生也曾多次利用暑假赴浙江仙居、安吉、衢州开化等地进行公共艺术创作与改造,得到了社会一致好评。

3.1.2 西安美术学院:关中忙罢艺术节

关中忙罢艺术节起源于2018年,是西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村举办的一个西安美术学院的师生、艺术家们、村民与游客共同参与的公共艺术活动。这个艺术节旨在通过艺术的形式,展示关中地区的文化、历史和自然景观,同时也为当地村民提供一个展示自己手工艺和艺术才能的平台。终南戏剧节、大地生态艺术展和社区艺术空间三大板块的艺术品包括绘画、影像、装置、摄影、行动表演等多种形式。让游客更深入地了解关中地区的文化。通过这个艺术节活动,也使学生和当地村民建立了深厚的友谊,共同探索公共艺术的无限可能。同时,这个艺术节也为当地经济发展和文化交流注入了新的活力,成了一个展示关中地区文化魅力的窗口。

3.1.3 四川美术学院:在地生长——公共艺术赋能乡村振兴多维创作

2023年研究生暑期工坊入驻酉阳花田乡中心村,展开了公共艺术赋能乡村振兴多维创作。该工坊由四川美术学院实验艺术学院副院长、教授曾令香担任学术主持及带队老师,由川美16位不同专业的研究生组成创作团队,进驻中心村展开多维创作,旨在将当代艺术创作、学科建设与艺术教育还原到乡村现场,探索公共艺术赋能乡村振兴的路径、方法及意义。通过在地创作实践,同学们通过与实实在在的乡村和乡土空间出发,根据场地的背景、历史、文化等因素来考量来设计作品方案,为公共而创作。

3.1.4 七校联合:“重塑莫干山再行动”艺术振兴乡村计划

2020年来自全国各地美术院校的师生和年轻艺术家们应上海美术学院的邀请,在莫干山进行实地调研,围绕莫干山当地的自然和人文环境进行了一个月的驻地创作,硕果累累,在地创作了装置、影像、数码交互、行为艺术等不同形式的作品,形成了各地美术院校参与乡村建设的协同合作机制,推动艺术介入乡村,共同打造莫干山国际公共艺术创意园,更好地推动艺术文化力量在乡村社会发展与经济转型升级过程中发挥作用。

3.2 公共艺术课程介入新型乡村空间的教学内容

3.2.1 课程建设要求

美丽乡村建设背景下,受新潮文化的冲击,乡村的艺术文化开始落寞;乡村原有的艺术文化输出方式老旧,得不到预期的传播效果。公共艺术课程的介入是激活乡村艺术文化的一次可行尝试,将这种带有公共特性的文化传播方式运用于美丽乡村建设中,能够随着意识的传达,带动生态环境

与经济环境协调发展,更能激活乡村活力,唤醒乡村内部文化基因,建成文明乡村。

3.2.2 实践教学设计

本课程学生可以通过田野调查、在地创作及艺术推广的教学内容,深入了解乡村空间的文化和历史,掌握公共艺术设计原则在实际中的应用,提高自身的创造力和实践能力。同时,还可以增强学生的社会责任感和文化自信心,为未来的公共艺术设计和乡村建设贡献自己的力量,具体见表1。

表1 实践教学设计

实践教学设计方式	实践教学内容
田野调查	收集和整理公共艺术在乡村空间中的实际案例,通过实地考察及访谈方式,了解乡村空间的文化、历史、生态等方面的信息,寻求当地居民的需求和建议,为课程后续的在地创作提供参考
在地创作	结合田野调查的结果和公共艺术设计原则和方法,将乡村文化和自然环境融入公共艺术的设计和制作中,可以采用如墙绘、大地艺术、装置等多种形式,创造出具有当地特色的公共艺术作品
艺术推广	向当地居民、外界通过展览、宣传、交流等方式推广公共艺术在乡村空间中的应用和价值,提高当地村民及外来游客对公共艺术的认识和欣赏能力,促进乡村文化和生态环境的保护和传承,带动乡村旅游经济

3.2.3 考核方式

①田野调查报告。要求学生通过实地考察、访谈、观察等方式,了解乡村空间的历史、文化、生态等方面的信息,撰写一份田野调查报告。可以重点考查学生的调查能力和报告撰写能力。

②方案设计。要求学生根据乡村空间的需求和特色,设计一个具有公共艺术特色的方案。可以用多种表现形式,重点考查学生的设计能力和创意。

③作品制作。要求学生根据设计方案,制作一个具有乡村特色的公共艺术作品。可以采取小组或个人的形式进行,重点考查学生的制作能力和实践能力。

④在地创作方案及实施效果。要求学生根据田野调查的结果和设计原则和方法,设计和实施一个在地创作方案,并对实施效果进行评估。可以重点考查学生的方案设计和实施能力。

⑤艺术推广。要求学生向当地居民和外界,通过展览、宣传、交流等方式推广公共艺术在乡村空间中的应用和价

值,可以采取多种形式进行,如宣传册、展览、媒体等,重点考查学生的宣传、沟通和推广能力。

3.3 公共艺术课程介入新型乡村空间的最终目的

3.3.1 弘扬和传承乡村文化

通过公共艺术课程,可以鼓励学生深入了解乡村文化的特色,将乡村文化的精髓融入公共艺术设计中。这有利于保留和传承乡村文化,同时也能为乡村带来新的活力。

3.3.2 推动乡村振兴

学生设计的公共艺术作品放在乡村空间中,通过宣传推广,可以提升乡村的知名度,吸引更多游客前来旅游,从而带动乡村的经济发展。

3.3.3 培养创新人才

通过深入乡村的实践和学习,完成公共艺术在地创作,可以更好地培养学生的创新思维,获得更多的公共艺术技能,也有助于学生在未来的学习和工作中发挥自己的创新知识和才能。

3.3.4 促进社会交流与合作

公共艺术课程介入乡村空间,在学生制作公共艺术中,也可以促进学生和村民之间的交流与合作。同时,公共艺术也为村民及游客提供更多的文化活动,丰富他们的生活体验和精神文化需求。

3.3.5 推动可持续发展

公共艺术的介入还能通过现代的艺术形式与乡村公共空间景观形成的强烈对比,这种对比使人们在视觉上、参与性都带来全新的体验,也可以在保护乡村生态环境的基础上,实现乡村资源的有效利用和可持续发展。

4 结语

综上所述,公共艺术课程介入新型乡村空间具有很大的可行性。通过公共艺术课程的介入,可以提升乡村空间的文化品质,促进乡村空间的更新与发展,推动乡村艺术的传承与创新。因此,我们应该重视公共艺术课程在乡村空间更新和发展中的作用,充分发挥其社会性和公共性的特点,为乡村空间的更新和发展贡献力量。

参考文献

- [1] 张卫亮,童佳莹,千美娜.“艺术介入”模式赋能乡村振兴创新路径研究——以吉林省“和美乡村”建设为例[J].中国包装,2023,43(10):74-76.
- [2] 董占军.艺术设计介入美丽乡村建设的原则与路径[J].山东师范大学学报(社会科学版),2021,66(1):101-108.