

Exploring the Way of Art Intervention in Villages—— Taking Henggang Village of Wuzhen as an Example

Jiixin Guo

L&A Design Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, 518000, China

Abstract

The way to intervene in the villages with art, stimulate the vitality of the local villages and realize the economic recovery of the village has become the mainstream of rural construction. This paper takes the rural construction achievements of Henggang Village in Wuzhen, China from 2015 to 2019 as the research content, through the discussion of different modes of art intervention in the villages, and the analysis of the ever-changing concept of art IP, this paper summarizes a development path that can be adapted to the current rural construction, can be used for reference, and can be promoted, so as to provide new ideas for the sustainable development of art intervention in villages.

Keywords

art village; Henggang Village of Wuzhen; intervention mode; IP concept

艺术介入乡村途径探究——以乌镇横港村为例

郭佳欣

深圳奥雅设计股份有限公司, 中国·广东 深圳 518000

摘要

用艺术介入乡村, 激发本地乡村活力, 实现村落经济复苏的方式已成为乡村建设的主流。论文以中国乌镇横港村2015至2019年的乡建成果为研究内容, 通过对不同的艺术介入乡村模式的探讨, 以及不断变化发展的艺术IP理念的分析, 总结出一条适应当下乡村建设、可借鉴、可推广的发展道路, 为艺术介入乡村的可持续发展提供新的思路。

关键词

艺术乡村; 乌镇横港村; 介入模式; IP理念

1 艺术介入乡村的意义

“新农村”到“美丽乡村”建设发展浪潮的转变, 让艺术与乡村的结合有了更多的可能性。因此, 大量的艺术家和设计师投入到了新一轮的乡村建设中, 也诞生了诸多带有实验性质的艺术项目。在这些作品中, 艺术家们往往更多的在表达个人的艺术观点与理念, 对本地村民的诉求, 和如何通过作品带动村落的复苏考虑不足, 这就导致了大多数的艺术乡村建设变成一场临时狂欢, 让“艺术带动乡村发展”成为口号^[1]。

其实早在2000年, 日本的艺术家们就以艺术介入乡村的方式重塑乡村^[1]。在日本的越后妻有地区, 艺术家们在创作的过程中, 基于场域本身, 合理的取舍与表达, 让“大地艺术节”的举办大获成功, 唤起了社会对生活在此地人的关注。至今, 越后妻有已变成了具有国际影响力的艺术村落。可见,

新时代下, 因地制宜的艺术介入, 可以极大的激发了乡村的潜能, 吸引着青年劳动力的回乡创业。让青年人更积极地参与本地乡村建设中来, 形成经济创收和良性循环。

中国乡村众多, 资源特质千差万别, 艺术介入乡村的道路还处在初期的摸索阶段, 但基于艺术手段的诸多优点, 必将作为“美丽乡村”建设的主要路径, 对乡村的发展起到不可代替的积极作用, 其理论与方法也将随着实践不断发展完善。

2 艺术介入乡村的形式

在艺术如何介入乡村的问题上, 中国的艺术家, 企业家, 教授学者都进行了积极地尝试和努力, 经过大量的乡村实践, 当前主要以艺术家作为主导, 政府扶持和政府搭台, 邀约艺术家唱戏这两种作为主要的介入形式, 并在诸多乡村取得了

满意的成效。

2.1 以艺术家作为主导的介入模式

以艺术家个体为主导的乡村建设中,画家村宋庄的崛起,十分迅猛,目前,已经成长为国际知名的艺术聚集区。宋庄镇的状况:宋庄的位置在中国北京市东六环通州区,总面积约120平方公里,地形平坦,以小麦,玉米作为主要农作物,村庄文化脉络淡薄,为无明显特质。在上世纪90年代初,以方力钧,栗宪庭为首的大批艺术家从圆明园艺术区撤离,宋庄以低廉的租金,和静谧的创作环境,成为了艺术家新的沃土。在短短十年间,宋庄艺术家已多达上千人,宋庄作为“画家村”开始在北京,乃至中国具有了一定影响力,并随着影响力的增强,政府的介入与扶持力度不断加大。在中国文化部和市政府的主办下,“艺术产业博览会”,“宋庄文化节”等展览活动络绎不绝。2007年,中国最大的动漫企业之一“三辰卡通集团”入驻北京宋庄,宋庄从单纯的画家村开始,向包含电影,音乐,动漫,建筑等艺术综合体转变,“文化造镇”已成为了宋庄新的发展路径。截至2019年,宋庄经济产值已达到2.5亿以上,形成了良性循环的发展态势。宋庄发展的成果,离不开艺术家的带头牵线,和后期政府,政策的支持。除此以外,山西的许村,黄山的碧山村等,都在艺术家主导模式下取得了很好的建设效果。但对于大多数艺术家主导介入的村落,常常发展周期长,见效慢,对艺术家和策展人的乡建理念要求较高,不容易“出圈”,形成足够的传播影响力,往往属于村庄早起发展的先锋实验。

2.2 以政府作为主导的介入模式

在中国江浙等一些具备一定经济水平的村落,对自身地方形象的提升,文化脉络的挖掘更为迫切。政府的投资邀请,也让艺术家,策展人在村落的艺术实践中有了更大的舞台,大型,规模化的艺术活动成为激活乡村的主要形式。例如,2016年,“乌托邦·异托邦——乌镇国际当代艺术邀请展”,中国乌镇作为江南名镇,有着优质的自然与人文资源,经济水平高。在政府带头和充足资金的投入下,一场规模空前浩大,聚集超过15个国家,上百组艺术作品的先锋展览在乌镇开展,吸引了百余万景区游客,成为了当时的网红打卡地,取得了文化传播的巨大成功。但巨大的经济投入,和文化传播的可持续性,成为了政府主导模式的短板和隐患。目前,中国的美丽乡村建设,80%~90%的投入经济均来自于各级政府^[2]。在第一届大型艺术展览后,是否有足够的传播与经济的转化

能力,以及是否还有足够资金支持第二届和村落的其他支出的能力。这些潜在的风险让该模式主要局限在经济水平良好,有一定特点和知名度的村落,效果好的同时也伴随着高风险。

3 横港模式

在美丽乡村的大环境下,除了艺术家,大量的设计公司、企业家与投资人也投入其中,试图找寻新的乡村模式,在村落的保护和开发中找到平衡。横港村位于桐乡乌镇,地理环境优美,气候宜人,旅游热门乌镇景区离横港村不足5公里,但也因此导致了,横港村人口与资源不断向乌镇靠拢,本地常驻人口已不足千人,经济水平低下。在2015年,“互联网+美丽乡村”大会在乌镇举办,横港村也因此受到设计公司的关注,并于当年开始了以企业为主导的乡村实践^[3]。

3.1 企业搭台

不同于大多数政府和艺术家的合作关系,企业的主导介入,为乡建带来了新的可能与结果。作为一个部门齐全的设计公司,往往具备一定的成熟的调研策划,数据分析,设计改造,维护运营等全方位的综合能力,并拥有超越大多数贫困县和个人艺术家的经济启动实力,在乡村的定位与发展路径中,更能提供具有综合视野和经济价值的战略方针和实践行动。以横港村来说,企业将横港村定位平台型村落,将学生,儿童,年轻的爸爸妈妈作为主要潜在游客,以“自然科普,亲子教育”作为村落新的发展主题,通过艺术的手法,搭建活动平台。儿童户外课堂,手工教室,阳光草坪,都为亲子活动提供了很好的场地,成为桐乡市节假日增加亲子关系的好去处。此外,公共基础设施的简单艺术化,营造了一个趣味乡村社区,让村民有地可去,有地可待,满足乡村自身文娱需求的同时,也为吸引艺术家,引入艺术活动,打下了很好的基础^[4]。企业的牵头,介于政府和独立艺术家之间,可以更好的做到艺术改造和乡村保护的平衡,在企业追逐利益的同时,也可以让村民获得较为实在的环境改善和经济收入,乡建的成功率较高。

3.2 IP意识与运营思维

在文化产业中,一个快时尚IP的成功创立,往往可以让企业快速回本,短时间内获得巨大收益^[5]。在横港村的建设中,针对主要的目标儿童人群,提取本地特色元素,创造了,鸭子夫妇,小鸭冒险,蚕宝宝等充满儿童趣味的IP形象与故事。将IP投入到公共艺术和文创产品中,形成完整的文化链,

增加了本地景点和产品的附加值,为企业和在地村落创造了巨大的经济价值。不置可否的是,在快速获利的同时,要对IP进一步优化完善,提高文创产品的质量,这样才能将小鸭,蚕宝宝等变成可持续发展的优质IP,结合村落本身,实现真正意义上的“美丽乡村”。

纵观中国数不胜数的乡村改造项目,大多数都虎头蛇尾,盛极一时,却又以失败告终,不管是谁为主导的乡村建设模式,可持续的运营都是当前乡村建设中的难点。而在横港模式中,横港成为了大学生和年轻设计师群体的试验田。以设计企业为主办投资,从2015至今开展一年一度的横港乡建营,为大学生和刚刚踏入社会的青年艺术工作者提供了一个从图纸到落地,亲力亲为参与乡村建设的机会,也激发了乡村活力,在乡建的过程中,村民与学员同吃同工作,确保了设计的在地性。此外,时间的限制,往往只能设计施工村落的一小部分,但乡建营活动的优点也在于“小”,能保证设计成果的控制,也为下一届乡建营做好基础,不会一次性改造的过于饱和,为乡建道路的发展留出检验和试错的空间。经过5届的乡建营,横港村在国际艺术村的道路上已初见成效。这种低成本的乡建手段,启动要求低,在改造乡村的同时,企业也可对外收费,降低开营成本,且对当地政府财政支持的需求不高。乡村的发展和传统的保留与传承,离不开产业的依托^[6]。这种将企业为桥梁,以旅游和自然教育作为横港村未来发展的方向产业,通过设计乡建营为手段的乡村发展模式,逐渐得到了社会认可与传播,成为了乡村可持续发展的新途径。

4 结语

乡村亲子乐园的搭建,营造出了回归自然的氛围,让来此游乐的孩童与家人体验了一个丰满趣味的乡村生活,也让横港村的建设作为一种艺术介入乡村模式的探索,取得了阶段性的成功。在亲子自然教育的主题明确后,企业和设计师从一两个建筑开始,不断的激活乡村这个社区,2015年的鸭棚改造,2016年的书院建设,2017年的仓库变食堂,2018年的景观花园,趣味装置。这种“以点带面”的激活方式,通过企业品牌的宣传,让横港村成为了艺术改造乡村的先行者,为艺术振兴乡村的可持续发展提供了新的思路。

参考文献

- [1] 禹子良. 艺术家介入乡村建设的路径研究 [D]. 中国美术学院, 2018.
- [2] 伍琳瑜, 刘静娴. 政府主导型美丽乡村建设模式的共性问题与主体定位 [J]. 生态经济, 2017(10)
- [3] 李方悦, 颜佳, 郑峥. 乡村共同体发展模式探析——以横港村的在地实践为例 [J]. 中国园林, 2018, 34(5): 5-10.
- [4] 李鹏. 艺术介入乡村——公共艺术助力乡村公共空间的建设 [J]. 艺术科技, 2018, 31(05): 79.
- [5] 向勇, 白晓晴. 新常态下文化产业IP开发的受众定位和价值演进 [J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2017(01): 125-134.
- [6] 方李莉. 论艺术介入美丽乡村建设——艺术人类学视角 [J]. 民族艺术, 2018(1): 17-28.