

From the Perspective of Home and Abroad, the Practical Path of Rural Revitalization

Qixin Yin

Wuchang Shouyi University School of Journalism and Grammar, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

Under the wave of modernization, industrialization has opened a huge gap between urban and rural areas, and a series of difficulties in rural areas, such as hollowing out, population loss, loss of traditional culture and other problems have become more and more intense. In recent years, local governments actively engaged in the cause of rural revitalization, and take various measures to assist rural revitalization, including the development of high value-added tourism. Artistic expression is seeking a new way out in the new era, from a simple personal emotional expression to a more practical significance. Rural revitalization is a means of rural construction that all countries are actively trying. Based on the current situation, difficulties and strategies of Chinese and foreign art townships, this paper discusses the practical path of construction in domestic and foreign art townships to enable rural revitalization.

Keywords

rural revitalization; artistic intervention; humanistic perspective; tourism industry

中外视角下艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径

尹其馨

武昌首义学院新闻与文法学院, 中国·湖北 武汉 430000

摘要

现代化浪潮下, 工业化拉开巨大的城乡差距, 乡村的一系列困境, 如空心化、人口流失、传统文化遗失等问题愈演愈烈, 近年各地政府积极从事乡村振兴事业, 采取各种帮扶措施协助乡村振兴, 包括发展高增值旅游等。艺术表达正在寻求新时代新出路, 从单纯个人的情感表达转化为更实用的现实意义。艺术乡建赋能乡村振兴是各国都在积极尝试的乡村建设手段。论文以中外艺术乡建的现状、困境、策略为主要内容, 探讨国内外艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径。

关键词

乡村振兴; 艺术介入; 人文视角; 旅游产业

1 引言

平台化时代, 同时也是数质结合时代, 各国都在积极实践艺术乡建赋能乡村振兴, 没有盲目跟风造成资金外流的、过度开发导致环境破坏的案例, 同时也出现了一部电视剧、一个卡通形象 IP 产生巨大经济效益的优秀案例, 艺术家下乡伴随式陪伴乡村振兴, 从拾起文化自信入手, 挖掘在的潜力, 改善当地人生活。论文着重分析国内外艺术乡建赋能乡村振兴的优秀案例。

2 现状: 中外视角下艺术乡建多维立体的复调叙事

中外的艺术家、政府、个人, 在不同方向拓展艺术乡建的多种可能性。影视方面, 如《去有风的地方》带火云南凤阳邑村、《我的阿勒泰》使新疆阿勒泰成为热门旅游

地; 绘画方面, 如福建屏南古村“人人都是艺术家”公益绘画教学活动、山西和顺县开启“许村计划”, 组织艺术家写生、羊蹬艺术合作社“羊蹬十二景”; 建筑方面有参与式建筑, 如湖北高步书屋; 功能性建筑, 如四川田乡中心村“一户一策, 一厕一景”; 艺术节, 如濠户内海艺术节, 越后妻大地艺术祭; 艺术行为, 贵州省桐梓县羊蹬镇“捡烟头”、德国艺术家约瑟夫·博伊斯号召全民种树, 创作了作品《7000 橡树》; 街头艺术, 如彩虹眷村; 还有艺术品本身创造到访价值, 如草间弥生的作品《南瓜》; 网红 IP 创造到访价值, 如日本九州熊本县的“熊本熊”、四川省甘孜藏族自治州理塘县的网红丁真等案例^[1,2]。

3 困境: 现代化进程下乡村振兴的困境与瓶颈

3.1 生态破坏严重, 环境景观没得到保护

生态包括自然环境和人文环境, 开发成旅游景区, 游客量超过环境可承载的数量, 抑或没有匹配相应管理, 生活垃圾破坏自然环境的景区不胜枚举。而盲目地将落后传统的

【作者简介】尹其馨(2003-), 女, 中国湖北人, 在读本科生, 从事戏剧影视文学研究。

乡村改造成现代化乡村也是一件鲁莽且不合理的事情，福建屏南古村落潭内原有 120 余栋明清建筑，然而在现代化新农村整体规划下，许多古建筑被粗暴地拆除毁弃，忽视了古建筑艺术价值与人文价值。后调整方向积极维护，但这样的物质文化遗产无疑是珍贵的。

3.2 同质化严重，盲目照搬照抄

全国各地同质化严重的古镇，雷同且昂贵的小吃和景区纪念品，让游客的厌烦情绪到达峰值。没有与当地文化特征、环境特征相结合，盲目照搬照抄模板，会让人产生一种全国景区都这样的错觉。网络特别是有关“冷门景点”“宝藏景点”标签的帖子走红，说明人们对雷同景区的厌烦，和对新颖旅游项目的向往。

3.3 单维叙事，缺乏可持续性

Z 时代的年轻人身上带着与生俱来的反叛特性，对宏大叙事和生硬叙事有着天然的反感。许多旅游景点仍旧采用枯燥的单维叙事，使用广告宣传片、明星代言、旅行团绑定的生硬手段。网络上流行的“大学生特种兵式旅游”，特点是停留时间短，“三天游玩一个城市”甚至“一天游玩一个城市”，这也说明景区差异性小，留客能力弱。

4 对策：平台时代中外视角下艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径

4.1 挖掘本体性，由宏大叙事转向草根叙事

村民是乡村的主人，是艺术乡建最重要的主体。但是，尽管村民们对于自己身处的乡村非常熟悉，却常常置身于乡村建设实践之外，并没有充分和自觉的主体性意识，往往成为乡村建设现场的缺席者。2015 年 4 月福建屏南古村落开展了“人人都是艺术家”公益绘画教学活动，为当地提供免费的油画教学，艺术家林正碌提出“人人都是艺术家”的艺术观，挖掘当地人的主体性，带领他们重新认识、观察、了解他们的村庄。

林正碌关注村民的精神世界，引导他们“喜欢什么就画什么，想怎么画就怎么画”。村民在林正碌及其团队的鼓励下大胆创作了许多屏南古村落风景的作品，漈下村的甘氏宗祠、聚宝桥、侯门岭、鲤鱼溪出现在村民的画布上。这些缺乏素描基础训练的画作古朴率真，向外递出了屏南古村落的名片。在潜移默化的美学教育中，当地画画写生的场景蔚然成风，吸引了许多艺术工作者和爱好艺术的游客旅居、游玩。

这样的“艺术下乡”计划不仅推广了当地的美景、文化，甚至推动了当地非物质文化遗产四平戏的复兴，物质文化遗产明清古迹的修缮。更重新拾起了福建屏南古村落村民的文化自信。在林正碌及其团队的带领下，村民还学会了通过互联网展示、销售自己的作品，这进一步激发了村民创作，确立了自己主人公的主体地位，更加积极地投入乡村振兴的工作中。

4.2 突出在地性，由模板化转向个性化

艺术乡建的内容和方式，也只有参与的主体和团队根

据当地的实际情况，瞄准现代化的大方向，因地制宜，不断发挥创新创造精神，才能取得实际成效。艺术团队到达羊磴镇的时候，发起人焦兴涛说：“羊磴最大的特点就是没有特点。”可是像这样没有特点的村庄，全国有成千上万个，挖掘区别其他村庄的是首要任务。

与拥有丰厚物质、非物质遗产的福建屏南古村落不同，“人人都是艺术家”免费油画教学吸引人们到福建屏南古村落打卡，当地有非物质文化遗产四平戏和物质遗产明清古建筑，这些可以进行一定程度的留客。羊磴镇没有悠久的历史，也没有吸引人的传奇故事，如何个性化宣传羊磴，是一个难题。

艺术家们通过写生来发现风景、发掘羊磴，“为羊磴杜撰故事”。通过体验、观察羊磴日常生活进行油画创作，在“小春堂”公开展览，并票选出“羊磴十二景”，与地方政府合作举办了“羊磴‘画皮’记”和“羊磴木元黄桃艺术节”，逐渐让大家知道有羊磴镇这个地方。羊磴艺术合作社通过赶场找“艺人”发现民间艺术爱好者，引导他们创作与羊磴有关的艺术作品。在公开展览中，这些本地艺术家的作品质朴不失灵气，向人们展示他们眼中的羊磴镇^[1]。

4.3 打造网红 IP，由生硬叙事转向符号叙事

熊本县的吉祥物“熊本熊”诞生于 2011 年，九州新干线全线开通之际。其外观设计融合了熊本城的黑色与象征“火之国”的红色腮红，性格设定为“呆萌”和“贱萌”。为了宣传熊本县，熊本熊出差到大阪府，向 1 万人发放名片，并登上吉本新喜剧的舞台，逐渐成为知名卡通角色。熊本熊推出不到三年，凭借其可爱形象和独特个性迅速走红。其认知度跃升全日本第一，在日本的知名度能与 Hello Kitty 和米老鼠相提并论，成功跃升为世界级超级 IP。民众前往熊本县观光旅游的意愿也有大幅提升，诞生 5 年内，熊本县旅游人数增长了近 20%。

作为新干线沿途一个无名小镇，熊本县一度资源匮乏、经济低迷。吉祥物 IP“熊本熊”让这座小镇在短时间内红遍全世界，是虚拟明星带活地方经济的典型案例，首先，熊本熊作为卡通角色甚至被赋予其公务员的职务，真正做到了打破时空壁垒。其次，地域特征明显，通体使用黑、白、红三种颜色，黑色是突出熊本县主城多为黑色建筑，红色是融入熊本县火山元素设计的。最后，熊本熊团队抓牢了平台时代的流量，熊本熊非常尽责地做好一位“网红”的职责。每天固定更新社交账号，及时推送自己生活、工作日常，根据不断提供的表情包与动图，这种互动是 Hello Kitty 等传统吉祥物做不到的。

虚拟明星带活地方经济的效益十分可观，目前熊本熊的相关产品已达 2 万多种，并且依旧呈现上升趋势，其形象已渗透到日常生活的方方面面，成为熊本县的城市象征。中国也有大熊猫这样的国民 IP，好好利用起来，也许也能成为连接城市经济社会生活各元素的纽带，发挥吸纳和辐射城

市资源的功能。

4.4 发挥艺术综合性，由主流引导转向公众参与

自2018年党的十九届三中全会通过文化和旅游部的成立后，文化与旅游的融合发展成为了一种新趋势。各地纷纷响应号召，涌现出了一系列文旅演艺剧目。许多地方借鉴20年前在广西大获成功《印象·刘三姐》，将戏剧和旅游进行简单叠加，这样直接“套公式”的行为，使得大量同质化的戏剧演出在各地知名景点同时上演。印象团队相继在丽江、杭州、平遥等地推出了八部“印象”系列作品，但是随着观众审美意识的提高，对大量同质化的戏剧演出已经审美疲劳。部分作品前期孵化不够充分，与当地人文、地理特征结合不够紧密，演出形式不够新颖，使得大众参与度不高，无法达到20年前《印象·刘三姐》演出时的盛况。

乌镇素有“中国最后的枕水人家”之誉，石栏拱桥、深宅大院、临河水阁、驳岸踏步等建筑至今延续着江南水韵。乌镇戏剧节将江南水乡特色和戏剧完美融合，充分挖掘其地理、人文特色，挑选有戏剧潜力的古建筑与自然景观作为剧场和表演空间，同时将戏剧要素融入小镇日常场景之中，妇人捣衣、船夫撑船、伙计叫卖都是演员的生活化表演。戏剧的综合性、沉浸性、表演性将这些元素有机融合，共同营造游客对乌镇的映像。观众进入乌镇戏剧节的场域之中，不自觉中也成为了剧场甚至戏剧演出的一部分。除了剧场中有不同风格、不同题材的戏剧演出，声势浩大的戏剧游街、互动性极强的街头行为艺术极大地提高了公众的参与性，用“十步一景”来说毫不夸张，营造出“人在戏中”的景观效果。原本一天就可以逛完的景区，2个小时就可以看完的戏剧，因为沉浸式的体验、浓郁的艺术氛围和自然宜人的水乡风光深度耦合，极大地提升了留客率，是“艺术”赋能“乡建”的典型案例^[4]。

阿那亚戏剧节是大众参与的另一个优秀案例，阿那亚戏剧节的雏形是房地产商服务中产业主所组织的艺术社群，社群本就是由一群志同道合的人组成的，其社群协同和集体共识所产生的惊人创造力，从阿那亚戏剧节的成功与出圈中

可窥见一斑。阿那亚园区坐落于河北省秦皇岛市北戴河新区中部地带，北接燕山、东临渤海，故而在阿那亚园区中，海洋沙滩等自然环境成为标志性的舞台背景，地标建筑、戏剧舞台、网红打卡点深度链接海洋、沙滩，为阿那亚戏剧节打造差异性、营造记忆点，为出圈做了前期准备。戏剧演出情节设计与技术手段也有强烈的海边氛围，演员表演时可能与观众就在同一片沙滩，距离极近，甚至有部分的肢体接触，完全打破传统戏剧中的“第四堵墙”，极大地提升了公众参与性，并借助公众参与实现了有效且广泛的“网红传播”^[5]。

戏剧艺术的综合性可以与地方进行深度链接，其沉浸性、表演性，可以极大地调动公众参与。而公众参与对地区文化遗产和自然景观的保护和开发、对地方旅游、交通及其他相关行业的辐射作用都不容小觑。发挥艺术综合性，推动公众参与、鼓励积极受众已成为艺术乡建的新课题。

5 结语

结合中外视角，艺术乡建在赋能乡村振兴这个议题上展现许多优势，尤其是在挖掘在地性、激发主体性、柔性叙事、公众参与上有着独特的活力。国内外都做出了许多不同的尝试，在解决具体乡村振兴问题时，要结合当地的具体情况，从居民获利、环境获利、文化获利的角度给出合理的策略。不可盲目照搬照抄，尽量避免环境破坏、文化破坏、资金大量外流、影响居民正常生活等情况发生。

参考文献

- [1] 葛臻. 社群经济引领的边缘地区消费空间发展路径研究[D]. 南京: 东南大学, 2022.
- [2] 苏甜甜, 霍明宇, 罗玉梅. 社区化理念下的城市工业遗存艺术化更新研究[J]. 住宅与房地产, 2024(25): 123-125.
- [3] 熊紫行. 戏剧介入乡镇文化建设的实践研究[D]. 昆明: 云南艺术学院, 2022.
- [4] 谢双. 事件景观—南京青年戏剧节临时性设计研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2017.
- [5] 曹敬辉, 李子慕. 文旅融合视域下“戏剧+旅游”的现状与思考[J]. 戏剧文学, 2024(8): 93-98.