

Study on systematic involvement of art in rural construction

Ling Xia

Hunan University of Arts and Sciences, Changde, Hunan, 415000, China

Abstract

Rural construction is an important part of the realization of Chinese-style modernization. As an effective means of cultural revitalization, art can systematically intervene in the multi-dimensional construction of rural economy, culture, ecology and so on, enabling the comprehensive revitalization of rural areas. Through diversified forms, such as environmental art and visual art, art promotes rural spiritual civilization, ecological civilization and economic development. The intervention of art in rural construction should pay attention to local conditions, respect local culture, combine modern needs, and promote the transformation of traditional agriculture, the development of rural culture and tourism, and the study of economic research. However, at present, there are problems such as single subject and serious homogeneity of art intervention in rural construction. It is necessary to strengthen systematic intervention and promote multi-party cooperation among the government, society, villagers and art institutions to achieve rural cultural reconstruction and sustainable economic development

Keywords

artistic intervention, rural construction, local culture, systematic intervention

艺术系统性介入乡村建设研究

夏凌

湖南文理学院, 中国·湖南 常德 415000

摘要

乡村建设是实现中国式现代化的重要组成部分, 艺术作为文化振兴的有效手段, 能够系统性介入乡村经济、文化、生态等多维度建设, 赋能乡村全面振兴。艺术通过多样化的形式, 如环境艺术、视觉艺术等, 提升乡村精神文明、生态文明和经济发展。艺术介入乡村建设需注重因地制宜, 尊重乡土文化, 结合现代需求, 推动传统农业转型、乡村文旅发展和研学经济。然而, 当前艺术介入乡村建设存在主体单一、同质化严重等问题, 需强化系统化介入, 促进政府、社会、村民、艺术机构等多方协同合作, 实现乡村文化重构与经济可持续发展

关键词

艺术介入; 乡村建设; 乡土文化; 系统性介入

1 乡村建设的本质内涵

农村现代化是实现中国式现代化的重要组成部分, 党的十九大提出的乡村产业振兴战略目标包含了: 人才振兴, 文化振兴, 生态振兴, 组织振兴这“五位一体”的全面振兴。其实质是以乡村经济、文化振兴为内核的系统振兴。乡村村

民是乡村建设主体, 乡村文化是乡村村民共同的文化认同与精神归属, 乡村文化以多样性的艺术形式作为载体以显性与隐性的方式在乡村社会的各个维度发挥文化的力量。

2 艺术与乡村建设的内在逻辑

乡村建设中乡村文化建设是乡村建设的核心, 艺术以多样性的艺术形式作为乡村文化、地域文化的文化载体以物质形态与非物质形态对乡村社会发挥积极作用, 艺术形式作为文化的载体对乡村的精神文明、生态文明、乡村经济发展发挥积极的作用。

2.1 艺术与乡村精神文明建设

乡村社会的文化认同是乡村社会的精神归属与乡村社会的精神家园, 我国传统的乡土文化对乡村社会的稳定与发展在历史发展的过程中发挥了积极的作用, 当下我国在实现全面现代化的进程中, 传统乡村也正经历现代化的转化, 传统乡土文化向现代化转化是乡村现代进程的必然要求, 现代乡村的精神家园的构建是乡村全面振兴的基本条件。

【基金项目】2022 年湖南省教育厅重点科研项目“艺术系统性介入乡村振兴的途径与策略研究”(项目编号: 22A0491); 2023 年湖南省社会科学成果评审委员会科研项目“文创视角下湘西北地区乡土文化重构与价值转化研究”(项目编号: XSP2023YSC098); 2023 大学生创新创业项目“乡土文化在乡村文旅发展中的应用研究”。

【作者简介】夏凌(1974-), 男, 中国湖南常德人, 硕士, 副教授, 从事艺术设计、环境设计、地域文化方向研究。

2.2 艺术与乡村生态文明建设

乡村既是农业生产的空间载体,也是广大农民的生活家园。乡村建设既要重视保护生态环境,又要重视发展生态经济,形成可持续发展的经济形态。乡村生态文明建设要求要尊重乡土自然生态、充分利用自然生态,突出地域生态特色,彰显乡村本色,以乡村村落的规划,乡村住宅的设计、村落公共环境的改善,乡村生态艺术景观的创作、把农村建设成现代化的农村。艺术介入乡村生态文明建设中应本着对乡村人居环境的改善、注重对乡村原本风貌的保护的原则,使现代农村的自然生态与人居环境生态做到协调统一,通过乡村生态环境的建设也为乡村文旅发展提供良好生态系统,

2.3 艺术与乡村经济建设

乡村经济发展是乡村全面振兴的必要经济基础,现代乡村经济的发展应改变以传统农业生产与农副土特产品粗加工的单一经济模式,应深刻理解“绿水青山就是金山银山”的理论,通过艺术介入的方式,充分利用好乡村的自然生态资源与人文生态资源,使传统农业向现代农业转型。形成农业生产、农副产品深加工与销售、乡村文旅、乡村康养、乡村研学等多元经济协同发展的经济生态。乡村生态经济成为现代农业发展的必然结果,乡村文旅与特色生态农业成为当下乡村经济发展的主要方向^[1]。

3 艺术为传统农业赋能

艺术以设计创意的方式为传统农业生产,农副土特产品深加工提供品牌策划、品牌包装、营销策划等方式,提升农副产品的市场知名度与市场竞争力,从而提升产品的附加值。例如,将传统农作物与现代艺术元素结合,开发出具有地方特色的农产品包装,不仅能够吸引消费者的目光,还能提升产品的市场竞争力。

3.1 艺术为乡村文旅赋能

随着社会的发展,社会消费者对乡村旅游的品质要求也越来越高,乡村旅游方式业由传统的农家乐、以农家饭与垂钓休闲为主的单一模式,逐渐向多元化、特色化、主题化方向发展。艺术介入为乡村旅游注入了新的活力,通过艺术节、文化展览、艺术装置、民俗节庆、手工艺体验、传统艺术表演等,这些艺术活动的开展丰富了旅游体验,提升了旅游产品的文化内涵和艺术价值。同时,艺术与乡村自然景观的结合,打造了独特的艺术乡村景观,吸引了更多追求个性化和文化体验的游客。这种艺术与乡村的融合,不仅提升了乡村旅游的品质,也为乡村带来了新的经济增长点。还能促进当地文化的传承与发展促进了乡村经济的可持续发展。艺术介入还可以通过打造特色艺术村落、艺术工作室、艺术展览馆等,吸引艺术爱好者和游客前来参观交流,从而带动乡村文化旅游业的发展。

3.2 艺术为乡村研学赋能

通过艺术教育项目,乡村学校和教育机构可以与艺术

家合作,开展特色课程和工作坊,各具特色的非遗工作坊等,让学生在实践中学习艺术,激发他们的创造力和想象力。这些项目不仅能提高学生的艺术素养,还能够丰富学生的课外生活,帮助他们建立对本土文化、传统文化的认同感和自豪感。同时,艺术研学活动也可以吸引城市学生和家庭前来体验,促进城乡文化交流,为乡村带来新的经济活力。此外,艺术研学项目还可以与乡村的自然景观和文化遗迹相结合,打造独特的研学旅行线路,吸引更多的研学旅行者,从而推动乡村教育和旅游业共同发展。同时,乡村研学经济的发展还能带动当地住宿、餐饮、交通等相关产业,形成一个良性的经济循环,为乡村带来新的发展机遇。

4 艺术系统性介入乡村建设

艺术介入乡村建设包含艺术的形式与介入方式、介入维度、艺术介入的主体三个层面,其最终的价值实现是以经济与文化融合发展来实现。艺术系统性介入包含了系统性介入与介入的系统性两个层面的内涵。系统性介入是指针对乡村建设的各维度,艺术需以不同的艺术介入形式协同为乡村建设赋能,使乡村经济发展、村民生活水平提高、乡村生态环境与人居环境的改善、乡村文化时代性重构、传统乡土文化的现代化转化形成有机的整体,并在发展中相互联动、相互促进。艺术介入的系统性则是在介入主体政府、社会机构、乡村社会、艺术机构与艺术家等实施主体间要求在推进艺术介入乡村建设中发挥各自主体的价值,使艺术介入的各个环节能有机配合,互相协作,互为补充。艺术系统性、多维度的介入乡村建设是中国乡村社会实现现代转型的有效路径,是实现乡村社会文化重构和经济生态的可持续发展的有效方法途径。

4.1 艺术形式的多样性

在艺术乡建实践中,现代艺术形式与地域性传统艺术形式在乡村经济与乡村文化建设方面发挥不同作用并产生价值。环境艺术、景观艺术在乡村生态环境与人居环境的建设方面,视觉艺术与新媒体艺术在生态农业的产品推广与销售方面,艺术机构与艺术家的在地艺术活动对乡土文化建设与乡村文旅经济的发展方面都能发挥着不可或缺的价值。艺术形式的多样性决定了介入方式的多样性,艺术多样性介入乡村建设应尊重地域性传统文化的传承与现代性的转化,应以重塑新时代乡土文化、构建乡民的文化认同与文化自信为核心目标^[2]。

4.2 乡村建设的多维度

艺术介入乡村建设总体可概括经济建设、文化建设、生态环境建设多维度介入。在经济建设方面乡村经济应由传统农业向现代生态农业转型,现代农村的农业生产正逐步由传统的小农个体生产方式向集约化生产方式转型,生产方式也逐步形成机械化的生产。由此乡村社会产生大量的富余的劳动力,这也要求乡村经济形态由单一的农业生产向多元化经济形态发展。乡村大量的自然生态资源与传统手工艺资

源、非物质文化遗产资源为乡村多元经济的发展提供了可能,通过艺术介入将自然资源利用传统手工艺技术加工成市场必需的生活日用品、工艺装饰品等;农副土特产品应从传统的粗放加工与销售转化为精细化深加工与现代市场化的营销,通过艺术介入的方式将产品进行品牌策划包装提升产品的品质与市场认可度,从而推动农副产品的销售,提升农村经济收益。在乡村文化建设方面,艺术介入通过为乡村文化艺术活动、艺术家乡村在地艺术活动、以村民为主体的乡村文化艺术节等方式实施,通过艺术介入乡村文化建设活动重塑适应新时代的乡土文化,增强村民对本土文化认同与文化自信。在生态环境与人居环境的建设方面,一方面通过对传统村落的整体规划、基础设施的建设、乡村公共环境的建设、村民住宅的建设结合乡村各自独特的自然生态景观建设,一方面满足村民现代化生活的需求使得村民具有幸福感与满足感,乡村自然生态与人文生态的建设还能积极有效地推动乡村文旅的发展。

4.3 艺术介入主体的多样性

艺术系统性介入乡村建设依托于实施主体才能得以实现,政府、社会、村民、艺术家、艺术高校等实施主体在艺术介入乡村建设中实现的方式、形式、路径、方法及产生的价值不同,实施主体需形成有机联动、互相支持、协同发展,才能使艺术介入乡村建设的有效性得以实现。

5 当下艺术介入乡村的困境

近20年来,国内各地在艺术介入乡村建设实践上都在进行积极的实践探索。如山西和顺2009年渠岩“许村计划”,安徽省黟县2011年艺术家欧宁、左靖发起的“碧山计划”,2011年浙江省德清县莫干山设计师朱胜萱“莫干山计划”,浙江省德清县莫干山自发投资进行的乡村改造实验,2008年艺术家靳勒“石节子美术馆”项目,河南信阳市孙君“郝堂村计划”,2009年起至今湖南大学发起“新通道计划”,四川道明竹艺村、明月村等。这些实践与探索在艺术介入乡建都取得了成功的建设效果并积累了宝贵的实践经验。

当下国内艺术介入乡村建设的案例总体可归纳为:介入方式1、以当代艺术在地创作为主要方式介入;2.以乡村生态环境与人居环境改造;3.以乡村非物质文化遗产传承与保护。项目实践推行以政府主导型、艺术家自发型、商业资本主导型。这些案例总体来看,其艺术介入的主体、介入方式、介入维度、参与者等因素来看,缺乏系统性与整体性,对我国广大的乡村提供不了推广的范式^[1]。

每个乡村各村落都有各自的文化基因与文化认同,自

然生态环境与人居环境也具备不同的特点,乡村经济也各自具有独特的经济形态。因此,艺术介入乡村建设需要更加注重因地制宜,深入挖掘每个乡村的特色和需求。艺术介入不应仅仅停留在表面的美化和装饰,而应深入到乡村生活的各个方面,包括教育、文化、经济和社会发展。同时,艺术介入乡村建设的实践需要更多的跨学科合作,结合社会学、人类学、生态学等多学科知识,以确保艺术介入能够真正促进乡村的可持续发展。此外,艺术介入乡村建设的成功案例应该被系统地总结和推广,形成可复制、可推广的模式,为其他乡村提供参考和借鉴。

6 艺术系统性介入与介入的系统性

当下全国各地对于艺术在乡村建设中发挥的积极作用都形成的共识,各省区也都有典型的乡村在进行实践与探索,通过国内学者、艺术家、艺术高校对艺术介入乡村建设的理论与实践,艺术对于乡村建设的各个维度都有巨大的赋能价值,艺术带给乡村文化以现代性的重构。但出现了主体单一存在隔阂、审美再造同质化严重、艺术产业效益不佳等问题。为此,艺术介入乡村建设强化系统化,包含和艺术形式的系统化与介入方式与维度的系统化,并且政府、社会、村民、艺术机构与艺术家应形成共识,政府在制定政策、规划,社会资本与乡村经济体形成共同认识,村民对艺术介入乡村的价值认同,艺术机构与艺术家尊重乡土文脉,应进一步加强跨领域主体合作、提升环境空间在地设计、融合乡村传统文化建设,促进乡村产业经济发展,为乡村振兴提供新动能。

艺术介入的系统性要求从艺术形式、介入方式到介入维度的全面规划与设计,确保艺术活动与乡村建设的各个层面相协调。而介入的系统性则强调在艺术介入过程中,需要构建一个多元主体参与、多方资源协同的综合体系。这一体系应包括政府的政策引导、社会的资本支持、村民的积极参与、艺术机构的专业指导以及艺术家的创意实践。通过这样的系统化介入,艺术不仅能够为乡村带来文化上的更新,还能促进经济的多元化发展,最终实现乡村全面振兴。

参考文献

- [1] 方李莉,范晓颖. 中国艺术乡建的理论与实践[J]. 美术,2023(7):6-19.
- [2] 周晨光、胡春、周星宇. 我国艺术乡建研究的主题·热点与趋势展望——基于2012—2023年CNKI数据分析[J]. 安徽农业科学. 2025,53(03)
- [3] 吴晶莹. 重访与重构: 艺术乡建的中国命题[J]. 中国文艺评论. 2025(01)