

乡村振兴视域下发展艺术乡建的赋能路径—— 以景德镇寒溪村“艺术在浮梁”为例

魏钰琦

新疆师范大学马克思主义学院，中国·新疆 乌鲁木齐 830013

摘要：随着城镇化快速发展，乡村逐渐出现空心化、老龄化现象，乡村再生动力明显不足。“艺术在浮梁”大地艺术节开创性地在中国将艺术在地创作与乡村融合，让当代艺术在乡村中迸发活力，吸引了众多游客打卡，为寒溪村带来了人气与经济效益。“艺术在浮梁”的成功案例为新时代加快乡村振兴发展战略提供了新的思路，如何进一步挖掘艺术乡建与乡村振兴间的双向赋能关系，走出一条乡村振兴新模式，激活乡村发展经济内生力，有待我们进一步探究。

关键词：乡村振兴；艺术设计；乡建；在地艺术；公共艺术；文化旅游

【作者简介】魏钰琦，女，本科生。

0 引言

近年来，大地艺术节逐渐传入中国，各地在大地艺术节方面进行了许多尝试。国内许多乡村已经在文旅发展中加入艺术设计，各种艺术活动以乡村为展览地，通过一个个艺术作品发展独特的乡村文化，吸引了人气的同时也为当地乡村的经济发展带来动力。其中“艺术在浮梁 2023”以“重返青和绿”为主题在江西景德镇寒溪村开展，该艺术节实际是借鉴这几年在艺术和旅游领域双“出圈”的日本越后妻有大地艺术节。本文旨在通过研究寒溪村的成功案例，学习借鉴日本大地艺术节相关成果和经验，探求在中国的大地上将艺术设计融入乡村振兴，拓宽乡村振兴的实现路径，解决新时代城乡社会发展不平衡的问题。

1 艺术设计介入乡村振兴

在中国，大约每天有 100 个村庄从地图上消失。近年来，城乡差距不断加大，乡村存在着基础设施供给不足、生活条件落后等现象，村庄里的年轻人普遍前往城市，农村老龄化空心化现象越来越严重。党的二十大报告中提出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

艺术乡建以艺术的方式直面乡村发展态势，回应乡村社会问题，积极响应党和国家关于乡村发展政策的社会参与形式。此次大地艺术节“艺术在浮梁 2023”由中国项目发起人孙倩担任总策划，大地艺术节创立者、国际策展大师北川富朗出任顾问。项目团队在浮梁县实地考察后，结合国际经验，邀请国内外众多艺术家根据寒溪村独特的地理环境和移民文化设计在地性艺术作品，激活公共艺术与乡村振兴的链接关系，进而推动乡村振兴发展。

“艺术在浮梁 2023”以大地为创作对象，把艺术与大自然进行有机结合，此活动也是 2023 江西“百县百日、百城百夜、百企百创”文化和旅游消费季浮梁分会场的重要环节之一。该项目致力于打造浮梁文化旅游生态艺术名片，讲好“瓷茶里 时光外”的浮梁故事，让与乡土文化紧密结合的艺术作品成为属于本地

的、长久的文化新财富。

文化振兴是乡村振兴的重要内容，大地艺术通过所使用的材料和作品的创作选址来扩大艺术的定义和展示的界限，是兼具生态与人文使命的艺术行为。乡村公共艺术实践参与到乡村振兴中，带动乡土文化的传承与发展，成为新时代乡村建设的重要力量。

2 艺术乡建在寒溪村的实际运用

在浮梁县委、县政府的支持下，项目发起人孙倩主持策划此次艺术节，前期与项目团队成员以及众多国内外艺术家实地考察寒溪村的地理环境，民俗风情，与村民们同吃同住，深入了解寒溪村的移民文化和乡土情怀，将寒溪村独特的自然、人文风光与艺术设计深度融合，为艺术创作带来源源不断的灵感。

在寒溪村这样的特定场域内策展，对实施点位、观览线路的规划至关重要。本次展会通过艺术作品位置的巧妙选址，将村落中各种景观、场所与自然资源连接起来，让艺术观览与乡村风情在同一动线中成为一体，让游客在村庄中游览，与村民的现实的现实生活交织。当你在“艺术浮梁会客厅”核对完门票后，就可以拿着地图与参观护照，自由地在村里游览，形成沉浸式的观赏体验，在不知不觉中享受艺术。

同时，项目还邀请当地村民参与到整个活动的设计与建设中，在艺术创作中，也不断听取村民的宝贵意见，真正让艺术作品“生”在寒溪村，“长”在寒溪村。每个展都配有当地的村民作为讲解员，村民经过统一的培训，熟记各条游览线路，能够生动地讲述出一件件作品背后不为大众所熟知的故事，也是村民在艺术乡建过程中主体性地位的体现。村里还有一间“寒溪供销社”，寒溪村是移民村，这里面就有卖“移民酱”的，除此之外，还有各种村民自己生产的农产品，茶叶、南瓜、丝瓜络等全是限量供应，每个产品上还都贴着村民的名字，带着质朴的可爱。

涪溪口的艺术策展，是本次“艺术在浮梁 2023”中的一个独特模块，它延续和发展了始

创于越后妻有的“里山艺术动物园”项目，而在寒溪村，这个名字也因地制宜地被命名为“水坝艺术动物园”。项目邀请了来自中国和世界的动物们，一共36个动物艺术作品在此相聚，其中包含28个动物物种，总共100余只。让整个坝址公园变身成为一个异想天开的“动物园”。由此引申出的，人与自然界动物（生物）之间，共生关系与相处距离的思考，也是此次展览意图带给观览者的进阶感受。

本次展览有9件作品是户外装置艺术，艺术家们以竹制品在村民们日常生活中的使用为灵感和主线，把艺术作品放到了真实的农村生活场景里，实现了“竹子也艺术”的寓意。艺术、建筑以简约的方式介入自然，让人与自然在这里发生了关系，却没有改变自然原有植物、山体的存在。无论是与特色建筑结合，还是将自然特产作为主题，不同地域的村落正在越来越靠近最适合自己的表达方式。有些较为成熟完整，有些还在萌芽试探阶段，随着乡村文化发展的进一步加速，我们预计未来会有更多的乡村打造带有独特文化独特景观的艺术作品，更具特色品牌效应，真正让人们记得住不同乡村的创新发展。

追求艺术的多样化，不仅包括绘画、雕刻、音乐等艺术形式，也包括农业、生产生活方式等自然形式。此次艺术节致力于打造一座没有屋顶的美术馆，秉承着“学术性，当代性，原创性”的原则，项目成员与寒溪村村民以艺术创作为链接，连接自然与人文、历史与当代、理想与生活，让艺术回归田野，回归大地。以田野为舞台、以艺术为桥梁的形式，让自然环境资源与人文艺术气息充分结合，也让大家对艺术有了更深刻的思考。

3 大地艺术节与乡村振兴的互动作用

地域型艺术节的率先实施，为过去十几年中国艺术乡建领域，拓宽了视野和思路，也为乡村带来了具体的变化与收益。如何通过设展带动当地村民融入乡村振兴的浪潮中，发挥巨大的潜力，进一步吸引留住年轻一辈的人才，带动更多人去正视乡村，回归乡村，投入参与

乡村的发展，我认为是此次艺术节希望达成的一个重要目标。只有鼓励村民参与，艺术才可以发挥出传承文化、激活社会和重塑经济的综合效应。此次大地艺术节保证了村民全过程的参与，保证了他们的利益诉求，从而鼓励了他们参与的积极性，让当地村民有机会参与乡村艺术创作，加强自身的身份认同，重建乡村文化自信，使寒溪村激发出更大的发展活力。

此次大地艺术节真正做到与乡里联动，项目共有37位寒溪村村民担任志愿者参与运营服务。本地志愿者在处理村民与游客沟通问题时，会起到重要的“润滑剂”功能。在村子里招募的志愿者大部分是女性，在认可事业价值后也产生了自豪感，提升了她们参与乡村振兴的积极性。同时，村民相对于艺术家，对乡村的认知更加深刻，邀请村民积极参与乡村景观设计，激发村民对乡村的自我认同感，提高自我审美，发现自我价值。村民在实践过程中比外来设计师更容易发现问题，能提出更加具有价值的意见。

在秋季展期，包括马岩松的《大地之灯》在内的8件艺术作品会搭配夜间灯光展出，有游客反馈希望村子能提供民宿服务。策划团队关注游客需求，和村民一起改造自有住房，推动建立农村合作社，把一些民宅改造成民宿，并引入专业管理公司运营，合办了一家轻资产公司，做了艺术衍生品品牌“拾八方”，名字取自寒溪村的面积——18平方公里。“拾八方”现已开发了帆布袋、工恤等文创产品，也推出了寒溪村生产、统一包装的茶叶和米酒。这些产品都放在寒溪村游客中心里的周边商店销售。策划团队和村民一起完善旅游配套产业，完善基础设施建设，吸引更多的游客前来观光打卡。

大地艺术节挖掘乡村地方蕴含的独特价值，推动文化和旅游融合发展。中国的乡村振兴战略，是一个巨大的，长期的内需增长过程。在这场从艺术视角挖掘文化关联度、发展旅游产业的乡村振兴试验中，每一个参与方都在寻找机会与经验。“艺术在浮梁2023”这个项目各级政府都给予了很大的信任和支持，简化工

作流程，专业的事交与专业的人，才得以在短时间内圆满呈现此次艺术节。它目前是江西省内评定的4A级乡村旅游点，为了发展旅游产业吸引游客，村里还学习婺源的旅游模式，在村口新种了一片油菜花地。

大地艺术节的介入，在乡村成功建设具有地方特色的公共空间，当地的废弃空间能够转化为新的文化记忆载体，激发村民的文化自觉，调动村民建设乡村的积极性。同时乡村凭借艺术节扩大了当地的影响力，吸引了广泛的关注，使得交流更加密切，进一步促进乡村振兴的发展。遵循大地艺术节的理念和方法，艺术节项目最看重的是村民主体的自主，为众多乡村的提升发展提供路径，艺术节最后的获益者必须是地方，是村民。

4 艺术乡建面临的问题和解决途径

当然，在艺术设计融入乡村的过程中，实践者也面临着阻碍乡建深入开展、亟须解决的现实问题。为此我们还需要提出对村庄、对浮梁县更有吸引力及经济发展价值的策略以及解决乡建实施不彻底的问题。

一是乡民主体性的相对缺位。在我国快速城镇化进程中，城市主体和元素不断涌入乡村，其较为强势的姿态忽视了在地乡民的情感诉求和文化属性，乡民的主体性地位被挤压。可以借鉴寒溪村充分发挥村民主体作用，在艺术创作时，策展团队挑选出的创作点位，需经乡镇政府和村民沟通，获得许可后再租用，“原则是不影响村民的生产生活”。在项目创作和开展期间，也邀请当地村民实际参与到作品的制作，运输，完善过程中，实现了村民参与，发挥了村民自身的价值，促进了乡村活化，关注村民的实际需求，了解村民的情感诉求，站在村民的角度进行创作实践，对乡村可持续发展具有借鉴作用。

二是乡村情感共同体的构建。缺少对乡村自身文化和特性的共情性理解，寒溪村作为一个移民村，其发展离不开第一、二、三代移民的努力，结合独特的移民文化、陶瓷文化、茶文化，寒溪村和“艺术在浮梁”应该走出一条

更具特色的道路。在开展活动时，可以考虑将景德镇瓷茶文化—村民主体—寒溪村移民历史文化深度结合起来。提升现有文化活动的吸引力，深入挖掘文化活动内涵，展现出当地特色，重塑乡土精神。

三是交通不便阻碍乡建的深入发展。在乡村振兴过程中，健全完善“硬件”与“软件”设施，基础设施是决定艺术节能否持续发展的基本条件。例如，要让游客愿意踏入这个离景德镇市中心三十多公里的小山村，交通问题亟待解决。平时人们从景德镇市里来寒溪村几乎只能自驾或打车，因为还没有直达村口的公交或接驳巴士。展期期间，项目团队开通了工作日一天两班、周末一天三班的接驳巴士，网络上已经有几条游客自己开发出来的旅游自驾线路。项目团队可以和政府相关部门实地考察规划最优直通路径，打通寒溪村与城市沟通的“天堑之路”。

四是宣发力度还不足。可以线上通过自媒体平台进行广泛传播，有些游客拜访之后在社交网络发文，直接推动了一些临近的散客流量到访。在开展前，除了邀请媒体报道，还可以邀请旅游打卡博主进行“旅游探店”，进一步提高乡村的知名度。“艺术在浮梁”对村里产品销售的带动效果，目前看来还很有限。为艺术家提供老屋的王泉有酿了20多年的米酒，在艺术节开办了“泉有米酒馆”。经过瀚和文化重新设计包装的米酒还会放在“拾八方”店内销售。虽然米酒的知名度上升了，但王泉有透露，销量提升不大，因为来的游客以外地人为主，现场买酒不好带回，加上快递费贵，复购率并不高。想让经济发展最终落到村子上，各个环节都需要商业配套运营与管理。

新时代中国艺术乡建把握乡村的发展态势，推动乡村的现代化建设，有着重要的现实意义。艺术乡建紧扣乡村振兴战略丰富乡村文化生活的要旨，以温和的方式熔铸锻造乡村文化样式中蕴含的人文精神，并在时代精神氛围中不断满足人们对美好精神文化的需求，塑造人们的情感和精神世界。

5 结语

自党的十九大提出“乡村振兴”战略以来,我国不断探索乡村现代化建设的新路径,乡村公共艺术实践参与到乡村的景观再造和空间重建中,带动着乡土文化的传承与活化,成为新时代乡村建设的重要力量。艺术乡建是实施乡村振兴战略的重要路径,是指将艺术引入乡村,通过艺术手段改造和提升乡村环境、基础设施、公共服务等各方面的品质。艺术乡建既要促进乡村社会经济发展,更要注重对乡村文化的保护和传承。

通过艺术手段参与乡村建设,传承乡村文化,改善乡村人居环境,为乡村发展注入新的活力。如果不了解乡村的风土人情、文化根脉、资源禀赋等,开展艺术乡建几乎寸步难行。如果不能有效拉近与村民的心理距离,贸然开展在地创作也可能会处处碰壁。一方面,我们要深入了解乡村情况,做足准备工作;另一方面融入群众内部,做好艺术普及,在与群众家长里短的闲聊中找到艺术与乡村的最佳结合点,在地创作自然就水到渠成。

乡村的公共艺术实践有助于扩大地域影响力,从而改善当地环境,提高当地生活水平,为乡村注入活力,重塑乡土文化和乡村景观,实现地方资源整合和利用,带来旅游观光的经济收入,挽回一定程度的人口流失。进而激发村民内生动力,激活乡村振兴,将艺术乡建的社会效益最大化。在艺术乡建过程中,不仅要注重对乡村物质空间的改造提升,还要注重对乡村精神空间的保护和传承。提升村民对公共空间的认知水平和利用意识,激发其参与意识和参与热情。其次是加强对村落自然生态、历史人文等资源的挖掘和利用,因地制宜地利用乡村原有的空间资源,使其有机融入乡村自然环境中。再次是让公共空间承载具体的活动,如公益服务、文化演出等,使其融入村民的日常生活中。

推动乡村特色文创产品的研发,通过深入挖掘乡村文化资源,结合当地特色和市场需求,

开发出更多具有创意和特色的文创产品。利用数字化技术将传统的民俗民艺进行创新和升级,通过艺术化的手段来凝练地域性的艺术形象、风格和形式,能够使它们更符合现代人的审美和需求,使乡村文化内涵以更加生动、形象的方式呈现出来。

【参考文献】

- (1) 屈行甫.新时代艺术乡建的价值导向与实现路径,中国社会科学网-中国社会科学报,2022,2453.
- (2) 计雨晨.公共艺术介入乡村空间的双向赋能研究——以地域型艺术节“艺术在浮梁2021”为例[J].建筑与文化,2022(8):263-265.
- (3) 唐璐璐,向勇.在地艺术的文化记忆重塑与权利话语重置——以日本越后妻有大地艺术节为例[J].福建论坛(人文社会科学版),2019(2):80-86.
- (4) 黄文静,黄梓菡.景德镇寒溪村艺术乡建的优化发展之路[J].文化产业,2023(24):154-156.
- (5) 郑雅文.艺术介入乡村景观设计助力乡村振兴[J].现代园艺,2024,47(2):96-98.
- (6) 刘东峰.艺术介入乡村振兴创新路径研究——基于“主体间性”理论视角[J].东岳论丛,2023,44(11):148-156.
- (7) 陈娟,李泓毅,曾莉.文旅融合背景下艺术介入乡村振兴的逻辑机理与创新路径[J].艺术百家,2023,39(6):33-38.
- (8) 杨茜好,翁时秀.公共艺术介入乡村建设失效过程分析及影响机制研究——以云南省元阳阿者科村“哈尼娃娃”为例[J].地理科学进展,2022,41(2):264-276.
- (9) 滕学荣,宋雨静.乡村振兴背景下艺术介入乡村设计的策略研究[J].北京建筑大学学报,2021,37(1):60-66.
- (10) 江凌.艺术介入乡村建设、促进地方创生的理论进路与实践省思[J].湖南师范大学社会科学学报,2021,50(5):46-58.
- (11) 屈行甫,彭诗雅.乡村公共艺术实践的“公共性”重塑,中国社会科学网-中国社会科学报,2023,2591.
- (12) 白洲瑞,张凯恩.艺术乡建的在地性[J].村委主任,2024(11):104-106.
- (13) 姜乔洋.乡村振兴背景下吉林省冷家沟乡村生态旅游景观设计研究[D].长春:吉林建筑大学,2023.
- (14) 张倩澄.乡村振兴背景下农村社会工作人才培养路径探析:以桂林市为例[J].山西农经,2024(8):23-25+29.