

可持续艺术产业对乡村发展的影响—— 以青岛市城阳区宫家村为例

徐扣霞 刘源钊

青岛城市学院建筑学院，中国·山东 青岛 266106

摘要：乡村振兴当下在全国各地开展，不断涌现新思路、新方法、新案例，本文聚焦青岛城阳惜福镇宫家村，以其葡萄产业为例探讨乡村可持续艺术产业发展。阐述了宫家村现有艺术产业类型、发展历程与现状及未来趋势。深入分析了其对经济的增收、就业及经济结构优化作用，对社会的文化传承创新、社区凝聚力提升以及人才吸引培养影响，还有对环境的生态保护意识促进、景观改善和资源利用效率提升等方面的影响。最后基于研究结论，针对问题和不足提出打造品牌、拓展渠道、加强人才培养等多方面建议，以推动其可持续发展。

关键词：艺术产业；乡村发展；产业增收；经济结构优化

0 引言

2024 年乡村振兴的核心是推动乡村产业向高质量方向发展，要提升农民经济收益，对乡村治理体系进行改革和完善，实现治理结构优化。寻找和创新乡村全面振兴的策略和方法是新时代的重要课题。近几年，在乡村振兴的背景下，艺术产业逐渐成为乡村复兴的重要支撑，是推动经济增长和乡村进步的关键因素，改变着乡村的空间布局和社会结构。

1 绪论

1.1 研究背景

乡村具有得天独厚的自然资源，成为艺术产业和艺术阶层集聚的空间，为我国传统乡村产业转型升级和空间更新带来影响。在这种背景下，本研究聚焦于青岛市宫家村这一特定的研究对象，探究可持续艺术产业对乡村经济、社会和环境发展的影响。宫家村位于山东省青岛市城阳区惜福镇街道东南隅，由董家庵子、歇息台子、杨树沟四个自然村组成，三面环山，东依哈查涧，北是尖顶山，南有苏家寨顶、土台顶等，西与夏庄街道李家曹村相接壤。全村共有 266 户，874 人。宫家村水果种植业发达，尤其是葡萄，种植面积达 1000 余亩，其中巨峰葡萄最负盛名，采用无公害生产，清甜甘冽。此外，村里还发展了私营企业和饮食服务业。

1.2 研究目的及研究意义

本研究旨在探讨可持续艺术产业如何为乡村的经济、社会和文化发展注入新活力，实现多维度的提升与进步，以宫家村为例旨在为类似乡村的发展提供有益借鉴。深入剖析乡村可持续艺术产业的发展现状及存在问题，以此筑牢研究根基。全力探索该产业促进乡村经济发展的有效路径与机制，推动乡村产业走向多元化，大幅提升乡村资源的附加值，切实实现乡村经济的可持续发展。细致研究其对乡村社会发展的深刻影响与积极作用，着力增强乡村社区的凝聚力，显著提升乡村居民的生活品质，强力吸引人才回流乡村，为乡村发展注入新动能。深度探讨其在乡村文化保护和传承中的关键策略，切实保护和传承乡村文化，大力促进

文化创新，全面提升乡村文化的影响力。最终，提出具有针对性和可操作性的政策建议与措施，为乡村可持续发展提供有力的决策参考。对地方而言，尤其对本次案例宫家村而言，此项研究有助于充分挖掘其自身资源优势，探索新的发展路径，提升村民的生活质量和幸福感。在相关领域，可为乡村振兴可持续发展的研究提供具体案例和实践经验，推动理论与实践相结合与创新。同时，对于其他面临相似发展问题的乡村，具有重要的示范和启发作用。

2 宫家村可持续艺术产业具体情况

2.1 现有艺术产业类型

城阳区惜福镇街道很重视艺术产业对当地乡村振兴的重要作用，街道辖区内每个社区积极响应，都做出了各自特色产业及活动，如惜福镇青峰村的“沉浸式”乡村村晚，为了弘扬优秀传统文化和传承非物质文化遗产的“文化进万家暨童真宫文化遗产保护文艺演出”，深入多个社区的农民戏剧展演月等。宫家村作为整个街道集地理位置与人文都非常有特色的村，其艺术产业形式丰富多样，其中最引人注目的当属以葡萄为主题的各类文化活动。每年的葡萄文化季，不仅有传统的葡萄采摘，还融合了农夫市集、非遗市集、生活美学市集和集装箱市集等多种形式。农夫市集展示了绿色、原生态的农产品；非遗市集传承和展示了当地的历史文化与手工技艺；生活美学市集为游客提供了休闲娱乐和打卡的好去处；集装箱市集则充满创意，带来精致的潮生活体验（图 1）。此外，还有多媒体光影秀、人文摄影展、民谣音乐会等艺术活动，通过高科技光影与文化艺术的结合，为游客打造了一场视觉与听觉的盛宴。

图 1 宫家村俯拍图

2.2 发展历程与现状

过去宫家村包括整个惜福镇街道为寻求发展，尝试了很多路径，直到将艺术融入各类产业，就像为产业注入了灵魂，有了如今的发展。宫家村的艺术产业发展经历了从单一到多元的过程。起初，只是简单的葡萄种植和采摘。随着时间的推移，逐渐融入了文化元素，举办了葡萄采摘节。近年来，在国家乡村振兴战略的推动下，宫家村不断创新，打造了“惜游记”文旅品牌，形成了“葡萄文化季”。如今，其艺术产业规模不断扩大，吸引了众多游客前来。据统计，仅在 2023 年的葡萄文化季期间，就接待游客数万人次，带来了显著的经济效益。同时，也提升了宫家村的知名度和美誉度，成为当地乡村旅游的热门目的地（图 2）。

图 2 宫家村“惜游记”主题葡萄文化季

2.3 未来发展趋势

新的模式也要有持续不断的更新发展，才能紧跟市场步伐，展望未来，宫家村的艺术产业有望持续深化发展。一方面，可能会进一步结合科技手段，如增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等，为游客带来更加沉浸式的体验。另一方面，可能会加强与周边乡村的合作，形成更大规模的乡村艺术产业集群，共同推动区域发展。此外，随着消费者对个性化和深度体验的需求增加，宫家村有望开发更多定制化

的艺术旅游产品，如葡萄种植体验课程、艺术创作工坊等。同时，借助社交媒体和线上平台的力量，扩大宣传和营销，吸引更多国内外游客，进一步提升其艺术产业的影响力和竞争力（图 3）。

图 3 VR 体验种植文化

3 可持续艺术产业对乡村发展的影响

可持续艺术产业对乡村发展意义重大。在经济、社会和环境方面，分别对乡村发展产生了不同的影响（图 4）。

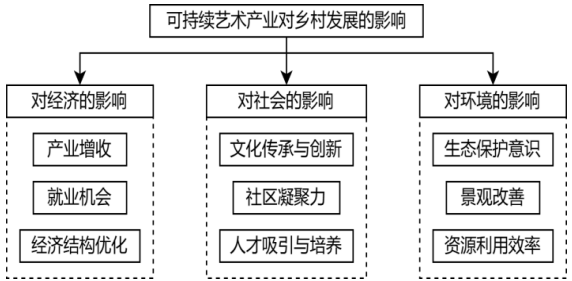

图 4 可持续艺术产业对乡村发展的影响

3.1 可持续艺术产业对经济的影响

3.1.1 产业增收

不论是单纯的产业还是艺术，对村民来说其最终目的还是转换成经济效益，将艺术融入产业，其效果也是非常显著的。以宫家村的葡萄产业为例，过去仅仅只是葡萄本身的价值，后来增加葡萄采摘活动，吸引部分消费者过来采摘，但市场上同质产品和服务很多，经济上并没有显著提高，今年来通过举办各类葡萄主题的文化活动，如葡萄文化季，吸引了大量游客前来采摘和购买葡萄，使葡萄的销售价格和销量都得到了提升。此外，周边的农产品如蔬菜、水果等也因游客的增加而销量大增。同时，宫家村的艺术产业还促进了农产品的深加工，如葡萄汁、葡萄酒等产品的开发和销售，进一

步增加了村民和村集体的收入。

3.1.2 就业机会

以宫家村葡萄产业为例，过去单纯的葡萄种植，能够提供的就业机会有限，但融入艺术的葡萄产业为宫家村创造了丰富的直接和间接就业岗位。直接就业岗位包括葡萄种植与采摘工人、农产品加工工人、活动策划与组织人员、导游等。间接就业岗位则涵盖了餐饮服务人员、民宿经营者、交通服务人员等。例如，在葡萄文化季期间，需要大量的临时工作人员从事采摘、售卖、服务等工作。同时，随着艺术产业的发展，越来越多的年轻人选择回到村里创业，开设特色民宿、餐厅等。

3.1.3 经济结构优化

新的葡萄艺术产业对宫家村的经济结构产生了积极地调整和优化作用。过去，宫家村主要依赖农业生产，经济结构较为单一。随着艺术产业的兴起，服务业在经济中的比重逐渐上升。一方面，葡萄文化活动带动了乡村旅游业的发展，使得旅游收入在村集体收入中的占比不断提高。另一方面，艺术产业的发展吸引了外部投资，促进了基础设施的改善和商业的繁荣。如今，宫家村的经济结构更加多元化，农业、旅游业和服务业相互促进，共同发展，提高了宫家村经济的抗风险能力和可持续发展能力。

3.2 可持续艺术产业对社会的影响

3.2.1 文化传承与创新

宫家村的艺术产业在传承和创新当地传统文化方面发挥了重要作用。以葡萄文化为例，通过举办葡萄文化季等活动，传统的葡萄种植和采摘技艺得以传承，让年轻一代了解和尊重先辈们的智慧。同时，在活动中融入现代元素，如多媒体光影秀、创意市集等，为传统文化赋予了新的活力和表现形式。此外，非遗市集的举办让濒临失传的手工艺重新回到大众视野，通过与现代审美和需求的结合，实现了创新发展。这些举措不仅保护了当地的文化遗产，更让传统文化在新时代焕发出新的魅力，增强了村民的文化认同感和自豪感。

3.2.2 社区凝聚力

通过举办各类活动，艺术产业极大地增强

了宫家村村民之间的交流与合作，提升了社区凝聚力。在葡萄文化季的筹备和举办过程中，村民们共同参与策划、组织和执行，相互协作，分工明确。例如，有的村民负责葡萄采摘园的布置，有的负责市集摊位的安排，还有的负责活动的宣传推广。这种共同的目标和努力让村民们紧密团结在一起，增进了彼此的了解和信任。同时，各类艺术活动也为村民提供了交流和互动的平台，大家在欣赏和参与艺术的过程中，分享快乐，交流心得，促进了邻里关系的和谐。此外，艺术产业带来的经济收益也让村民们更加关注社区的整体发展，共同为打造更美好的宫家村而努力。

3.2.3 人才吸引与培养

葡萄艺术产业为宫家村吸引了外部人才的关注，并促进了本地人才的培养。一方面，充满活力和创意的艺术活动吸引了来自城市的艺术家、设计师、活动策划师等专业人才，他们带来了新的理念和技术，为宫家村的发展注入了新鲜血液。另一方面，为了满足艺术产业的发展需求，本地年轻人有了更多学习和提升的机会。例如，通过参与艺术活动的组织和执行，他们锻炼了自己的沟通、协调和创新能力。同时，宫家村也注重对本地人才的培养，开展相关培训课程，提升他们在艺术创作、旅游服务等方面的技能，为本地人才提供了广阔的发展空间。这些人才的吸引和培养，为宫家村艺术产业的持续发展提供了有力的支撑。

3.3 可持续艺术产业对环境的影响

3.3.1 生态保护意识

随着葡萄文化季等艺术活动的举办，越来越多的游客涌入宫家村，让村民更多地参与和外界的交流互动，在这个过程中，村民也逐渐意识到能够吸引人的不光要有好的产品，好的服务，好的环境也非常重要。这在一定程度上促进了宫家村村民生态保护意识的提升。村民们开始更加关注生态环境的质量。他们意识到良好的生态环境是吸引游客、促进艺术产业持续发展的重要基础。例如，在葡萄种植过程中，村民更加注重减少农药和化肥的使用，采用更加环保的种植方式，以保护土壤和水源。此外，

村民们也积极参与垃圾分类和环境整治工作，努力营造一个整洁、优美的乡村环境。

3.3.2 景观改善

葡萄艺术产业对宫家村的自然和人文景观产生了显著的改善效果。在自然景观方面，为了吸引游客，村庄加大了对周边山体和河流的保护和修复力度，使得山更青、水更绿。同时，在葡萄园的规划和建设上，更加注重景观的美观性和艺术性，增设了景观步道、休息亭等设施，让游客在采摘葡萄的同时能够欣赏到美丽的自然风光。在人文景观方面，通过举办非遗市集等活动，对传统建筑和文化遗迹进行了修缮和保护，使其重新焕发生机。此外，还新建了一些具有艺术特色的公共设施，如艺术雕塑、文化墙等，进一步提升了村庄的文化氛围和艺术品位。

3.3.3 资源利用效率

宫家村在葡萄艺术产业的发展上展现出了较高的资源利用效率。一方面，艺术活动的举办充分利用了当地的自然资源，如山水风光、农田果园等，将其转化为旅游资源，为村庄带来经济收益。另一方面，在活动筹备和举办过程中，注重对物资和能源的节约利用。例如，采用可重复使用的装饰材料 and 节能设备，减少资源浪费。同时，通过合理规划和管理，提高了土地资源的利用效率，使得葡萄园和其他农业用地能够在满足生产需求的同时，为游客提供更好的观赏和体验空间。

4 结论及建议

4.1 结论

研究表明，宫家村的葡萄艺术产业的成功，首先，创新是关键。不断引入新的艺术形式和活动内容，如光影秀等，能够持续吸引游客的关注和兴趣。其次，注重多元融合。将农业与文化、艺术、旅游等产业深度融合，丰富游客的体验，满足多样化的需求。最后，充分发挥本地特色。依托宫家村的葡萄产业和传统文化，打造具有独特魅力的活动和产品。

此外，可持续艺术产业对宫家村的影响是多方面且积极显著的。在经济层面，可持续艺

术产业可推动乡村产业多元化，提升乡村资源附加值，促进乡村经济可持续发展，如艺术工作室、手工艺品制作工坊的引入打破传统单一产业结构，利用乡村资源进行艺术化开发提升其价值，且注重生态保护实现可持续发展。在社会层面，能增强乡村社区凝聚力，提升乡村居民生活品质，吸引人才回流乡村，村民共同参与艺术活动可增进交流合作，艺术丰富精神生活，人才回流为乡村发展提供智力支持和保障。在环境层面，可持续艺术产业可保护和传承乡村环境，增强游客居民的环境保护意识，也能够对景观环境进行改善。同时，在保护环境景观改善的基础上，还大幅度增加了资源的利用率，在促进乡村经济发展的同时，展示了乡村文化对环境保护做出的贡献。

然而，宫家村在发展可持续艺术产业的过程中，仍存在一些问题和挑战。例如，空间上，艺术产业的规模和影响力有待进一步扩大，部分艺术活动的策划和组织仍不够成熟，与周边乡村的合作还不够紧密等；时间上，葡萄的采收具有时效性，仅仅依靠葡萄艺术节对当地带来的效益有限，应该以此为依托，将时间纵线拉长，发展更多特色联动产业。

4.2 建议

为推动宫家村可持续艺术产业的进一步发展，提出以下建议：

打造品牌特色：深入挖掘宫家村葡萄产业与艺术产业的结合点，打造具有独特地域标识的艺术品牌。例如，举办以葡萄为主题的艺术展览，包括葡萄主题绘画、摄影、雕塑等作品展览，吸引游客和艺术爱好者前来参观，提升宫家村艺术产业的知名度；注册宫家村艺术产业相关的商标，对本地的艺术产品和服务进行品牌包装和推广，提高产品附加值，增加经济收益。

发展艺术旅游：开发艺术旅游线路，将宫家村的葡萄园、艺术工作室、艺术展览场所等串联起来，形成一条具有特色的艺术旅游线路。游客可以在参观葡萄园的同时，欣赏艺术作品，体验艺术创作过程，购买艺术产品，为宫家村带来多元化的经济收入；建设艺术主题民宿和

农家乐，为游客提供具有艺术氛围的住宿和餐饮服务。民宿和农家乐可以采用当地的建筑风格和装饰艺术，融入葡萄元素和艺术元素，让游客在享受乡村生活的同时，感受艺术的魅力。

多元化合作：与当地的学校和艺术培训机构合作，开展艺术教育课程和培训活动，培养本地的艺术人才。课程可以包括绘画、书法、雕塑、摄影等艺术门类，提高村民的艺术素养和创作能力；设立艺术奖学金和助学金，鼓励本地学生报考艺术院校和相关专业，为宫家村的艺术产业发展储备人才；邀请外地的艺术家和艺术专家到宫家村进行交流和指导，为本地

的艺术创作者提供学习和交流的机会，提升他们的艺术水平。

【参考文献】

（1）王晓冬,徐瑾,刘牧.艺术产业赋能下的乡村公共空间更新策略研究[J].建筑与文化,2024(9):284-286.

（2）卫才华,孙钰洁.文化艺术产业赋能乡村振兴优化路径研究[J].经济问题,2024(9):103-110.

（3）李涛.文化艺术对乡村经济振兴的积极影响研究[J].农民致富之友,2020(23):20-21.

（4）赵小羽,吴飞座.打卡日照白鹭湾在水美术馆看艺术如何赋能乡村振兴[N].新华网,2023-11-10.