

艺术乡建赋能乡村振兴战略的创新路径及价值意义研究

黄 诚

(丽江文化旅游学院,云南丽江 674199)

[摘 要]艺术乡建作为乡村振兴的创新和可持续发展模式之一,近年来受到国内外普遍重视和研究。其通过艺术手段推动乡村振兴的手段,符合乡村振兴战略的目标及战略。本文旨在探讨艺术乡建助力乡村振兴战略的创新路径与价值意义。通过分析艺术乡建与乡村振兴的关系、艺术乡建赋能乡村振兴的创新路径以及经济价值与文化意义,揭示出艺术乡建在乡村振兴中所发挥的影响与作用。通过艺术表达与创意产业导入,艺术乡建可促进乡村振兴提质增效。本文研究目的是为边疆地区乡村振兴工作提供新思路与参考,促进边疆地区可持续发展,为制定与执行相关政策提供了科学依据并助力乡村振兴落地。

[关键词]艺术乡建;赋能;乡村振兴;创新路径;价值意义

[中图分类号] D619 [文献标识码] A

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.12.003

[文章编号] 2096-711X(2025)12-0006-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

一、艺术乡建与乡村振兴战略的关系

(一)艺术乡建的概念与特点

艺术乡建是指艺术和乡村振兴结合在一起的发展方式。通过将艺术资源和乡村建设互相融合,借助艺术这一介质来激发村庄的活力和创造性,继而促进乡村生态、经济和社会的全方位发展。这不仅仅是简单地把艺术品或艺术形式带入村庄,而是以乡土文化为基础且注重艺术性传承与创新。一是艺术乡建需要重视乡土文化的传承与创新,艺术乡建需要通过挖掘与提炼地方独特文化资源来实现艺术再创造。在具体实施过程中要将乡村历史、民俗以及传统技艺等因素融入其中,让这些本土文化资源焕发出新的活力与创意。二是艺术乡建注重艺术与环境的互融,通过在乡村空间中放置艺术品并植入艺术性设计使得村落环境更加优美。艺术作品的展现会提高乡村环境审美的价值和品质,给村落注入了充满艺术感的意境和生机,还将从环境上重视生态保护与可持续发展问题并促进乡村的绿色发展。最后,艺术乡建还应当注重参与性与共享性,搭建参与艺术创作和展示交流的舞台并唤起创意性和自豪感。鼓励当地村民主动参与到艺术活动中去,一起享受艺术创造给乡村振兴带来的成果。另外,其还重视乡村和城市的互动和沟通,推动城乡文化之间的交流和分享,提升社会凝聚力与和谐发展。从整体上看,艺术乡建在以艺术方式美化乡村环境的同时,还能激发乡村活力与创造性,其作为创新发展之路能够给乡村振兴提供新的可能。

(二)艺术乡建与乡村振兴的契合点

艺术乡建与乡村振兴之间存在着密切的契合。首先,艺术乡建能给乡村振兴发展带来新思路与新动力。随着艺术形式导入能够激发村民主动参与艺术创作活动的热情,将艺术的形式重新演绎村庄的个性与韵味,以其新颖的艺术手法及形式将传统文化及现代艺术有机结合起来,创造出别具一格的艺术作品及场景,赋予乡村全新的文化内涵及意象。其次,艺术乡建能够丰富村落的文化内涵以及提升吸引力与竞争性。其还能实现村落传统文化和现代设计艺术的有效衔

接,营造出丰富多彩的艺术形式并给村落带来全新的文化活力。通过艺术乡建能够使村落彰显出独特的文化氛围与艺术气息,吸引更多游客到村落中去观光体验消费,从而提高当地的旅游经济收益。最后,艺术乡建在村落发展中引入艺术元素与思维,以创新设计与营销策略来提升其品牌形象知名度进而带动旅游产业的发展。艺术乡建能为村落打造独具特色的文化旅游品牌,进一步增强村落的经济价值与社会影响力,并给乡村振兴带来独具特色的发展路径与重要动力。

二、艺术乡建赋能乡村振兴的创新路径

(一)结合地方文化与艺术表达

艺术乡建的第一种创新路径就是将地方文化融入艺术表达中。地方文化作为乡村所特有的资源,在其过程中经过深入的挖掘能够有效地对地方文化进行继承与发扬,也能给艺术乡建带来更多的创新元素,这一创新路径能够推动乡村振兴和文化遗产彼此之间的双赢。在地方文化的推动下,一方面能以历史文化街区 and 传统民俗活动的方式来展示村落的风貌和魅力,从而吸引更多的游客观光消费来拉动村落的经济发展。另一方面还能够将地方的传统建筑风格、民间艺术的表现形式融入乡村建设之中,使得整体规划及建筑设计与地方历史文化的协调一致,从而形成独特而有韵味的乡村景观。实施艺术乡建项目既能提供就业机会增加村民收入来源,又能使村民共同参与并亲身体会感受本土文化所蕴含的价值与魅力。艺术乡建项目可对乡土民间技艺进行传承培训,由老一代手艺人向年轻一代授艺延续以保证当地文化技艺得以弘扬,这一参与过程可以提升村民归属感与村落和谐发展。艺术乡建凭借创意的特色在融合地方文化和艺术表达等创新道路上将给乡村振兴带来新的勃勃生机。通过对当地文化资源的充分挖掘与开发,在彰显村落历史与传统的同时也将带来经济、文化与社会等方面的发展契机,从而进一步达到乡村振兴与艺术乡建两方面的协作共赢。

(二)引入创意产业与技术支持

艺术乡建的第二种创新路径就是引入创意产业与和技术支持。创意产业在当前社会经济发展中占据着重要的地

收稿日期:2024-11-22

基金项目:本文系2024年度云南省教育厅课题“数字化图书服务体系助力乡村文化振兴实践研究”阶段性成果(项目编号:2024J1301);2023年度国家艺术基金项目“边疆地区乡村振兴主题影像创作人才培养”(项目编号:2023-A-05-072-526)。

作者简介:黄诚(1981—),男,云南红河人,丽江文化旅游学院副教授,主要从事视觉传达设计研究。

位,艺术乡建将引入设计师、艺术家和其他创意人才与本地村民共同进行艺术创作及创意设计,以创造出具有独特风格的乡村空间艺术品。同时通过虚拟现实、人工智能等现代技术手段相结合,突破时空限制向世界范围内推广乡村艺术品,进一步提高本土乡村的知名度和影响力。引入创意产业与技术支持在给乡村带来经济效益的同时,也会激发村民的创新潜能并培育创业意识及能力。将艺术乡建融入创意产业能够催生出乡村旅游主题设计与特色农产品包装设计等系列创新产品及服务,给当地村民创造就业机会与增加经济收入。与此同时,创意产业的引入可以提高乡村艺术品的附加值与市场竞争力,使乡村艺术产业得到可持续发展。现代科技手段的运用也将给艺术乡建提供更多的可能,比如借助虚拟现实技术能够将乡村艺术作品展现到新的视觉环境之下,给观众带来全方面的艺术感受,借助互联网平台能够使乡村艺术作品推广到国内外,进一步为乡村提供更为广泛的发展平台契机。技术支持的提出也能给艺术乡建带来更多的创新因素,营造出跟以往乡村所不同的艺术形式与表现方式。综上所述,创意产业与技术支持这两方面是推动艺术乡建和乡村振兴的有力的措施,将会给乡村带来经济效益、文化传承、改善环境和激发村民创新活力等方面的积极影响。

(三) 构建多元合作及参与机制

艺术乡建的第三种创新路径就是构建多元合作及参与机制。在乡村振兴中其作为一项综合性工程需要各方的配合才能够顺利实施,政府部门、社会组织和民间力量应当主动参与并形成合力,因此构建多元合作参与机制成为不可或缺的创新路径。首先,政府部门需出台相应的政策对艺术乡建项目进行指导并建立专项资金进行扶持。政府还可通过政策引导等方式,对艺术乡建项目提供更为方便与优惠的条件激励社会组织和市场主体的参与。然后,艺术乡建项目需要社会各方面的广泛积极参与。比如非营利机构、文化机构和专业团队等社会组织可利用自身优势参与到项目规划、设计和实施环节。与此同时,企业、协会及其他市场主体也应主动参与到项目中,利用自身资源与经验优势对其进行扶持与协作。此外,村民作为艺术乡建的直接受益者与项目参与者,在决策过程中应当获得充分参与和发表意见的机会。采取召开座谈会、问卷调查等方式充分了解村民的实际需求,通过增进艺术乡建项目与村民之间的交流互动,全面尊重并发挥其主体的作用。在调动积极性与创造力的前提下,鼓励村民参与到艺术乡建项目的策划、设计与管理中,使项目更为贴近村民的实际需求与文化特点。最后,需加强村庄与城乡之间有效的协作和沟通,不同的村庄彼此可分享资源与经验,并通过举办交流活动和示范项目来推动乡村振兴的良性循环。城乡间还应保持密切的合作与互动关系,以引进城市资源与先进技术等方式来带动乡村发展与提升。总之,构建多元合作及参与机制,是艺术乡建赋能乡村振兴战略的创新路径。只有通过政府部门、社会组织和民间力量等方面的积极参与相互协作才能进一步促进乡村振兴的繁荣发展。

三、艺术乡建赋能乡村振兴的经济价值

(一) 推动就业机会及收入增长

艺术乡建作为乡村发展的创新模式之一,不仅能够促进乡村当地艺术与文化的繁荣,而且能够创造就业机会与增加经济收入。首先,艺术乡建项目在建设与管理过程中会给当地带来相应的就业机会。艺术乡建项目将会吸引大批游客前来参观消费,而对餐饮、住宿与运输等地方服务业而言会带来就业机会的增加,这些在服务行业工作的机会同样将会

增加当地村民的经济收入。其次,艺术乡建项目的顺利运营将会增加当地村民的经济收入。通过开展艺术与文化活动,使乡村特色产品、手工艺品等得到宣传与营销进而增加村民的收入水平,将给本地农产品与手工艺品等提供良好的交易市场及其宣传平台。在给村民带来新收入来源的同时,也增强其本身就业与创业的意识与能力。艺术乡建项目将会给当地创意产业发展带来新的契机,通过引进艺术乡建项目使得当地创意产业得以发展壮大,对乡村经济多元化将会起到支持与助推作用。从整体上来看,艺术乡建对于创造就业机会与提高收入增长有着积极的推动作用。上至艺术家与设计师下至手艺人及服务行业的员工,上至村民下至创意产业的从业人员,几乎都能够借助艺术乡建项目找到合适的就业岗位。由此可见,艺术乡建项目将在给乡村经济提供新增长点的同时,又给当地村民带来较好的生活条件与发展契机。

(二) 促进乡村旅游及文化发展

艺术乡建项目开发对乡村旅游及文化产业发展将起到积极的作用。其通常是依托传统文化与历史遗迹等,经过创意设计与艺术手法的转化与更新,从而形成独具特色的旅游景点与文化景观。这种创新与改变在吸引更多游客的同时,还将提高乡村旅游业质量水平的稳步提升。艺术乡建项目实施后可以拉动相关文化产业的发展,比如艺术品销售、手工艺品生产与文化创意产品设计等等,从而进一步充实乡村产业结构及促进当地经济发展。随着其运营的成功也可提升乡村的品牌形象与知名度,继而为乡村旅游与文化产业的可持续发展向前推进。此外,实施艺术乡建项目可以促进乡村旅游与文化产业之间的深度融合。通过在乡村旅游景点与传统文化产业之间融入艺术元素,打造独具特色的文化体验与旅游产品来满足消费者对于文化探索与艺术享受的追求。乡村旅游的开发也会给艺术乡建项目带来广阔的市场,与旅游企业及相关机构合作达到资源共享与互惠双赢。艺术乡建项目的成功运营既可刺激乡村旅游兴旺,又可促进相关文化产业进而形成良性循环与互动发展。由此可见,艺术乡建项目对乡村旅游与文化产业有着积极作用,将对乡村振兴战略实施产生重要的影响。

四、艺术乡建赋能乡村振兴的文化意义

(一) 传承弘扬地方传统文化

艺术乡建作为乡村振兴战略的特殊途径,其核心目标就是继承和发扬当地传统文化。乡村地区往往承载着大量的历史、文化以及民俗资源,而这一切对维系当地社会文化的独特性与固定性起着关键作用。通过艺术乡建能够把当地文化挖掘整理并继承发扬,从而进一步增强民众对于乡村传统文化的理解与认可。在艺术乡建的实践过程中,可结合村落历史文化与民间民俗特点开展相关题材的艺术创作。将乡村地区独特的传统节日、历史故事与地方传说等对其进行艺术再现,凭借自身特有的形态与语言向受众群体传递乡村文化内涵,激发其对于乡村文化的体验与感受。艺术乡建不仅可以展示艺术作品,还能够通过其宣传策略来深化公众对当地文化的了解和兴趣爱好。在农村地区举办的多种艺术和文化展览能够激发村民对艺术欣赏的热情进而加强对当地文化的认同。除此之外,艺术乡建能够利用互联网和社交媒体等这些先进的传播途径,向公众宣传并吸引更多的游客前来农村去深入体验和感受当地的文化魅力。这种活动不仅对于塑造农村地区独有的文化标识大有裨益,还助力于强化农村与城市的文化互动。通过艺术交流和合作项目的执行,艺术家、文化机构和企业团体有机会相互借鉴和学习,从

而进一步推动乡村本地文化的继承和创新。艺术乡建能够突破地域差异所带来的限制,将各个地区的文化元素进行整合重组,形成一种全新的文化创意与产业模式,给乡村地区注入更大的文化活力与经济发展契机。总而言之,乡村地区在艺术乡建项目的推动下,能够将其特有的历史、文化以及民俗资源进行保护与传承,深化民众对于乡村传统文化的理解与认同。还能通过艺术作品的展示与宣传来提升大众对于当地文化的认知与兴趣,同时也能增强乡村与城市两者之间的文化交流,进而推动乡村振兴视野下的本土文化创新与经济水平增长。

(二)塑造乡村艺术氛围形象

艺术乡建既是对本土传统文化的继承与弘扬,又能通过对乡村艺术氛围和形象的营造,进而增强乡村整体形象及吸引力。艺术创作的呈现与传播给乡村带去别具一格的艺术情调与视觉盛宴,使游客们在乡村日常生活中深刻地感受着艺术的魅力。艺术乡建设采用公共艺术装置、景观雕塑与艺术墙画相结合的方式重塑与美化村庄公共空间。在农村中进行艺术创作能够表现出独特的地方文化,进而吸引着更多游客来此观光消费。乡村地区艺术装置与雕塑的兴建给当地村民带来审美上的感受。在艺术装置设计布局时,需要充分考虑村落地理特色及自然环境,使村落自然景观及人文精神协调融合,以期达到艺术作品和自然环境完美结合,进而营造和谐视觉体验的目的。艺术墙画为乡村中的大街小巷与住宅增加艺术气息,使村民在街头小巷就能够感受到艺术之美。此外,通过组织艺术展览活动引进艺术家驻村计划,邀请省内外艺术家到乡村创作交流,进而推动艺术创作的多样化与互动性。总体来看,艺术乡建借助对村落艺术氛围及形象的营造,能给乡村地区带来文化、经济及社会等各方面价值。在乡村振兴中发挥着有利于带动乡村全面发展的积极作用,将对提升乡村的整体面貌产生重要的影响。

五、结语

艺术乡建作为以艺术为中介的乡村振兴模式具有其特

殊的适用性与创新性。乡村振兴可以通过引进艺术乡建在艺术创作与文化表达的助力下更好地激发村落活力,从而进一步推动村落经济社会的可持续发展,相关实践案例及成功经验可为其他区域提供参考和借鉴。将艺术乡建作为乡村振兴视野下的一种创新路径,将会改善当地群众的生活质量,增强村落凝聚力并推动当地的经济增长和社会进步。一方面能传承与弘扬地方文化,营造村落艺术氛围与意象并推动村民参与鉴赏艺术活动。另一方面还能提高村落环境质量,倡导绿色生活以及保护与合理开发村落自然资源等。艺术乡建将会对新农村发展的实践起到积极的助力作用,助力乡村振兴的可持续发展以及提高群众的生活水平,从而进一步推动当地社会经济的繁荣与文化遗产。艺术乡建这种作为多方合作重视村民参与,提升农村凝聚力与稳定性,且充满艺术创意的乡村振兴模式将会有效促进当地经济发展与社会进步。

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).
- [2]戴陆.乡村振兴艺术设计战略研究学术研讨会还要[J].美术研究,2023(4).
- [3]肖昕,张凯雯.艺术乡建助力乡村振兴探索[J].乡村论坛,2023(4).
- [4]刘东峰.艺术乡建激活乡村内生动力文化逻辑和实践路径[J].山东社会科学,2023(11).
- [5]黄琴.非遗文化赋能乡村全面振兴的理路[J].阿坝师范学院学报,2023,40(2).
- [6]李华东,程馨蕊,段德罡,等.笔谈:遗产活态保护传承与乡村可持续发展[J].中国文化遗产,2023(5).
- [7]肖昕,涂紫姝.乡村振兴视域下艺术乡建赋能乡村旅游现实境遇与路径选择[J].甘肃农业,2023(11).

Research on the Innovative Path and Value Significance of the Rural Revitalization Strategy of Art Township Construction

HUANG Cheng

(Lijiang Cultural Tourism Institute, Lijiang Yunnan 674199, China)

Abstract: As one of the innovative and sustainable development models of rural revitalization, art township construction has been widely valued and studied at home and abroad in recent years. The means of promoting rural revitalization through artistic means are in line with the goals and strategies of rural revitalization strategy. The purpose of this paper is to explore the innovative path and value significance of the rural revitalization strategy assisted by art township construction. By analyzing the relationship between art township construction and rural revitalization, art township construction enables the innovative path of rural revitalization as well as the economic value and cultural significance, and reveals the influence and role of art township construction in rural revitalization. Through the introduction of artistic expression and creative industries, art township construction can promote rural revitalization, improve quality and increase efficiency. The purpose of this study is to provide new ideas and references for rural revitalization work in border areas, promote sustainable development in border areas, and provide scientific basis for the formulation and implementation of relevant policies and help to realize the rural revitalization.

Key words: art township construction; empower; rural revitalization; innovation path; value significance

(责任编辑:范新菊)