

核心提示

从日本的越后妻有，到芬兰的菲斯卡斯村，再到浙江的青山村、上海的前哨村……近年来，艺术乡建被广泛运用于国内外乡村建设，成为我国全面推进乡村振兴的有效措施。

前不久，重庆日报、四川美术学院联合推出川美讲堂第三季，从全国600多个案例中，遴选出12个典型案例，以“艺术+全媒体”的形式，系统呈现了艺术乡建的多种范式。当前，人们对艺术乡建的认识普遍存在三大误区，记者通过梳理总结这些经验和探索，找寻应对这些误区的破解之道，供读者借鉴参考。

艺术乡建如何扎根乡村？

■新重庆-重庆日报记者 韩毅

夜色褪去，白昼翻卷而来。清晨，在巍峨的武陵山山坳，酉阳花田乡中心村缓缓苏醒：几十栋土家小楼，木檐黛瓦，错落有致，掩映在苍翠的树林中，家家户户已贴上大红春

联，挂着大红灯笼，一派过年的喜庆氛围……2024年12月29日，55岁村民杨水安一大早就起床，就拿起扫帚，把屋子、过道、院坝等处，仔仔细细地扫一遍。这是他近两年才养成的新习惯，即便农活再忙或下雨落雪，都未中断。“艺术家来到村里，把村子搞得这么漂

亮，吸引了不少游客，让我们的腊肉、香肠都要比隔壁村多卖一两块钱一斤，我们一定要把村容村貌搞好，不能自砸饭碗！”他解释道。杨水安这一行为习惯的改变，正是源于其所在的山村经历了一场中国式公共艺术的乡建实践。

◀2024年10月10日，酉阳县板溪镇叠石花谷景区美不胜收。该县将重度石漠化的荒山，打造成了集叠石地质展示、乡村艺术、花海观光于一体的农旅融合旅游景区，促进农民增收。

通讯员 邱洪斌 摄/视觉重庆

▼酉阳花田乡何家岩村，工人在搭建木艺墙。特约摄影 冉川/视觉重庆

误区 需要大制作高投入

探索 就地取材留住土家族村的“乡愁”

杨水安所住的中心村，位于武陵山深处，海拔800—1536米，距离酉阳县城需要1个小时车程。

由于土壤贫瘠，多山坡地，且地处偏僻，这里曾经是有名的贫困村，不少年老的村民一辈子都没走出大山。如今，这里是市级乡村振兴重点帮扶乡镇。

“我们早晨起床第一件事，不是下地干活，而是花时间扫院子。这一习惯的改变是在三年前。”杨水安说。

三年前，中心村新任的驻村第一书记曾令香，是四川美术学院实验艺术学院副院长、教授。“我们当时还在心里犯嘀咕，为什么不派懂农业技术的专家，来一个艺术家，起得了多大作用？”杨水安坦言。

曾令香到任后，第一时间走村串户，聊的不是如何修建基础设施、如何发展产业等，而是村子的历史、传统风俗、乡村艺术等“无聊”话题。

一些村民觉得曾令香是在“空搞灯”。一次，他在中心村六组召开的集体会议，到会的只有12位村民，年龄最小的68岁，最长的92岁。

更让村民诧异的是，曾令香随后领着一帮学生，拿着卷尺，不仅测量了村办公室等公共空间，走进村公路两侧的村民房屋也量了一遍。他还从成渝两地的4所高校请来一大批艺术家，住在村里搞起了创作。

他们将院坝里堆放的柴火重新归置、码放，打造成装置艺术作品《柴扉美术馆》；用竹筒编了一个巨大的喇叭，放在村民的屋顶，取名《传来的都是好消息》；用村里随处可见的石头配上彩色瓷砖，打造了一条五彩斑斓的路，取名《梯》；村民的房屋外墙上涂涂画画，牛啊花啊，五彩斑斓的……

“还别说，他们几整几不整的，村子一下变得好看起来，慢慢地吸引了不少游客慕名而来。”村民杨海明说。

曾令香还在村里办起了美术讲习所。“我们一天农活都做不完，哪个来听你讲美术哟！”杨海明说。

刚开始，课堂上的村民寥寥无几。曾令香把目光转到村里的小孩身上，利用周末放假，把孩子请进课堂，教他们画画、做手工等。之后，家长们也逐渐跟着走进了课堂。

村民或许不会明白，曾令香是运用了“中国式公共艺术”中的“超整理”方法，对村里原有的材料、空间秩序，进行了重新整理、置放，使原本“脏乱差”的村子，变成了“精而美”的艺术村。

目前，中心村沿着“中国式公共艺术”引领乡建的发展路子，已建起了蜂蜜中心、传承工坊、电商中心、农家餐厅、大漆博物馆等，不仅吸引了游客，还吸引了很多村民回村创业，2024年村集体收入将超300万元。

专家点评>>>

重庆市高等教育学会高校美育专委会常务副理事长、重庆师范大学美术学院教授丁月华：

一些地方搞艺术乡建，喜欢搞大投入，大拆大建，将村民的房子都建成艺术家心中的样子，殊不知钱花了不少，在实用性上却不能满足农民需求，逐渐沦为乡村“新创伤”。

曾令香在中心村的公共艺术实践，以“绣花功夫”进行微改造，既保留和放大了土家族村落的特色，留住了“乡愁”；又融入了现代、时尚的公共艺术元素，使传统与时尚交相辉映，成为了“叫好又叫座”的乡建之作。

误区 脱离实际的艺术秀

探索 活化乡村作坊让手工纸重振雄风

2024年12月25日，青衣江侧，翠竹林中、潺潺溪边坐落着一个宁静古朴的村落——四川夹江县马村镇石堰村，空气中弥漫着竹子的清香，荡料、抄纸声此起彼伏。

“没想到，祖辈留下的传统技艺如今还能重新被捡起来，并能赚到钱。”村民石利平正在家庭作坊内抄纸。他双手握住麻床，上下左右各抄一次，麻皮上便形成厚薄均匀的一层纸。这就是夹江手工古法造纸，主要运用于绘画、书法用纸。

“从选料到造纸共有十五个大环节，七十二道工序，每道工序都少不了。夹江手工纸，洁白柔软、浸润保墨、纤维细腻、韧韧平整，可保存数百年不变。”今年55岁的石利平，12岁起学习制作造纸原料和技术。因为手工纸张生产成本高、销量低，村民根本赚不到钱，纷纷选择外出打工。

2018年，四川美术学院教授潘召南来到该村，复原了“大干竹纸”古法技艺生产场景，一方面利用“艺术家圈”“书法家圈”，帮助纸农找销路；一方面吸引研学团队到访，让纸农获得“加倍”收益。

不少村民回来重操旧业。“目前一年通过造纸能赚30万元左右，比之前在外打工强多了。”石利平说。

同时，村里还建起了村史馆，对造纸村落的历史风貌、产业分布、生活民居、造纸工艺、纸乡民俗等进行整体呈现，吸引游客参观。村里还发展起了“文家乐”（农家乐升级版），以纸文化为主题，配以书房、笔墨纸砚、庭院等，既可开展文化体验活动。石堰村先后入选全国“一村一品”示范村、国家级非物质文化遗产“竹纸制作技艺”传承地，2024年全国乡村特色文化艺术典型案例。

专家点评>>>

中国美协理事、重庆市美协副主席兼秘书长魏东：

艺术乡建中，一些艺术家“我行我素”，将自己认为好的作品植入乡村，脱离了当地实际、当地环境，并不能为乡村发展带来多大帮助。石堰村的实践，艺术家依托当地特色资源，因地制宜进行艺术赋能和产业升级，是一个推动乡村产业振兴的成功案例。

误区 “一锤子买卖”，“开门火三天”

探索 有效运营让“网红”变“长红”

2024年12月30日，沿着青砖铺就的小路，走进位于璧山七塘镇将军村莲花穴院，几十栋小楼，砖墙青瓦，错落有致；推窗眺望，远山苍翠，花海成片，鸟鸣脆耳，炊烟袅袅；不远处，乡村咖啡屋，传出阵阵香气……

村民杨年华实现了在家门口赚钱的心愿：他在村里搞起餐厅，并取了一个俏皮又接地气的名字“大青蛙田园餐厅”。食材都是村里自产的新鲜的农产品，游客都说好吃。“我还学会了拍短视频，拍的是村里的历史文化、风土人情等，想让更多人看到之后来到莲花穴游玩。”杨年华的餐厅一年能赚10多万元，他很满足。

杨年华能实现愿望，得益于莲花穴院落艺术活化项目。

2019年，璧山区七塘镇政府、四川美术学院、重庆市雕塑学会等达成合作协议，启动了莲花穴院落艺术活化项目。

与多数乡建项目一上马就开始拆建不同，课题小组先是进行了为期一年的摸底调查。

村里的24栋房屋，有近1/3因缺乏修缮而逐渐破败。年轻人外出务工，有的甚至举家外迁，常住人口仅23人，其中有15名65岁以上的老人、3名留守儿童，是一个典型的空巢村。

【他山之石】

艺术乡建典型案例

● 杭州市余杭区黄湖镇青山村，是浙江省“未来乡村”先行地，也是杭州余杭区“未来乡村实验区”。该村吸引超110名设计师、艺术家成为“新村民”，在村里扎根创作、创业，打造融设计图书馆、融设计百工坊等20余个艺术产业项目，建立起手工艺共富产业链条，呈现出乡野气息与艺术氛围交融的未来村庄的模样。

● 上海市崇明区前哨村，将老厂房改建成“前哨当代艺术中心”，在村里布置大量雕塑、装置、大地艺术等作品，定期举办各种展览，配套打造艺术民宿、咖啡馆、餐厅等，使村子成了全国知名的艺术旅游村。

● 江西景德镇三宝村，依托陶瓷艺术，培育市场主体530多家，让不同群体、不同文化在这里汇聚，多元思想、多元业态在这里交融，成为景德镇极具魅力和活力的文化村之一。

● 浙江温州瓯海区泽雅镇源口村，推进现代艺术和传统书画的有机融合，打造了龙溪美术馆、金临轩美术馆等一批高颜值文化地标，并经常举办高规格的大师展、艺术讲坛活动等，成为了全国知名的“艺术村”。

● 江西省萍乡市湘东区湘东镇江口村吸引了全国30多位知名艺术家入驻，打造乡村美术馆、三石竹艺博物馆、乡创中心等艺术化、特色化、创意化乡村空间，成了远近闻名的文化艺术村。

▲2024年3月9日，璧山区七塘镇将军村，市民在花田间游玩。

特约摄影 钟志兵/视觉重庆

▲2023年7月10日，荣昌区直升镇道观村，艺术院校学生在土墙上绘画。

首席记者 龙帆 实习生 龙瑞阳 摄/视觉重庆