

公共艺术赋能乡村文化建设的路径探索

——以山西侯马西里村实践为例

许可欣 王 强*

西安工业大学设计学院 陕西 西安 710021

【摘要】：在乡村振兴战略全面实施背景下，乡村文化的复兴成为核心目标之一。公共艺术作为文化建设的重要载体，为乡村文化振兴提供了创新手段。本研究通过对山西侯马市张村乡西里村开展的公共艺术实践为研究对象，通过实地调研、深度访谈与艺术创作相结合的方法，探讨公共艺术在乡村文化建设中的实施策略与价值效应。本项目实现了传统文化的现代转化，并推动了文化和旅游的融合。研究表明，公共艺术通过挖掘地域文化基因、创新文化表达形式、促进社区参与等方式，有效实现了文化遗产创造性转化的新路径，增强了乡村文化认同，为乡村振兴提供了文化支撑与发展动能。

【关键词】：公共艺术；乡村振兴；艺术乡建；文旅融合

DOI:10.12417/3041-0630.25.20.077

1 乡村振兴对乡村文化建设的要求

1.1 乡村振兴战略的内涵与目标

近年来，随着国家乡村振兴战略的深入实施，公共艺术作为一种独特的介入形式，逐渐展现出其在文化传承、产业促进以及社区建设中的重要作用。乡村文化振兴的目标不仅仅是修复和恢复传统文化，重要的是通过创新性转化，使其能够适应现代社会的发展需求，“艺术乡建”，强调通过艺术的介入提升乡村文化品位、改善人居环境，并促进乡村社会与经济的全面发展。

文化振兴在乡村振兴战略中的实施重点，可以分为两个层面：一方面是传统文化的传承，确保乡村文化的历史记忆得到保留；另一方面，公共艺术作为一种创新的文化介入形式，越来越被认为是一种有效的手段，用于提升乡村文化品位，改善乡村人居环境，并促进乡村经济与社会的全局发展。

1.2 文化振兴在乡村振兴中的核心地位

文化振兴作为乡村振兴战略的关键组成部分，在推动乡村全面发展中占据了不可或缺的地位。文化振兴为乡村振兴注入精神动力，是乡村社会和谐发展的基石。乡村文化不仅塑造了地方的历史和身份认同，更为社区提供了社会凝聚力和共同价值观。通过对地方传统文化的创新转化，乡村能够在现代化进程中保持独特的文化魅力，并将其转化为经济和社会发展的驱动力。

文化振兴还直接促进了乡村的产业升级，尤其是文化产业的兴起。例如，文化旅游、传统手工艺品的开发等，都在乡村振兴战略中扮演着越来越重要的角色。通过公共艺术形式的融入，乡村文化不仅能够得到保护和发扬，还能够借助艺术的创新性表达吸引外部资本和资源，为乡村经济发展提供新动能。

1.3 乡村文化建设的制约与机遇

尽管乡村振兴战略赋予了乡村文化前所未有的发展机遇，但乡村在文化建设方面依然面临着诸多挑战。许多乡村地区存在文化缺失的现象，尤其是由于长期的工业化、城市化进程，许多传统的乡村文化逐渐被忽视或遗忘。乡村文化同质化问题也尤为突出，许多乡村的文化景观和产业表现出趋同现象，缺乏独特性和地方性，导致文化产品无法吸引足够的关注和认同。此外，乡村文化的传承也面临着严峻的困难。传统手工艺和地方文化面临着年轻一代文化认同的缺失，导致许多传统技艺濒临失传。这一现象不仅削弱了乡村文化的生命力，还使得乡村经济发展陷入困境。为应对这一问题，如何通过公共艺术等手段实现文化遗产的活化和现代转化，成为乡村振兴战略中的关键课题。

公共艺术，作为一种直接与乡村社区互动的文化介入方式，能够有效地促进乡村文化的复兴与创新。通过艺术创作，乡村文化可以在保持传统特色的基础上，注入现代化的审美和表达方式，从而在文化传承与创新之间找到平衡。本人参与的西安工大设计学院暑期实践队在侯马西里村的墙绘项目中，团队通过融合当地晋文化和孝道文化元素，使得这些传统文化得到了创新性转化，不仅加强了地方文化的独特性，还通过艺术作品吸引了外部游客与资本，实现了文化与旅游的深度融合。

2 公共艺术在乡村文化建设中的实践

2.1 丰富乡村文化内涵

公共艺术作为一种创新的乡村文化介入形式，可以有效传递乡村的历史文化，增强社区居民的文化认同感和归属感，通过将传统文化和现代艺术形式结合，成为一种重要的文化介入手段来助力乡村文化的复兴与创新。具体而言，公共艺术作品，

尤其是墙绘,作为文化的载体,能够直接有效传递乡村的历史、文化和地方精神。通过将乡村的历史文化与现代审美结合,公共艺术不仅能够唤起村民对传统文化的记忆,还能为乡村注入新的生命力。

侯马市位于山西省南部,是历史悠久的文化名城,拥有丰富的晋文化资源。西里村隶属于张村乡,是一个典型的山西农村,村内保存有大量的非物质文化遗产。孝文化作为地方文化的重要组成部分,对村民的思想和行为方式产生了深远影响。西里村的墙绘创作正是基于这些文化特色,以孝文化和晋文化为主题,融入非遗元素,成为乡村文化复兴的一个重要载体。墙绘创作通过将孝文化和晋文化等元素融入作品,形成了具有深厚地方文化内涵的艺术作品。西里村的墙绘作品不仅保留了当地传统文化的精髓,还通过非物质文化遗产的创新转化,激活了村民的文化认同感,丰富了乡村文化的内涵。还为乡村振兴提供了更为深厚的文化基础。通过墙绘等艺术形式,乡村的传统文化得到了新的表达与演绎,从而推动了乡村文化的创新转化和多元化发展。

2.2 提升乡村居民的审美品味

公共艺术在提升乡村居民的审美能力方面也发挥了重要作用。随着乡村文化生活水平的提高,艺术形式的介入不仅限于环境的美化,更重要的是改善了乡村居民的文化生活质量。长期以来,乡村居民的审美经历往往受到生活条件和文化传承的限制,而公共艺术的引入,使得他们在欣赏艺术作品的过程中,逐渐获得了更高的艺术感知和审美体验。

图1 实践团队深刻调研 图2 实践团队与村民密切互动

在创作过程中实践团队深刻调研[图1],在走访调查的过程中与村民密切互动[图2],团队成员在创作过程中也分享了自己的艺术理念和思考[图3],这不仅提高了村民对艺术的兴趣,也提升了他们对美的感知和审美能力。墙绘作品中所展现的乡村人物[图4]、传统故事和历史记忆[图5],让村民在日常生活中也能感受到文化的熏陶。

图3 分享了艺术理念和思考

图4 展现的乡村人物

图5 传统故事和历史记忆

2.3 塑造乡村特色与品牌形象

传统乡村面临着如何吸引外部资本、游客和现代人才的挑战。公共艺术为乡村提供了独特的文化符号和品牌形象。通过创作具有地方特色的艺术作品,乡村不仅能够传递出独有的历史文化,还能通过艺术作品与外界建立联系,提升其整体吸引力和竞争力。

图6 “晋字墙”

图7 “侯马盟书墙”

在侯马西里村,墙绘作品不仅展现了当地文化的精髓,还通过艺术的手段塑造了一个具有独特文化风貌的乡村形象。例如,墙绘中的“晋字墙”[图6]和“侯马盟书墙”[图7]等,巧妙融合了晋文化的历史底蕴,成为游客了解地方历史的入口。这些创作实践形成了完整的文化表达体系:“晋善晋美”墙[图8]融合地域自然人文要素,构建晋文化视觉识别系统;“孝贤西里”墙[图9]通过道德叙事强化乡村文明建设。各主题墙绘共同构成有机的叙事网络,既保持个体作品的独立性,又形成整体文化表达的协同效应。

图8 “晋善晋美”墙

图9 “孝贤西里”墙

这些具有浓厚地方特色的艺术作品不仅为西里村增添了文化魅力,还为其在文化旅游市场中的竞争力提供了独特的优势。

2.4 促进乡村与城市的文化交流与融合

公共艺术在促进乡村与城市之间的文化交流与融合方面起到了重要的桥梁作用。在城乡文化互动日益频繁的今天,通过公共艺术,乡村能够将其独特的文化向外界展示,进而激发城市居民对乡村文化的兴趣和认同。公共艺术不仅是乡村内部文化的展现,也成为了连接乡村和城市文化的重要纽带。在墙绘创作过程中,通过深入挖掘乡村文化的核心内涵,将传统地域文化元素与现代审美理念相融合,通过卡通化、符号化等艺术手法,对历史人物形象(如晋文公)进行创造性重构。该实践不仅增强了传统文化的表现力与传播力,也实现了文化遗产在当代语境下的创新性转化与利用。

在此基础上,团队进一步通过参与式方法,与村民进行深度交流,广泛征集其生活愿景与发展期望,并以此为依据构思并绘制“许愿墙”初稿[图10]。在后续创作中,村民直接参与

填色与绘制环节,共同完成墙面艺术创作,从而体现了社区参与和文化共建的理念。此外,团队还引入了数字化手段,生成愿望清单二维码,便于村民扫码提交个人心愿,这一举措既提升了互动性,也为村庄发展注入了情感动力与集体愿景。

图10 “许愿墙”初稿

通过墙绘的形式,城市游客能够直观地了解乡村的历史和文化,而乡村居民则能够通过这些文化产品,感受到外部世界对其传统文化的认同与尊重。这种文化交流不仅增进了城乡之间的理解与互动,也为乡村振兴中的文旅融合提供了实践经验。转化为在地就业、社区收益分配与品牌长期运营的持续动能。

3 公共艺术赋能乡村文化建设的未来趋势

3.1 公共艺术在乡村文化振兴中的可持续性

尽管公共艺术在乡村振兴中展现了巨大的潜力,但随着时间的推移,乡村振兴的进一步推进,公共艺术也开始面临一些新的挑战。首先,艺术创作的可持续性问题逐渐显现。乡村艺术创作往往依赖于外部资金和艺术团队的支持,缺乏本土化的艺术创作能力和持续发展的动力。公共艺术项目常常在完成后缺乏有效的后续维护和更新,导致艺术作品的生命周期较短,无法持续发挥文化振兴的长效作用。其次,当地居民的文化适应性也成为公共艺术面临的挑战。虽然公共艺术能够提升乡村的文化水平,但对于部分传统乡村来说,艺术的引入可能遭遇文化认同的冲突。例如,现代艺术形式可能难以被部分乡村居民理解或接受,导致其文化传播效果受到限制。因此,如何平衡现代艺术形式与乡村本土文化的融合,如何保证公共艺术在百姓心目中的持续性认同,是当下公共艺术在乡村振兴未来发展中需要解决的问题。

3.2 公共艺术发展中的创新路径与技术应用

面对上述挑战,公共艺术的发展需要不断创新,尤其是在

新兴技术的应用方面,科技可以为公共艺术带来新的发展机遇。例如,数字艺术(Digital Art)作为一种新的艺术形式,能够通过数字化手段重构传统艺术的表现方式,拓宽公共艺术的表现空间。通过数字技术,艺术作品能够突破空间和时间的限制,形成沉浸式的艺术体验。这种技术的运用,不仅为艺术创作提供了更大的创意空间,还能够吸引更多广泛的观众群体,提升乡村公共艺术的影响力。同时,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的结合为公共艺术提供了全新的创作和展示方式。通过VR和AR技术,乡村的公共艺术作品可以打破传统的视觉和空间局限,形成动态、互动的艺术表现形式。例如,在乡村文化遗产的展示中,AR技术能够通过手机或平板将传统的实物与虚拟场景相结合,提升观众的互动体验感。VR技术则能将乡村历史和文化以沉浸式的方式呈现,让观众仿佛亲身置身其中,从而增强文化认同和历史教育的效果。

在乡村振兴的过程中,公共艺术也应积极借助科技创新来推动文化的保护与传承。通过数字化手段记录和保存乡村的非物质文化遗产,以及利用技术手段对传统艺术进行再创作,公共艺术能够更有效地保存和展示乡村的独特文化,同时提升其在现代社会中的价值。

3.3 公共艺术对乡村可持续发展的促进作用

公共艺术在乡村文化振兴中的作用不仅限于美化乡村环境,它还对乡村的可持续发展起到了促进作用。公共艺术通过文化建设促进乡村的经济发展、社会和谐与生态保护,成为推动乡村可持续发展的关键因素。随着乡村文化产业的不断发展,公共艺术能够吸引游客,推动乡村旅游的发展。尤其是在文化旅游市场日益兴盛的今天,公共艺术作品作为乡村的文化名片,有助于实现文化资源的产业化,形成文化与经济双赢的局面。通过艺术创作,乡村居民的文化自信心和集体意识得到提升,社区成员的凝聚力和社会和谐度也随之提高。

公共艺术还具有推动生态保护的潜力。许多公共艺术项目通过与自然环境的融合,利用生态艺术手法,提升乡村的生态意识,促进乡村生态环境的保护。例如,通过雕塑、装置艺术等形式,艺术家能够将生态环境保护的理念融入艺术创作之中,进一步提升人们的环保意识。通过创新路径的探索和新技术的应用,未来,乡村振兴不仅仅依赖于经济建设,更需要通过文化的力量,实现乡村的可持续发展,公共艺术在这一过程中无疑将扮演着越来越重要的角色。

参考文献:

- [1] 翁剑青.城市演变中的社区再造与文化服务.美术观察[J].2018(3).
- [2] 翁剑青.艺术在乡建中的赋能与“润物”.公共艺术[J].2024(1).
- [3] 费孝通.乡土中国.北京,人民出版社,2015.
- [4] 王强.以农民艺术家秦有子为例体会乡村公共艺术的文化自觉.创作与评论[J].2016(24).