

内在逻辑、价值意蕴和动力机制——对艺术赋能乡村振兴三个基本问题的思考

刘晓静 梁昊^(通讯作者) 刘佳 夏坤

广东科学技术职业学院, 广东珠海, 519090;

摘要: 艺术赋能乡村振兴是新时代推动乡村可持续发展的创新举措, 已成为学界与实践领域的研究热点。本文剖析其内在逻辑, 总结历史演进、理论建构与实践探索进展; 阐释在文化、经济、社会、生态、精神等维度的价值意蕴; 构建涵盖政府引导、市场驱动、社会参与和村民主体的动力机制, 为实践提供理论支撑与指导, 助力乡村振兴战略实现。

关键词: 艺术赋能; 乡村振兴; 内在逻辑; 价值意蕴; 动力机制

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 080

引言

乡村振兴战略是解决新时代社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和民族复兴中国梦的必然要求。艺术以独特创造力与文化感染力, 成为激活乡村发展动能的重要力量。艺术赋能乡村振兴并非简单引入艺术形式, 而是通过艺术介入激活乡村内在活力, 推动产业升级、文化传承、生态优化与社会治理创新, 浙江“葛家村模式”、陕西“蔡家坡村实践”等案例展现了其巨大潜力。当前研究多集中于具体案例或单一实践路径, 缺乏对内在逻辑、价值意蕴和动力机制的系统性探讨, 深入探究这些基本问题具有重要理论与实践价值。

1 艺术赋能乡村振兴的内在逻辑

1.1 历史逻辑: 从传统乡建到艺术乡建的演进

我国乡建的萌芽可追溯至清代晚期, 当时民间有识之士在乡村开办学校、普及教育, 拉开了中国乡建的序幕。20世纪20年代, 梁漱溟、晏阳初发起“改良式”乡建运动, 以文艺与知识教育为主线, 虽因主体力量匮乏未达理想效果, 但奠定了艺术介入乡村的思想基础^[1]。新中国成立后, 乡村建设历经农业合作化、人民公社化、家庭联产承包责任制等阶段, 经济社会结构深刻变化。城市化加速使乡村面临人口外流、产业衰退、文化衰落等问题。直至2014年渠岩首次使用“艺术乡建”词汇, 艺术在乡村振兴与文化研究领域确立理论地位, 当代艺术以建设者姿态介入乡村, 实践从单一景观改造转向文化治理、产业融合等多元维度, 如浙江“许村计划”、安徽“碧山计划”等, 标志艺术赋能乡村振兴进入系统化阶段^[2]。艺术乡建继承了传统乡建关注乡村发展的精神内核, 同时以艺术为引领, 为乡村建设注入了新的活力。它不再局限于单纯的教育或经济发展, 而是注重乡

村文化的挖掘与传承, 通过艺术的手段提升乡村的吸引力和竞争力, 实现乡村的可持续发展。从传统乡建到艺术乡建的演进, 是我国乡村建设理念不断创新、实践不断深化的过程, 体现了不同历史时期对乡村发展需求的回应。

1.2 理论逻辑: 艺术与乡村振兴的内在耦合

艺术赋能乡村振兴理论逻辑可从多学科视角和系统性框架展开分析, 其理论逻辑根植于乡村发展需求与艺术属性的耦合, 从文化、经济、空间、社会四维度展开。一是文化提炼与传承。艺术重塑乡村文化秩序、修复情感纽带, 通过展览、表演等重构文化记忆, 强化村民文化自信与身份认同, 将传统符号转化为现代审美语言, 实现静态资源活态传承^[2]。二是资源转化与创新。艺术将自然景观、传统工艺等闲置资源转化为文化资本。贵州羊磴艺术合作社激活乡土材料经济价值^[3]; “艺术+”业态创新延伸价值链, 推动一二三产业融合; 另外, 乡村“艺术+”的业态创新使得艺术价值链得以延伸, 从传统农业的“生产端”向“体验端”“消费端”拓展。贵州麻江白菜种植与艺术结合开发衍生品。三是空间再造与重构。艺术通过审美改造自然与人文景观提升视觉品质与人文内涵。江苏盐城潮间带艺术村融合自然与艺术, 挖掘空间历史记忆与情感联结重构“场所精神”。老祠堂改造为活动中心或展厅。四是乡村治理与认同。艺术介入推动城乡资源互流, 打破二元壁垒^[4], 为村民提供公共事务参与平台, 凝聚共识提升主体意识与治理参与度。浙江松阳的“云上平田”项目通过村民与艺术家共同改造老房, 既改善了居住环境, 又强化了村民对乡村治理的认同感。艺术赋能目标是推动乡村系统从“单一发展”向“全面振兴”跃迁, 形成良性生态。

1.3 实践逻辑：艺术赋能乡村振兴的独特路径

在实践中，艺术赋能乡村振兴形成了独特的路径，目前主要围绕以下几类开展。一是空间重塑路径。通过艺术化改造乡村建筑、公共空间。重庆“柳荫计划”对粮仓、水渠的艺术改造，既优化人居环境，又保留历史记忆^[5]；浙江宁波宁海县葛家村，通过“艺术乡建”开展“净村、美院、寻宝、富户、安民”五大行动，对废旧老屋、闲置旧宅进行回收改造，打造了一批特色主题庭院，提升了乡村的整体形象。二是文化激活路径。挖掘非遗、民俗等在地文化，通过创意设计实现传统工艺的现代化转化。贵州黔东南的掌墨师传承木构建筑技艺，并将其转化为文旅体验项目，让古老技艺在现代社会中焕发新生机。三是产业融合路径，以“艺术+文旅”“艺术+农业”模式培育新业态，吸引游客和消费者，带动乡村餐饮、住宿、农产品销售等产业的发展。陕西蔡家坡村通过艺术展演带动乡村旅游，年接待游客 50 余万人次^[6]；四川大巴山深处的毕城村，每年举办的大巴山花田艺穗节吸引了大量游客，促进了当地经济的繁荣。艺术赋能乡村振兴的实践路径，充分发挥了艺术在乡村建设中的独特作用，为乡村振兴提供了新的思路和方法。

2 艺术赋能乡村振兴的价值意蕴

艺术赋能乡村振兴并非简单的“艺术+乡村”叠加，而是通过艺术的审美属性、创意动能与人文关怀等多方面，深度渗透于文化、经济、社会、生态、精神等各个维度，形成全方位的振兴动力系统，其价值意蕴体现在多个维度。

2.1 文化价值：唤醒乡村文化根脉与新意，从“传承”到“创新”的突破

艺术是激活乡村文化生命力的关键触媒，既守护根脉又推动创新。乡村丰富文化遗产在现代化中面临“被遗忘”困境，艺术通过在地创作、活态展演等形式，将剪纸、泥塑等乡土艺术从“边缘记忆”转化为“显性文化符号”，实现传承弘扬。贵州丹寨蜡染经艺术家创新设计，融合现代元素开发文创产品，焕发新活力。艺术为文化创新提供平台，吸引人才带来新思想，促进乡村文化与现代文化融合；北京通州宋庄镇喇嘛庄村艺术家与村民共同创作乡村壁画，激发创造力，增强文化自信，推动村民从“文化自卑”转向“文化自豪”。

2.2 经济价值：推动乡村产业升级与发展，从“资源”到“价值”的转化

艺术创意属性为乡村产业提供创新转化路径，推动传统农业与文创产业融合。一方面，艺术通过“审美赋能”“创意设计”提升乡村资源价值。陕西礼泉苹果借

“唐文化”包装提升溢价，成为“文化礼品”。另一方面，艺术催生新业态，闲置农房变艺术民宿、废弃粮仓转型美术馆、田间发展沉浸式戏剧，形成“艺术+”产业生态。浙江松阳平田村通过“云上平田”艺术民宿集群建设，2016 年以来累计接待参观游客 80 余万人次，营业额达 2400 余万元；四川明月村依托邛崃基因引入陶艺工作室，形成完整产业链，推动乡村经济从“单一农业”向“多元文化经济”升级。

2.3 社会价值：提升乡村治理水平与凝聚力，从“被动”到“主动”的转型

艺术活动作为沟通协调工具，为乡村组织建设提供柔性纽带，促进多元主体协同共治。通过成立乡村艺术合作社、文化理事会等，使村民从“被动管理”转向“主动参与”^[3]。在艺术项目中，村民共同创作组织活动，增强信任理解，化解矛盾。同济大学“美丽乡村”团队组织云南诺邓青少年调研村庄并形成创意刊物，激发村民治理积极性；云南腾冲帕连艺术村建设中，村民从被动接受到主动参与建造“你们的美术馆”，凝聚主人翁精神。

2.4 生态价值：促进乡村生态保护与可持续发展，从“整治”到“美化”的升级

艺术赋能与乡村生态保护紧密相连，艺术以其审美视角重新定义乡村生态，将“生态保护”转化为“生态美学”，实现生态价值与人文价值的统一。一方面，艺术通过低成本改造美化乡村环境。浙江桐庐环溪村用废旧陶罐、农具创作景观，改建猪栏为“猪栏茶吧”，保留肌理提升美感，增强村民生态保护意识。另一方面，艺术培育生态审美意识，通过生态主题展、环保戏剧等将“生态保护”转化为具象体验，推动生态产品价值实现^[6]。江西婺源篁岭“晒秋”景观艺术化改造形成“生态保护—艺术转化—经济收益”良性循环，推动乡村向“生态友好”转型。

2.5 精神价值：丰富乡村精神文明生活，从“单调”到“多元”的变化

乡村振兴不仅是物质的富裕，更是精神的富足。艺术介入激活集体记忆、丰富审美需求、培育审美素养、重塑乡风文明的精神内核。实际上，大部分乡村文化生活曾局限于广场舞、麻将等单一形式。而艺术通过建设美术馆、文化驿站，举办电影展、读书会等活动，提供多元体验。孩子学艺术、老人看戏剧，填补“精神空心化”缺口，使精神生活从“单调匮乏”转向“丰富多元”。艺术介入提升乡村审美品质与文明程度，环境从“实用”转向“审美”，反哺村民行为习惯，推动乡

风文明。

3 艺术赋能乡村振兴的动力机制

艺术赋能乡村振兴的动力机制,本质是通过艺术的“创造性介入”,将乡村的文化资源、空间资源转化为经济价值与社会价值,同时通过政府引导、市场驱动、社会参与等多维度力量的协同,实现“外部赋能”与“内生成长”的结合。

3.1 政府引导:政策支持与制度保障

艺术赋能乡村振兴可持续发展需要政策支持与制度保障。政府通过制定政策提供合法性、资源支持与路径指引,降低交易成本,规范行为,保障权益,激发多元主体积极性。安徽宣城旌德县创新“三变”路径,推动村庄变景区、文化变流量、资源变财富,构建“政府+企业+村集体+农户”多元共赢模式,明确权责利,形成合力。政府引导机制是规则制定—政策引导—系统稳定的过程,通过政策与组织规则引导参与,以权利保障和利益分配激励活力,凭评估监督确保动态平衡,为艺术赋能提供制度基础。

3.2 市场驱动:产业融合与经济利益

艺术与产业深度融合是核心动力,重构乡村经济价值链,推动传统农业经济转型。贵州麻江“艺术+农业”模式将白菜转化为文创产品,推动产业延伸;安徽旌德县“艺术+节庆”举办30余场活动,引流近80万人次,构建艺术引流—消费转化生态,实现地域文化经济与文化价值双重转化。市场驱动机制是“价值发现—价值创造—价值共享”过程,通过艺术发现资源价值,转化为竞争力产品服务,合理分配利益惠及村民,推动乡村产业向价值链高端攀升,夯实乡村振兴物质基础。

3.3 社会参与:多元主体与协同合作

社会参与是重要力量源泉,需多元外部主体参与形成内外联动。这种外部联动既表现为专业艺术人才、高校、企业、社会机构等深度参与。浙江葛家村与高校合作开展毕业设计,引入创意资源;安徽旌德县“艺术+招商”引进16个文旅项目,投资超3亿元,以“政府引导、市场运作、社会参与”模式整合资源,旌德县多元共赢模式平衡产业发展与文化保护,实现可持续性。外部资源联动机制是“资源导入—价值共创—利益共享”过程,外部主体与乡村资源结合创造价值,合理分配实现多方共赢。

3.4 村民主体:内生动力与文化自觉

村民是核心动力,主体意识觉醒与参与热情提升是可持续发展根本保障。浙江葛家村引导村民设计创造,赋予新身份激发文化自信与价值认同;安徽黟县碧山村“村民艺术合作社”以“村民主导+专家支持”机制,将门票收入部分用于公益和村民分配,形成激励循环。内生动力机制是“激励参与—文化认同—主体自觉”循环,村民参与释放积极性,认识文化价值激发潜能,获物质精神满足形成自我强化系统,实现艺术与乡村共生共荣。

4 结论

艺术赋能乡村振兴作为激活乡村发展的创新路径,具有深厚的历史、理论与实践逻辑。其价值体现在唤醒文化根脉、推动产业升级、提升治理水平、促进生态保护、丰富精神生活等多方面。通过政府引导、市场驱动、社会参与和村民主体的协同动力机制,能充分激活乡村内生活力。未来需持续发挥艺术独特作用,助力乡村实现全面振兴,打造诗意栖居的现代化乡村。

参考文献

- [1]王璐.艺术设计赋能乡村建设的驱动逻辑与实践路径[J].中国农业资源与区划,2024,45(06):189+198.
- [2]徐祥伍,欧阳国辉.艺术乡建赋能乡村文化振兴的推演逻辑与实践路径[J].民族艺林,2023,(01):16-25.
- [3]樊雁翔,秦琴.乡村振兴背景下艺术乡建的价值、困境与路径研究[J].城市学刊,2024,45(05):20-25.
- [4]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(05):46-58.
- [5]刘娜娜.对艺术介入乡村建设之价值与局限的分析与研究[D].四川美术学院,2023.
- [6]温婉华,张航.艺术赋能乡村振兴的育人价值、基本特征和实践路径[J].深圳职业技术学院学报,2023,22(06):69-74.

作者简介:刘晓静,女(1992-11),汉族,广东湛江人,硕士研究生,助教,研究方向:思想政治教育。
通讯作者:梁昊,男(1992-11),汉族,广东湛江人,硕士研究生,助教,研究方向:思想政治教育。
基金项目:2025年广东科学技术职业学院科研项目(校级),课题编号:XJBQW202508.