

艺术乡建赋能乡村振兴的杭州实践路径研究——以余杭区黄湖镇青山村为例

周卓灿 梁欣怡 毛雅瑜 邵赞宇 秦东旭

杭州师范大学, 浙江杭州, 310000;

摘要: 在乡村振兴战略背景下, 艺术乡建作为一种创新模式, 正逐步成为激活乡村文化资本、促进乡村经济多元化发展的重要途径。本文以杭州市余杭区黄湖镇青山村为研究样本, 深入剖析其艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径。青山村的艺术乡建实践紧密结合乡村实际, 构建多元主体协同机制, 推动乡村从“物质空间”向“价值空间”的深刻转型, 促进了乡村文化与经济的深度融合, 为区域性乡村振兴提供了新的思路与模式。

关键词: 艺术乡建; 青山村; 符号资本; 乡村振兴

DOI: 10.69979/3029-2700.25.10.035

自 2022 年《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》印发以来, 创意设计、美术产业、手工艺等八大产业作为赋能乡村振兴的重点领域得到深入推进。为贯彻落实有关决策部署, 浙江省文联率先牵头“艺术乡建”工作, 在全省启动了艺术特色村镇培育计划, 在省内文艺界形成了艺术乡建的普遍共识和浓厚氛围, 现代艺术精神与传统乡村文化的结合问题也受到广泛关注。

有鉴于此, 本文以杭州市余杭区黄湖镇青山村为考察对象, 关注其成为余杭区“未来乡村实验区”试点对象以来将艺术融入乡村建设的改造措施。本文旨在了解青山村艺术乡建工作的策略与规划, 探索在此期间乡村文化场所与乡民认知的变化概况, 致力于从文化产业赋能的角度出发, 重构发掘乡村文化、吸引人才回流的基本逻辑, 促进艺术乡建在新时代背景下实现稳健、高效、可持续的发展。

1 艺术介入乡村: 文化赋能乡村振兴的差异化路径

1.1 艺术乡建的内涵与特征

艺术乡建既是以艺术为介入手段、以乡土文化为基础的治理活动, 又是以艺术形式重塑乡村面貌、推动乡村振兴的发展模式, 具有鲜明的艺术风格与时代特征。

围绕艺术乡建的概念, 学界已有广泛讨论。渠岩认为, 艺术乡建强调通过艺术家在地进行的互动与活化, 使乡村在现代社会中得以复活; 孟凡行、康泽南认为, 艺术乡建是艺术家运用相关艺术手段在乡村地区进行的各类建设实践; 方李莉、范晓颖则认为, 艺术乡建是社会参与式艺术在中国乡村的重要表征。艺术乡建是中国乡村建设的一种新形式、新力量, 在运行过程中强调

尊重乡村文化, 在目的上则与国家的乡村振兴战略保持一致。

艺术乡建的主体、对象、形式决定了艺术乡建具有时代性、艺术性、地方性特征。艺术乡建诞生于全球文明整体转型的时代背景之下, 服务于中国乡村全面振兴的政策规划, 具有鲜明的时代烙印。其地方性、艺术性则在实践过程中同时展现: 艺术家需要以视觉化表达的形式对乡村环境加以美化, 又要协调好艺术手段与乡村资源的关系, 保持对乡村文化的关照与尊重。

1.2 艺术介入的动因分析

艺术“诞生于一个区域特有的文化和社会经济环境中”, 与地方的特定环境密切相关, 因而也能够与乡村文化实现理想的耦合效果。艺术诞生于地方文化的土壤之中, 区别于行政命令等强制手段, 对乡村场域有着较强的适应性。

此外, 艺术适合充当文化传播的载体, “可以在人与人之间建立文化传输的纽带, 可以起到柔化社会关系调和剂的作用, 形成一种围绕‘友爱’建立的人人关系”; 而这种“人人关系”正适应学者费孝通在《乡土中国》中所言“人治”的乡土社会治理方式。乡土社会中按亲疏远近形成的“差序格局”, 为艺术以人际纽带形式进入乡村留出了空间。

学者方李莉、范晓颖指出, 艺术乡建体现的是“活生生的人”, 不仅关注村民的生产、生活状态, 也关注村民的精神、情感, 观照社会心态秩序。艺术乡建工作在尊重乡村文化的前提下开展, 具有同时关照人地关系与人际关系的独特优势。

1.3 艺术赋能的实践优势

艺术乡建现已在福建屏南古村落、广东顺德青田村等在地实践过程中展现生机。艺术以创新姿态进入乡村，乡村则“作为地方性传统来和时代衔接”，形成了地方精神、重塑了乡村文化，进而激发乡村的内生动力，建立起“乡村共同体”社会，最终实现乡村的差异化与可持续化发展。

2 青山村艺术乡建赋能乡村振兴的实践路径

黄湖镇青山村位于杭州市余杭区西北部，三面环山，是典型的山区村落。其自然环境优美，文化底蕴丰厚。其最为著名的龙坞水库区是杭州无污染源区之一，加之山林植被茂密，村内优越的生态环境为艺术创作提供了丰富素材。此外，村中保留着世代相传的竹编技艺为艺术家提供丰富的创意素材，使传统文化焕发新生。青山村“乡村+治理+艺术+美学”的艺术创造模式，目前已吸引 20 余个产业项目、80 余名艺术乡建人才入驻，打出了一张艺术乡村的响亮名片。

2.1 生态修复与资源活化

青山村遵循“就地取材，物尽其用，实用之美”的原则，充分利用现有资源和在地设计思维对废弃空间进行生态活化。例如，设计团队系统运用竹、夯土等本土建材，将废弃村小学改造为生态教育与艺术空间，修复了荒置空间的生态功能并为其注入人文内涵。以“修缮”替代“重建”，将濒危的东坞礼堂改造为融设计图书馆，保留梁柱自然弯曲形态，成为生态与人文共生的载体。以竹编纹理包裹钢结构的公交车站、将传统编织技法转化为承重结构的五星芒竹桥体现了生态设计逻辑，既延续了乡土材料的自然属性，又通过功能创新激活资源价值。

2.2 乡土人才培养与内生发展

乡土人才培养机制创新是艺术乡建可持续发展的关键。青山村首先将传统农耕经验转化为课程，实现知识显性化；继而联合高校建立职业认证标准，推动乡土知识体系化；最终通过研学产品开发与教材出版实现价值变现，形成的“村民-传承人-职业导师”的进阶路径。村民深度参与文化生产链，协作开发 AR 程序与艺术装置，通过手工艺共创实现从“资源使用者”向“文化传承者”转型，构建“村民主导、多维共创”的内生发展模式。

2.3 多元主体协作共治

青山村以“多元共治”为核心，创新协作机制。通过“特许经营机制”与“自然学校管委会”双轨协同，破解传统治理中的权力隔阂：镇村联合产业评审会筛选项目，将文化贡献度量化为合同条款，使得企业入驻成

为一个双向选择的过程；由村民代表、艺术家、生态学者、返乡青年组成的管委会，通过定期议事会共谋决策，推动资源分配与项目落地。

2.4 文化符号的创新与传播

青山村以“文化解码-创意增值-经济反哺”推动传统符号现代转译。重构濒危“开犁祭”为春耕研学剧场，推出《祭舞图鉴》文创，使仪式转向生活化体验。融设计图书馆解构竹编、伞骨工艺为现代设计语言，衍生品销售 280 万元，其中 70%反哺基建。传统工艺通过三重跃迁实现创新：符号生产层面，竹编升华为空间艺术；主体协同层面，匠人与美院共创生态绸伞；价值转化层面，构建“文化认同-经济收益”双向通道，既保持工艺纯粹性又强化当代价值。

3 艺术乡建赋能青山村乡村振兴的焕新活力

3.1 生态振兴：修复与活化并举，构建“人与自然共生”的生态体系

青山村通过艺术介入生态治理，实现生态修复与产业增值的双重突破。通过实践“手工艺-造物-生活方式”的理念，村民从“砍竹人”转型为“守艺人”，依托“山水基金”项目，三年内龙坞水库水质由Ⅲ/Ⅳ类跃升为可直接饮用的Ⅰ类标准。公共设施建设创造性运用“古法新作”策略，推动公共区域的生态效能和村域生物多样性大幅提升。

3.2 人才振兴：构建“村民—传承人—职业导师”的进阶体系

艺术乡建驱动的人才培养机制已形成完整产业闭环。通过与中国美院合作开发的“非遗数字化课程体系”，村民获得传统营造技艺等级证书并带动全村传统工匠日薪提升。“技艺+科技”的协作模式使青山村非遗传承人数量持续上升，并孵化出陶艺工坊、生态建筑队等多个新型职业团队，带动全村文创产业收入占比提升，实现人才结构与产业形态的同步升级。

3.3 组织振兴：艺术乡建重构多元共治体系

艺术乡建立足“镇村联合产业评审会”，将文化价值量化为契约条款，形成“艺术介入-资源反哺”闭环。通过公共艺术共创，艺术家与村民在自然学校管委会构建民主议事平台，打破传统权力壁垒。艺术项目实施促使村民决策参与率提升 40%，推动治理向“艺术赋能+全民共治”转型。以文化契约重塑利益联结机制，为乡村治理现代化提供新范式。

3.4 文化振兴：艺术乡建激活文化传承动能

艺术乡建团队通过创造性转化，将“开犁祭”等濒危

仪式重构为沉浸式艺术体验,使非遗传承从静态展示转向动态参与。传统竹编技艺经艺术化解构,转化为现代空间装置与艺术符号,在保留文化基因的同时构建当代审美语言。以“节气盲盒”“非遗工坊”为载体,村民从文化继承者转变为“艺术共创者”,推动代际文化认同提升。艺术语法不仅实现文化遗产的活态传承,更形成文化价值向公众传播的可持续路径。

3.5 产业振兴:艺术乡建重塑经济生态链

青山村以“融设计图书馆”“五星芒竹桥”为支点,构建“文化-空间-消费”融合链。通过“开犁祭研学”“节气盲盒”等艺术IP开发,带动民宿、工坊营收增30%。艺术介入打破农业单一业态,以文化符号市场化构建“创造-分配”闭环,推动收入结构向创意服务型升级,形成文化资源转化经济动能的实证路径。

4 艺术乡建赋能乡村振兴的杭州实践路径启示

青山村的实践表明,艺术乡建的本质是以空间为场域激活在地记忆,以人才为纽带贯通传统与现代,以技艺为内核驱动价值增值。其突破点在于构建“在地资源-多元主体-市场机制”的协同网络——既通过空间改造与技艺活化重现乡村美学,又以职业认证与产业开发实现文化资本自我造血,最终形成“生态修复-文化传承-经济增值”的共生系统。艺术乡建非“艺术点缀乡村”,而是以乡土文化为支点,撬动乡村从“物质空间”向“价值空间”的跃迁——唯有让文化记忆转化为可体验、可参与、可消费的公共资产,方能实现乡村振兴的可持续性内生动力。

艺术乡建已成为赋能乡村振兴的可行举措。乡土文化艺术化再生需突破“文化保护-产业开发”的简单叠加模式,转而构建“制度创新消解权力壁垒、仪式重建激活情感认同”的协同机制。青山村的成功实践案例昭示:文化符号的可持续转化,既需以制度设计消解“精英-大众”的权力隔阂,又需以仪式创新激活群体情感共鸣,最终形成“文化认同驱动-制度保障护航-产业价值反哺”的共生系统,使乡土文化在当代社会语境中实现创造性转化与创新性发展。

青山村的实践深刻揭示了艺术乡建在乡村振兴中的多维价值与实现路径。其核心在于以空间为媒介,深度挖掘并激活乡村的在地记忆,使之成为连接过去与未来的桥梁。以人才作为纽带,不仅传承了乡村的传统技艺,更促进了传统与现代的对话与融合,为乡村发展注入了新的活力。而技艺作为内核,不仅驱动了文化价值的增值,还通过市场化运作,实现了文化资本的自我造血,形成了可持续发展的良性循环。此外,青山村的经

验还表明,艺术乡建的成功离不开“在地资源-多元主体-市场机制”的协同作用,这一网络不仅重现了乡村美学,更促进了生态修复、文化传承与经济增值的共生。未来,艺术乡建应进一步探索制度创新,消解权力壁垒,同时注重仪式重建,激活群体情感认同,从而推动乡土文化在当代社会语境中的创造性转化与创新性发展,为乡村振兴贡献更多智慧与力量。

5 结语

在乡村振兴的文化场景打造中,“振兴”远不止经济回馈。艺术乡建非旅游与文化、艺术的简单叠加,文化价值不能仅以经济衡量。乡村文旅发展需直面自然资源的可持续利用,让自然治愈自然。青山村艺术乡建深度挖掘与重构社会空间,促使访客转化为“意义共谋者”,达成文化认同与地方依恋的共生。村民主体性得以重塑,成为文化传承与创新者,多方主体协同参与,形成建设合力,激发乡村内生动力。艺术乡建作为文化输出窗口,应避免“炫技”,保留“泥巴味儿”,使符号赋能升维为价值生产闭环,实现文化的可持续增殖,推动乡村振兴模式多元高效发展。

参考文献

- [1]姚望,吴开翔,张晔.艺术乡建:乡村治理的文化空间转向[J].未来传播,2024,31(03):79-86. DOI:10.13628/j.cnki.zjcmxb.2024.03.012.
- [2]向勇.乡村性的重构:中国艺术乡建的本土美学实践[J].民族艺术研究,2025,38(01):5-13. DOI:10.14003/j.cnki.mzysyj.2025.01.01.
- [3]曹璇.基于场景理论探讨艺术乡建的策略研究——以福建省屏南县为例[J].美术教育研究,2025,(03):68-71.
- [4]郑川.中国当代艺术与乡村建设的“共生实验”[J].艺术工作,2021,(04):27-32.
- [5]孟凡行,康泽楠.从介入到融和:艺术乡建的路径探索[J].中国图书评论,2020,(09):8-23.
- [6]赵浩,邓思杭.艺术联动、空间重构与乡村振兴:艺术参与乡村建设的当代意义[J].艺术传播研究,2021,(04):43-54.

作者简介:周卓灿(2005年7月2日),女,汉族,江西上饶,杭州师范大学本科,文化产业管理

指导老师:秦东旭

基金项目:浙江省哲学社会科学规划项目,浙江乡村博物馆乡土文化的跨媒介转化研究”(编号:24NDQN013YB)