

寻找大自然中的公共艺术

公共艺术赋能美丽乡村

■ 栾平平

公共艺术介入自然,不得不提“艺术振兴乡村”这个话题。这不是一个新鲜的话题,作为乡村振兴的一种方式,艺术从来没有像今天这样被赋予如此多的功能和意义,也没有像今天这样具有如此重要的作用。

对于一座正在振兴的村子,公共艺术是什么?

是新的景色,是新的视野,是新的机会,也是使每座村子找到与过去沟通方式的新途径。

让我们通过一些实际的案例,看看艺术为乡村建设带来了什么?

挖掘乡村文化精髓 村庄变“美术馆”

四川达州毕城村的“花田艺绘计划”,邀请艺术家参与在地创作。艺术家采用主题墙绘、卷帘门彩绘、微景观营造和公共空间的景观化处理等手段,结合当地传统文化元素,对村落环境进行艺术化改造,将传统审美观念与当代乡村建设相结合。还有一些设计师将艺术设计融入手工造物,使乡村文创产品富有温度和体验性,呈现出兼具功能性与装饰性的复合之美,成为一种“有效用的艺术品”和“限量的收藏品”,满足了现代人对美好生活的物质和精神需求。

再比如甘肃天水石节子村,整个村庄就是一座美术馆,村里13户人家成为13个分馆。在这里,村民用艺术的方式表达自我,与艺术家共同创作充满个性的作品。这一过程中,艺术彰显出凝聚力和感召力,使村民们增强了文化自信,也激发了艺术家的创造力。

还有一个不得不说的“艺术在浮梁”——浮梁大地艺术节。“艺术在浮梁”是“大地艺术节中国计划”开展“地域型艺术探索”的一次重要实践,以寒溪村为中心辐射周边区域。18平方公里的土地上,一个多月的时间里,数位艺术家的多个艺术作品、项目以及文化活动,配套公共艺术展,艺术家、建筑师、音乐人、创意人以及村民、周边的艺术爱好者共同参与这场乡村艺术盛事。这不仅仅是一次艺术展览,更是一间以全村为范围的、没有屋顶的乡村美术馆。

转译区域传统文化符号 引入植根传统的现代艺术语言

以成都市蒲江县甘溪镇明月村为例,当中国绝大部分地方理解的乡村振兴就是拆掉老建筑、土建筑,修新房子、造广场的时候,明月村却选择修复一座古窑,保留和改造乡土气息的老房子,这个做法让明月村获得了文化、艺术界人士的广泛认可。

在修复明月窑的基础上,明月村以“筑巢引凤”的形式引入陶艺、篆刻、草木染等文创项目:蜀山窑陶瓷艺术博物馆、远远的阳光房草木染工房、明月轩篆刻艺术博物馆、明月剧场等。截止2021年3月,明月村共引进文创项目50个,其中30个已经建成并对外开放。100余位陶艺家、艺术家、设计师栖居田园,成为明月村的新村民。

明月村凭借一座古窑,吸引了一大群有才华又有情怀的人留下来,并且提供了这样一个好的环境,让这些人能够全身心地投入到各自

帕连艺术村(图片来源:CCTV3)

乌镇横港国际艺术村,小鸭艺术中心外观(图片来源:奥雅设计)

大卫·歌诗坦(以色列)“艺术在浮梁”《对饮》(摄影:刘新征)

乐于做的事情中去,因为这些人的不断努力和创造,又让明月村这个平台生产出了更多的价值,明月村的平台影响力也延伸得更远,甚至用村子里的文创产品打通了城市的空间。

再比如安徽省凤阳县小岗村,这个地方具有敢闯敢试、敢为人先的优良传统。在“大包干蒸谷米”的包装设计中,设计团队将小岗精神与产品特点相结合,以“小岗精神造好饭”为主题,设计该品牌的包装主图形。图形融合小岗村标志性建筑“大牌坊”、自主研发的蒸谷米制作流程以及安徽地方特色“花鼓戏”,既彰显了品牌的价值,亦传递出小岗精神的深刻内涵。

每个地方都有其独特的人文历史底蕴。通过视觉化的语言、艺术化的方式挖掘地域文化基因,讲好乡土故事,是守正创新的重要途径。

立足乡村本身 把公共艺术的权力交给大众

乡村本身是最接近艺术的净土,扎根乡村的土壤之上,才更能体会到艺术的意义,让艺术尽情释放魅力的同时,不断改变着乡村。

比较有代表性就是云南腾冲的帕连艺术村。刚到村子里,一个傣族小女孩举着相机专心朝前拍摄的场景吸引了艺术家信王军的注意。于是,他将这个“发现‘以画作的方式记录在墙壁之上。这幅画对村子来说起到指向标的作用,游客一到这里便想顺着相机的朝向往村子里走。并且,当人们站在小女孩的“镜头”前,摆出姿势时,这一整幅作品就完成了。

而后,信王军设计了一组灯光,叫“万家灯火”。当夜幕下沉,灯光起舞,配合着墙上的诗句,从村口走到村尾,就像从现代走向古代。

信王军在村子里建了一座“你们的美术馆”,他希望把艺术的权力交给大众:人人都可以来画画,人人都可以来写诗,人人都可以来聊天,一个独具乡村特色的美术馆就这样诞生了。

用公共艺术重塑乡村邻里文化 吸引创作者常驻

“艺术介入乡村”,嘉兴乌镇的横港村通过吸引艺术家前来或自发进行乡村的美化和改造。利用艺术去唤醒一个国家和地区被遗忘的精神,这个构思,并不算稀奇的想法。最早进行艺术改造的村子,通过大量的艺术活动邀请了许多艺术家,但是并没有让当地形成健康的产业链,最终这些艺术家都没有留下来。

和这些村子相比,对于横港村改造的构思有一项内容值得关注,那便是对亲子活动的重视。小鸭艺术中心的核心任务就是重塑邻里文化。艺术中心是整个横港布局的破局关键,横港的聚落结构里缺乏真正公共活动场地。对于一个以宗族观念为依托的村落体系来说,一个崭新的、更有内容的广场更容易吸引他们的聚集。

艺术化和亲子关系一直都是这场改革的核心。艺术化和亲子的结合是一条更有持续性,而且也更容易吸引艺术家常驻的道路。