

艺术乡建破题空心村——建德长岭艺术村落的振兴实践

■刘静(杭州师范大学) 郎栋(建德市社会科学界联合会)

空心村的困境 艺术乡建的契机

随着我国城镇化率稳步提升,乡村空心化已成为制约城乡协调发展的瓶颈。空心化并非单一的人口流失现象,而是多维度的复合型困境。人口空心化是核心。由此衍生的产业经济空心化、人居环境空心化、服务设施空心化、文化生态空心化,导致乡土文化认同弱化,乡村精神内核面临断裂风险。从国家战略看,空心村的蔓延制约共同富裕推进,延缓社会主义现代化建设进程。

艺术乡建作为新兴的乡村发展模式,为破解空心村困境提供了精准解决方案。其以艺术创意为媒介,构建“艺术赋能乡村、乡村滋养艺术”的双向机制,对空间环境、产业发展、文化传承进行系统性提升。艺术乡建通过“柔性更新”盘活闲置资源,推动“空心村”向“艺术村”转型。打破传统建设局限,将艺术全方位融入乡村发展,唤醒民众的本土文化认同,重塑乡村文化自信。同时,吸引艺术家、创意人才与游客参与,注入创造性动能,促进产业多元化发展,增加就业,吸引人口回流,最终助力乡村全面振兴。

长岭艺术村落的艺术乡建实践

长岭村是建德市更楼街道石岭村下辖的高山自然村,海拔300余米,距离建德主城区10公里,距更楼街道集镇4公里,地理位置优越。村庄被群山环抱,森林覆盖率超80%,负氧离子含量高,是天然“绿色

氧吧”。村庄周边梯田层层叠叠,村口湖水碧波荡漾,视野开阔,可远眺新安江和建德市区,自然景观得天独厚。然而,受下山移民、外出务工影响,村庄闲置农居达30余栋,现常住人口仅为40余人,且以老年人为主,成为典型的“空心村”。2019年起,建德市依托其优越的环境与区位优势,打造艺术村落,盘活闲置空间,引进艺术人才,将“空心村”打造成艺术乡建示范村。

1.党建织网强根基 政策先行兴艺术

建德市更楼街道以党建联建为核心,锚定“艺术振兴”发展主线,构建政策与基建双轮驱动保障体系。政策层面,牵头编制《长岭艺术村落发展规划》,明确艺术乡建定位,同步出台政府资金扶持、社会资本引入、艺术家专项培育等配套政策。基建层面,聚焦硬件短板攻坚,完成道路硬化工程、升级水电网、实现5G通信网络全覆盖,满足远程数字化创作、线上推广需求。

在此基础上,街道启动“赓续‘合作化’红色基因——合作共富·长岭艺术村落片区联建共富行动”,以党建为纽带成功构建“山上艺术赋能、山下田园共富”的发展格局。

2.空间重塑破壁垒 闲置资源焕新生

针对城乡空间功能割裂、闲置资源利用率低的问题,长岭村创新政府统筹与社会引入的协同模式,通过三大路径实现空间价值重构。一是将废弃老茶厂改造为“长岭山丘艺术空间”,保留原有建筑结构,内部划分艺术展示区、文化交流区、主题活动区,组织活动上百场,让老旧建筑成为乡村文化新地标;二是对闲置农居进行个性

化改造,打造艺术家工作室与主题民宿,实现艺术创作旅居的空间升级;三是盘活160余亩闲置土地,建设中草药梯田,种植兼具药用与观赏价值的白芨。通过空间功能重塑,乡村不再局限于传统农耕属性,而是兼具创作、居住、休闲、文创等城市级功能,推动城乡空间功能融合。

3.人才集聚激活力 艺术赋能美乡村

长岭村依托“文化特派员”“文艺村长”等机制,构建人才队伍,联动基层文化服务机制。浙江省美协会员包一飞作为首批入驻艺术家,率先租下村民小院改建工作室,不仅深度参与艺术村规划设计,更主动牵头举办多场“艺术村落”主题推介活动,并邀请西泠印社、杭州文旅协会等专业机构开展采风创作。在其带动下,唐利光古琴工作室、叶华锋陶瓷艺术馆等十余个优质艺术项目相继落地。“文化特派员”“文艺村长”团队通过文艺志愿服务方式,进行社会美育教育,带动当地村民开展文艺活动,培养农村文艺骨干,既是优质文化资源直达基层的具体实践,也为文艺活动和文艺创作生成良好的文化环境。

4.产业融合促共富 多方合作强动能

长岭村构建政府引导、艺术家创作、企业运营、村民参与共建的多方合作体系,推动艺术、农业、文旅、教育等多产业深度融合:一是“艺术+研学”,与学校、培训机构合作开发绘画写生、手工制作等艺术课程;二是“艺术+农业”,依托中草药梯田与湖水资源发展观光农业,推出农事体验等特色项目,打造特色品牌,大幅提升农产品附

加值;三是“艺术+文旅”,设计艺术旅居民宿,吸引艺术创作者入驻,优先聘用村民担任管家等职务,增加就业机会。产业融合不仅激活了乡村经济,更让村民深度参与到艺术乡建过程中,实现“产业兴、村民富、乡村美”的目标。

艺术乡建的挑战与策略

长岭村艺术乡建成效显著,但长效发展面临多重挑战,需探讨破局策略。

1.资金短板:从“依赖政府”到“多元造血”。政府资金投入侧重基础建设与规划设计,需深化“政府+社会资本”合作,开放共创共建共享机制,破解单一投入局限。

2.人才留存:从“短期吸引”到“长期扎根”。依托艺术家吸引艺术群体入驻;锚定数字时代“艺术游民”借线上平台吸引青年艺术人才扎根;联合高校建设实践基地,挖掘本土村民开展专项培训,融入数字艺术技能教学,培育时代本土队伍。

3.文化融合:从“外来植入”到“本土共生”。开放艺术体验吸引村民参与,深挖本土民俗、非遗,引导外来艺术家结合数字技术创作;搭建非遗工坊、举办民俗活动,并用短视频、直播等新媒体传播本土文化,强化村民认同,实现文化融合。

展望未来,艺术乡建在乡村振兴战略中具有广阔的前景。随着人们对美好生活的向往和对乡村文化的重视,在数字艺术的技术支持下艺术乡建将迎来更多的发展机遇。

本文为杭州市社科规划“社科赋能行动”专项课题(2025SKFN07)成果

同根与分野——中俄美术发展的共性与差异

■王天贺(俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院戈留塔工作室)

中国与俄罗斯地理相近、文化交流频繁,两国艺术均在民族传统与外来影响的互动中发展。19世纪末至20世纪初,中国社会巨变,西方艺术逐步传入;而俄罗斯较早受欧洲影响,现实主义与浪漫主义成为其艺术核心。两国艺术都以民族精神为底色,在吸收与融合中形成独特面貌。

中俄美术的共同性探究

现实主义是中俄美术最显著的共同点。俄国巡回画派成立以来,艺术家以真实再现社会生活为使命,如列宾的《伏尔加河的纤夫》,把底层人民的困苦生活如实地展现出来,把社会的矛盾与不公揭露无遗。这种致力于真实刻画人们生活的表现形式,对众多中国艺术家产生了影响。中国在新中国成立初期全面接受这种理念,形成以现实主义为核心的创作体系,诸如董希文的《开国大典》《哈萨克牧羊女》、罗工柳的《毛主席在井冈山》以及刘宇一的《耘天》等作品成为典型代表,引发了诸多讨论。

现实主义不仅是技法,更是一种思想立场。它强调通过真实形象反映社会本质,表达人民情感。中苏艺术家都将写实视为表现时代精神的重要手段,使艺术具有强烈的社会功能和历史记录意义。

中俄艺术家普遍重视主题创作,强调艺术的政治功能。苏联绘画多以劳动人民、革命斗争和建设成就为题材,塑造英雄形象,如梅尔尼科夫的《在和平的田野上》

《波罗的海誓言》等。中国艺术同样突出工农兵主题,如蒋兆和的《流民图》不仅用写实的表现方法再现了中国现实中的人物形象,而且作品通过对流离失所的人民的形象塑造,表现出对现实的批判性。徐悲鸿的《愚公移山》和《九方皋》虽然没有直接表现现实中的人物形象,但作品以写实的形象塑造和以历史、神话故事表达的对现实的隐喻,体现了写实绘画的民主思想。

这种主题创作体现了艺术的社会使命,使绘画超越审美层面,成为教育与动员工具。

美术教育方面,中俄均以写实训练为核心,强调素描、色彩和造型基础。教师在教学中注重技法规范与思想指导的统一,培养学生的社会责任感与艺术使命感。在20世纪50年代,马克西莫夫油画培训班成功组建,针对当时中国美术教育的现状,他在教学中十分强调“结构”这一观念,使得人们构建起了理性的秩序感与常规意识,为中国造就了一批杰出的油画人才,像靳尚谊、詹建俊、冯法祀、侯一民等都在其中。先进的油画技法与教学理念随着苏联专家的到来传入中国,推动中国油画教学朝着规范化、科学化迈进。

中俄美术的差异性分析

尽管现实主义构成两国美术的共性,但文化根基的差异导致艺术气质不同。俄罗斯艺术深受欧洲古典与宗教传统影响,注重形体结构与空间光影,风格厚重理性,

以列维坦的作品来说,凭借细腻的运笔和多样的色彩层次,呈现出俄罗斯大地的壮美与静谧,打造出一种浓郁浪漫的气息。受早期萨戈索夫与普列夫的影响,不少作品逼真地还原了自然风貌。在其创作初期,《黄昏》与《傍晚的耕地》这两件作品被巡回画派展览选中。

中国艺术则继承水墨传统,强调气韵、意境与精神表现,注重主观抒情与文化象征,李可染凭借出色的艺术实践以及深厚的理论素养,成为极具开创性的代表人物之一,其山水画堪称中国水墨画的典型范例。他不但深切扎根于自宋元时期就传承下来的笔墨传统之中,而且怀着“为祖国山河撰写篇章”的责任感,借助大量的写生活动,达成了艺术语言的彻底革新。

因此,中国写实并非对西方的简单模仿,而是融合传统笔墨精神的再创造。中俄艺术在形式语言与审美观念上呈现出理性与感性、结构与意境的差异。

审美追求与表现手法上,俄国写实注重形体塑造与光影空间,追求厚重与理性之美;中国写实更强调气韵与精神意象,注重情感表达与诗性抒发。两国艺术家在表现同类题材时,俄罗斯作品往往宏大严谨,中国作品则更具抒情与象征意味。

中俄美术交流的作用与影响

苏联写实体系的引入极大提升了中国美术教育与创作水平。科学的素描训

练、严谨的造型方法以及主题创作理念,使中国艺术在20世纪中期实现现代化转型。

中俄交流不仅带来技法革新,更促使中国艺术家树立了“艺术服务社会”的意识,推动艺术从个人表现走向社会参与。这种理念在今天依然具有影响,使中国艺术在多元语境中保持现实关怀与社会责任感。

中国艺术家在吸收苏联经验后,并未停留在模仿阶段,而是将现实主义与民族传统结合。改革开放后,艺术逐步摆脱单一政治主题,探索个人表达与文化反思,形成丰富多元的创作格局。苏联的经验为中国提供了方法论基础,而中国的创新实践则展示了外来模式的再生能力。中苏艺术交流由“移植”走向“融合”,最终形成具有中国特色的现实主义体系。即便在当代多元语境下,现实主义仍是中国艺术教育的核心。它从政治工具转化为艺术基础,与抽象、观念、实验等多种形式并存。

苏联艺术虽然随体制崩解而式微,但其写实传统与教学理念在中国得以延续,对当代艺术家的技法训练与创作观念仍具深远影响,中俄美术交流的历史经验,成为中国艺术在全球化语境下保持文化根基的重要支撑。

总而言之,中俄美术的发展呈现出“同根同源而又分化多向”的特征。这种“同根与分野”的演进,不仅体现了中苏艺术关系的历史逻辑,也揭示了外来文化与民族传统互动的普遍规律。