

艺术赋能乡村振兴

—— 2023 江苏省青年艺术周论坛发言集锦

刘旭东(江苏省文联一级巡视员)

大家的发言,有内容、有深度,即便放在一个规模更大的论坛活动上,也具有理论价值和现实意义。各位青年艺术家结合自己的工作来讨论,由点及面,有实践、有理论、有成绩、有经验。

用“艺术赋能乡村振兴”可以总结成三个阶段:种文艺的种子,开乡村振兴的花,结美丽乡村的果。种文艺的种子,就是要求艺术家们把不同艺术形式融入乡村振兴的实际工作,在广泛开展文艺活动的基础上,引导群众成为舞台上的主角,把送文化升级成种文化,促进公共文化服务高质量、可持续发展,更好满足群众对美好生活的向往。开乡村振兴的花,是要在尊重当地历史文化、风俗民情和地域特点的基础上,以文艺这个微小的切口,用艺术说故事,赋予乡村新的阐释,为周边的村民和游客带来全新的艺术体验。完成小投入大回报,真正意义上实现文旅融合、乡村振兴。结美丽乡村的果,是要在大家有了丰富的成功案例后,善于总结,预见问题并及时规避,形成可以复制和借鉴的经验。与当地政府建立良性互动和沟通渠道,分享宝贵经验,用艺术赋能乡村振兴,让艺术成为美丽乡村的底色。

陆庆龙(中国美术家协会水彩画艺委会副主任、江苏省美术家协会副主席、南京大学艺术学院副院长)

江苏省青年艺术周具有审美高度,“艺术赋能乡村振兴”论坛将现代生活融入农村建设,关注艺术在乡村振兴中发挥的作用。当下农村建设存在一些矛盾和问题。艺术家应关注农村文化建设,特别是农村文化建设中的审美问题,呼吁通过文化建设提高农村居民的审美品位。相信青年艺术家能够在农村建设中展现自己的艺术才华,真正做到用艺术赋能乡村振兴。

尚荣(江苏省青年美术家协会主席、省雕塑家协会主席、南京大学艺术学院教授)

在雕塑赋能乡村振兴的实践中,我们提倡首先要有文化顶层设计的意识和规划,有致力于熔铸乡村文化丰碑的愿景,并通过具体实践重塑乡村文化景观,以此激发文化创新活力。在江苏省文联的指导下,我们响应国家乡村振兴战略,积极投身于美丽乡村建设,我们联合省内雕塑院校建设完成常州“江苏青年雕塑园”,不仅让雕塑艺术家们走进美丽乡村,参与到乡村振兴的建设中来,更让这些精品佳作留下来、扎下根、铸新篇。而今创作成果矗立牟家村郑陆镇,为塑造“美丽乡村”建设了又一新坐标。

江苏青年雕塑园的创建还将雕塑教学资源进行融合,推动了青年创作队伍的建设,实施了雕塑服务社会的功能。各大高校雕塑专业的师生通力合作,将自己的创作跟建设家国、服务社会联系到了一起!伴随着“江苏青年雕塑园”的建设,通过雕塑创作营的持续开展和发酵,“雕塑小镇”呈现出一派欣欣向荣的美好景象。

赵怡文(江苏省青年艺术家协会副主席、南京市书画院(金陵美术馆)青年画院院长)

美术以其美育的作用,以及近现代以来与农民特殊的联系,相较于其他的艺术形式在乡村振兴中具有其特别的意义。我结合自身业务工作,认为美术参与乡建,明确主体是关键,乡村与村民是服务主体;选择路径是抓手,需要建立一套具有可操作性、可持续性的生效路径;更重要的是要关注结合。

美术服务乡建的根本目的是通过美育改

编者按:为深入学习贯彻党的二十大精神,引导青年艺术家用艺术赋能乡村振兴,11月3日,由江苏省文联指导、江苏省青协主办,苏州市吴江区美协、长川美术馆承办的2023江苏省青年艺术周“艺术赋能乡村振兴”论坛在苏州举行。论坛探讨如何以艺术链接人与自然,助推乡村振兴,实现艺术与乡村的双向赋能与深度融合。现摘发有关发言,以飨读者,以启哲思。

造群众观念,以美术为基础文化产业赋能,为乡村资源重构赋能。美术在乡建活动中需要深入结合当地实际情况。“结合”是多方面的:与当地居民结合,搭建服务平台;与当地文化产业结合,形成聚落。“结合”不但是横向的,还可以是纵向的:将乡村空间与展示方式相结合;将乡村元素与既有文化意象、活动相结合;将乡村元素与多种艺术形式相结合。

郑长安(江苏省青年艺术家协会副主席、省法院专职书法家)

在组织书法家到乡村送春联写福字活动的过程中,我感受到乡村振兴首先要乡村文化振兴。习近平总书记指出:“乡村振兴既要塑形,也要铸魂。”我理解的“铸魂”就是要走乡村文化振兴之路。而书法作为我国优秀传统文化的精髓之一,具有天然优势,中华大地数千年的贴春联贴福字民俗,是融在中国人的血脉中的。所以,在乡村振兴中,要充分发挥书法艺术在新时代推动乡村振兴的文化建设作用,提升村民文化生活质量,促进家风民风建设。这也是践行“以人民为中心”创作导向的新实践,扎在乡村,接地气。

书法助力乡村文化振兴,主要路径有三条:一是书法作为装饰性元素,可以参与乡村文化环境布置,营造艺术的氛围。二是落脚点在人,村委会要鼓励村民参与书法活动,书写家训、家规,形成优良家风。三是开展书法展览、举办书法讲座、面对面点评书法作品,让村民有参与感、荣誉感、自豪感。

王海波(江苏省青年艺术家协会副主席、江苏广电影视频道总监)

乡村振兴,是神州大地上正在进行的如火如荼的实践,也是青年艺术家创作的题材富矿。艺术不仅要为乡村振兴中汲取养分,更要赋能乡村振兴,这也是青年艺术家肩负新的文化使命应有的担当。在这一过程中,我和我所在的江苏广电总台影视频道,主要从三个方面进行了力所能及的探索:一是平台赋能。二是创作赋能。三是评论赋能。我来自农村,对乡村振兴天然地关心,对反映乡村振兴主题的作品也格外地感兴趣。今年4月,有幸参加省文联章剑华主席和他的高徒孟昱创作的长篇报告文学《振兴路上》研讨会,研讨会就在事件所在地江阴市山泉村举行,实践激发创作,创作引发评论,评论赋能实践,在这里形成了一个完美的闭环。

钱兆峰(江苏省青年艺术家协会副主席、苏州市美术家协会副主席)

用文化为乡村振兴“铸魂”,艺术赋能扮演着重要的角色,具有不可替代的重要性和可行性。因为乡村振兴不仅仅是经济发展,更是乡村文化的复兴和乡村物质和精神文明的繁荣。这种复兴和繁荣又是和经济发展相辅相成的,它离不开经济基础作为保障,而经济发展到一定程度更需要文化复兴和物质精神文明的繁荣来引领和体现高度。艺术赋能也许是振兴乡村的显性因素,那么“坚持”就是艺术赋能乡村振兴的隐性关键。因为艺术的传达从来都不是立竿见影的,反而是一个漫长而艰难的过程,但是我们作为文艺工作者始终会抱着问题即机遇也是挑战的心态,坚持用艺术作品、用实际行动浸润乡村振兴乡村,一直坚持在艺术创作艺术表达的路上。

何方(江苏省青年艺术家协会副主席、南京艺术学院教授)

随着国家乡村振兴战略的深化,乡村建设变成一个引发各个学科研究的“新领域”,艺术可以和多个学科领域交叉合作,探索新的模式,但是我们也要防止野蛮粗暴的方式介入乡村,从一开始就要具有整体思维、宏观规划、精细设计和长远眼光,为美丽乡村建设作出新的贡献。用艺术赋能乡村建设的路径有以下方面:首先,从景观设计的角度,通过艺术手法对村落进行美化,结合乡村的历史文化背景和文化符号,利用在地资源创作不同主题景观与艺术装置,让乡村做出特色和品牌,展示当地优美的自然风光和人文景观。其次,从传承乡土文化与民间艺术“再设计”的角度,挖掘民间手工艺、乡土材料、非遗技艺的传承利用与

再造。再次,从美育和文化艺术普及的角度,通过艺术家驻地项目、共建工作坊、推广艺术节、音乐节等文艺活动,通过公共参与让观众感受到艺术的吸引力,带动乡村旅游业,用创意实现农村文旅的多元化发展。

汤天明(江苏省青年艺术家协会副主席、省摄影家协会副主席、南京师范大学副教授)

乡村本身具有其独特的经济结构和社会学意义,文艺工作者首先要做的是理解乡村,从农民的视角去观察乡村,设身处地地思考如何通过艺术的途径去发掘乡村的内生价值。以视觉等艺术形式为例浅谈以下两点。一、充分肯定乡村文明对人的精神哺育。当我们把乡村作为创作对象时,最应该关注的是乡村的生活实际和农民的生命感受。从心理上认同乡村作为中国人精神家园的存在,平等地呈现农民生活的不同侧面,是以艺术介入乡村振兴工作的正确方式。二、深度挖掘乡村振兴的文化基础。乡村的主体是人,中国农民身上凝聚着吃苦耐劳、坚韧不拔等传统美德,将这些无形精神资产以视觉形式记录和传达,将赋予其更加鲜活生动的形态。同时,农民也可成为创作的主体,剪纸、刺绣、编织、雕刻等民俗艺术在田野乡间有着深厚的民众基础,这些艺术作品可以借助先进的技术手段,从低效的人工作业的桎梏中解放出来,衍生出兼具经济性和艺术性的文化创意产品。

马伟(江苏省青年艺术家协会副主席、扬州市曲艺研究所副所长)

2021年,正值党的百年华诞,扬州曲艺研究所为此创作、编排了“土”“特”“产”中篇扬州曲艺《永远的长征——梨花又开放》。所

谓“土、特、产”,“土”指立足于本土构架,讲述本土故事。“特”呈现特别,展示特长。我们的特别就是扬州曲艺的国家级非遗艺术独特魅力,我们的特长就是扬州曲艺数百年传承的说、表、弹、唱的艺术精髓。“产”指的是作品展现宝贵的精神遗产,讲述时代故事。这台节目巧妙地将扬州曲艺三大曲种扬州评话、扬州弹词、扬州清曲熔于一炉,创新舞台艺术形式,以女红军为表现对象,由11位女演员联袂献演,再现女红军的长征之旅,展现长征精神与红色信仰。两年过去了,《永远的长征——梨花又开放》巡演之路走遍了扬州大地,尤其是在乡镇、农村舞台上,每次表演都能引起观众的共鸣。观众在欣赏传统文化艺术的同时,更是接受到红色文化的熏陶和精神洗礼,从而坚定文化自信,坚定奋斗的决心。这便是艺术赋能乡村振兴的魅力所在。党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”。乡村振兴,既要塑形,也要铸魂,物质文明和精神文明要一起抓。在全面推进乡村振兴新起点上,文化艺术应当发挥其应有作用。

沈洁(江苏省青年艺术家协会秘书长)

乡村在传承中华优秀传统文化中十分重要,艺术工作者在继承和发扬中华优秀传统文化过程中具有一定的社会责任。政府出台的乡村文化政策和硬件设施的完善为艺术工作者提供了支持和鼓励。通过文化振兴可以提高农民的文化生活质量,同时吸引更多年轻人参与农村创业。青年艺术家要在新时代积极行动,为乡村振兴作出贡献。省青协将积极引导青年艺术家助力乡村振兴,开展“文化寻根”,挖掘乡村文艺“资源库”;采撷田野风光,打造文艺创作“新高地”;做好文艺惠民,把成果送到百姓“家门口”。

宋娟(江苏省青年艺术家协会副秘书长、扬子晚报新闻室总监)

在乡村振兴的进程中,艺术扮演着举足轻重的角色。我们熟知的印象系列作品,如印象刘三姐、海南岛、丽江、西湖、大红袍等,都是通过舞台歌舞的形式,将中国的美丽风光展现给了世界各地的游客,极大地推动了当地旅游经济的发展。当然,并非每个乡镇都拥有如此丰富的资源和实力来打造如此大规模的舞台精彩剧目。因此,我认为公众参与度更高的摄影艺术在乡村发展中发挥着至关重要的作用,摄影作品是宣传乡村的重要素材。

随着手机摄影的普及,越来越多的人也加入了摄影者的行列中来,甚至可以说当下每个人都是摄影师。乡村的美丽风景和文化遗产也正通过我们每一位手机摄影师被推广到更多的人群中,大家也在不知不觉中参与到艺术赋能乡村振兴的进程中来,共同用艺术为振兴乡村做出贡献。当然,艺术赋能乡村振兴是一个长期的过程,在此过程中我们需要不断地探索和实践,通过省文联、省青协的各类艺术活动,吸引更多市民参与进来,从而逐步提高普通市民的艺术素养。

谢士强(江苏省美术馆书画研究室副主任、苏州市青年美术家协会主席)

乡村的经济、生态和文化价值之间的相互转化是艺术家要考虑的关键问题,而艺术家的核心价值在于文化。江苏省青年艺术家协会发展论坛可以延续文化传承,弘扬传统文化,服务新时代,打造江苏特色的文化品牌。本次活动在吴江举办,有望成为统筹城乡发展的载体,引领创新发展,为乡村振兴和国家发展提供支持,增强老百姓的审美意识。

