

当前的乡村振兴艺术热潮及其出路

邱志杰

中国艺术如何回应今天中国社会构建新发展格局,推动高质量发展的新需求,已经成为摆在每一个当代中国艺术家面前的命题。

艺术家除了用画笔表现时代生活、描绘巨变中的中国社会景象、讴歌人民英雄,延续并创新伟大传统,满足人民群众日益增长的精神生活需求之外,更渴望着积极介入经济社会发展本身。尤其是近年来当代艺术中社会参与、社会关注的热潮方兴未艾,有的艺术家深入城市,从事社区艺术、都市活化、工业遗址改造、创意产业的培育;有的艺术家则积极投身于乡村振兴的国家战略,“下乡”,已经成为当代中国艺术家的新的方向。不过,此时艺术家们的“下乡”,已经不是“写生”和“采风”,艺术家们渴望着直接的有所作为。

当前艺术家们参与直接乡村振兴工作,主要集中在如下几种模式:

首先是一批建筑师们来到乡村,在新乡土建筑和生态建筑的方向上进行了不少努力。尤其是在“美丽中国”项目中,建筑师们大显身手,但他们中一些人的工作往往是将传统建筑与现代主义风格进行了某种糅合,形成传统村落景观中几座简约风格的白房子的奇观,美学上的考虑居多,很少全面考虑正在发生变化的新农业形态要求什么新村落、新住宅、新公共建筑。事实上,很多建筑师的作品集中在民宿这类旅游产品。

其次是一部分产品包装设计师开始介入农产品包装产业。随着农村电商规模的扩大,农产品包装设计的需求将会越来越大,包装设计师将会大有可为。但目前,农产品加工的产业化程度还不够,这部分工作的规模还不小,优秀的设计还非常罕见。

再次是一部分艺术家和设计师致力于传统手工艺的活化和非遗保护。“手艺再造”的工作往往是由设计师介入改造为现代设计产品,如过去主要制造农家具(簸箕、扁担)的竹编工艺发展为现代灯具、茶具等等。这方面有一些成功案例,但往往当代设计师介入之后价格变得高昂,消费群体有限,没有形成规模的产业。

非遗传承方面,只要属于器物制造的陶瓷、木工艺等项目,情况基本同上。而最主要的困难,表现在民歌、曲艺、皮影、木偶等表演类项目,其竞争对手是电影、电视和互联网、短视频,即使有充满人文情怀的人投入拯救,也很难起死回生。除了依赖国家补贴的一些展演比赛机制,目前主要是改造成旅游表演。各地都出现锅庄舞、山歌秀、扎染秀等旅游表演项目。类似于台湾地区将传统布袋戏改造为“霹雳布袋戏”并发展成热播电视剧的案例,尚未看到。

近年乡村出现大量墙绘,也和旅游业有相当关系,一些美

术学院毕业生借此获得工作机会。这些由艺术家们绘制的墙绘内容往往并非政策宣传和法律知识类,而是本地风情或装饰性的花草图像。

最后,近年来各地出现大量的“大地艺术节”,基本上都是受到日本越后妻有“大地艺术祭”的启发,在乡村公共空间中植入当代装置艺术,试图营造景点,产生新的旅游目的地,拉动地方经济发展。

综上诸种模式,围绕景观、产品和事件展开,用心良苦,然收效有限。分析其原因有三:一是助力由外部进入,但没能激发乡村的内生活力。二是相对忽略农业作为乡村核心产业,过度局限于旅游业想象。三是更多地关注景观改造和艺术品植入,忽略人才培养和教育意义。这三个方面又互相交叠牵制。

二十大报告指出,要“全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。同时也指出,要“巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”。这里面对“人才”的强调和“内生发展动力”的强调,笔者认为正是当前艺术介入乡村振兴事业的关键所在。

习总书记说过:“乡村振兴不是坐享其成,等不来也送不来,要靠广大农民奋斗。”也就是说,要实现我们乡村振兴的目标“农业高质高效,乡村宜居宜业,农民富裕富足”,还是需要发挥农民在乡村振兴中的主体作用。总书记强调“要就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民”——乡村还是要发展现代农业,才能保证国家粮食安全。新型农民要懂技术,才能善用农业科技,确保农业高质量发展。新型农民更要善经营,才能拓宽增收致富渠道。就这三个指标而言,今天广大乡村的农民群众在科学文化素养、经营能力、创业创新能力方面,目前还满足不了全面推进乡村振兴的要求。

习总书记指出,“要尊重农民意愿,激发广大农民积极性、主动性、创造力,激发乡村振兴内生动力”。这其实已经为我们指明了艺术和设计如何参与乡村振兴的方向:乡村振兴不是科研人员、艺术家和设计师一厢情愿送下乡的。艺术家和设计师来到乡村不只是为了把景观搞得漂亮一点或者把农产品包装得好看一点而已,也不是为了制造更多的旅游目的地——尽管这也是拓宽农村致富渠道时必要的。更重要的是:要用艺术培育新时代的智慧农民,让农民的思想活跃起来,志气强起来,尊严感、创造力获得大的提升。

也就是说,我们需要一种“以人民为中心”的艺术乡村振兴工作。必须紧密结合农村农业的发展需求,以培养新时代的新型智慧农民为核心来开展艺术工作。具体到具体工作中,则应体现为三种策略。

一、紧密服务现代农业业态

农业即将成为下一个高科技行业。模式上是再合作化、公司化、产业链化的现代农产品企业;技术上是以机械化、自动化、信息化为特征的高科技智慧农业;生产及经营环节则将借助于农业物联网及大数据分析,实现农产品全生命周期的数据共享,全生产流程的智能决策。流通环节则借助电子商务实现高速和精准的营销与投送。这样的新农业为我们的新农村提供了新思路。

我们的建筑师下乡盖房子,不是在乡村中实现自己的前卫实验,而是要寻求乡村的“宜居宜业”。这个“宜业”尤为重要,农业机械和新型种植、养殖技术的进一步广泛使用、乡村的再合作化、食品深度加工企业的出现,要求我们的建筑师把注意力由民宿民居更多地转移到种植场、养殖场、加工场的设计上来;农村电商的出现,要求我们的建筑师和规划师重新思考村庄格局和道路的关系。事实上,正是这些全新的实用要求会给我们的建筑师提出新任务新问题,他们在解决新问题中恰恰才能开始自己的实验,并因此而创新和前卫。

二、大力强调乡村艺术项目的教育职能

大量的“大地艺术节”利用了地方政府发展文旅的热忱,但只是把城里美术馆中的景观装置艺术搬运到乡村,农民看不懂,不理解,和他们没关系,最终就成为和整体环境格格不入的形象工程。今天发生在乡村的艺术项目,要最大可能地包含教育培训,让他们就地变成乡村课堂和乡村学院、利用艺术项目来提升农民的科学文化水平、法律知识、经营管理能力、创新创造精神。这些艺术活动的目的不只是造物 and 造景,更是造人——重造精神焕然一新的新农民。

这方面当代艺术是大有可为的:通过生态艺术作品传播科学发展观和生态意识,尤其是提升耕地保护、水土涵养、防灾减灾意识。利用生物艺术作品提高农民环保和食品安全意识,以及农业环境保护、无公害农产品、食品安全、标准化生产等知识。

利用网络艺术、经营养成类游戏和科技类展演,可以提高农民经营管理水平和适应市场经济能力的经营、管理和市场经济知识与技能;甚至于实验剧场中的角色扮演、情景课堂等教育剧场模式,可用来提高农民的职业道德、法律意识和政策理解水平,以及传播健康卫生的生活方式、开展移风易俗和反对愚昧迷信、陈规陋习的科学生活。

当代的社会参与式艺术,大量通过工作坊、研讨班、辩论会、创意市集等互动模式,都具有强烈的教育属性,一旦扭转到正确的目标上来,将爆发出重塑乡村的精神生活和农民精神境界的巨大潜能。

三、科普和美育的深度融合

因此,以培养新时代的新型智慧农民为核心,服务于乡村振兴的艺术工作,任务必定是科普和美育的深度融合。

2018年8月30日,习总书记给中央美院8位老教授回信指出:“要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中

华美育精神”。2021年4月19日,习近平总书记考察清华大学时发表重要讲话:“美术、艺术、科学、技术,相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用,把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设,增强城乡审美韵味、文化品位,把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。”

我们的终极目标是激发乡村振兴的内生活力,关键点是如何使得新时代的农民自强自信和富于创造力。人类创造力的两大引擎是科学和艺术,而建立自尊心,开发创造力最好的途径也是科学和艺术。事实上,二者不是平行的,而是深度融合、一体两面的工作。在当代艺术的专业领域已经出现科技艺术学科,在乡村振兴工作中,科技艺术必定要扮演核心职能。

长期以来,我们对美育的理解存在着一些误区:把“美”等于好看,不注意感受力的培养。其实从原始词意上来看,美学(aesthetics)应该翻译成“感受力学”。我们应着重提升感受力的敏锐性,而不是要形成对于“什么是美”的刻板印象。

与此同时,美育要避免权威崇拜,避免刻板的简化的美术史被反复灌输。

最后,我们的艺术教育不能变成天才论、灵感论,培养出任性的、不讲理的人格。因此美育不能离开观察感受能力的培养,知识和理性能力的培养,也就是,美育不能离开科普。

科普的目标通常是传播科学知识,进一步则是培养科学精神和科学方法,最终则是培养创造力。美育的目标是提升对美的感受力,把人变得敏锐、雅致,最终也是培育创造力。因此科普项目一定要注重发现自然之美、科学之美,除了传播知识,更要启迪心灵。

科需要普,美需要育,科普和美育可以是同一件事!

在这种指导思想下,我们如何去绘制乡村的墙画,就有了全新的思路。乡村的墙面上,现在画着耕地的老农或者松树与仙鹤,为什么不画上《我家附近的野花野草》,按照博物学的本地物种植物图典来让这个地方就地变成科普园地呢?变成本地昆虫品种的图录,变成中草药识别指南?渔村的墙面上为什么不画上海洋生物的食物链,不画上地球水循环的知识图解,甚至星空的坐标?这样的壁画不只是美化环境,还在传递知识和思想,既是美育,也是科普。

要让我们的农民和渔民知道向日葵籽的排列与海螺的曲线都遵循着斐波那契数列,让乡村的孩子们知道树根、树叶和雪花都遵循着分形学的自相似原则。这样,他们就会活得讲道理、有尊严,有志气。他们就会有清晰的思维和逻辑,他们就懂得什么事情该去寻求科研人员或法律人士帮助;他们的心灵会更加更加玲珑剔透,他们会有更大的几率成为有创造性的人、富裕的人。

邱志杰

中央美术学院副院长、教授

100102

(本文责任编辑 初枢昊)