

中国人民大学——2018年国家艺术基金项目
传统村落艺术创新设计人才培养

艺术振兴乡村途径研究

陈炯 | 主编

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

艺术振兴乡村途径研究

中国人民大学——2018年国家艺术基金项目
传统村落艺术创新设计人才培养

陈炯·主编

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术振兴乡村途径研究：中国人民大学——2018年国家艺术基金项目“传统村落艺术创新设计人才培养” / 陈炯主编. —北京：中国纺织出版社，2019.3

ISBN 978-7-5180-5716-0

I. ①艺… II. ①陈… III. ①农村-民间艺术-人才培养-研究-中国 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第280540号

策划编辑：余莉花

版式设计：赵宏伊 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年3月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/12 印张：20

字数：200千字 定价：89.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

主 编
陈 炯

执行主编
丛志强

特约编辑
张倚萌 赵宏伊

甘 露
徐浩杰

前言

到2020年，我国将实现没有绝对贫困人口的目标，而当下，正是脱贫攻坚阶段。“十三五”规划建议指出：“农村贫困人口脱贫是全面建成小康社会最艰巨的任务。”这是对脱贫攻坚在我国经济社会发展全局中所处位置的准确判断。习近平同志指出：“小康不小康，关键看老乡，关键在贫困的老乡能不能脱贫。”“传统村落的创新设计人才培养”正是一项关于传统村落保护与发展，以文化艺术促精准扶贫高度融合的跨学科创新设计人才培养项目。

艺术激活传统村落的创新设计包括三个阶段：以文创促“非遗”走向市场；以文创促原生态、传统手工业形成良性发展；农村建设村庄规划先行，通过合理的村庄设计规划保证前两项目标的实现，并健康循环。农村建设是乡村产业发展的载体，承载着农民的生产生活，村庄规划设计的合理与否影响农村生态的发展。因此，这三者是一个有机整体，形成一个完整的链条，是艺术助力精准扶贫的方法论。

通过艺术实现农村的精准扶贫在我国鲜有系统性研究，通过多次实践，我们探索出“艺术激活乡村”是实现精准扶贫的一条新路。在这条道路的建设和发展中，人才匮乏成为短板。具有艺术创新性发展，创造性转化能力的“双创”人才不足。因此，着力培养具有“双创”能力的人才在某种层面上也成为农村建设、消除贫困的重要环节。

根据“传统村落的创新设计人才培养”项目要求，我们培养出的人才主要有六大特点：一是具有深厚的乡村文化积淀；二是具有问题研究与国家政策解析的能力；三是具有对区域资源的挖掘、梳理、保护、创化的观念和方法；四是具有艺术创意与产业发展相结合的意识与策略；五是具有人口与区域经济视野下进行设计的技能；六是具有对乡村文化和文化扶贫的情怀。

我们培养的人才的优势在于，其从多年的该类项目实践与科学研究中，积累了丰富的经验、建构了高效的策略、形成了科学的方法、总结了多元的技能，这一培养项目目标的设定正是基于将这些经验、策略、方法、技能传授给学员，让更多的人有效地服务于农村。

通过调研，我们发现，具备艺术素养的人才不懂市场，不了解互联网营销，不能有力地推动非遗、手工业等“土特产”

走出去；进行村庄规划设计的不了解农村本土人口、文化传统，设计出的村庄无法可持续利用，成了花架子，甚至久而破败。比如，在传统村落保护及其“美丽乡村”战略实施中出现的问题：首先，片面聚焦于历史遗迹、古建筑等物质文化层面，造成了非物质文化的流失；其次，僵化式保护，而非“活态”性保护，换言之，并没有有效解决保护与发展的辩证关系；再次，过去美丽乡村建设并未与文化扶贫有效融合，在扶贫攻坚阶段，文化扶贫并未真正肩负起应有的责任，这一现状恰恰凸显了“美丽乡村”战略部分价值的丧失。上述问题也明显反映出在传统村落“美丽乡村”战略实施过程中，创新设计人才的匮乏。

因此，当下的现状是，人才培养亟待跟上步伐，艺术设计人才的匮乏不能拖了消除贫困的后腿，“传统村落的创新设计人才培养”项目的实施正当其时。

陈嘉明
二〇一八年十一月

目录

概述	001
项目的价值和特点	002
艺乡建简介	005
途径研究	008
艺术市集	009
黄山店艺术集市IP	011
果蔬大作战系列	012
解甲归田	014
醉石	017
红色背篓主题茶具	021
佛丝绕	024
果蔬大作战——果蔬达人	031
蔬菜画——睡莲	033
蔬菜画——绵羊	034
蔬菜画——斑马	035
蔬菜画——犀牛	037
蔬菜画——星空	038
筷子·隆	041
智慧树	042
原	045
家里的夜灯	049
『家和万事兴』茶具套组	051
『柿柿如意』快客杯	055
一生一世系列首饰	059
乡村品牌	060
背篓公社VIS设计	061

家文化文创产品	086
家文化品牌	085
家文化社群APP界面设计	083
家群文化	082
艺童年	078
艺术活动	077
红萋公社护照	076
花·石缘文创产品	075
面对面系列	071
面对面品牌包装设计	069
红色背篓乡村艺术秀活动方案	067
艺乡建CSS设计	065
红萋公社品牌推广	063

空间改造	087
黄山店村非遗传习馆和书院设计	088
黄山店书院设计	091
枕河人家酒吧空间改造	092
园林酒店设计	094
山环水绕桃叶谷·艺术乡建振兴	096
惠州市黄河洞村振兴策划案	100
乡村故事	101
一个乡村故事的演绎	102
基于故事+口传统村落艺术创新设计	103
失落的家园	104
乡建大师梁漱溟肖像	106
论文	107

艺术与设计的社会性探讨——以湖北省樊家湾为例	108	县镇政府+公益组织+设计机构+村级两委“四位一体”的乡建模式探索——以黄沙洞村为例	178
本位脱离：消费逻辑主导下中国设计师的危机研究	116	返璞归真，打造京郊“绿水青山”——诗意生活方式——关于黄山店村艺术创新设计可行性策划提案	182
乡村旅游品牌IP与文化遗产资源的地价价值研究	120	乡村建设中的乡村旅游发展问题分析	186
乡村记忆与文化重构：农村新型集市构建	125	建筑景观改造在乡村振兴中的价值——以黄山店村为例	189
从艺术本体结构看“艺术介入乡村”	130	乡村振兴方法初探	195
探析民宿发展热潮下的现存问题与设计原则	146	以“家文化”社交平台带动乡村建设	202
民宿的内生力之家文化——以婺源民宿运营案例为例研究	151	以文化生态修复介入乡村振兴的路径与策略	208
乡村·小镇振兴发展分析	155	农村基础设施使用情况概述与改造建议——以河北省和湖南省为例	215
非遗类文化创意产品设计在乡村建设中的应用研究	158	附录	221
艺术需要乡村，乡村更需要艺术——论艺术生态与乡村振兴	163	师资	222
		学员	225

项 | 目 | 的 | 价 | 值 | 和 | 特 | 点

这是一项关于传统村落保护与发展，以文化艺术促精准扶贫高度融合的跨学科创新设计人才培养项目。

该项目源于我校多年来对“美丽乡村”战略、艺术设计、精准扶贫的研究和多个相关项目实践的激发，是对当前中国“美丽乡村”战略、传统村落保护、工匠精神与工匠文化传承、精准扶贫四个社会热点之间共通性的思考与急需设计人才供给的践行，兼顾传统村落保护与发展，以区域资源禀赋为根基，跨界式融合艺术学、设计学、文化学、区域经济、人口与产业、农村发展等学科与专业，以真实项目实践、经验与技能传授、策略与方法创新为特色的创新设计人才的培养，助力国家“乡村振兴”战略实施。

通过田野调查与文献分析，我们发现以往传统村落保护及其“美丽乡村”战略实施出现的严重问题：首先，片面聚焦于历史遗迹、古建筑等物质文化层面，造成了非物质文化的流失；其次，僵化式保护，而非“活态”性保护，换言之，并没有有效解决保护与发展的辩证关系；再次，过去美丽乡村建设并未与文化扶贫有效融合。上述问题反映出在传统村落“美丽乡村”战略实施过程中，创新设计人才的匮乏。

该领域当前的现状是：从事城市设计的人员在做乡村设计；从事城市规划的人员在做乡村规划；对乡村文化知之甚少的设计人员在做乡村设计；设计人员忽视区域资源禀赋，盲目地以个人理解进行乡村设计；漠视具体项目的在地性探索，依赖文献闭门造车。这一现状的改变，必须依托“服务于传统村落创新发展的设计人才”的培养。这类设计人才必须具有深厚的乡村文化积淀，具有问题研究与国家政策解析的能力，具有对区域资源的挖掘、梳理、保护、创化的观念和方法，具有艺术创意与产业发展相结合的意识与策略，具有人口与区域经济视野下进行设计的技能，具有对乡村文化和文化扶贫的情怀。运用艺术设计有效地解决保护与发展的辩证矛盾才是该类艺术设计的首要目标。这一培养项目的设定正是基于将这些经验、策略、方法、技能传授给学员，让更多的人有效地服务于国家战略。

1. 项目具有多方面的价值和意义

(1) 为传统村落的“美丽乡村”战略实施提供专属的设计人才。专门服务于传统村落和“美丽乡村”两大国家战略实施的创新设计人才极度缺乏。大学教育中没有该类型的专业设置，社会上的培训机构也没有该类型人才的培训，这就造成了国家急需人才与人才供给之间的严重失衡。如果利用大学的本科或研究生教育进行该类人才的培养，至少需要3~5年，无法解决当前问题。因此，筛选具有良好相关基础的人员，进行半年左右的短期培训，更加适合。这一培养模式既能有效地满足社会所需，又能科学地节省教育成本。

(2) 专属设计人才进入社会实践可以有效带动精准扶贫。扶贫进入攻坚阶段，须由专业人士引领以提升贫困人群自身的创收能力。专属设计人才可以将在该培训中所获得的经验、策略、方法、技能等在村落中进行二次传授（该培养项目设置专门的二次传授技巧课程）。换言之，该项目培养的人才既承担“直接”服务于传统村落修复和建设，又承担“村民导师”的职责。

(3) 专属设计人才进入社会实践可以有效激活传统村落。传统村落中的区域文化不是脱离现实的“死文化”，而是与村落生产、生活共生共存的“活文化”。这一独有的特征决定了它必须要不断的发展、完善，才能服务于村民生活质量的提升，“创化”才能建立传统村落区域文化的新关系，让其多元价值再次显现。因此，专属设计人才运用所学的策略、经验、方法和技能，围绕传统村落区域文化的当代性创化展开系统性实践，可以复兴其在村落中的多元意义，激活传统村落，推动文化扶贫。

(4) 专属设计人才进入社会实践有助于民族文化艺术的复兴。传统村落区域文化是民族文化艺术的重要构成，前者的创化可以带动民间文化艺术的繁荣，继而带来民族文化艺术的复兴。正如冯骥才所言：如果没有了这花团锦簇般各族各地根性的传统村落及其文化，中华文化的灿烂从何而言？

(5) 该培养项目可以为高校艺术和设计教育方向提供新的启发和借鉴。艺术与设计教育应与社会发展和国情紧密结合，人才培养应密切服务于国家所需。乡村在我国具有特殊且重要的地位与价值，长远看，服务于乡村的艺术设计人才不能缺席。这为高校的艺术和设计教育提出了新的要求。通过该项目的开展，可以为高校的艺术和设计教育提供新的启发和借鉴。

2. 该培养项目的特点归纳

(1) 策略、经验、方法、技能的传授。

(2) 服务于国家战略和社会急需。

(3) 以多元的人文社会科学为支撑的创意、艺术、设计视野拓展和创新能力提升。

(4) 真实项目带动整体教学（除课堂和工作室教学之外，在具体项目中完成相关内容的传授与运用，提高教学的有效性）。

（项目联系人 丛志强）

艺 | 乡 | 建 | 简 | 介

艺乡建学术团队是由中国人民大学的艺术学院、社会人口学院、农业与农村发展学院、公共管理学院、文学院等教授、师生和校友合作发起，通过艺术与创新设计为抓手，跨专业、多维度思考实现乡村振兴、精准扶贫和农村产业升级；通过学理研究和项目实践，艺乡建团队逐渐探索出一条系统性的艺术激活乡村、实现乡村振兴的新路。

1. 系统化作业路径

基于中国人民大学多年来农村经济与产业研究的基础性成果，艺乡建团队围绕当前乡村振兴战略、传统村落（城镇）保护、工匠精神与工匠文化传承、精准扶贫等乡村建设焦点问题，跨界式融合了宏观经济与区域经济研究方法、社会学领域的产业人口关系模数分析、农村经济发展模式研究、艺术学、设计学、传播学和品牌经济作业模式等学科与专业，以多种乡建模式的项目实践、经验与技能传授、策略与方法创新为特色，逐渐总结了一套以艺术手段促进乡村生态均衡、可持续发展的系统化作业路径。

艺乡建的作业模式是基于系统化顶层设计，以区域资源禀赋为根基，在组织乡村、建设乡村、经营乡村的各个阶段，充分发挥艺术自身所具有的激活性、生长性和在地性优势，形成乡村村落（城镇）的内生性成长。艺乡建的项目作业，则强调策划导入的基础与策略，以及总体规划、分步实施的执行落地。近年来已经成功完成了贵州丹寨“乡村艺术驻地创作模式”、河南淅川“自然生态导入模式”、湖北孝感“工匠精神与工匠文化传承”、浙江衢州“产业艺术节植入模式”等多个乡建项目的有效实施。

2. 基于艺术生态的作业原则

- (1) 具有深厚的乡村文化积淀。
- (2) 具有问题研究与国家政策解析的能力。
- (3) 具有对区域资源的挖掘、梳理、保护、创化的观念和方法。
- (4) 具有艺术创意与产业发展相结合的意识与策略。
- (5) 具有人口与区域经济视野下进行设计的技能。
- (6) 具有对乡村文化和文化扶贫的情怀。

3. 艺术振兴乡村路径

- (1) 主题艺术节：以精品巡展、驻地创作、主题植入等不同形式，为当地组织引入主题艺术节，将特色资源转化为无形资产，发掘独

特价值塑造区域品牌，活化乡村文化生态，搭建艺术产业平台。

(2) 村落（城镇）发展项目：在提高居民能力和公共事务的基础上，综合性地解决村落（城镇）生态平衡、资源资产保护、合理开发使用、经济持续发展等问题，探索出艺术作用于村落（城镇）发展的“内生式发展”模式。

(3) 培训教育项目：启动“乡振计划”“村落（城镇）培训”“技能建设”“合伙人计划”“经理人培训”等执行项目。

(4) 艺乡建资助体系项目：推动“乡振资助计划”和“艺乡建基金”，资助各地乡建团体，同时也扩大了艺乡建的社会影响。

(5) 调查科研项目：深入了解中国乡村建设情况，委托专家启动系列科研项目，完成“民俗与生态人口分布调查”“生产生活方式和生态环境保护”“艺术村落（城镇）可持续利用研究”项目。

(6) 志愿者平台项目：艺乡建为志愿者提供平台，支持志愿者到乡村参与乡村建设工作（文化生态与艺术驻地创作）。

(7) 媒体合作伙伴：增加社会曝光，参加媒体组织的年度评选，得到政府理解和社会认同，并得到公众较广泛的承认。

4. 艺乡建艺术村落（城镇）内生式发展模式

(1) 由艺乡建和专家调查摸底，对村民生活期望和建设需求进行需求评估，写出需求评估报告。

(2) 艺乡建、地方政府、项目管理委员会就项目实施资金安排进行讨论，达成艺乡建、政府和项目管理委员会的三方协议。资金来源由艺乡建、政府和村民自筹三部分组成，项目管理委员会负责资金和项目实施，艺乡建、政府、村民代表进行监督。

(5) 项目实施的主体单位由艺乡建聘请，由专家进行技术指导。

(6) 项目实施中调整，由项目管理委员会与政府、艺乡建协商。

(7) 由艺乡建、政府委托第三方专家进行验收评估。

艺乡建村落（城镇）发展模式的核心，是以村民为村落（城镇）发展的主体，将项目资金交由村民集体管理，以村民集体自主选择为本，融村民、项目管理委员会、艺乡建、政府和专家为一体，这对提高村落（城镇）公共事务管理和调动基层村民的参与积极性，具有十分重要的作用。

（项目负责人 陈炯）

