

乡村振兴背景下艺术赋能乡村庭院改造的路径与策略研究

任艳敏

宜宾学院 四川宜宾 644000

DOI: 10.32629/ems.v8i8.21588

〔摘要〕 乡村振兴战略的推进给乡村人居环境整治赋予了政策支持和发展的机会。庭院是乡村空间体系的基本单元，庭院改造质量的好坏直接关系到乡村整体风貌和村民生活质量。本文在乡村振兴背景下，以艺术赋能为研究角度，从理论、现实、实践三方面来对乡村庭院改造进行系统的探究。经由研究可知，目前的庭院改造存在着同质化严重、村民主体性缺失、乡土文化断裂等状况。因此本文提出文化锚定、参与式设计、功能复合、微更新四个路径，并以浙江宁海、广东珠海、北京延庆等地的实践案例加以佐证。研究表明，艺术赋能是促使乡村庭院由物质美育向精神美育跃升的重要途径，对于实现乡村全面振兴有着十分重要的理论与现实意义。

〔关键词〕 乡村振兴；艺术赋能；庭院改造；路径策略

党的二十大报告提出全面推进乡村振兴的战略部署，乡村人居环境整治成为重点任务之一。庭院是乡村空间的微型单元，是村民生产生活之所，也是乡村文化内涵和审美情趣的反映。但许多地方的庭院改造走的是“刷墙种菜”的粗放式发展道路，表面上整洁有序，实际上缺少艺术审美和文化内涵，村民的需求被简化了，乡土特色也被抹杀了。艺术赋能的概念被提出后，给破解困境带来了新的思路，它既是装饰手法，又是思维方式和介入策略，重视用审美体验来激发空间活力，用文化认同来凝聚社区共识。把艺术赋能渗透到庭院改造的全过程中，可以促使庭院由物质上的美化转变为精神上的滋养。本文以艺术赋能乡村庭院改造为研究对象，对它的内在逻辑进行梳理，分析它的现实困境，提出可行的路径和策略。

一、乡村振兴与艺术赋能的内在逻辑

（一）乡村振兴的美学维度转向

传统意义上的乡村振兴，更多聚焦于经济发展与基础设施建设。但是随着社会的发展以及人民的需求层次的提高，乡村振兴的内涵也在不断发生变化。美学维度越来越突出，成了评判乡村振兴质量的尺度。

习近平总书记到浙江考察时提出，乡村振兴不能只重物质建设，还要注重精神建设。这里的“魂”，很大程度上指向文化精神与审美追求。一个缺少美感的乡村，即使经济数据亮眼，也难以实现真正意义上的振兴。美学维度的加入，把乡村振兴由单一的经济逻辑转变为经济、文化、生态三者并重的综合逻辑。

庭院正好处在转向的关键点上。它是村民日常生活的主要场所，也是外来者认识乡村的第一扇窗户。把美学思维运

用到庭院改造当中，就是乡村振兴美学维度向具体化转变的体现。

（二）艺术赋能的概念内涵与价值指向

“赋能”来自社会学、教育学领域，它是指借助于外部资源的注入和机制的设计，来提高人的能力以及自主性。艺术赋能就是把艺术作为赋能工具，用审美教育、创意激发等手段来增强受众的主体意识和创造能力。

在乡村庭院改造的背景下，艺术赋能有三层含义。第一层是审美赋能，即用艺术设计来提高庭院的视觉质量以及环境舒适度。第二层是文化赋能，即利用艺术手段挖掘乡土文化来增强村民的文化自信、身份认同感。第三层是社会赋能，用艺术来促进村民的参与、社区的共建，激活乡村的社会资本。

这三层意思之间是递进关系。审美赋能为基，文化赋能为深，社会赋能为上，三者一起发挥作用才能达到庭院改造的综合效益最大化的目的。

（三）乡村庭院作为艺术介入的微观载体

庭院相比于大规模的乡村规划来说，具有小、投资少、周期短、见效快的特点。这些特点使之成为艺术介入乡村的最好途径。艺术家和设计师可以在庭院这样的微观空间里大胆地去尝试，把创意迅速地变成现实。

同时庭院同村民生活息息相关。改造过程本身就是一次社区互动。村民参与进去是受他人影响的被动接受者，同时也是积极的创造者。因此，庭院改造不再只是空间的创造，而是一种社会的生产过程。

另外，庭院分散、多样化的特性给艺术表现留下了广阔的天地。不同的地域、不同的家庭庭院，都会产生出各自不

同的艺术风格。多样性就是乡村最吸引人的地方。

二、当前乡村庭院改造的现实困境

（一）同质化倾向：千院一面的审美疲劳

走访多地乡村，一个普遍感受是“千院一面”。白墙黛瓦、篱笆小菜园、千篇一律的景观小品，是模式化的“美丽乡村”模板。这种同质化的背后，是标准化思维对个性化表达的压制。

一些地方用统一的设计方案和施工标准推进庭院改造。表面上看效率很高，实际上是抹杀了乡村的多样性。每一个村庄都有自己的历史文脉和民俗传统，在标准化改造的时候没有考虑到这些差异化的资源。村民对此有所微词，认为改造之后的小院虽美，但是不像自家的家。

研究发现，因为缺少专业的指导，村民们自主改造很容易陷入空间布局不合理、文化特色不足的困境之中。这一个发现从侧面说明了同质化现象是普遍存在的。

（二）主体性缺失：村民参与的边缘化

庭院改造的主角应该是村民自己。但是村民一般被边缘化，成为被动的旁观者。设计方案是由专业团队设计的，施工是由工程队执行的，村民只需要配合就可以。

该种模式的弊端是显而易见的。村民真实的需求没有得到充分的表达，村民对于空间功能的理解最深刻，缺少参与渠道会使设计偏离实际需求。村民的创造潜能也被忽略了，很多村民有丰富的生产生活经验、民间工艺技能等都是庭院改造的宝贵资源。

（三）文化断裂：乡土记忆的符号失落

庭院不但是物质空间，也是文化容器。老宅的门楼、院内古树、墙角水缸都留有几代人的心声。但是在改造过程中，很多文化符号都被当成“破旧”的东西被清除掉，取而代之的是一些没有故事感的装饰元素。

文化断裂的后果是严重的。它不但会造成乡村历史文脉的断层，还会削弱村民的文化认同感。失去记忆载体的庭院，再美也只是空洞的装饰，不能引起情感上的共鸣。笔者认为，美丽乡村不是表面的美丽，而是内涵的美丽，环境的改善要从塑造人文景观、构建乡愁文脉入手。

三、艺术赋能乡村庭院改造的路径与策略

（一）文化锚定：构建“一村一品”的庭院美学体系

破解同质化最根本的办法就是回归本地文化。每一个村庄都有着自己独特的文化基因，即历史传说、民俗风情、传统工艺等。艺术赋能首先要发掘这些文化资源，把它们变成人们可以感知、可以体验到的庭院美学元素。

文化锚定就是以本地文化为锚点构建出有识别度的庭院美学体系。可以从三个方面入手，一是文化符号的提炼与转译，把乡土文化元素转化为庭院中的景观符号和装置小品；

二是空间意境的营造，借鉴传统园林美学手法，在有限的空间里营造出文化意境；三是色彩体系的建构，从本地自然环境中提取主色调，形成统一的识别系统。

浙江宁海县的实践给人们提供了一个典型的范例。当地把“艺术振兴乡村”作为理念，组织浙江农林大学园林学院的师生到各个村庄去进行系统的庭院文化资源普查和设计介入。强蛟镇上蒲村以“姥姥家的记忆”为切入点，采用口述史采集、老照片翻拍、旧物征集等形式，对村民的家族故事和乡愁元素进行了深入的挖掘，把老物件、旧照片融入到庭院的设计中，营造出有很强的个人印记和文化温度的庭院空间。设计团队从当地传统民居中汲取青砖、灰瓦、木格栅这些材质元素，创建起一致的视觉识别系统，从而保证每一个家庭的庭院都有自己独特面貌，不会出现混杂的局面。把个人的记忆变成公共的美学，在改变庭院容貌的同时又复活了乡村社区的社交网络，使庭院成了亲情交流和传承记忆的文化节点，这是文化的锚定所体现的价值。

（二）参与式设计：激活村民主体性的艺术共创机制

村民不是设计对象，而是设计的主体。参与式设计的基本思想就是把村民由被动的接受者变成主动的参与者，在改造的过程中有话语权、有决策权。

实现这一目的要创建起系统的参与机制。需求共创阶段，通过入户访谈、工作坊等形式了解村民的需求。方案共议阶段，村民就设计师提出的方案进行讨论、修改。施工共建期间，村民能参与到力所能及的施工工作当中去，即砌筑花坛、种植花木等。成果共享阶段创建起长效维护机制，保证庭院长久发挥功效。

中央美术学院侯晓蕾教授团队在北京延庆柳沟村的实践堪称标杆。项目的主要创新点就是创建了“美丽庭院参与式设计工作坊”，把群众作为主体，用集体共创的方式来规划庭院的空间布局，形成一个“设计师指导、群众主导、高校支持”的合作模式。活动以疗愈微花园、可食微花园等六个模块的形式为主，给参加者提供不同的选择。根据每户家庭实际情况实行“一户一案”设计思想，在充分调查的基础上做出精细化调整，使设计方案既符合美学要求又满足日常生活需要。项目也重视提高村民的技能水平，对村民进行植物养护、庭院维护方面的技能培训，大大提高村民自我管理的能力。正如侯晓蕾教授所说，该模式不但是美化乡村景观的良方，更是推进基层社会治理现代化的一种途径。统计表明该计划已经惠及全镇约八成的农户，对近千个院落进行改造，改善了环境质量的同时也加强了居民的身份认同感以及社区归属感，取得较好的社会效益和生态效益。

（三）功能复合：庭院空间的艺术化与产业化融合

庭院改造不能只是为了视觉上的美化而进行，更应该注

重功能的改善以及价值的转换。在乡村振兴的背景下,庭院有了新的功能期望,它是生活空间、生产空间,也是居住场所、经营场所。

功能复合的途径可以用庭院加其他内容的方式来表述。第一是庭院经济,即发展庭院经济。用艺术化的种植设计把庭院变成生产基地和展示空间,种植可食地景、设置农产品展销角等。第二是庭院+旅游,即把特色庭院开放为民宿、茶室、手作体验空间,吸引游客消费。第三是“庭院+社交”,即把庭院局部改造成村民共享的交往空间,乡村书屋、议事角等都属于此类。

广东珠海“创美庭院”项目的实践充分展现了功能复合的巨大潜力。项目以水乡、田园、古村、海岛四大主题为依托,坚持分区规划、整理优化、宜居改造、景观提升的原则,在各区域根据其自身的自然条件及文化特色创建起不同的庭院经济模式。其中,水乡主题是以湿地生态修复、传统建筑保护为内容,带动茶饮休闲和精品民宿的发展,田园主题是生态农业与观光旅游的结合,以可食用植物栽培、农产品展示销售为主要方式,海岛主题是以海洋文化遗产为主线,开展渔业体验和手工艺传习等。目前已经完成了全市四个区共计29个行政村的534户示范庭院,其中带动当地居民增收1100万元以上的有297户,直接就业82人。形成了环境改善促进生产、生产提高促使增长、增加收入而促进人的发展的良性互动。沙脊村村民代表陈荣沛认为项目推进使村庄面貌大为改善、村民收入大大提高。这个例子说明艺术介入乡村建设既可以促进经济发展也可以保护生态环境,还可以传播文化,所以它是带动农村可持续发展的一个重要因素。

(四)微更新策略:低成本高审美的艺术介入手法

乡村庭院改造存在着资金不足的问题。微更新策略就是为了解决这一约束而提出的解决办法,它主张用最小化的干预来达到最大的效果,用巧思代替大拆大建。

微更新的主要手法有以下几点。一是旧物新用,对废旧物品进行艺术化的改造,将旧水缸改造成花盆、废旧木料拼装成篱笆等,成本低廉却能营造出浓厚的乡土气息。二是植物造景,利用乡土植物,选择易养护、具有观赏和经济价值的植物,达到美观实用的目的。三是光影营造,用太阳能灯串、竹编灯笼等手段,用很低的能耗创造出有诗意的夜景。四是彩绘增色,对院墙、地面等载体做艺术彩绘,用较低的成本大幅度提高视觉丰富度。

湖南长沙理工大学艺术学院团队在新宁县月汉村进行的实践项目,给微更新策略的应用赋予了实际的证据。本项目以“低成本、高普及性”为原则,用生态优先和地域文化相结合的理念来完成数十个庭院改造方案并投入使用。在研究者的引导下村民去实地考察自然环境,收集到石料、砖瓦、

竹木等当地材料后,创造性地开发出了很多新的用途,有废旧轮胎制成的彩色花盆、传统的磨盘变成了步道装饰、废弃坛罐堆砌而成的景观墙。既达到废物的有效转化,又具有很强的地方文化色彩。每一项庭院改造工程的总投入不足1000元,村民仅需投入少量资金与劳动即可参与。邻村枳杆山村的庭院文化小品设计同样遵循这一思路,通过简洁的艺术介入实现了显著的环境提升。课题组形成起“示范引领、资源共享”的传播途径,让改造经验在村民间自发传播。实践证明,微更新模式不再局限于传统临时性解决办法的范畴之内,而成为具有前瞻性并且可持续发展意义的一种设计思想,在财政资金较少的区域开展环境改善工作时时有较好的可复制性和可行性。

结语

本文从理论逻辑、现实困境、实践路径三个方面对艺术赋能乡村庭院改造问题进行系统的探究。艺术赋能不只是美学手段的加入,也是思维方式的转变、治理方式的创新。

文化锚定、参与式设计、功能复合、微更新这四个策略,就构成了艺术赋能乡村庭院改造的基本路径框架。它们分别对应着同质化、主体性缺乏、功能单一、资金匮乏这四个现实问题,从而形成起较为完备的解决办法。

艺术赋能庭院改造没有放之四海而皆准的模板。每个村庄都要做深入调查,找到最适合自己的道路。尊重村民的主体地位、乡土文化的价值、自然生态的规律,就是艺术赋能庭院改造要坚持的基本原则。伴随着乡村振兴战略的不断发展,艺术赋能乡村庭院改造必将迎来更广阔的发展空间。

参考文献

- [1] 余瑞,许莹,刘莉,等.乡村振兴背景下乡土建筑改造研究[J].热带农业工程,2023,47(03):146-148.
- [2] 蔡达丽,孙青,罗静思平.基于庭院经济发展模式的美丽乡村院落改造设计研究——以张家界市双坪村为例[J].绿色科技,2023,25(03):37-41+47.
- [3] 鲍齐齐,蔡梦莎,邢思懿,等.乡村振兴下的美丽庭院创建路径探析——以台州蓬街镇镇东村庭院景观改造为例[J].绿色科技,2022,24(19):42-46+51.
- [4] 费亚英,孙钦.庭院成就乡村之美,女性成就庭院之韵——德清劳岭村改造提升项目[J].居业,2021(12):44-46.
- [5] 张雪艳.现代化改造:乡村振兴进程中庭院经济发展方向[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2021,49(03):47-53.
- [6] 侯晓蕾.用艺术装点乡村:延庆柳沟村美丽庭院参与式设计实践[J].相关报道,2024.

作者简介:任艳敏,出生年月:1991年2月,女,汉族,籍贯:河南信阳,学历:硕士,职称:助教,研究方向:环境设计。