

# Public art courses in the context of beautiful countryside intervene in the innovation research of rural space in Shaanxi

Wenjia Wang

Xi'an Peihua College, Xi'an, Shaanxi, 710125, China

## Abstract

The implementation of the beautiful countryside strategy is a major strategic deployment made by the Party Central Committee to build a modern socialist country in an all-round way. Since the concept of "beautiful countryside" was proposed, rural development has received widespread attention from multiple industries and disciplines. In the teaching of public art design courses, this paper actively explores the possibility of linking theory with practice, deeply integrates the traditional curriculum content with urban public art as the core with the background of beautiful rural construction, explores the teaching theories and methods that serve rural space, stimulates students' local feelings and subjective creativity, and achieves good teaching effects and social repercussions.

## Keywords

beautiful countryside; rural space; public art courses; Teaching reform

## 美丽乡村背景下公共艺术课程介入陕西乡村空间创新研究

王文佳

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

## 摘要

实施美丽乡村战略是党中央着眼于全面建设社会主义现代化国家所做出的重大战略部署。自“美丽乡村”理念提出以来,乡村发展受到多行业、多学科的广泛关注。在公共艺术设计课程教学中,本文积极探索理论联系实践的可能性,将传统以城市公共艺术为核心的课程内容,与美丽乡村建设背景深度融合,探索服务于乡村空间的教学理论与方法,激发学生的乡土情怀与主体创造性,取得了良好的教学效果与社会反响。

## 关键词

美丽乡村; 乡村空间; 公共艺术课程; 教学改革

## 1 引言

### 1.1 研究背景

自2013年“美丽乡村”建设目标提出以来,我国乡村空间建设逐步从初期的“硬件改造”转向“内涵提升”。2023年中央一号文件明确指出,“推动乡村建设既要见物也要见人,既要塑形也要铸魂”,强调乡村空间创新应“保留乡村特色、激活文化基因”。党的二十大报告进一步提出“建设宜居宜业和美乡村”,将乡村建设提升至社会主义现代化建设的核心议程(徐斌等,2024)。作为“美丽中国”建设的重要组成部分,“美丽乡村”不仅涵盖生态环境的提

升,更包括文化传承、空间活力激发与社区认同重塑等多维内容(刘艾鑫,2021;卞素萍,2020)。

然而,当前陕西部分乡村在建设过程中仍面临诸多现实困境:一些乡村因受城市化冲击出现文化符号断裂,公共空间缺乏地域特色与使用活力,村民参与感较弱等(陈苏丽,2020;刘涛,2020)。在此背景下,高校环境设计专业的公共艺术课程亟需突破传统“课堂技能训练”的局限,转向以乡村空间创新为导向,通过“校地协同、项目嵌入、村民参与”的教学改革,搭建高校美育与乡村实践之间的桥梁(郭瑾莉,2021;吴文轲等,2022)。

陕西作为我国农耕文明与黄土文化的重要发源地,其乡村空间承载着丰富的文化记忆与地域特征。然而,当前部分地区仍存在“重景观复制、轻文化挖掘”“重外部设计、轻村民参与”等现象。公共艺术凭借其“在地性”“参与性”与“公共性”特点,成为连接人、空间与文化的重要媒介,十分契合乡村空间创新的内在需求。公共艺术课程作为培养实践型艺术人才的重要平台,长期存在“课堂与田野脱

**【课题项目】**陕西省教育科学“十三五”规划课题《公共艺术课程介入新型乡村空间的可行性探究》(项目编号:SGH18H510)。

**【作者简介】**王文佳(1983-),女,中国河北张家口人,硕士,副教授,从事公共艺术及传统文化研究。

节”“作品与实际需求偏离”等问题。传统课程侧重于“技法训练”，学生对乡村空间缺乏深度认知，作品难以真正回应乡村实际。因此，探索公共艺术课程介入乡村空间创新的路径，既是应对乡村空间同质化问题的实践需求，也是公共艺术教学回归“社会服务”本质的必由之路。

作为环境设计专业的新兴分支，公共艺术课程涵盖多层次、多类别的教学与研究内容，拓展和延伸了该专业的教学与科研平台。目前，公共艺术课程在艺术类、设计类及综合类高校的设计学院中仍处于初步构建阶段。紧密结合乡村空间进行系统性教学与科研发展，发挥实践优势、充实课程内涵、发现问题并总结经验，对构建完善的学科体系具有重要意义。该课程的持续建设将增强环境设计专业的学科实力，推动形成健全的理论体系，并产出兼具特色、务实性与创新性的教学与研究成果。因此，公共艺术课程在环境设计专业中的整合与深化势在必行，其发展任重而道远。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

本研究构建“公共艺术课程—乡村空间创新”的联动框架，进一步丰富乡村空间设计中的“参与式”理论，拓展公共艺术课程教学中“在地性”研究的深度与广度。

### 1.2.2 实践意义

为陕西乡村空间创新提供可操作的“教学—实践”协同模式，推动公共艺术课程从“技能培养”向“在地创作”转型，实现“教学成果有效转化为乡村发展动能”的良性循环。

## 2 教学对象及分析

公共艺术课程是高校美育的核心载体，其本质是“以美育人、以文化人”（王英，2023；张宁，2023）。在美丽乡村建设背景下，本课程定位应从“艺术技能传授”转向“乡村空间问题解决”，具体目标包括以下三方面：

表 1：美丽乡村背景下公共艺术课程的定位与目标体系

维度	传统课程定位	美丽乡村背景下课程新定位	具体目标
总体定位	艺术技能培养	乡村空间问题解决	连接高校美育与乡村实践，实现“教学成果转化为乡村发展动能”
文化维度	普适性美学原理传授	地域文化传承与转译	挖掘陕西乡村地域文化基因，并将其转化为公共艺术语言
空间维度	虚拟或城市空间项目练习	乡村实体空间激活与赋能	针对乡村公共空间的功能弱化问题，通过公共艺术介入提升空间吸引力与活力
社区维度	个人或小组作品创作	社区协同与共建共享	引导村民参与公共艺术创作全过程，强化其文化认同与归属感

对公共艺术介入乡村的场所类型进行梳理，可包括交通节点、村落出入口、视觉主轴、视觉焦点、视线交叉点、聚合空间、板块控制中心、开敞场地空间及文化历史附着点等。这些空间大致可归类为田园展示空间、乡村聚落展示空间和即时性展示空间。结合新型乡村空间规划的远期与近

期目标，公共艺术的介入有助于推动乡村建设的有序开展，避免盲目性，正确引导乡村文化建设，准确把握乡村发展定位，突出地域环境特征，促进乡村精神文明与地方经济协调发展。

公共艺术课程介入乡村公共空间，对改善人居环境、提高发展质量、提升村民幸福感具有重要作用，并为未来乡村公共艺术发展提供有益参考。

## 3 核心概念与理论基础

### 3.1 核心概念界定

#### 3.1.1 美丽乡村背景下的乡村空间创新

“美丽乡村”并非简单的统一美化工程，而是基于乡村原有肌理，实现生态、文化与功能协同升级的过程。乡村空间创新应满足三重要求：一是功能适配，即空间需契合村民生产生活与乡村产业发展需要；二是文化彰显，通过空间符号传递地域文化记忆；三是公共认同，使空间成为村民、游客、经营者等多方主体共享的场所，而非单一观赏对象。<sup>[1]</sup>

#### 3.1.2 公共艺术课程介入

指以高校公共艺术课程为平台，组织学生深入乡村田野，以“学习者+创作者+协调者”的多重身份，联合村民、地方政府与学校共同推进乡村空间创新项目。其核心在于实现“教学过程与乡村实践同步”“课程成果与空间改善衔接”。

### 3.2 理论支撑

#### 3.2.1 在地性理论

强调公共艺术设计应根植于特定地域的自然与历史语境，反对脱离地域环境的符号移植。在陕西乡村空间创新中，“在地性”体现为选用本地材料、提取地域文化符号，以及创作回应村民真实需求。

#### 3.2.2 参与式设计理论

核心是让使用者参与设计全过程。乡村空间的主要使用者是村民，其需求常隐含于日常习惯之中。公共艺术课程需通过访谈、工作坊、共同创作等方式，使村民由“被动接受者”转变为“主动创造者”。

#### 3.2.3 服务学习理论

主张以真实需求为导向，使学生在解决实际问题中深化知识理解与能力培养。公共艺术课程介入乡村的本质是服务学习的实践——学生通过调研理解乡村文化，通过创作运用设计方法，通过协调提升沟通能力，最终实现知识、能力与价值观的有机统一。

## 4 陕西乡村空间现状与公共艺术课程介入的必要性

### 4.1 陕西乡村空间现存问题

部分村落为发展旅游，将传统晒谷场改造为景观广场，导致村民需另寻场地晾晒作物，反映出空间改造与实际需求的错位。某些乡村为打造网红打卡点，直接复制南方乡村公共艺术样式，未能体现本地文化；又如关中某村统一进行墙

体绘画,却未融入村民熟悉的文化元素,导致村民“看不懂、不认同”。多数乡村改造项目由外部设计师主导,村民仅作为劳动力参与施工,未真正参与方案设计,造成绘制内容与村民记忆和文化体验不符。

表 2: 陕西乡村空间现存问题分析

问题类型	主要表现	成因剖析	典型案例
空间功能与需求脱节	空间改造后与实际生产生活需求不符,实用性下降。	决策自上而下,缺乏实地调研和需求分析,追求“景观化”。	为旅游开发将晒谷场改为景观广场,村民需另寻地晾晒作物。
文化符号表层化	文化元素简单复制、拼贴,缺乏深度,村民认同感低。	对本地文化挖掘不足,追求短期效益和“网红”效应。	复制南方乡村艺术样式,墙体绘画未融入本地文化元素,村民“看不懂、不认同”。
公共参与缺失	村民在空间改造中参与度低,仅作为劳动力而非设计参与者。	采用“交钥匙工程”模式,忽视村民的主体性和地方性知识。	外部设计师完成方案,村民仅参与施工,绘制内容与村民记忆不符。

## 4.2 公共艺术课程介入的必要性

### 4.2.1 破解“专业设计与乡村需求脱节”的矛盾

高校学生虽经验尚浅,但能以“旁观者+学习者”的双重身份敏锐捕捉细节需求;学校作为第三方,有助于协调村民与政府之间的意见分歧。

### 4.2.2 填补“文化转译与在地表达”的断层

公共艺术课程注重培养学生的文化解码与转译能力,学生可通过文献梳理、非遗访谈与生活观察,将抽象文化转化为可感知的空间符号。<sup>[2]</sup>

### 4.2.3 构建“短期改造与长效运营”的衔接

课程介入不是一次性工程,而是通过多届学生的持续跟踪与优化(如2022级完成基础改造,2023级进行功能提升,2024级策划艺术活动),推动乡村空间创新从“外部输入”转向“内生发展”。

## 5 公共艺术课程介入陕西乡村空间创新的实践路径

### 5.1 课程目标重构:从“作品创作”到“在地创作”

传统课程以完成符合美学标准的作品为目标,而面向乡村空间创新的课程应确立三重目标:

认知目标:使学生掌握陕西乡村文化特征与空间设计原则;

能力目标:培养学生在地调研、文化转译、协同创作与效果评估的综合能力;

价值目标:引导学生树立“艺术服务乡村”的理念,理解好的设计应使空间“有人用、被认同”。

### 5.2 课程内容模块设计(“四维三阶”体系)

通过构建“在地研究—协同创作—空间介入—乡村共生”的四维模式,根据陕西乡村特点,课程分为“调研—创作—实践”三阶段:

#### 5.2.1 调研阶段

课程前期进行文献研究:梳理陕西乡村文化谱系;通过田野调研,参与式观察记录村民日常生活;统计本地可用

材料与工艺资源。

#### 5.2.2 创作阶段

课程中期组织工作坊,收集村民对于空间改造需求,学生依据改造需求设计公共艺术复合空间方案;采用本地材料完成作品,既体现地域文化,又适应当地气候条件;确保作品兼具美学价值与实用功能,如设置可移动座椅,兼顾演出与议事等多重用途。

#### 5.2.3 实践阶段

课程后期通过空间使用日志评估作品实际效果;根据反馈持续改进,如针对夏季炎热添加遮阳与降温设施。

## 5.3 教学方法创新:“在地化+协同化”双驱动

项目式教学:以乡村真实需求为课题,与地方政府、乡村运营方合作,将实际空间改造项目作为课程题目;

跨界协同:组建“学生+村民+专业人士”创作团队,学生负责设计与文化转译,村民提出需求并指导实践,非遗传承人提供工艺支持,运营方负责功能审核;

过程性指导:采用“课堂+田野”双线教学,校内课堂讲授理论与方法,田野现场教师驻点指导,及时调整方案。

## 6 实证案例:公共艺术课程介入陕西乡村空间创新的实践效果

### 6.1 西安美术学院:关中忙罢艺术节

关中忙罢艺术节始于2018年,由西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村与西安美术学院联合发起,至今已连续举办七届。该艺术节依托关中地区传统农事节俗,通过系统性“艺术乡建”活动,实现高校艺术教学与乡村文化实践的深度融合。

艺术节内容包括终南戏剧节、大地生态艺术展、社区艺术空间三大板块,涵盖绘画、影像、装置、行为表演等多种形态。美院师生与村民共同创作,不仅有效激活了乡村空间,也增强了社区文化认同,为当地经济发展与文化传播注入新动力。<sup>[3]</sup>

### 6.2 西安建筑科技大学:南焦村实践

采用“驻村设计师+乡村基建队”建设模式,由教师带领学生驻村设计指导,联合本地乡村工匠施工,采用本土材料,降低建设成本。在建设过程中,不盲目追求城市景观的建设模式,遵循本土传统文化,采用传统工艺建造,重塑乡村文化自信。根据村史资料,得知村中曾有一口古井,然而如今已无迹可寻。经过广泛咨询及村民老人的协助,终于在一片民居前院的菜地找到了古井的原址。经过改造,该空间节点由古井、停靠区、流动区、展示区及停留区组成,既彰显了乡村历史和文化遗迹,又满足了村民的日常活动需求。

## 7 公共艺术课程教学改革的深化方向

### 7.1 课程目标

#### 7.1.1 总体目标

探讨公共艺术课程介入陕西新型乡村空间的方法、途

径与模式。

### 7.1.2 具体目标

研究陕西新型乡村场所空间的类型；

探索公共艺术课程介入乡村空间的构建体系、方案与形式。

### 7.1.3 教学目标

理解乡村空间公共艺术设计的基本范畴；

了解乡村空间公共艺术分类与设计方法；

具备公共艺术辨识能力，理解其在环境中的作用；

掌握乡村空间公共艺术设计与环境分析方法；

能够完成公共艺术设计方案及汇报；

形成自主评价与总结的能力。

## 7.2 研究内容

校外艺术实践是课堂教学的重要延伸，可激发学生主动探索与解决问题的能力。研究内容主要包括陕西新型乡村空间的发展趋势与形态、场所类型与实施方案，强调实践性与可操作性。同时，探索公共艺术的表现形式及学生在项目中的具体设计方法。

通过公共艺术介入乡村的新方式，构建以“乡村空间”为核心的现场艺术实践场域，融合传统生活方式与现代文明，以合作协商为基础，构筑城乡文化互促的有机关系。

加强艺术实践训练，有助于提高学生的项目分析、规划、沟通与创新能力，提升公共艺术项目的可实施性与合理性，强化团队协作，推动公共艺术与文化、经济建设的深度融合，实现地域文明与文化生态的重塑。

### 7.2.1 课程体系重构：从“线性课程”到“项目集群”

建立“乡村空间创新”课程群：以“公共艺术设计”为核心，整合“专业采风”“综合材料设计”“创意与设计思维”等课程，形成“调研—创作—实践”完整课程链；推行“学期项目+年度跟踪”机制：单学期课程延伸为多学期项目，由不同年级学生接力完成改造与优化，保障项目的持续性与发展性。

### 7.2.2 评价机制创新：从“作品评价”到“多维效能”

评价主体多元化：引入村民、运营方、教师及第三方专家共同评估；评价内容过程化：综合考察调研日志、访谈记录、方案迭代、创作成果、空间使用数据与文化激活效果。

表 3：公共艺术课程介入乡村项目的多维评价体系

评价维度	评价主体	核心关注点	评价方法
社区认同度	村民	空间是否受欢迎？是否满足了实际需求？文化表达是否被认同？	问卷调查、结构化访谈、村民座谈会
经济与运营效能	乡村运营方、地方政府	项目是否带动了人气？是否促进了相关产业发展？是否具有可持续运营的潜力？	运营数据评估（客流、收入等）、专家评审会
学术与能力成长	授课教师、校外专家	学生在地调研的深度、文化转译的创造性、方案的综合性与可行性、团队协作与沟通能力。	过程性考核（调研报告、方案草稿）、最终方案答辩、作品评审
在地性与可持续性	第三方乡村规划/艺术专家	项目是否尊重并彰显了地域特色？材料、工艺是否环保？与生态环境是否和谐？长期维护如何？	现场考察、项目可持续性评估报告

### 7.2.3 资源协同机制：构建“校地共生”生态

建立“高校—政府—乡村”合作联盟：与文旅厅、乡村振兴局合作，设立实践基地，明确各方权责，高校负责课程与人才，政府提供政策支持，乡村提供资源与反馈。

## 8 结论与反思

### 8.1 研究结论

美丽乡村与乡村振兴战略背景下，公共艺术课程介入乡村空间创新是一场融合教学革命与空间实践的重要探索。陕西乡村的实践表明，通过构建“在地研究—协同创作—空间介入—乡村共生”的四维模式，公共艺术课程能够有效联结高校智力资源与乡村发展需求。这一扎根乡土的教学模式，不仅培养了具有家国情怀与实战能力的设计人才，也以艺术方式激活了乡村空间资源，增强社区凝聚力，为陕西乡村的持续发展注入创新动能。未来应进一步深化校地协同、完善评价体系、建立长效机制，使公共艺术教育在乡村振兴中发挥更大价值。

### 8.2 反思与展望

未来，公共艺术课程需进一步走向“文化创生”，从空间改造进阶为文化生产能力的激活。应培养学生的艺术表达能力，使其能够通过公共艺术讲述乡村故事，为乡村可持续发展提供持久动力。

### 参考文献

- [1] 董占军. 艺术设计介入美丽乡村建设的原则与路径[J]. 山东师范大学学报(社会科学版), 2021, 66(01): 101-108.
- [2] 刘艾鑫. 乡村公共空间更新中的文化认同重塑研究[D]. 西安建筑科技大学, 2021.
- [3] 陈苏丽. 陕西传统村落公共空间更新策略[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2020, 50(3):321-327.