

Art Empowers Community Development: A Case Study of the Painting Club in Xiasha Subdistrict, Qiantang District, Hangzhou

Nanshan Mi

Hangzhou Qiantang District Artists Association, Hangzhou, Zhejiang, 310018, China

Abstract

With the accelerating urbanization process, communities as fundamental units of residential life have gained increasing attention in terms of construction and development. Art, as a communication medium transcending language and culture, is gradually becoming a vital force in connecting community members, stimulating community vitality, and promoting social harmony. Taking the painting club in Xiasha Subdistrict, Qiantang District, Hangzhou as a case study, this paper explores how art empowerment enhances artistic skills and aesthetic knowledge through artistic activities. By examining practical outcomes such as teacher participation, student engagement, teaching achievements, exhibition participation, and results from painting competitions at various levels, the research demonstrates how art influences diverse social domains. Ultimately, this approach energizes the development of a new era social system characterized by community-oriented collaboration and sustainable growth.

Keywords

art empowerment, painting club, community orientation

艺术赋能社区建设——以杭州市钱塘区下沙街道绘画社团为例

糜南山

杭州市钱塘区美术家协会，中国·浙江 杭州 310018

摘要

伴随着城市化进程不断加快，社区作为居民生活的基本单元，其建设与发展日益受到重视。艺术作为一种跨越语言与文化的沟通方式，正逐渐成为连接社区成员、激发社区活力、促进社区和谐的重要力量。本文以杭州市钱塘区下沙街道绘画社团为例，通过教师、学员、教学成果、参加展览和各级别绘画比赛的实践成果等方面和角度，探讨了艺术赋能通过艺术及其相关活动，提升人的艺术技能和美学知识，参与和影响到社会各个不同的领域，从而为建设社区导向、协作关系、可持续发展的新时代的社会体系赋能。

关键词

艺术赋能；绘画社团；社区导向

1 时代浪潮下的艺术赋能和应运而生的绘画社团

艺术赋能(Art Empowerment)，通过艺术及其相关活动，提升人的艺术技能和美学知识，参与和影响到社会各个不同的领域。从历史渊源和潜在的实质关系来说，艺术服务于宗教，艺术服务于政治，艺术服务于人的精神，皆是艺术赋能在其蓝图构建之前的表现。

习近平总书记明确指出，“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中，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”。艺术赋能社区建设，推动乡村振兴，既推动社会经济的发展，更赋能于社会的精神建设。经由各种艺术活动，加强社区内的黏性和联结，聚集社区成员，在互动使“居民”的精神生活更为充盈和丰满，“社区”更具有实体性意义，从而充分参与和“赋能”到乡村振兴建设中去。下沙街道绘画社团应此一需求而生，逐渐由原来的书法班发展到现有的国画社团、素描社团、水彩社团、油画俱乐部和柠檬版画工作坊等多门类跨画种的社团组织。通过丰富多样的绘画形式，吸引居民参与到社区活动中来。

【作者简介】糜南山（1978-），男，中国浙江杭州人，硕士，三级美术师，从事绘画创作、数字媒体艺术、乡村美育等研究。

2 下沙街道绘画社团实践内容：我们的学员

在多年的素描社团教学中，笔者遇到过一些学习能力非常强的学员。其中有一位令人印象深刻。她是一名生于六零年代的退休人员。她们是艰苦而坚韧一代人，大多将全部的青春投入在工作中，很少有机会发展个人的兴趣。此一学员也不例外。在退休之前，她几乎完全没有接触过绘画。而进入到下沙街道绘画社团中后，与大多数老年学画者的经历相似，她也是首先对于书法和工笔国画发生兴趣，在学习的过程中，逐渐知自身基础造型的能力之不足，转而加入素描社团。她不仅课上认真学习，课下亦非常认真的练习和钻研，从素描石膏体开始，到素描静物、头像、半身像，循序渐进，效果显著。按课时量计算，她的学习进度不亚于甚至超过一般专业艺考生。在素描技能相对娴熟后，她开始将她已经具备的素描、工笔国画的绘画基础重组再构，投入到油画的绘画中去。她的油画作品主题有非常浓重的工笔国画的特点，又结合了下沙街道当地的一些景观和乡村特色，透视的原理和造型的方法是素描的，色彩的冷暖表达则“非常油画”。她最终发现她最喜欢油画颜料，因为“更自由，更直接的表达”。但她的思想和气质是中国的、是国画的。

我们很惊讶地发现，在此一学员的绘画学习和创作的过程中，非常自然又精准地契合了艺术赋能的某些核心意义。作为缺乏专业美学理论支撑的绘画者，她依据自身的感受，将油画的形式，东方的主题，社区生活乡村景象的题材有机地融合在一起，在她的笔下，艺术创作作为连接乡村内外部、东西方文化的一种关键媒体，“使人们从一种文化的错位感和断裂感，转移到对接受的肯定、对乡村生活及至族群国家的归属感和自豪感的肯定。”^①

素描社团有一位年龄居长的学员，在建成开课不久后就加入社团，“学龄”迄今已经接近五年了。此名学员的到课情况非常规律，卡点准时到教室，卡点画完当堂作业，准时下课去赴一班固定的公交班车。因为年龄较长，学习进度相对缓慢，在最初的半年时间里，几乎看不到明显的进步。然而，持之以恒，对于任何学习都是太重要和太生效的一件事情，他的恒定的心态和恒久的坚持，令他在加入社团的第三个年头已经可以开始画出由4、5个静物组成的完整的素描作品。他的作业，以专业的素描绘画的眼光来看，尽管造型和构图基本准确，明暗灰三个大面也可以分出，但缺乏细节塑造，而且，在达到这一学习程度后，他几乎不再进步。针对他的个人情况，我们做了一个特别的课程安排，授课和绘画内容仅仅是缓慢地增加着绘画对象的数量、改变绘画对象的品种和绘画工具，但并不再增加难度，也不对学员缺乏细节塑造和排线效果不好的问题提出更高的要求。

这是因为，他的年龄和视力决定了他已经不再能够看

^① 引自张颖，《概念、方法与路径：艺术赋能乡村的三个基本问题》，载《美术》2024年第一期，第17页。

到物体的细节。他的年龄和手臂肌肉决定了，他的控笔能力不足以令他排出丰满有力的线条。生理的限制决定了更进一步的技能提升几乎是没有什么可能的。

但，他仍旧坚持着每课必到。而笔者作为老师，也认为他已经取得，且继续取得非常大的“成就”。绘画的功夫在画内，但绘画的意义和价值不一定在画内。绘画带给爱画者的，可以是表现美的技能，是对于美的欣赏和追求，也可以是身心的沉浸与健康，是生命价值的具象化，甚至，是生活内容的充实，是生活节奏的稳定。

对于老年学员，不变，可能是最好的变化。这也是社会赋能和艺术赋能交互发生作用的一个缩影和实体化。随着国人平均寿命的不断增长，我们当前的社会不可避免地面对老龄化问题，老年人的生活和生存成为一件越来越重要的事情。“至于犬马，皆有能养；不敬，何以别乎”，^②所谓“敬”者，本质上即满足老年的精神和心理需求，可见，老年人安度晚年，在单纯的肉身的衣食饱足之上，更需要有着相适应精神和心理状态的满足。但这种满足，不应该限于简单的“给予”，简单的“被满足”，而更应该赋予老年人精神能量，帮助和激发他们自我满足。

生活是一个过程。理想的老年生活不应该是一个单向的失能的过程。老年必然会逐渐丧失青壮年所特有的某些能力，但并不意味着老年人不可以逐渐获得另外一些能量。青年人耳聪目明、神经敏感、反应迅速。老年人看的不是那么清楚，听的不是那么精微，动作不是那么敏捷，但，钝感也是一种巨大的力量；重复也是一种巨大的力量；坚持，更是一种优越的能力。老年人的一些生理和心理的特点，对于快速创造物质价值未必有效，但对于构建理想老年生活是有积极意义的。艺术赋能在此处，正是基于老年学员独具的身心特性，经由艺术赋予能量，转化为其自身的正面力量。

3 下沙街道画社团的老师

在授课的方式和教师的选拔过程中，也有许多值得记录的经验 and 收获。在社团刚刚开始的时候，社团也曾经使用大多数画室的教学方式，统一进度，统一绘画主题，统一讲解，统一示范，然后再分别指导和修改。然而很快就发现，因为年龄段和自身经历的差异，学员们的进度参差不齐，发生兴趣的方面也各不相同。这就要求及时地调整教案，因材施教，针对不同学员的不同个人特点、绘画能力、学习进度，给予不同的主题、程度和方法的绘画指导。

绘画社团并不规定学员年龄或区分学力层次，学员有工作时间较为灵活的青年，有宝妈，更多的是退休人员。有的从未拿过画笔，有的因为曾经的工作需要掌握有一些基本的绘画技能，有些多年爱好绘画，虽然没有系统地学习过素描，但在国画和书法等方面研究颇深；甚至有绘画相关专业的毕业生，经历过艺考，素描功底相对扎实。

^② 孔子，《论语》，作家出版社，2015年，第19页。

在这种情况下，不仅要判断学员的素描基础，更需要及时判断学员的学习能力，做到因材施教就成为教学过程中首要的一环。这就对师资的选拔提出了更复杂和更为多层次的要求。

我们的师资力量大多来自中国美术学院，具有丰富的教学经验的同时必须是“多面手”，能够应对各种不同的学员需求和特殊情况。例如文化管家糜南山老师，本科毕业于美术教育专业，获得华东师范大学和中国美术学院双硕士学位，不仅有多年的绘画学习、教研经验，且有长期的基层美育工作经历，对于社区居民的情况和社团学员的需求有着非常深入的了解；素描社团的李璐均老师，本科同样毕业于美术专业，研究生毕业于艺术人文学院，在实践和理论两方面都有着深入的学习和研究，同时具备多年的多画种一线教学经验。油画社团的郭群鹏老师，本硕均毕业于中国美术学院实践类专业，不仅有丰富教学经验，而且有多次的参展和获奖经历，可以对社团学员的参赛、参展作品给予细致指导。

绘画社团服务于社区，决定了学员群体的特殊性和多样性。而学员群体的特点又对教师群体的选择提出了更高的要求。我们的教师需要具备足量的社会经验和教学经验，但又不能局限于固有的经验。要兼具这看似相悖的两方面特点，老师首先要具备强烈的同理心和较高的人文素养，能够深入而细致的了解和理解不同年龄段不同状态的学员的心理和生理状态，制定出最适合他们的教学方案；也需要具备极高的专业素养和绘画能力，面对专业生时，有足够的专业技能和理解，能够给予他们有效的指导。

经过多年的绘画社团举办经历，我们在教师选拔、教学预案、具体而微的教学方法等方面，虽然尚有进步和发展的空间，也已经具备了一定的经验。

4 课堂教学以外的赋能通道

艺术赋能是赋能工具中的一种，绘画社团又是艺术赋能中的一环，它是非常小又非常大，非常普通又非常特殊的一环。课堂教学是这一环上重要的一隅，是基础，也最容易在学员和社区之间建立稳定且具有黏性的关系。但并不是唯一的。与课堂教学更为针对居民的身心能量相比，参展和参赛作为艺术赋能社区的环节则有着更为多面和多层次的意义。

在课堂教学之外，下沙街道绘画社团组织学员广泛地参与书画作品展览和比赛活动，譬如，从2019年到2024年，书画社团一直坚持带领学员参加杭州市文化广电旅游局举办的主题书画展，画展大多以爱国主义为主题：2019年“江山如画——庆祝中华人民共和国成立70周年杭州市书法美

术主题创作优秀作品展”，2020年“众志成城，圆梦中华杭州市书法美术主题创作暨纪念中国人民抗日战争胜利75周年优秀作品展”，2021年“丹心·华章杭州市庆祝中国共产党成立100周年主题书画展”，有些主题也体现了区域和时代特点：2022年“迎亚运·绘共富——2022杭州市主题书法美术作品展”，2024年“西湖杯”主题书画美术作品展暨纪念黄宾虹诞辰160周年——浙江名家书画展。凡此种种，不一而足。

绘画社团的师生参与到这些画展中去，他们的作品并不一定在“艺术性”和“先锋性”方面有更好地表现，而更重视参与的本身。

作品的创作过程，本身即是对于绘画技巧、人生体验的阶段性总结。将这些内心感悟与国、与市、与这片土地，与我们的社区和乡村相结合，以艺术创作的方式表达和再现出来。这既是居民与社区生活的再一次深度链接的过程，也是学员对于自身的某种奖励和刺激，艺术和美的形式带来的能量，学员自身的力量，历史的沉淀与时代的美景给予的灵感，在作品创作和画展准备、展出过程、获奖的时刻中流动交互，是令人感动的。这些艺术作品和参展经历，反映了居民参与社区活动，通过绘画社团与社会发生更广泛和深入的关系，通过艺术获得能量以重塑自身的生活——一系列的共同需求和愿望，传达塑造个体身份和加强社区凝聚力的经历。这一切，投射到作品，又使作品更具有魅力，它打动观者，也打动像笔者这样的老师，更打动社区居民和社团学员。

5 思考与展望

社区绘画社团，在赋能的角度上，是社会赋能和艺术赋能的一个微妙的结合点。社会赋能作为一项多层次、多角度且全方位的社会过程，既聚焦于培养人们的实施能力，推动人们积极的参与到社会和社区事务中去，也关注他们自身的问题，包括自身的思想、生活，乃至对整个社会对认知和作用。以社区为平台的艺术赋能活动中，艺术本身固然具有工具性的一方面，但我们不能仅仅停留在将其视作工具。只有对艺术自身所具有的生命力和能量有着充分的认知和尊重，才能够更好地完成和实现艺术赋能这一过程。

参考文献

- [1] 张颖.概念、方法与路径：艺术赋能乡村的三个基本问题[J].美术,2024(1):6-15.
- [2] 唐衡璇,冯凤举,陈建国,等.艺术乡建赋能乡村振兴的历史变迁和理论逻辑——艺术乡建赋能民族地区乡村振兴研究系列论文之一[J].传承,2022(4):119-124.
- [3] 宋音希.“艺术赋能”介入乡村振兴的路径与思考[J].粤海风,2022(4):102-106.