

艺术介入乡村：西南在地文化村落协同育人教学模式研究与实践

向雪

四川美术学院，中国·重庆 401331

摘要：为破解艺术类研究生教育重理论轻实践、资源整合不足、人才培养与社会需求脱节等问题，本文以四川美术学院开展“艺术介入乡村：西南在地文化村落协同育人教学模式研究与实践”为范式，立足西南在地文化的村落这一研究场域，探究艺术介入乡村背景下的协同育人的教学模式。该教改项目选取贵州黄岗、云南、重庆为实践场域，构建“一基地多工坊”的协同育人体系，创新田野调研、跨学科合作、社区参与等教学方法，实现高校艺术教育与西南在地乡村文化发展的双向赋能。本文系统阐释该教学模式的学术内涵与实践价值，为艺术类研究生实践教学改革提供理论参考与实践范式。

关键词：艺术介入乡村；西南在地文化；协同育人；教学模式；乡村实践

Art Intervention in Rural Areas: Research and Practice on the Collaborative Education Teaching Model of Local Culture Villages in Southwest China

Xiang Xue

Sichuan Fine Arts Institute, China Chongqing 401331

Abstract: To address issues in art graduate education such as overemphasis on theory, inadequate resource integration, and disconnection between talent cultivation and societal needs, this study adopts the "Art Intervention in Rural Areas: Research and Practice on Collaborative Education Models in Southwest Indigenous Cultural Villages" initiative by Sichuan Fine Arts Institute as a paradigm. Grounded in the research field of Southwest indigenous cultural villages, it explores collaborative education models under the context of art intervention in rural areas. The educational reform project selected Huanggang (Guizhou), Yunnan, and Chongqing as practice fields, establishing a "one base, multiple workshops" collaborative education system. Innovative teaching methods including field research, interdisciplinary collaboration, and community participation were implemented to achieve mutual empowerment between university art education and the development of Southwest indigenous rural culture. This paper systematically elucidates the academic connotations and practical value of this teaching model, providing theoretical references and practical paradigms for the reform of practical teaching in art graduate education.

Keywords: Art intervention in rural areas; Southwest regional culture; Collaborative education; Teaching model; Rural practice

0 引言

乡村振兴战略实行后，艺术介入乡村已变成文化传承以及乡村发展的重要途径，高校艺术与西南在地文化村落的协同育人形式探查同时拥有教学改革跟乡村文化发展的价值，西南地区丰富的民俗以及非遗资源，给艺术实践教学给予了天然的场域，但现有的教学模式依然教学场域封闭，与在地文化衔接不足、多方协同不畅，实践教学薄弱。本文由此切入，以艺术介入乡村为纽带，探究适配西南在地文化村落的艺术专业协同育人教学模式，成为连

接高校艺术与乡村文化振兴的重要桥梁，既是艺术类研究生教育教学改革的内在要求，也是推动西南在地文化传承与创新的时代选择。

1 艺术介入乡村下西南在地文化村落协同育人教学模式的现实问题

1.1 研究生对西南在地文化的挖掘转化能力不足

我国艺术类研究生教育正处于转型关键期，传统教学模式存在明显短板：教学场域封闭，以课堂和工作室为核心，与社会实际脱节；实践教学薄弱，师资队伍缺乏一线

实践经历,学生动手能力、社会服务能力培养缺位;人才培养单一化,跨学科、跨领域融合不足,难以适应新时代对复合型艺术人才的需求。在此背景下,以艺术介入乡村为纽带,构建西南在地文化村落协同育人教学模式,成为连接高校艺术教育 with 乡村文化振兴的重要桥梁,既是艺术类研究生教育教学改革的内在要求,也是推动西南在地文化传承与创新的时代选择。

就研究生挖掘转化西南在地文化的能力来说,这一能力的不足已然成了协同育人教学模式实行当中的重点症结,部分研究生缺乏对西南在地文化的系统认知,开展田野调查、口述历史等文化挖掘工作时不容易准确地把握西南云、贵、川三省不同村落的文化特质与民俗含义,无法对散落的在地文化资源实行系统化整合以及深度化解读,使得挖掘的文化资源缺乏完整性跟代表性,不容易成了艺术创作的优质素材。部分研究生的在地文化艺术转化能力存有明显短板,没能实现传统民俗文化 with 当代艺术创作、现代技术手段的有机融合,艺术创作里简单地堆砌文化符号,缺乏对西南在地文化的创新性表达以及深度化诠释,创作的作品难以体现在地文化的精神内核以及时代价值。研究生的文化研究跟实践创作的衔接能力较弱,无法把文化研究的成果有效地转化成艺术创作的思路跟方法,使得文化研究跟艺术实践表现脱节状态,不光妨碍研究生对西南在地文化的理解跟传承,也制约艺术介入乡村的实际效果,让协同育人教学模式的人才培养目标比较难充分地落地。

1.2 西南村落实践场域的跨学科资源整合效率偏低

西南村落实践场域的跨学科资源整合能力偏低,这是协同育人教学模式实行的重要阻滞因素,西南在地的村落实践场域汇聚了文化资源、技术资源、人才资源、政策资源等各类资源,此类资源分属不同的领域与不同的主体,各类资源的分布表现碎片化特征,缺乏统一的资源整合跟调配机制,使得跨学科资源的对接与融合面对许多障碍。高校的艺术学科资源与科技领域的技术资源、乡村的文化资源没能实现高效联动,部分先进的技术手段跟创作理念无法及时融入乡村艺术实践,西南在地的民俗文化 with 非遗资源也没能有效地转化成高校跨学科教学的重点资源,不同学科的教学资源没能形成有效衔接。艺术学、社会学、民俗学、计算机科学等不同学科的研究成果以及教学内容缺乏融合互通,使得研究生比较难获取全方位的资源保障^①,资源整合的时效性跟针对性不足,没能根据西南不同村落的文化特色、不同教学阶段的实践需求实行准确的资源调配与整合,使得部分教学资源的利用效率偏低,无法给协

同育人教学模式的实行给予有力的资源保障,制约了跨学科融合教学的深度与广度。

1.3 适配西南乡村实践的师资教学能力存在短板

师资教学能力方面,适配西南乡村实践的短板已变成制约协同育人教学模式提质增效的关键问题,高校现有的师资队伍多侧重学院派的学术研究跟课堂教学,部分教师缺乏西南乡村实地实践的经历以及经验,对西南在地文化的认知停留于理论层面,无法给研究生的乡村田野调查、在地艺术创作带来针对性地实践帮助,难凭借有效地衔接高校课堂教学跟乡村实践教学。师资队伍跨学科教学能力不足,部分教师仅具备单一艺术学科的专业知识跟教学能力,缺乏民俗学、社会学、数字媒体技术等相关学科知识的掌握,无法满足跨专业、跨学科、跨媒体的融合教学需求,指引研究生开展艺科融合、非遗创新等跨学科的实践项目时有明显局限。师资队伍里缺乏同时拥有在地文化认知、传统技艺传承与现代艺术创作能力的复合型教师,民间艺人群体虽拥有丰富的在地文化以及传统技艺经验,但缺乏系统的高校教学方法跟学术训练能力,无法有效地融入高校的研究生教学体系。高校教师以及民间艺人的教学优势没能达成有效地互补,形成师资教学能力的结构性短板,难到了西南在地文化村落协同育人教学模式对复合型、实践型师资的需求。

2 艺术介入乡村下西南在地文化村落协同育人教学模式的实践体系构建

本项目以“在地性、协同性、实践性、创新性”为核心原则,立足西南在地文化特色,结合艺术类研究生培养目标,构建了层次清晰、环环相扣的协同育人教学体系,将在地文化研究、艺术实践创作、非遗活化传承、教学成果传播贯穿教学全过程,实现理论与实践深度融合、多方资源有机整合。

2.1 锚定西南在地村落打造多层级实践工坊体系

依据资源禀赋以及文化特质层次,锚定贵州黄岗侗寨村、云南普洱、重庆巫山等西南本土文化村落打造的多层级的实践工坊体系,成为艺术介入乡村视域里协同育人教学模式落地实行的重点的实践载体,该体系围绕本土的村执行实训工坊这一重点框架,组建由高校教师、研究生、当地民间艺人、非遗传承人构成的多元协同育人团队,打造项目导向的研究生实践教学村落。实训工坊秉持学院派学术精神,以在地乡村文化为核心,通过跨专业、跨学科、跨文化、跨媒体的跨界融合,逐层地搭建本土融合材料工坊、艺科以及民艺工坊、传统非遗活化工坊的特色的工坊

矩阵。各工坊均围绕西南本土文化这一重点导向,形成功能互补、内容衔接的实践教学体系,本土村执行实训工坊聚合西南文化资源跟政府资源,凭借项目导向助推校村协同的实践创新型人才培养,本土融合材料工坊注重西南染织布艺、造纸、陶艺等传统的手工艺,开展手工艺融合技法、材料扩展跟艺术性表达的系统教学,艺科以及民艺工坊探查民间艺术与艺术科技的交叉融合,助推新媒体技术跟民俗文化的创新融合;传统非遗活化工坊注重西南非遗传统工艺的保护传承跟创新应用,实现非遗技艺以及当代艺术的深度对接。各工坊的建设均立足西南村落的本土资源,贴合研究生艺术实践跟文化研究的教学需求,设立起同时拥有本土性、实践性以及专业性的工坊实践教学体系,让研究生的艺术创作与文化研究深度地扎根西南本土村落的文化土壤,探索乡村艺术公共场域的参与性与社会影响力,将西南民间艺术和非遗文化转化为艺术创作的核心资源,让艺术作品扎根乡村、贴合时代,实现艺术与乡村的深度互动。

2.2 依托西南文化资源艺术跨学科融合教学内容

立足西南云、贵、川三省独有的民俗传统、文化符号与非遗技艺等重点资源,设计跨学科融合的教学内容,构成西南在地文化村落协同育人教学模式的重点内核,教学内容的设计打破单一艺术学科的教学边界,实现跨专业、跨学科、跨文化、跨媒体的跨界融合,整体包含西南在地文化挖掘跟研究、艺术创作跟技术融合、非遗创新以及文化传播三大重点的板块。文化挖掘跟研究板块设置田野调查、口述历史、文献研究等教学的内容,让研究生系统地归纳西南乡村文化的历史变化、传统文化特点以及当代社区变迁,艺术创作跟技术融合板块把西南民俗元素与现代视觉效果、多媒体技术相结合,融入投影映射、虚拟现实、人工智能等技术应用的教学内容;非遗创新跟文化传播板块设置非遗工艺创新设计、乡村公共艺术创作、在地文化展览以及传播等实践的内容。教学内容的设计始终围绕西南在地文化的传承跟创新展开,把文化研究、艺术创作、技术应用、社会传播等多元的内容有机地融合,创新运用多元化教学实践方法,注重学生主体地位与能力培养,方法体系兼具鲜明的实践性、跨学科性和社会参与性,让研究生在真实乡村实践场景中提升专业能力、协作能力与社会服务能力。

2.3 联动多方主体搭建校地协同育人实施机制

校地协同育人实行机制的设立,联动高校、西南当地的村落社区、政府部门、民间的艺人群体、新媒体艺术机

构等多元主体,给西南当地文化村落协同育人教学模式的高效运行给予了制度保障,该机制由高校担任教学的重点主体,设立起资源整合、功能互补、协同联动的育人共同体。高校承担研究生理论教学、学术研究跟实践引领的重点职责,依赖专业的师资队伍给研究生给予系统的学术训练与艺术创作引领;西南当地的村落社区给教学实践给予场域资源与文化基底,让研究生深度地接触当地文化以及乡村现实,政府部门给教学实践给予政策帮助跟资源协调,助推教学项目以及乡村建设、文化传承相关工作的有效衔接,民间的艺人群体担任非遗技艺跟民俗文化的传承者,给研究生给予当地文化跟传统技艺的现场教学引领;新媒体艺术机构给研究生的艺术成果转化、展览传播给予技术以及平台支撑。各主体依靠清晰的职责划分跟高效的联动配合,形成了文化挖掘、学术研究、艺术创作到成果展示、文化传播、社会转化的全链条协同育人实行机制,使高校的人才培养跟西南乡村的文化传承、可持续发展形成深度联动跟同频共振^[1]。

3 艺术介入乡村下西南在地文化村落协同育人教学模式的优化路径

3.1 以西南在地调研为核心强化学生实践创新能力

依赖西南在地调研这一重点的维度,强化学生的实践创新能力,是增强协同育人教学效果的核心途径,把西南在地调研纳入研究生教学的重点环节,设立系统化、标准化的在地调研教学体系,围绕贵州黄岗侗寨村、云南普洱、重庆巫山等不同村落的文化特质制定针对性的调研方案,清晰田野调查、口述历史、文献研究的调研内容跟方法,使研究生靠着规范的调研训练掌握在地文化挖掘的专业方法,准确地把握西南在地文化的含义以及特质。此基础上设置调研成果整合以及解读的教学环节,指引研究生针对挖掘的文化资源开展系统化分析与深度化解读,提炼有着代表性的文化符号与精神内核,给艺术创作打下扎实的文化根基,把在地调研跟艺术创作实践深度地融合,设置调研成果转化的实践教学模块,指引研究生立足西南在地文化的实际,融合当代艺术创作理念以及现代技术手段,开展有着创新性跟在地性的艺术创作,使研究生靠着调研跟创作的衔接增进文化转化能力。指引研究生融合西南乡村的发展需求开展公共艺术、非遗创新等实践创作,让艺术创作符合乡村实际,凭借实践培养研究生的创新思维与实践能力,实现文化研究、艺术创作以及乡村实践的深度融合^[1]。在2024年的云南普洱、2025年的重庆巫山,川美研究生与当地居民分别共创了“宇宙冥想洞穴”公共装置计

划,装置以在地泥土、回收废料堆构成洞穴状,多角度不规则的陨石形圆窗,空间内有种母体的包裹感,身体置入洞穴,如同步入精神的「庇护所」,建构起原始宇宙观——世界—身体—容器的生命追问。“宇宙冥想洞穴”耗时9天集体创作,在共创的过程中,学生将自然与人工融合,实现现代与传统的对话,通过建造过程的治愈系,实现人与时空对话、现代与传统的传承、现代与未来的连接。它被喻为“生命的容器”——赋予生命,给予营养、温暖和保护。这个装置吸引了很多游客的参与、打卡与传播。这种在地综合材料创新工坊的教学模式,以更开发、灵活的教学方法、教学形式培养既具有艺术性和创造性又具有社会应用型人才,实现“双创”的教育目标。

3.2 以校地村联动为抓手提升资源整合协同效能

校地村联动的思路可以加强资源整合的协同效能,这是改良协同育人教学模式的核心举措,设立高校、地方政府、西南当地的村落这三者联动的资源整合机制,由地方政府牵头搭建资源整合以及调配的平台,统筹协调西南村落实践场域里的文化资源、场域资源、政策资源;高校负责整合校内跨学科的教学资源、师资资源、科研资源,村落社区负责归纳跟盘活当地的文化资源、民间艺人资源、实践场地资源。三方联动地实现各类资源的系统整合与准确对接,建立资源共享的长效机制,助推高校跨学科的教学资源向西南乡村实践场域开放,让乡村当地的文化资源变成高校教学的重点素材,实现校地村资源的双向流动以及深度融合,根据西南不同村落的文化特色与教学实践的不同阶段,建立动态化的资源调配机制,针对当地的调研、艺术创作、成果展示等不同教学环节的资源需求实行准确的资源整合跟调配,增强资源利用的针对性跟时效性。助推不同学科、不同领域的资源的融合互通,助推艺术学科以及科技、民俗、社会等领域的资源的有机融合,目的是给跨学科融合教学给予全方面的资源支撑,使各类资源靠着协同育人的教学模式形成合力。

3.3 以双师型建设为重点夯实乡村实践教学支撑

双师型建设思路出发,夯实乡村实践教学支撑是补齐协同育人教学师资短板的重点方案,助推高校教师队伍的实践能力增进,制定高校教师西南乡村实践研修计划,组

织教师深度地到贵州黄岗侗寨村、云南普洱、重庆巫山等实践村落开展实地调研以及艺术创作,使教师深度地了解西南在地文化的特质跟乡村实践的实际需求,加强教师的乡村实践教学指引能力。加强高校教师的跨学科知识培训,指引教师学习民俗学、数字媒体技术、乡村社会学等相关学科知识,增强教师的跨学科教学能力,满足融合教学的需求,建立高校教师以及民间艺人的双向聘任跟合作教学机制,把西南在地村落的非遗传承人、民俗专家、传统工艺师傅聘任高校校外实践导师,使民间艺人参加到研究生的乡村实践教学里,给研究生给予在地文化跟传统技艺的现场指引。组织高校教师给民间艺人开展高校教学方法跟学术训练的指引,增进民间艺人的教学能力,实现高校教师以及民间艺人的教学优势互补,设立起同时拥有学术研究能力、课堂教学能力、实践指引能力以及在地文化认知的双师型师资队伍,给西南在地文化村落协同育人教学模式的实行给予坚实的师资支撑,助推高校教学与西南乡村实践的深度衔接。

4 结语

本文系统地归纳艺术介入乡村下西南在地文化村落协同育人教学模式的实践设立途径,经过两年多的教学研究与实践,设立起由能力培养到资源支撑的完整改良体系,此教学模式的探索取得较为显著成效,有效解决了艺术类研究生教育的多重现实问题,实现了研究生人才培养、高校教学改革、在地文化传承、乡村文化发展的多重目标。

参考文献:

- [1] 马淑俊. 地域文化视域下高职“产教融合+课程思政”协同育人策略研究[J]. 产业与科技论坛, 2025(18).
- [2] 庄溪金. 红色文化资源在中学史地教学实践中的传承发展路径探究[J]. 2025(33):34-36.
- [3] 陈晖, 雷乐. 地域生态文化融入地方职业教育的路径探索[J]. 长江工程职业技术学院学报, 2021(3).

教改项目: 本文为重庆市研究生教育教学改革研究项目: 项目编号: YJG232039。

作者简介: 向雪(1974-), 女, 汉族, 重庆, 副教授, 硕士, 文章方向: 传统文化的当代化转换。