

感受身边有温度的文化

——中国城市公共文化服务创新剪影

来北京胡同开一场社区派对

■讲述人:牛瑞雪(北京市朝阳区社区文化生活馆负责人)

2006年,我赴法国留学,在当地感受到社区公共文化福利带给居民的影响,美好的事物与艺术的氛围在一种全民享受的状态下展开。2011年底,抱着要将公共艺术带给大众的信念,我回国和一群志同道合的小伙伴创办了北京ONE艺术周。

北京ONE艺术周的目标是以公共艺术激活城市文化生活,为此我们做了很多工作。2015年年底,在一次活动上,我围绕创建新型文化空间、通过艺术这一驱动力助力社区建设、复兴邻里关系等热门话题作了一次演讲。演讲结束后,北京市东城区朝阳门街道的负责人找到我,主动提出和他们一起携手打造一个公共文化升级的试验田,将我们期望传递的理念在社区落地。

这个试验田就是内务部街27号院。当时走进去,第一感觉是院子太大,太旧,以我们的实力很难负担这样的整修改造。但是3个月后,街道负责人再次带着我走进院子的时候,这个坐落在胡同里的小院已修葺一新。街道书记和主任掏心窝子地跟我说,东四南大街这一片在历史上就是文化集中地,大家下了决心,一定要用文化带动这个地区的发展。就在那里,我看到了政府

的付出和决心,决定扎根社区,为公共文化、为居民的福祉作出自己的贡献。

由此,我们开始了“艺术社区”的探索 and “伙伴”关系的搭建。我们挨家挨户走访调研,和社区居委会不断沟通,统一认知,细分居民的多元文化需求,针对不同年龄人群喜好,设计不同内容的供给。随着“艺术社区”逐渐成型,我们将更多来自社会力量的优质资源引入社区,将优质资源与本土故事的挖掘相结合,输出高质量的服务。

近年来,我们为朝阳门积累起了多元丰富的本地品牌,成立至今,“27院儿”培育了400多个文化创意项目,开展各类文化活动4000余场,服务人群超过14万人次。

6年来,“27院儿”如一块文化磁石,将天南海北的文化艺术吸引到胡同四合院里,老人、年轻人、外国人、小朋友争相成为参与者、培育者。年轻人重新回归社区生活场景,本地居民的幸福感也在增长,整体满意度达95%。我们通过“艺术社区”的不断创新,探索出公共文化新型空间的可持续运营和高质量发展路径。今后,我和我的团队会继续深耕在这个既洋溢着艺术气息,更充满人情味的文化艺术空间里,像一粒种子扎进土壤,为这片家园持续开出美丽的花儿。

沈阳城市书房的“汉字热”

■讲述人:英 子(沈阳汉字主题书房负责人)

今年夏天,在有着厚重文化积淀的辽宁省沈阳老北市,一家以汉字为主题的城市书房开业了。

汉字主题书房是沈阳市委市政府提出建设百家城市书屋以来打造的又一文化惠民项目,也是全国第一家以汉字为主题的书房。书房引进国家艺术基金项目“让你爱上中国字”,将国家艺术基金项目与城市书房结合在一起,为公共文化服务注入丰富的文化养分,是城市书房主题化、特色化、趣味化、体验化的创新尝试,更是以文化人、以文化城的深耕设计。

东临实胜寺,西傍锡伯家庙,青砖黛瓦的汉字主题书房建筑面积约1600平方米,分为上下两层,根据书房主题、阅读需求、创设目的、建筑结构等因素,设计了以经史子集分类的国学区、以图书旧藏为主的主题区、以传统儿童教育为特色的蒙学区等,此外还有上书房、南书房、上房东壁、南斋西园、可以上房揭瓦的读书廊等阅读打卡点位。甲骨文及汉字演化的历史具象化蕴藏在书房的各个角落,可谓处处有典,处处是故事。

除了具备城市书房功能,满足大众阅读需求之外,汉字主题书房还是面向中小學生、文字和书法爱好者、国际友人的汉字文化传承传播基地。来这里的读者和游客可以通过讲解员讲解、电

子设备演示、主题讲座等方式,了解汉字的产生、演变历程。依托国家艺术基金项目的成果转化,书房还向大众提供读、听、看、写、讲、研、训、动等特色服务,开展“每周一字”“每日一训”“每季一讲”等活动,每年主题活动不少于60场次,让读者和游客以趣味化的形式,加深对汉字文化的理解和记忆。

近些年,随着文化自信不断增强,中国人更加重视对传统文化的继承和发扬。汉字是传承中华文明的重要载体,蕴含着中华民族的价值理念、思维方式,是中国最具代表性的文化标识,也是推动东西方文明交流互鉴的重要桥梁。

汉字主题书房开业以来,每天最多接待过读者1500多人次,爱书、读书、爱汉字、学汉字的热潮在这里涌动。在众多点评中,有一位读者说,没来汉字主题书房之前,一直以为这只是一家充满噱头的书房,来过后才发现并非如此,这里让他再次认识和爱上了中国的古老文字。这些评价,让我们获得了继续前进的信心与动力。

接下来,随着图书的不断添置更新,活动的持续开展,我们将力争用3年的时间,把汉字主题书房变成所有读者查找、认知、解读汉字的特色主题书房,成为引导全民阅读、传承优秀传统文化、提升城市品位的文化地标。

上海市民艺术夜校真是妙

■讲述人:王 伟(上海市民艺术夜校学员)

与上海市民艺术夜校结缘,纯属巧合。4年前,我在网上查询文化展览信息,无意中看到“市民艺术夜校”秋季课程的报名推文,觉得好奇点了进去,没想到竟然发现了一块“新大陆”。

上海市民艺术夜校是上海市群众艺术馆创办的文化艺术普及项目,采用延时开放、公益收费模式,在晚间时段为18岁至55岁的中青年群体提供艺术培训课程。我是一名金融从业人员,平时虽然工作比较忙,但因为喜爱文艺,一有时间就会去听听音乐会,看看展览,也会找机会学一些感兴趣的艺术课程。在知道

有这么一个地方,可以提供艺术培训时,我毫不犹豫就报了名。

我很喜欢花,选的第一门课便是花艺课,目前已经学了好几年了。不同季节盛产不同的鲜花,在花艺课上,老师会根据节气变化选择花材,解花语,说历史,介绍花艺基础知识以及不同花艺流派的特点,然后让我们自己动手完成插花。有时候,我会把自己的作品发到朋友圈,朋友们纷纷点赞,夸我的水平已经可以去开花店了!

生活中,我热爱传统文化,热爱一切美好的事物。4年来,在上海市民艺术夜

和我在成都的街头唱一唱

■讲述人:杨振华(成都市街头艺人)

春熙路、大悦城、太古里、来福士熊猫广场、九眼桥、东郊记忆……近几年,很多来成都的朋友注意到,不少热门地标、繁华地段多了一道亮丽的风景线,那就是街头艺人。

街头艺人作为一种文化现象,在欧美许多大城市,如巴黎、伦敦、罗马、纽约等很普遍,是城市文化的一部分。他们在街头表演,不但可以展示自身的文艺特长、获取相应的酬劳,同时为市民欣赏艺术提供了另一种途径。在国内,上海、广州等城市也一直在摸索街头艺人的管理模式。

2018年,成都开放街头空间,启动“成都街头艺术表演”项目,将街头艺术表演纳入公共文化统一管理,面向社会公开招募街头艺人,经成都市文广旅局、市城管委统一授权,由成都市文化馆为考核通过的艺人颁发表演证。那一年,得知这个消息后,我也报名参加了。

我自学过Beatbox(嘻哈文化的重要元素)和街舞,在全国、省、市的比赛中获过一些奖项,但在街头艺人的考核中却经历过两次“滑铁卢”。成都街头艺人的考核还是比较严格的,对表演形式、节目内容等都有较高要求。考核结

束后,需要参加一次培训,主要包括政策法规、管理规定和行业规范、演出包装、基本礼仪等,艺人还需现场签署《成都街头艺人公约》,最终才能“持证上岗”。

2019年,我成为成都市第七批街头艺人。记得第一次走上街头是在春熙路,表演的是Beatbox和街舞。那时候,我完全没有街头演出的经验,很拘谨,不会和观众交流互动。观众也一样,对街头艺人的了解还不够,比较羞涩,彼此都不知道怎么办,结果我演了4个半小时,最后只得到几块钱的“打赏”。

我接触到的老师不仅专业资质高,而且很多是行业翘楚、非遗传承人。现在,我每周保持三节课的节奏,下班后垫点小食,就驱车10公里先去上课,乐此不疲,生活过得有滋有味。

这几年,上海市民艺术夜校越办越好,也越来越火。据统计,7年来,上海市民艺术夜校共开办课程495期,参与学员30282人。2021学年春季班开启线上报名通道时,5大校区46门课程近1200个名额,在5分钟内被抢报一空,得到广大市民的欢迎。作为一名比较“资深”的学员,我也明显感受到夜校已经火出圈。今年,上海市政府将夜校列为为民办实事项目,在政府支持下,夜校以上海市群众艺术馆为总校,不断“扩容”,实现16个区全覆盖,相信未来会有更多热爱生活、热爱艺术的人,享受到这项优质公共文化服务。

现在,情况完全不同了。经过几年运行,“成都街头艺术表演”项目从最初的30几个点位增加到88个点位,艺人近500人。表演门类除了流行、民族、说唱、乐器等音乐类型之外,还有魔术、舞蹈、相声等。大量优秀艺人的涌现,给成都带来了不一样的文化氛围。如今,只要音乐声在街头响起,不论是步履匆忙的上班族,还是含饴弄孙的长者、外地游览的旅客等,都会驻足停留欣赏演出,有人还会跟着艺人一起互动,“打赏”成为一种自觉的行为。

每次站在街头演出,我都有点幸福感。其实不只是观众,街头艺人大部分也有自己的本职工作,在忙碌而快节奏的都市生活里,很多人无暇释放压力,绽放多面才华。在成都街头,我们学会了停下脚步,彼此接纳,互相欣赏,传递温暖。

村社”项目中排练出舞蹈《红旗飘飘》。由于首次表演,很多人怯场不敢登台,但演出大获成功,有些队员还收到家人送来的鲜花,成就感满满。今年的课程,队员们积极性飙升,经常自发组织练习基本功,等待新的表演机会。看到队员们自信起来,精神面貌更加昂扬向上,我也觉得自己的工作特别有意义。

“文化管家”这种全新的公共文化服务模式,已经写入《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》。在我看来,“文化管家”在很大程度上助力了公共文化服务事业的创新,同时也改变了当地老百姓的生活方式,以衙前镇文化品牌——农民画为例,乡村妇人在茶余饭后,放下手中的手机,麻将,拿起画笔,讲述本地红色文化故事,交谈着村镇的进步变化,一笔一画勾勒出一幅幅“红色衙前 美丽乡村”的作品,精神文化生活富足了起来。

(摘自《人民日报海外版》文/郑 娜)

杭州“文化管家”的新鲜事

■讲述人:李凯迪(杭州市萧山区衙前镇文化管家)

“文化管家”是个什么职业,很多人可能最近刚听说。

这是2020年,浙江杭州针对基层缺少专业人才、服务项目不能与时俱进、群众要求无法及时满足等痛点和难点,在全市范围创新推出的一个项目——由政府出资购买服务,第三方社会文化机构按照需求清单,以基层综合文化中心、文化礼堂为阵地,让老百姓享受一揽子公共文化服务。简单点说,文化管家就是政府聘请的为老百姓提供公共文化服务的专业人士。

我大学读的是文化产业管理专业,在校期间,受公共文化服务课程启发,对公共文化工作产生了浓厚的兴趣,之后

一次偶然的机会,我进入杭州新青年歌舞团实习。杭州新青年歌舞团2015年推出“文化管家”的服务模式,是“文化管家”项目的雏形,并延续至今。实习中,我切身感受到群众文化的热情和活力,也见证了“文化管家”项目对基层公共文化服务工作的推进,2021年毕业后,我就职杭州新青年歌舞团,正式成为一名文化管家。

“文化管家”的职责涵盖活动策划、专业培训、场馆运营、群众文化队伍建设等。在衙前镇,我主要负责“三团三社”建设,在原合唱团、民乐团、艺术团、摄影社、文学社、书画社的基础上新增了走秀队、戏曲部、美妆队、舞蹈队等多支队

伍。策划组织活动150多场,如走秀队老街旗袍秀、农民画走进活动、喜迎新春运河游园活动、“西湖之光”诗书画印大展暨红色衙前艺术作品展,参与人数众多,反响热烈。尤其值得一提的是我们的农民画团队,作品频频获奖,省级以上获奖31幅,其中入选中国美协的作品1件,入选浙江美协的作品4件。

“文化管家”项目把文化课程送到镇街,走进村社,原本利用率不高的文化礼堂、家园现在每周都有活动,瑜伽、太极、舞蹈、书法、戏曲等文艺活动代替了棋牌娱乐。文艺团队从平时闲散的娱乐,变成了能够登台演出的“专业”团队。2021年,衙前镇创业新村社区在“文化管家进

满足审美新期待 服务美好新生活

【核心阅读】

近年来,我国现代公共文化服务体系不断健全,人民精神生活日益丰富,美术资源实现全民共享,美育工作全面展开。在坚持“把美术成果更好地服务于人民群众高品质生活需求”的实践中,广大美术工作者自信自强、守正创新,让艺术之美、设计之用飞入千家万户。形式各异的美术创作包括设计作品,将传统与潮流融合,既增强了公众尤其是年轻一代的文化认同,又激发了他们面向时代的创新创造精神。

正在北京展览馆举行的“奋进新时代”主题成就展上,北京冬奥会冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”,展现着文化之美与设计之美,吸引观众目光;以《千里江山图》、敦煌壁画等为灵感设计的文创产品,使人们感受到中华优秀传统文化走入日常生活的步伐不断加快……广大美术工作者不但热忱描绘新时代新征程的恢宏气象,更以艺术创新创造满足着人民对美好生活的向往,谱写出美术服务经济社会发展新篇章。

设计助力社会发展

如今,美术不再只是启迪心灵、提升修养的纯艺术,更是推进社会发展的重要力量。中国美术正成为扎根中华优秀传统文化沃土、面向新时代新征程的“有为之学”。

一批美术工作者将满足人民的实际生活需求作为出发点和落脚点,推动设计创新。在文化和旅游部主办的国家级设计类展览——中国设计大展及公共艺术专题展上,从新型可变编组动车组工业设计,到超薄智能键盘设计,再到能感知人体温湿度而作出相应响应的服装设计

计,观众既可以看到设计领域的新理念、新产品,更能深刻感受到中国设计在科技飞速发展的时代中,不断增强原创能力,持续为人们生活提供问题解决方案与美学引领的新风尚。

美术工作者以火热的激情、优质的艺术与设计资源,深度参与乡村振兴、城市更新,探索出“自然建造”“生态织造”等设计新方法,总结出“山水城乡”四方融合、“文教商旅”四维联动等发展新模式,找到了艺术设计扎根中国大地、服务社会发展的现实路径。

美育滋养大众心灵

生活是美的源泉,人民幸福生活离不开美的滋养,而艺术只有在人民生活中才能充分发挥能量。近年来,我国现代公共文化服务体系不断健全,人民精神生活日益丰富,美术资源实现全民共享,美育工作全面展开。

踔厉奋发的各行各业劳动者、人与自然和谐共生的美丽画卷、“蛟龙号”“天宫一号”“复兴号”等大国重器……第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展览近期线上线下同步举办,400余件美术作品展现中华历史之美、山河之美、文化

之美,抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果。艺术的盛会,在各地接力举办。作为国家级美术盛会,全国美展获奖作品也开启国内巡展。大大小小的艺术“节日”,通过线上线下联动的方式,让美术资源流动起来,在促进创作的同时,进一步满足了不同受众的精神文化需求,使观众各有其赏。

以美育人,以美化人、以美培元,离不开丰富多样的美育实践。在中国美术学院,每年约有万名师生奔赴各地,以百余家乡土学院为中心,发挥专业优势,累计参与完成城市更新、特色小镇、美丽乡村建设提升项目536项。在广州美术学院,师生们用手中的画笔将红色文化、民俗风情、自然风光等绘于乡村民居墙面,使人居住环境更加有品质、有品格、有品位,助力乡村文化振兴。

美术资源的活化利用、美术教育的创新实践、美术传播的多元拓展、美术成果的广泛共享,使美育之花在中华大地绚丽绽放,培育着更多美好心灵。

创新赓续传统文脉

从河南博物院的“考古盲盒”,到拥有新内容、新画风的杨柳青年画,再到

以《诗经》《山海经》等为主题的国风插画,近年来,形式各异的美术创作包括设计作品,将传统与潮流融合,既增强了公众尤其是年轻一代的文化认同,又激发了他们面向时代的创新创造精神。这正是美术工作者深耕中华优秀传统文化,努力实现创造性转化、创新性发展,以优秀成果满足人民精神文化需求的生动缩影。

近些年,每逢春节,“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展示活动都引发大众关注。一幅幅新年画以及具有年画元素的插画,生动描绘小康生活新图景,为民间美术注入新的时代内涵,时代情感和审美气息,把年味儿烘托得更加浓郁。与此同时,以生肖文化为灵感的创意设计层出不穷。书签、餐具、旅行箱等日用品上,一个个传统生肖形象在现代设计语言的转化下,既承载美好意蕴,又符合当代青年的审美趣味和消费诉求。再如国风插画长卷“大美中国·非凡神州”,将中国传统文化与现代插画设计相结合,用雅致华美的艺术语言描绘中华大地新貌,引发网友点赞。秉持“以古人之规矩,开自己之生面”的理念,广大美

术工作者以新语言、新形式赋予传统文化新活力。

跨界融合,是传承文化血脉、促进艺术创新的重要途径。舞蹈诗剧《只此青绿》融合传统美术与舞台艺术优良,合力呈现山水画的无尽诗意;动画电影《白蛇:缘起》,巧用水墨风格,让传统美学意蕴在大银幕上回荡;“古画会唱歌”音乐创新大赛,让当代音乐与古代画作珠联璧合,共奏天籁之声……在不断拓展传统艺术边界的创新实践中,优秀成果持续涌现。许多专业美术机构也与知名互联网企业、新媒体平台等强强联手,发挥各自资源优势,大胆创新,为人民奉献更多美术精品。

科技进步,助力中华优秀传统文化

实现多元传播。不久前亮相中国国家博物馆的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”,综合运用图像、文字、视频、新媒体等展示手法,呈现中国古代绘画的丰富内容。“学习强国”学习平台播出的《博物馆说》、中央广播电视总台播出的《美术经典中的党史》《美术里的中国》等节目,借助虚拟现实、增强现实等数字化沉浸式体验技术,使美术作品“活”起来,将蕴藏其中的文化智慧传递给大众。

新时代新征程,在坚持“把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求”的实践中,广大美术工作者自信自强、守正创新,让艺术之美、设计之用飞入千家万户。

(摘自《人民日报》文/高世名)