

以哈三中古建筑为题材的山水画校本课程实践研究

姚鸿悦

哈尔滨市第三中学校

[摘要]哈三中古建筑作为哈尔滨当地的古建筑，具有浓厚的地域色彩和历史文化底蕴，同时它还具有独特的艺术美学价值、人文价值。让三中学生以哈三中古建筑为题材进行山水画创作，是一项极具美育价值的教学活动。本文以哈三中国画选项课山水画课程为研究对象，深入剖析在山水画创作美术实践教学领域，哈三中古建筑的审美价值以及基于哈三中古建筑文化的山水画校本课程存在的意义。

[关键词]古建筑；山水画；校本课程；实践研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.1273

在全球经济日益融为一体的背景下，中国的经济发展速度一直处于相对较快的水平，现代化和城市化让传统的生活方式失去了继续存在下去的土壤。大量的古建筑也逐渐隐没于历史的长河中，能够留存下来的古建筑越来越少。作为中古代劳动人民的劳动成果，古建筑汇聚着他们精湛的技术和巧思。不过，在传统生活空间正在被压缩的当下，仍然还有一些极具文化价值的古建筑遗留了下来。作为美术教育的从业者，应该以怎样的态度面对这些正在消失的文化遗产，是所有美术工作者值得思考的问题。

一、哈三中古建筑概述

哈尔滨的少年时代是一座移民城市，在造城期间受到大量西方建筑风格的影响，成为世界各民族建筑艺术设计大师施展才华的舞台，欧洲新古典主义的庄重、俄罗斯建筑风格的典雅、巴洛克建筑风格的华美、折衷主义的厚重……不同艺术风格的典型建筑，在这座城市里竞相绽放。而在哈尔滨的众多风格迥异的古建筑中，中国传统式古建筑顽强地突出了本土建筑风格。说到底，这是在哈埠造城时期，一些有识之士为了捍卫民族尊严所采取的措施。

在全国都闻名的哈三中，历经百年，原是1923年由中东铁路公司投资建设的普育中学校，也是哈尔滨自开埠以来，第一栋单体最大的中国传统式建筑，现为国家二类保护建筑，同时也是哈尔滨建筑领域的标志之一。它的设计者斯维利多夫来自于俄罗斯，他在设计这栋建筑的时候引用了很多中国传统的宫廷建筑技法，黄墙、绿瓦、带有宫廷式的闪檐，一如北京的故宫。斯维利多夫认为，中国古建筑有着独特的味道，他从尝试者的角度主持设计了这栋本土式样的建筑，取得了成功，以后哈尔滨所建造的本土建筑多半从此脱胎而成。

二、哈三中古建筑的美学意蕴

哈三中古建筑历经数百年的岁月沉淀，无论是在历史层面还是艺术层面这栋古建筑都极具价值，它在造型、布局以及装饰方面都体现出了非常显著的地域特色，让中式建筑的美得到了充分的彰显，具有较高的美学价值。

哈三中小院虽小，但周围树影蔽日，纵横生长，小院内则设有园林景致，花草树木、鲤鱼锦池，使哈三中古建筑不仅与周围环境完美融合于一体，又体现出中国传统建筑可游可居的空间理念。哈三中古建筑与周围树木和谐相处的方式，含蓄且优雅，体现出美学上的藏露之美。例如正门与建筑周围的树木，鲜明地地体现出“藏”这一美学特征，首先映入眼帘的是配有石狮红柱的古典式大门，越是走进反而越是能完整地看到建筑的整体，给人以层层代入之感，而行走于小院的对侧门洞又会给人曲径通幽之感。哈三中古建筑所体现出的“藏”与“隐”的美学思想，呈现出幽静雅适的审美感受。另外，该建筑的主体在设计建造过程中得到了凸显，使整个建筑在视觉上

能够以一个整体的形式呈现出来，充分显示了“露”的美学思想。设计师分别用黄色和朱红色装饰建筑的墙面和建筑部件，通过色彩的反差对观赏者造成强烈的视觉冲击，将建筑与周围环境区别开。同时，青绿色的琉璃瓦体现的则是“藏”的美学思想，使其能够与周围的环境形成较为和谐统一的状态，最终让建筑和环境融合为一个相辅相成的有机整体。在绘画造型三要素中，区别于形态和肌理，色彩吸引视觉的方式往往会通过高纯度、高明度以及颜色之间的对比。哈三中古建筑黄色的墙壁、朱红色的柱子以及琉璃瓦屋顶的青色，会使画面更具装饰意味。

哈三中古建筑，不但将不同类型的美学运用到了建筑和环境的搭配中，在装饰方面也体现了设计者独特的美学，繁复华丽的彩绘和雕刻，形象各异数量繁多的屋顶脊兽以及反翘的曲线大屋顶，都体现出了这栋建筑在装饰方面所追求的绮丽华贵的风格，为学生的山水画创作提供丰富的素材。

三、哈三中古建筑对学生山水画创作的意义

多数情况下，创作者的成长生活环境，受教育经历以及个人素养和阅历，都会影响其山水画的艺术风格。地域因素对艺术风格的影响也是不容忽视的，二者之间存在着极强的关联性。另外，客观的人文环境亦对山水画的艺术风格有着重大影响。作为艺术美学的学科之一，山水画是创作者思想和理想的具现化，其诞生之初就是为了承载个体的精神而存在的。然而，所有的人文精神又都需要人文活动作为其载体，这就使得山水画往往需要加入一些具有人文气息的景致。哈三中古建筑经历了世间的百年沧桑，见证了岁月的变迁，将哈三中古建筑这种本身具有深厚文化内涵的元素放在山水画中，可以弥补画面中传统文化内涵的不足，培养学生感受古建筑深厚人文美学价值的的能力。

哈三中古建筑与其它哈尔滨建筑相比，表现出独具特色的宫殿建筑形制，它的房基是由木桩作为主要架构的，能够让观者感受到重复排列的美感，这种排列是以线的形式存在的。这使得以其为题材的山水画创作更符合国画画面形式感的表现。哈三中古建筑在造型方面独具匠心，装饰部件精巧瑰丽，在颜色设计方面采用了纯度和对比相对较高的设计手法，区别于现代建筑的单一感与宫殿庙宇建筑的精雕华丽，在建筑装饰性上呈现出素雅质朴而又不失瑰丽奇巧的艺术审美境界，一方面能够促进画面装饰性的形成，另一方面对于三中学子则能更方便、更容易的表现画面的文化内涵。哈三中古建筑的反翘曲线大屋顶以及类型多样的屋顶脊饰、雕刻和彩绘，在保证装饰性的同时，建筑形态也得到了充分的体现。无论是从整体角度还是从局部角度看，该建筑都极富视觉冲击性，这种冲击性可以延伸至画作上，和当代艺术的审美需求也较为契合。在学生作品中展现的屋顶脊饰，虽然将其简化为单纯的几何图形，但是

建筑的神韵得到了充分的体现，并赋予其秩序性的特点，符合观者的真实观感。为了让脊饰的装饰效果得到凸显，在绘制建筑结构的时候可以使用不同的笔墨关系，这样能够柔化屋脊自身形状带来的僵硬之感，还让画面的整体风格更加的多样化，让活泼感和稳重感达成了相对平衡，让纤细华丽和雄浑厚重的美感同时体现在一件作品中。在绘制反翘曲线大屋顶的过程中，学生并未将重点集中在建筑的具体形体上，但其反曲特征对画面的装饰性效果起到了重要作用，这体现出了建筑造型对增加画面装饰性的影响。引导学生在绘制过程中融入主观感受，将主要的注意力放在宫殿形态特征上，在体现其造型美感的同时，又赋予山水画以神韵。

四、基于哈三中古建筑文化的山水画校本课程设计

“天地与我并存，万物与我唯一”，作为中华民族传统哲学的基本观念，强调人与生活环境做到“心物相契”，体悟物质与精神的和谐统一。而根植于传统文化、地域文化、校园文化的课程设置，则更能够达到“天人合一”、“澄怀味象”的深度，让学生的山水画创作更有意义。依据《普通高中美术课程标准（2017年版）》以及哈三中三育课程体系，笔者研发了《澄怀味象山水画——国画选项课》高中美术校本类课程，在高二学年下学期开设。哈三中美术选项课总课时一般为14课时，学生可以在学期初从篆刻、书法、速写、版画、国画等范围内根据个人兴趣进行自主选择。每次课安排为2课时（两堂连上、隔周一次），且为小班教学，这也为课程内容的可深入性提供了可能。

本课课程设计非常重视理论与实践的有效结合，体现出中国艺术由技入道的创作表现特征。在课程技法性内容设计上，学生先是通过临摹《芥子园画谱》山水卷，并在教师的示范讲解下，从基础的单个元素入手，由简到繁，逐步掌握基本的山水画技法。

在课程知识性内容设计上，一方面，本课围绕课标中核心素养的指导思想，梳理中国古代山水画的发展分类，选择经典作品进行对比分析，引导学生感知、评价、判断中国古代山水画的艺术特点，深入挖掘其艺术特色、表现形式和思想内涵，使学生对中国山水画有较为深刻、全面的认识。而且，高中阶段是学生理性思维和逻辑思维认识高速发展的时期，学生的主观意识和学习能力明显增强，动手能力增强，因此对经典作品的剖析与解读应更深入，并通过参与活动激发学生对山水画的感受和认知，鼓励学生大胆阐述见解，表达观点，结合体验进行分析、讨论。另一方面，则强调鉴赏与实践相结合，帮助学生在培养文化理解、审美判断、艺术表现的综合素养。并不断在内容与示范教学过程中向学生传达中国山水画“天人合一”的价值意涵，以及中国山水画中蕴含的儒、道、释等中国传统文化精神。例如：在第一节课中，首先，老师将展示含有古建筑、古建筑的名家作品并与实景照片相对比，引导学生分析艺术家为突出画面形式感、艺术美在构图方式、位置经营、色彩表现等诸多方面所作出的变化；然后，老师将展示哈三中古建筑照片，引导学生思考其多种可能的构图方式、如何提炼元素并画出适用于山水画的小稿；最后，老师将下发包含哈三中古建筑历史与建筑部件的介绍让学生课下多学习、多观察、多收集小稿。笔者在整个学期课程中还会为学生提供大量的、不同风格的参考作品为学生的创作提供灵感，确保每一位学生都能够找到自己的创作风格。

另外，从哈三中古建筑与周围树木的组合上来看，如何

将建筑线条的秩序性和周围树林所具有的随机性进行有机结合，增加画面线条的表现力，是哈三中古建筑题材山水画课程面临的重难点。首先，建筑的规范性与秩序性使得画面处理无法将线条以主观意愿进行自由组合，每一根线条都必须依附于具体的建筑结构，如何使建筑的线条既能符合建筑形体，又能发挥线条自身的艺术特色，这一直是建筑题材山水画面面临的一个难点。

其次，如何使画面中哈三中古建筑与周围树木完美结合，让古建筑线条在增加画面表现力的同时而不突兀，这也是当代建筑题材山水画创新表现的要点与重点。这一问题若能以富有创造性的处理方式有效解决，画面必然会充满时代气息，这将是学生的创新能力在绘画方面的体现。对于这一重难点，本课程设计可以从课程内外两个方面获得助力。课程外方面，可以从高一学年开设的三大构成课程中汲取养分。构成等西方绘画因素近年来被大量的引用到中国画的创作当中，成为画面创新的源泉之一，学生也应大胆尝试以求突破。课程内方面，要深入学习用笔用墨。笔墨是山水画的根本，线条的质量是展现画面内涵与人文素养的关键，哈三中传统的宫殿式古建筑包含了丰富的美学意蕴，不能是随意的笔触所能体现的，课程中要引导学生转变观看的方式，以文人的角度用心去体会，用笔去感受建筑背后的人文内涵。以文人的角度用心去体会，用笔去感受建筑背后的人文内涵。只有这样画出来的古建筑才是既有内涵，又有形式美感的。因此，只有深入挖掘本土文化，掌握形式美法则与山水画笔墨技法，才能使具有深厚文化底蕴的人文内涵与充满时代气息的形式相融合，使古建筑题材山水画呈现出新的时代面貌。

五、基于哈三中古建筑文化的山水画校本课程展望

蕴含在哈三中古建筑中的艺术美学价值、历史人文价值是三中学子的瑰宝。从哈三中古建筑的建筑形制与装饰特征上来看，其具有当代艺术所求的形式感与装饰性特征，使以之为题材的山水画创作具有明显的当代特征。从哈三中古建筑所蕴含的文化上来看，其具有传统山水画艺术所追求的审美意境与人文内涵，使以之为题材的山水画创作又具有一定的美学深度。另一方面，教师不能以加强课程作品画面视觉效果为目的，过度的引导学生使用古建筑的装饰性与形式感，这会完全背离山水画的初衷，很容易使画面流于形式感，导致画面内容空洞，缺少深度。教师应该着重培养学生的文人意趣，保留山水画原有的审美意味，使哈三中古建筑成为当代山水画传承与发展的有利因素。

哈三中古建筑题材山水画虽然有其不足之处，但这种不足并不是客观因素导致的。在当代，如何统一山水画面外在的视觉感受与内在的美学追求，这对笔者课程的深入研发是一个挑战，更是一个机遇。充分、合理的运用哈三中古建筑的自身特色，必然会为未来的哈三中美术课程体系注入新的活力。

参考文献：

- [1]孙嘉驹.老建筑哈尔滨[M].哈尔滨出版社,2016.121.
- [2]武红军,甄纪武,金正义.哈尔滨老建筑史话[M].哈尔滨市社会科学界联合会,2000.255-258.
- [3]杜明亮.古道观建筑对山水画创作的意义[D].广西艺术学院,2019.

科研课题：黑龙江省教育科学“十四五”规划专项重点课题“基于哈三中古建筑文化的美术校本课程实践研究”