

Art as a Catalyst: Strategies for the Revitalization of the Railway Cultural Landscape Heritage in the Middle East

Jiyong Zhu

Manzhouli Russian Language Vocational College, Manzhouli, Inner Mongolia, 021400, China

Abstract

This paper explores the role of art as a catalyst in the revitalization strategy of railway cultural landscape heritage in the Middle East. The Middle East Railway was founded at the beginning of the 20th century as an extension of the Siberian Railway in our country and has extremely high historical, cultural and artistic value. However, with the development and changes of society, the cultural landscape heritage of railway in the Middle East is facing many challenges, including the destruction of physical environment, the aging of historical buildings and the loss of cultural memory. By analyzing the characteristics, status quo and artistic value of the railway cultural landscape heritage in the Middle East, this paper aims to propose the activation strategy based on art as a catalyst. These strategies can not only effectively protect and utilize the heritage of the Middle East railway cultural landscape, but also enhance the public's sense of identity and participation in this historical heritage, so that it can be revitalized and vibrant. Finally, the paper looks forward to the future research direction, emphasizes the importance of interdisciplinary cooperation and the necessity of further deepening research.

Keywords

art; catalyst; railway; cultural landscape heritage; activation strategy

艺术作为触媒因子：中东铁路文化景观遗产的活化策略

朱吉勇

满洲里俄语职业学院，中国·内蒙古 满洲里 021400

摘要

论文探讨了艺术作为触媒因子在中东铁路文化景观遗产活化策略中的作用。中东铁路始建于20世纪初，是西伯利亚铁路在我国境内的延伸，具有极高的历史、文化和艺术价值。然而，随着社会的发展与变迁，中东铁路文化景观遗产面临诸多挑战，包括物理环境的破坏、历史建筑的老化以及文化记忆的流失等问题。论文通过分析中东铁路文化景观遗产的特点、现状及其艺术价值，旨在提出基于艺术作为触媒因子的活化策略。这些策略不仅能够有效保护和利用中东铁路文化景观遗产，还能增强公众对这一历史遗产的认同感和参与感，使其重新焕发生命力和活力。最后，论文对未来研究方向进行了展望，强调了跨学科合作的重要性和进一步深化研究的必要性。

关键词

艺术；触媒因子；铁路；文化景观遗产；活化策略

1 引言

中东铁路作为连接中国东北地区与俄罗斯远东地区的重要交通大动脉，具有重要的历史背景和文化意义。中东铁路的历史可以追溯到19世纪末和20世纪初，1903年全线通车以来，它在经济、军事以及文化交流和遗产传承方面发挥了重要作用。然而，城市化进程和现代化建设对中东铁路

沿线传统文化景观造成了严重的侵蚀，很多具有历史价值的车站、桥梁和建筑物已经被拆除或改建，许多文化景观遗产处于静默状态，导致了设施的破坏和文物的遗失。因此，为了保护 and 传承中东铁路的文化景观遗产，有必要探讨并采取有效的活化策略，让其发挥更大的社会和经济价值。

2 中东铁路文化景观遗产概述

2.1 中东铁路文化景观遗产的特点

中东铁路（Chinese Eastern Railway, CER）始建于19世纪末至20世纪初，是由沙俄和清政府联合建立的重要铁路线。它不仅是一条跨国铁路干线，而且贯穿了多种文化、社会和经济背景的区域，形成了一系列独具特色的文化景观遗产。这些遗产具有以下几个突出的特点：

【基金项目】2021年内蒙古自治区高等学校科学研究项目（项目编号：NJSY21251）；2020年满洲里俄语职业学院科学研究基金项目（项目编号：2020MYK02）。

【作者简介】朱吉勇（1982-），男，中国河南南阳人，硕士，副教授，从事油画语言研究。

第一,多元文化融合特征。中东铁路接续西伯利亚铁路,沿线汇聚了中国、俄罗斯、朝鲜、日本等多民族、多文化的元素。这种多元文化背景使得铁路沿线的建筑、城市规划和居民生活方式都具备了显著的文化交融特征。例如,哈尔滨作为中东铁路最重要的节点城市之一,其城市内现存的大量俄式建筑、犹太教堂、日本风格的街区,都充分体现了这一特点。第二,建筑风格和城市规划特征鲜明。中东铁路沿线的建筑多采用俄罗斯新艺术运动和折衷主义风格,结合了西方建筑的形式美感和东方建筑的精致装饰。城市规划方面,中东铁路带来的殖民地式开发模式,使得沿线城市具备了明显的近代欧洲城市的特征。例如,哈尔滨的老城区布局明显受到圣彼得堡和莫斯科的影响,街道宽敞,建筑富有装饰性。第三,独特的艺术价值。中东铁路沿线的建筑、高架桥、火车站等工程不仅具有功能性,更富有艺术美感。以哈尔滨为例,圣索菲亚教堂、老道外区的大量木结构建筑,以其独特的艺术风格和建筑技术,成为该地区独特的文化符号。

中东铁路文化景观遗产是独特的历史、文化和自然的交织体,具有多元文化融合、显著历史价值、独特建筑风格和重要艺术价值。这些特点为学术研究提供了丰富的素材,也为遗产的保护和活化策略提供了重要的参考依据。

2.2 中东铁路文化景观遗产的现状

中东铁路文化景观遗产历史悠久,承载了丰富的历史与文化信息,但其现状却不容乐观。截至目前,中东铁路全线共遗存有约300多处车站、桥梁、隧道等物质遗存。这些物质遗存中最为代表性的建筑物包括哈尔滨站、满洲里站、大连站等。哈尔滨站作为中东铁路的核心节点之一,在建筑风格上体现了中西合璧的特点,并保存了当时先进的工程技术。然而,长时间的自然和人为因素侵蚀导致部分遗存建筑出现了不同程度的老化和损毁。中东铁路文化景观遗产的现状虽然令人担忧,但各方努力也取得了一定改善。未来的保护和活化工作需要更多社会关注和支持,同时还需借鉴国内外成功经验,建立更完善的管理和保护机制。只有这样,才能在传承历史文化的同时,推动中东铁路文化景观遗产的可持续发展。

2.3 中东铁路文化景观遗产的艺术价值

中东铁路沿线的建筑风格多样,反映了不同历史时期的建筑艺术特点。中东铁路建造的时间跨度较长,从19世纪末到20世纪初,沿线的许多建筑融入了欧亚多种建筑风格,如俄罗斯的北方建筑风格、日本的和式建筑以及近代中国的中西结合建筑。一些主要车站如哈尔滨站、满洲里站等,呈现出独特的建筑风貌。这些建筑通过其独特的外观设计和建筑细节,展现了当时建筑师的设计理念与区域文化的深度融合。

中东铁路贯穿了东北三省多个自然和人文景观区,其沿线风景秀丽,成为铁路文化景观遗产的重要组成部分。中东铁路本身的路径选择和沿途风光,使其成为摄影、绘画等

多种艺术形式的灵感来源。许多艺术家和摄影师通过中东铁路这一主题,创作出大量具有艺术价值的作品,展现了自然景观与人文景观交相辉映的美学特征。中东铁路文化景观遗产还蕴含着丰富的文化内涵和社会记忆。这一铁路不仅是交通基础设施,更是见证了东北地区的开发和近现代社会发展的重要历史见证。包括日伪时期的建筑遗存、苏联军队驻扎时期的设施等,都为研究东北地区的历史提供了宝贵的实物资料。这些文化遗产通过艺术的表现形式,如文献纪录、历史剧创作等,展现出厚重的历史感和广泛的社会意义。

中东铁路文化景观遗产在建筑风格、自然景观、历史文化以及现代艺术结合等多方面体现出其独特的艺术价值。通过对其深入研究和保护,可以更好地理解和传承这一宝贵遗产,同时也为艺术创作提供了丰富的灵感源泉。

3 艺术作为触媒因子的理论基础

3.1 艺术的多元性与包容性

艺术的多元性与包容性是当代艺术理论中的两个重要概念,反映了艺术表达形式的多样性和艺术对不同文化和社会观念的容纳和融合能力。艺术作为一种表达和交流的媒介,包括传统的绘画、雕塑、音乐、舞蹈和戏剧等形式,也涵盖了现代的装置艺术、行为艺术、数字艺术等新兴形式。这种多元性不仅体现在艺术的形式上,还体现在艺术内容和主题的多样性上。艺术作品可以表达各种主题,如政治、宗教、社会问题、个人情感和自然景观等。

在全球范围内,艺术呈现出不同文化和社会背景下独特的表现形式和审美观念。西方艺术与东方艺术在表现形式、审美观念和创作方法上存在明显差异,彰显了艺术的多元性。例如,西方艺术强调个人表达和自由创作,注重个体的独特性和独创性,而东方艺术则强调对自然和宇宙的把握和表达,注重内在灵性的追求。这些不同的表现形式和审美观念丰富了艺术的形式和风格,使之更具多样性。它们丰富了艺术的形式和内容,促进了不同文化之间的交流与理解,推动了社会的多样性和包容性的发展。在中东铁路文化景观遗产的活化过程中,充分利用艺术的多元性和包容性,能够实现遗产保护与现代艺术发展的有机结合,促进文化遗产的传承和创新。

3.2 触媒因子的概念与特性

触媒因子(Catalyst Factor)是指在化学反应中,能够显著增加或减慢反应速率,而本身在反应前后保持不变的物质。在文化景观遗产的活化过程中,触媒因子可以理解那些能够激活、突出和增强景观遗产价值的要素及手段。触媒因子的基本特性使它成为文化景观遗产活化中一种重要的理论工具和实践策略。触媒因子本身不参与最终产物的形成,只是在反应过程中提供必要的动力和条件。类比到文化景观遗产活化中,触媒因子可以是一种具有影响力的艺术项目或活动,它们通过引入新颖的艺术形式、提供高质量的文

化体验等方式，为景观遗产注入新的活力和魅力。

通过艺术作为触媒因子的应用，可以激发景观遗产的潜力，提升公众对文化景观遗产的认知和参与度，推动经济和社会发展。了解和应用触媒因子的理论与特性，有助于为中东铁路文化景观遗产的活化策略提供创新思路 and 有效方法，实现其文化与社会价值的最大化。

3.3 艺术作为文化景观遗产活化的触媒

艺术在文化景观遗产的活化过程中扮演着至关重要的角色，其不仅通过美学和创造力的介入赋予景观新的生命，还能有效促进公众与遗产之间的情感联系和认同感。作为触媒因子，艺术具有独特的多样性和表现力，使其能够在文化景观遗产的保护、传承和开发过程中发挥重要作用。

艺术在文化景观遗产活化中的作用体现在其能够提升景观的审美价值和吸引力。通过各类艺术手段，如雕塑、壁画、装置艺术等，可以在现有景观中注入新的元素，从而增加景观的视觉冲击力和吸引力。例如，在法国里昂的 Presqu'île 区，通过引入大型壁画和城市艺术项目，这一历史悠久的地区得以重新焕发活力，成为了一个重要的文化旅游目的地。艺术还能够在文化景观遗产的教育和传播中发挥重要作用。通过各种形式的艺术活动，如艺术展览、表演和工作坊，可以增强公众对文化景观遗产的认知和感知。通过艺术的介入，不同文化背景的人们可以找到共鸣，从而促进文化的交流与融合。艺术作为触媒因子，还能够为文化景观遗产带来可持续发展的动力。通过创新的艺术设计和生态艺术项目，可以在不破坏遗产本体的前提下，实现生态与文化的双重保护。例如，在纽约的高线公园项目中，通过结合艺术与生态景观设计，将废弃的铁道线路改造为富有艺术气息的城市绿地，不仅保护了工业遗产，还为城市居民提供了一个休闲和文化体验的空间。随着不断创新和多学科交叉研究的深入，艺术在文化景观遗产活化中的应用前景将更加广阔。

4 中东铁路文化景观遗产的活化策略

4.1 基于艺术的景观改造和生机策略

在中东铁路文化景观遗产活化过程中，艺术作为触媒因子，可以有效促进景观的改造和生机的恢复。通过融合多种艺术形式，中东铁路文化景观遗产可以获得新的生命力，吸引更多的公众关注和参与。这一部分将从以下几个方面详细探讨基于艺术的景观改造和生机策略：

景观改造的核心在于通过艺术手段提升景观的审美价值和文化内涵。中东铁路文化景观包括大量的铁路设施、建筑和周边自然环境，这些元素本身具有丰富的历史和艺术价值。通过雕塑、绘画、装置艺术等手段，可以将这些元素重新解读和展示。通过结合生态艺术，中东铁路文化景观可以实现人与自然的和谐共生。以中东铁路沿线的某个自然保护区为例，可以引入生态艺术家设计生态廊道和绿色景观，利

用植物造景和生态雕塑，将铁路与自然环境有机结合。这不仅提升了景观的美学价值，也有助于改善区域的生态环境。例如，俄罗斯符拉迪沃斯托克的中东铁路铁路公园，每年都会举办名为“铁路之夜”的艺术节，吸引了成千上万的游客和艺术爱好者。通过这些活动，铁路遗产不仅成为了观赏对象，还成为了文化交流和创造的平台。通过艺术与文化景观的有机结合，可以实现历史、文化和现代艺术的深度融合，从而使中东铁路文化景观遗产焕发出持久的生命力。

4.2 艺术活动与公众参与

艺术活动在文化景观遗产的活化过程中发挥着至关重要的作用。作为一种有效的触媒因子，艺术活动不仅能够提高公众的文化素养，还能增强与遗产地之间的情感连接，从而促进遗产的保护与发展。在中东铁路文化景观遗产的活化策略中，艺术活动的设计应该充分考虑公众的参与和体验，以实现最佳效果。

艺术活动的举办形式多样化，可以通过举办展览、表演、互动装置、社区工作坊等多种方式来吸引公众的参与。通过这些艺术活动，公众可以通过亲身体验文化遗产，增加对中东铁路文化景观遗产的了解与认同。例如，可以组织艺术展览，展示中东铁路的历史照片、文物等，引发公众的兴趣与思考。同时，可以进行艺术表演，如音乐会、舞蹈演出等，通过艺术的表现形式，向公众传递中东铁路文化景观遗产的价值与魅力。公众参与度是衡量艺术活动成功的重要指标。

艺术活动与公众参与在中东铁路文化景观遗产的活化过程中扮演着重要角色。通过多样化的艺术活动、公众参与度的提高以及艺术教育的推广，可以增强公众对中东铁路文化景观遗产的认知和参与意识，最终实现遗产的保护与发展。未来，我们应该不断探索新的艺术活动形式和公众参与模式，为中东铁路文化景观遗产的活化注入新的活力。

4.3 公共艺术与景观联动

公共艺术与景观的联动是文化景观遗产活化中一个不可忽视的重要环节。通过公共艺术的介入，可以为文化景观注入新的活力，吸引公众的注意力，增强遗产地的文化氛围和艺术感染力。公共艺术包括雕塑、壁画、装置艺术、光影艺术、园林艺术等多种形式，每一种形式都可以根据文化景观的具体特点进行定制化设计，以更好地契合遗产地的历史背景和文化内涵。例如，建于1926年的中俄铁路技工学校（后为日本警户队），现为满洲里市的中东铁路博物馆，在展示中东铁路历史的公共艺术作品中，结合当地的历史文化背景进行创作，受到了游客的高度赞赏。

公共艺术与景观联动的另一个关键点是互动性与参与性。互动性与参与性的艺术作品可以增强游客的体验感和参与感，使他们不仅是被动的观赏者，更成为遗产地活化的积极参与者。例如满洲里市一道街的俄式木结构建筑，以前是员工宿舍，现在改造为现代艺术博物馆，每年定期举办各种艺术节和展览活动，吸引了众多的艺术爱好者和游客，推动

了当地文化创意产业的蓬勃发展。

公共艺术与景观联动不仅能够提升文化景观遗产的审美价值和文化内涵，还能促进其可持续发展，带动地方经济和文化传播。确保艺术作品与文化景观的有机结合，从而实现中东铁路文化景观遗产的有效活化。

5 结语

艺术作为触媒因子，不仅能激发文化景观活化的积极性和创造力，还能为文化遗产的可持续发展提供坚实的支持，有助于实现中东铁路文化景观遗产的长久保存与活力再现。

参考文献

- [1] 赵彩雯,朱吉勇.呼伦贝尔地区建筑文化遗产“木刻楞”的美学分析[D].天津:天津美术学院学报,2021.
- [2] Майстровская Мария Терентьевна, Чжао Цайвэнь. Пути динамичной реновации городского культурно-ландшафтного наследия в регионе Хулун-Буир[J]. ВЕСТНИК РГХПУ, 2023(2).
- [3] 万渝凡.人工智能视域下艺术创作问题探究[D].烟台:烟台大学,2024.
- [4] 田皓文.鲁道夫·阿恩海姆视觉—形式美学研究[D].西安:陕西理工大学,2024.
- [5] 房倩格.文化生态学视野下新媒体艺术演化动力机制研究[D].济南:山东财经大学,2024.
- [6] 董丽慧.当下何以永恒:以莱因哈特的多重艺术时间为例[J].文艺研究,2024(5).
- [7] 王曦.“实践论”转向与当代艺术危机的应对方式[J].文艺争鸣, 2024(5).