

工艺美术再生产——俄罗斯霍卢伊小型漆器工艺传承及启示

撰文：袁园

Reproduction of Arts and Crafts: the Kholuy Small-scale Lacquer Craft Heritage Development of Russian

[摘要] 探讨俄罗斯霍卢伊小型漆艺发展历史、艺术特色、技艺传承以及现代推广方式。通过工艺美术学校培养、村落工艺集中开发、外交使馆推广等多种方式，俄罗斯霍卢伊小型漆器形成了创意、制作、销售、工艺展示等网络式工艺美术传承与推广思路且形成一个完善的工艺美术再生产的良性循环，值得我国传统工艺美术发展借鉴。

[关键词] 俄罗斯；霍卢伊小型漆器；工艺传承；再生产

[Abstract] This paper discusses the history, artistic characteristics, heritage and modern promotion methods of the Kholuy small-scale lacquer. Through the way of cultivation of arts and crafts schools, the development of village technology, the promotion of diplomatic embassies and other means, the Kholuy small-scale lacquer forms an inherent and popularized network-art modes includes creation, production, sale, process display, and forms a perfect cycle of reproduction of arts and crafts, which enlightens us how to develop Chinese arts and crafts.

[Key words] Russian; The Kholuy small-scale lacquer; The way of inheritance; Reproduction

图1 自然题材

俄罗斯手工艺品种类繁多且历史悠久，如九世纪产生于古罗斯的托尔诺克金线刺绣，十一世纪兴起的搪瓷工艺，十二世纪出现的圣像艺术，十七世纪至十八世纪迅猛发展的骨雕和木雕艺术、格热利陶瓷工艺等，闻名于世的俄罗斯套娃也有100多年的历史。

2010年，在北京俄罗斯文化中心展出的俄罗斯民间手工艺展，展示了费多斯金诺、姆斯乔拉、博列克、霍卢伊、托尔诺克、博戈罗茨克、罗莫诺索夫、沃洛格达、格热利和谢尔吉耶夫—博萨特特各学校师生的作品和制作技艺，主要有谢尔吉耶夫—博萨特套

图2 人物题材

娃、独一无二的骨雕与木雕艺术品以及各种俄罗斯刺绣艺术品（托尔吉克金线刺绣、姆斯乔拉平绣等），同时也展示了俄罗斯费多斯金诺仿真油画彩绘漆器以及姆斯乔拉、博列克和霍卢伊回火涂料圣像彩绘漆器等民间传统工艺。

一、霍卢伊小型漆器的发展历程

俄罗斯漆艺发展有费拉斯金诺、博列克、霍卢伊、姆斯乔拉四个著名中心。其中，位于莫斯科附近的郊区费拉斯金诺村于1795年开始创作并发展，是俄罗斯最

图3 圣经题材

古老的小型漆艺发源地。而位于伊万诺沃地区的弗拉基米尔-苏兹达尔中央公园的博列克、霍卢伊、姆斯乔拉村落的艺术家们，则一直保持着17-19世纪的圣像画制作传统，并延续到1917年俄国革命时期。

十六世纪霍卢伊的圣像手工艺品就已经闻名于世。早在十二世纪，这里的圣像画画师就为装饰莫斯科克里姆林宫的教堂制作了许多壁画和圣像。传说在蒙古入侵之前，这里就出现了圣像画艺术家。至少从十七世纪开始，霍卢伊地区就以生产制

作漆盒、漆板闻名。十月革命之后，圣像画成为不受欢迎甚至成为政治上敏感的艺术种类。尽管如此，这一时期霍卢伊的艺术家们通过艰苦、隐秘的方式，持续将圣像画这一传统绘画工艺保持下来，并最终使其在该地区获得文化与艺术领域内的合法性。霍卢伊圣像画风格的独特性来源于这个小城镇的独特性，明显不同于广为人知的博列克绘画风格。霍卢伊的圣像画画师们，大量使用绿色调，而不是使用传统的博列克大红色调。其采用硬纸板制作的工艺品也都来源于费多斯金诺工匠的制作

工艺，但是在工艺技法上又做了相应改进。这其中，就以纸版工艺的漆艺绘画为主要经营品种。

霍卢伊小型漆器出现于1932年，源于伊万诺夫州霍卢伊镇，是一种用硬纸板制作而成的俄罗斯民间小型回火涂料彩绘艺术漆器，主要制品有首饰匣、小盒子、小托盘、胸针等。目前，霍卢伊小型漆艺术品是由伊凡诺沃州霍卢伊镇的工艺美术学校的学生专门生产制作的。它的前身是成立于1883年的霍卢伊圣像画学院。十六世纪以来，该学院一直保持圣像画绘画的工艺美术传统，直到俄国十月革命，圣像画工作坊才被迫关闭。19世纪30年代，一群具有民族复兴精神的艺术家举办了一次关于小型漆画的研讨会，并组成协会组织。1943年，霍卢伊工艺美术学校得以重新建立。霍卢伊小型漆画相较于费拉斯金诺、博列克、姆斯乔拉等地区而言，受到传统工艺束缚较少，更多的是在继承传统工艺的基础上，与现代技术、主题、市场等相结合，成为俄罗斯漆工艺四个中心中最具现代活力的一支。

图7 现场演示

图4 霍卢伊漆器制作材料——蛋液、清水、矿物质颜料粉（俄罗斯独有）、金箔盘、雨花石

图5 研磨颜料

二、霍卢伊小型漆器的制作工艺

霍卢伊小型漆器上绘制的图案内容包括传统历史、民俗、文学以及现代流行的各种主题（图1）。图案形象逼真、细节突出，采用冷暖色调对比结合的装饰画风格。霍卢伊小型漆器的图案中的人物比姆斯乔拉漆器的图案中人物大一些，景物也比较接近观赏者。另外，其人物的比例被拉长（图2）。霍卢伊漆器的图案背景多种多样，黑色是比较常见的背景，但是景观和人物都采用较明亮的色彩。除此以外，图案上绘有金器、金物或金色装饰的地方都镶有金边。近几十年来，圣像画传统（圣像、圣体容器、圣经故事）得以重新恢复（图3）。许多工艺制品都采用熔化的黄金和白银焗点内容丰富的画面。

在2010年北京俄罗斯文化中心的俄罗斯手工艺展览中，霍卢伊工艺美术学校校长、民间艺人米哈伊耶先生为大家展示霍卢伊漆

图6 蘸取金箔

图8 手工画

图9 石头打磨

图10 半成品展示

器的制作过程(图4-10)。制作过程如下:先将硬纸板造型确定,在硬纸板上涂抹黑色漆料数十遍晾干备用;将金箔熔化后,用液体金反复涂抹盘面数十遍,晾干备用;确定图案后,准备蛋液、清水调制颜料;颜料为俄罗斯独有的矿物质粉,共有白、黑、红、黄、绿、青、蓝、橙八种颜色,经研磨后,呈液体状,方可绘制图案。其中,涉及金色装饰时,使用准备好的金箔盘,用笔刷蘸取使用。稍待晾干后,用石头打磨,可使金色显色程度高、更加光亮。图案完成后,在表面涂抹清漆数十遍,放入高温炉中回火。

霍卢伊小型漆器的工艺方式延续圣像画绘画技法几百年来不变。不仅工作方式不变,连使用的材料也一直保持着传统——纸板的结构粘结还是通过面粉与热水混合,与橡木固定之后浸渍亚麻籽油,盒子成型后,还要使用白土对其进行打磨。但是,并非只有工艺程序是独特的,最具有创意的是圣像画绘画技术的应用。每个漆器的生产时间近5个月,并且可以保证质量50年不变。每个漆器的最后完成步骤是反复上漆近10遍,用以保证艺术品的完美程度。另外,霍卢伊小型漆器所面临的最困难的工作是保存艺术家的绘画,使其不被破坏、不掉色。因为目前还很难保证清漆之下的矿物质颜料可以完全不产生颜色变化。因此,就需要对材料进行研究和更新。

三、霍卢伊小型漆器的传承方式

俄罗斯民族是一个包容而又开放、传统而又现代的具有多重矛盾性格特点的民族,这在俄罗斯的宗教信仰、建筑形式、城市规划以及艺术发展历程中都有直接而明显的表现。既然如此,在俄罗斯漆工艺的代表霍卢伊小型漆艺的传承过程中存在矛盾冲突的闪

光点也就不足为奇,也是这样的闪光点使得霍卢伊小型漆器技术在小心保持、延续着几百年的工艺传统的基础上,迈向了工艺美术再生产的崭新道路。

俄罗斯霍卢伊小型漆艺的再生产及其品牌保护、产品创新和营销管理等通过具有以下特点或要素的几种方式——国内、国外、传统技艺、材料创新、主题现代、目标明确(培养掌握传统绘画技能的新时代艺术家、对外文化艺术交流、工艺美术品、纪念品出口、代表国家形象的礼品、公益慈善收入等等)进行传承发展。

(一) 工艺再生产方面

俄罗斯霍卢伊小型漆艺就其工艺本身做到了继承与创新。工艺技巧方面,保留了俄罗斯民间最古老的绘画传统与方式——蛋彩圣像画技法,并坚持手工绘画;材料使用方面,选用面粉、水、亚麻籽油等天然材料延续手工湿糊纸版结构,搭配橡木制成箱、盒、版等工艺造型,绘画上色则使用天然矿物质颜料,画面背景以绿色为主,保持工艺品轻便、朴实、自然的民间风格;艺术主题与内容相较于工艺技巧与材料使用来讲,创新性

更强。同时,产品创新方面也有了新的突破。在保持原有的圣经题材与俄罗斯民间童话、传说情况下,引入了新时代的审美趣味,包括动物、自然、人物故事等。尤其是推出特别定制服务。根据客户要求的首饰盒、胸针等礼物上绘制或篆刻名字、赠言等。同时,所有产品都具有唯一的身份证明和编号,用以确认漆器产品的设计独特与手工唯一性。

图 12 圣乔治屠龙主题漆盒

图 11 城市风景系列漆盒

图 13 俄罗斯乡村生活主题漆盒(2)

(二) 国内外品牌保护与推广方面

在品牌保护与推广方面，俄罗斯霍卢伊小型漆艺与其他俄罗斯民间工艺美术一起，通过国内、国际两大阵营，对其工艺特色与艺术品进行相应的推广。在国内，霍卢伊镇漆艺工作坊被整合为对外保持统一的企业形象，接单、制作、出货一条龙服务，有利地提升了“霍卢伊漆艺”的综合艺术形象，并在文化艺术范围内确认并树立霍卢伊小型漆艺的唯一形象，强调霍卢伊小型漆器尊重、

延续传统之余敢于创新发展。同时，霍卢伊小型漆器也成为俄罗斯民间工艺美术的创新代表，并作为外交礼品出现，如2012年，时任俄罗斯总理的梅德韦杰夫赠予巴西总统罗塞夫以俄罗斯的民间故事和传说为题材的卢伊小型漆器首饰盒作为生日礼物。

通过国家外交，开设俄罗斯官方文化中心，为国外参观者了解俄罗斯提供一个便捷的多媒体窗口、进而促进两国民间文化交流与合作是俄罗斯民间手工艺走向国际的主要

推广思路。如前文中提到作为“教育机构中的俄罗斯手工艺品”成员的艺术学校的俄罗斯民间手工艺展则是北京俄罗斯文化中心面向中国观众开放的一次工艺传统技艺展示。

“教育机构中的俄罗斯手工艺品”联合会隶属于俄罗斯联邦外交部俄罗斯国际科学与文化合作中心，联合会成立14年以来，已经在国内外举办了几十次展览。他们在举办展览的同时，还举行各种讲座和咨询会议，以及由俄罗斯实用艺术大师主持的培训班。该组织在欧洲、亚洲、非洲和美洲各国已经举办了超过65次展览，其中在有些地方还多次举办（已举办过3-8次展览的国家有：中国、澳大利亚、比利时、德国、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、芬兰）。俄罗斯独一无二的艺术集锦展示在世界各地都取得了巨大的成功，令许多艺术类专家、收藏家、艺术品鉴赏家赞叹不已。

(三) 营销管理方面

在对外营销方面，通过俄罗斯驻地文化中心，俄罗斯霍卢伊小型漆艺与当地的艺术管理等组织机构相联合，组织举办展览，引入文化以及艺术品拍卖等活动。在北京，俄罗斯文化交流中心就与时尚创意的园区艺汇家（国际）手工村合作，通过这个平台把俄国的手工艺引进中国，在中国弘扬俄罗斯文化，使双方的文化交流得到进一步发展。

霍卢伊小型漆艺在推广和经营的同时，不忘初心，建立工艺美术学校，专门培养兼具传统工艺手工能力和新时代审美与灵感的艺术家。在世界各地举办的展览中的艺术品售卖所得，也全部回归至工艺美术学校，用于该教学机构的日常开支。

通过以上几个层面，一个完善的工艺美术再生产的良性循环系统得以建立并良性发展。

四、经验与启示

通过对俄罗斯霍卢伊小型漆艺及其再生产的思路与方式做了一定深度的讨论，笔者对其建立品牌保护，深度产品创新，组织营销策划等方面也做了相应的调查。经过调查与分析，笔者认为，在俄罗斯工艺美术再生产过程中，有这样几点经验可以供我们借鉴：

（一）对传统技艺的执着

回顾霍卢伊小型漆艺的发展历史，我们可以看到几个世纪的发展历程中，蛋彩圣像画绘画技艺由盛至衰、由流行到被抵制，画师身份也由高变低。但是这些丝毫没有影响霍卢伊的艺术家们对传统绘画技艺的坚持。这种不懈的艺术追求与对身份的明确认同体现出了俄罗斯民族的坚韧、激情、反叛的性格特征。所有的创新与发展，都应该是建立在对传统技艺的坚持和继承的前提之下的。只有保护传统技艺的特色，才会使得其创新更加具有竞争力。

（二）对工艺“创新”的魄力

在保持传统技艺的同时，霍卢伊小型漆艺并未墨守成规，艺术家们勇敢地迈出了创新的步伐。在材料工艺上，保持自然、环保的同时，考虑了透明漆下矿物质颜料变色问题，虽然一直在改进，但是还并未找到理想的材料替代；在艺术题材上，俄罗斯霍卢伊小型漆艺既有俄罗斯宗教内容也有民间故事、童话，更加值得称道的是将现代审美情趣与这一技艺相结合，做到“老树开新花”。对工艺的创新的最终目的是要将工艺再发展，是要将工艺产品推广到更大范围。因此，产品的创新与营销推广的方式同时也面临着创新问题。如何吸引现代人的眼球，使更多人的注视传统工艺、注视其创新产品，是目前传统工艺再发展的重点。

图 13 圣乔治屠龙主题漆盒（1）

（三）国家对传统工艺美术的重视

通过调研，可以看到俄罗斯政府对俄罗斯传统手工艺的重视程度。政府是将国家传统手工艺作为其名片来定位的。因此，在扶植力度、政策倾斜等方面均有表现。专门的组织机构、专项负责、定期的展览与会议、频繁的艺术师与作品的出访和现场展示等等都对俄罗斯霍卢伊小型漆艺的发展起到了巨大的推动作用。我国传统工艺种类繁多，工

艺产品丰富，但是缺少系统整合和统一的推广形象。因此，市场上出现了很多不规范的产品销售途径和方式，这样不利于我国传统工艺再生产的良性发展。上述俄罗斯传统工艺美术的再生产方式为我们提供了很好的借鉴经验。

（四）有组织有目标的工艺美术生产、销售、反馈集中制

以统一形象出现的工艺美校、生产企业

以及门户网站等等，全部对外开放，用以组织订货与生产加工。这样的传统工艺与产品的统一出入口径，使得传统工艺、创新产品、工艺历史等相关资料可以第一时间为人所知，并且提供正规的产品全系列保障。为提高其品牌竞争力以及产业有序推广提供了基本的平台。

结语

图 14 俄罗斯节日主题漆盒

图 15 圣乔治系列主题漆盒

综上，俄罗斯霍卢伊小型漆器成为俄罗斯漆工艺中独树一帜的中心之一，究其原因，是其具有浓厚的历史积淀，传统的圣像画保

留技法，朴实自然的材料选择，明确的以村落为单位以工艺美术学校为依托的艺术培养系统以及对传统技艺坚持沿袭的不懈的精

神。以工艺美校为艺术支持——培养新时代民间传统工艺艺术家；以国家外交部、国际科学与文化合作中心为依托——推广国家民间传统工艺；以推广销售利润为条件——增强地区工艺美校教学条件，更好地培养民间传统工艺艺术家。由此，一个完善的工艺美术再生产的良性循环系统得以建立并良性发展。当然，俄罗斯工艺美术的再生产不仅只有如此推广方式。不同的工艺美术种类，因其工艺特色、传承方式、市场购买力等因素，产生不同的情况。我们以俄罗斯霍卢伊小型漆器工艺传承发展为例，以期为我国传统工艺美术生产与发展所借鉴。

参考文献：

- [1] [俄] 尤里·谢尔盖耶维奇·里亚布采夫. 千年俄罗斯——19世纪至20世纪的艺术生活与风情习俗 [M]. 张冰, 王加兴译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.
- [2] 北京俄罗斯文化中心. 俄罗斯民间手工艺品展资料
- [3] Wikipedia. Kholuy miniature [EB/OL]. (2016-3-17) [2016-11-10]. http://en.wikipedia.org/wiki/Kholuy_miniature
- [4] <http://www.kholui.ru/index.htm>
- [5] http://tvkultura.ru/article/show/article_id/3624

袁园

北京印刷学院