

THE FOLK ART OF SOVIET UNION

苏联民间美术

中国江苏美术出版社

苏联《艺术》出版社

苏 联 民 间 美 术

中国江苏美术出版社
苏联《艺术》出版社
合作出版

(苏)新登字 005 号

中国江苏美术出版社

苏联《艺术》出版社

合作出版

苏联《艺术》出版社

提供:论文、图版、图版说明

中国江苏美术出版社

编辑、装帧设计

前言

在苏联的列宁格勒,国立苏联民族民俗博物馆是一所收藏民间美术珍品的宝库。其收藏品有三十多万件。该馆拥有最珍贵的具有科学文献价值的资料,是苏联最大的专门化的民间美术博物馆。这里不仅收藏,而且也向外宣传自己的艺术宝藏,并开展科学研究工作。博物馆还系统地组织各种考察团,不断搜集新的、各民族特有的民间美术品,开展大规模的展览活动。

在诸多展品中,民间美术品占了大部分,都是各民族物质文化和精神文明结合的珍贵实物。它们代表了形成各民族生存环境的美学体系,创造出体现该民族生活的具体条件,民间美术已深入人们生活的各个领域。从广义上说,不仅美术工作者,而且民族学学者都必须研究这方面的问题。

事实上,所有通常称为民间艺术的文物,在过去某一个时期都曾是具有某种特定用途的东西;而那些用于节日装饰或宗教祭祀和有关礼仪等的物品,则制作得尤为精巧。

自古以来,各民族纪念劳动、生产及家庭生活的各种重大事件,都有自己的传统。从一家一户来说,如生日、婚礼、丧礼;从劳动生产来说,如与播种、收获等相联系的农历节日,都有一定的礼仪和大型的群众活动。这时候,除了音乐舞蹈之外,日常生活用品往往也起着重要的作用。

农民艺术是沿着他们稳定缓慢的生活方式的传统轨道发展的。这种生活方式在许多方面决定了民间创作的特殊体系,特有的形式和内容。民间美术最大的一个特点就是物品的实用性与外形美的结合。房屋、炉灶、家具、劳动工具、衣服,及其它日用什物和儿童玩具等,通过民间匠人灵巧的双手,就会变为艺术品。每件物品不仅用起来方便、合理,而且具有形象的艺术表现力。更由于在这些东西上装饰了各种图案,人、兽、鸟等,以及表现了丰富的故事题材,使其更为美丽动人。

民间美术不仅是实用品的世界,也是该地区人民认为最重要的特殊的形象世界。人民的生活和大自然是休戚相关的。农作物丰收依靠土地的恩赐,大自然提供了原料和各种条件,因而大自然就成为鼓舞民间工匠创作的源泉。

在古代,人们无法解释各种自然现象,就把这些现象归之为神的力量。人们认为,在他们的周围有慈悲的神灵和凶恶的魔鬼。古人的各种看法,很长时间以来一直以各种艺术形象和象征性的图案表现在民间美术之中。

在俄罗斯的绣品中,常常出现双手向上举起的妇女形象,或是牵着载有骑士骏马的妇女形象,它体现了大地母亲,体现了整个大自然的形象。绘有玫瑰花的圆形

图案是太阳的标记;很久以前,在许多民族中,包括中亚居民中,这就是太阳、热和光的源泉的象征。绘有马、鸟和其它兽类图案的艺术品,是伏尔加河流域、西伯利亚及远东各民族艺术固有的传统。民间美术的使命就是要美化人们的生活,因而决定了它的选题及情节,决定了它必然是绚丽的装饰、优美的花纹和各种鲜明色彩的有机结合。

因此,民间美术应被视为民族艺术体系中一个复杂的、多方面的领域。它与民间文学(口承文学)一样,种类繁多,成为一个大的概念。而从这一特殊的意义的出发,把它看作是创作日常生活用品的艺术,属于生产性的艺术范畴,是美丽而实用的工艺品的一种特殊形式。

一个地区民间艺术的形成,反映了本地区的历史、发展历程,居民的社会成份、民族,以及与其他民族的接触、文化的互相影响等许多方面的情况。自然地理的因素也表现在经济贸易的方式上,表现在与其他地区的关系上;这些因素对本地区经济和文化的发展都有影响(特别是对手工艺发展的影响)。

每一个地区的历史、社会经济和文化发展的特殊条件形成了该地区民间美术的特点。在诸多条件中,该地区的生活、宗教祭祀和各种节日活动、独特的礼仪,这些为本地区所特有的现象,对该地区民间美术的形式有着直接的影响。

有些民间艺术的种类和形式得到了广泛地传播。这与制作这些工艺品的材料的性质和特点有关,也与这些成品在该地区生活中的地位和作用有关。例如刺绣品,就其工艺特点来说,实际上一般人都可以做到。而纺织技术是建立在掌握比较复杂的手工艺技巧的基础上的。加工其它的材料,如骨头、金属、粘土,则要求各不相同的专门技术,比较多的体力消耗,以及制作这些工艺品的特殊的劳动工具和条件。

这本《苏联民间美术》的图片都是选自国立苏联民族民俗博物馆的藏品,它向读者介绍了苏联丰富多彩的民间美术。这些民间美术品,和各民族人民的实际生活是息息相关的。

本画册所收集的材料为19—20世纪的作品,少数作品属18世纪,在一定程度上(但却相当不完整地)介绍了苏联各地的民间美术。

这些具有历史意义的图片,有着丰富的思想性和艺术感染力。它们不仅告诉读者,人们以往的日常生活细节,而且展示了民间艺人的创作过程。

列宁格勒国立苏联民族民俗博物馆

苏 联 民 间 美 术

目 录

前 言

俄罗斯民间美术

(1)

乌克兰·白俄罗斯·摩尔达维亚民间美术

(53)

波罗的海沿岸民间美术

(83)

伏尔加河流域和乌拉尔附近地区民间美术

(103)

西伯利亚和远东民间美术

(119)

中亚和哈萨克斯坦民间美术

(145)

高加索民间美术

(165)

图版说明

(199)

俄

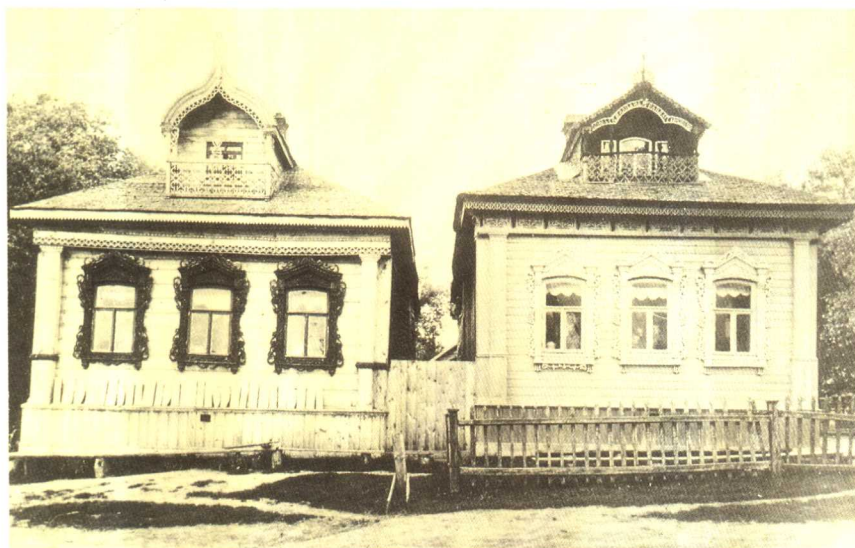
罗

斯

莫斯科近郊农村的一条街。20世纪初。 正在绣饰巾的女孩。弗拉基米尔省。20世纪初。

带有雕刻装饰的富裕农民的房屋。莫斯科省。20世纪初。

玩具制造业。弗拉基米尔省。20世纪初。 制铲业。弗拉基米尔省。20世纪初。

从奥卡河上游向东南延伸到楚德湖，西北到伊尔门湖，这一片地区就是俄罗斯民族主要集居的地方。俄罗斯人由此向外迁徙，北至白海和巴伦支海沿岸；欧洲部分的东部至原始森林和森林冻原地区；南至土地肥沃的库班草原和高加索山麓，东至东乌拉尔，沿着南西伯利亚直至太平洋岸边。

由于迁徙，俄罗斯移民们遇到了他们所不熟悉自然条件，接触了那些与他们在语言、文化和生活习惯诸方面都不相同的民族，因而在俄罗斯居民内部就出现许多不同方言、不同风俗习惯、不同地区差异的其他群体。

到19世纪中叶，俄罗斯民族已是俄国欧洲部分东部人数最多的民族了。她遍布俄罗斯帝国的各个角落。

俄罗斯农民主要从事农业及畜牧业生产。他们不仅种粮食，也种植纤维作物，如亚麻、大麻等；并借助自制的工具用手工把这些材料纺成纱，织成布。

丰富多采的民间美术不仅在服饰上，而且在日常生活用品及劳动工具的制作方面也充分表现出来。农民小木屋上别出心裁的雕花、自制的奇形异状的陶器、木头及桦树皮制作的器皿上鲜艳明快的彩绘和刻花、精美的纺织品、绣花的手巾和桌布，所有这些都是令人赞叹不已的美的创造。这些东西常在市场上出售，如维亚特卡的粘土玩具、斯科平的陶器、博戈茨克耶村的木雕玩具、沃洛格达的花边、阿尔罕格尔斯克的刻花骨制品等不仅在俄罗斯，而且在国外也享有盛名。

在露西(俄罗斯)国家，人们把美丽的雕花视作“明亮的美”。他们不仅在日常生活用品上，如：高脚大酒杯、长柄勺、盛酒的大海碗上雕满了花纹；而且把人们生活的环境，小至住房内部装饰，如家具、炉灶、教堂日历乃至衣服，大到教堂和一般建筑物，都用美丽的雕花装饰起来，形成统一协调的布局。

在普通的住房里装饰上各种绣品、织物，摆上各种木头、粘土及金属制作的小摆设，使它变成了神话故事里的小楼，这是俄罗斯手工巧匠特有的风格。

俄罗斯农舍四周的墙壁都是雕花的饰板，形成一连串美丽的图案，窗框、相片框、镜框等也都是雕花的。挂圣像的那个神圣角落更要用刻满花纹的饰板装潢起来。

住房内部的装饰主要由妇女负责，外部装饰则由男子操办。有许多手工活和粗细木工活是互相联系的，如箍桶匠、车工、篾匠，他们用天然材料制作各种农村日常生活必需品。

19世纪中叶前，俄罗斯住房的内部陈设主要指不能搬动的家具：如高板床、浴盆、固定在墙壁上的长板凳、餐具橱等等。它们的制作基本上是和建造木屋同时进行的。

后来，才有了可以移动的家具，如衣橱、箱子、长凳、椅子、床。有一种古老的可以搬动的桌子，这种桌子的腿又粗又短，下面的架子像个小柜子。桌子，也像农舍中其他的家具一样，有其传统的位置。桌子总是放在挂圣像的神圣角落，

吃饭的时候，全家人围桌而坐。大家用木勺从一个大碗里舀着吃，桌子上还放着一个盐罐。

有雕花和彩绘的普通木橱上面是一格一格放衣服的架子，下面是抽屉。最常见的长板凳有四条腿；有的没有腿，用粗木板代替。在富裕的家庭里，能看到绷了面子，可以折叠靠背的雕花椅子。三条腿的椅子用的人也很多，主要是修鞋匠、做小件木工零活的男人在工作时用的。各种各样的儿童家具也很有名气，如吊篮、摇篮、小椅子、小孩学步车、小车等等。

床在农村中是少见的，因为人们通常就睡在地上、板凳上、大壁炉上或者大箱子上，白天，人们把被褥等床上用品卷起来或对叠起来放在高板床上。有时，床嵌到墙壁里，有时，床放在过道或里屋里。

用树皮或薄木板做的筐子、箱子、大木箱都可以用来收藏各种衣服。姑娘往里面放自己的嫁妆，已婚的妇女则往里面放属于她们个人的东西。

俄罗斯族也和其他民族一样，他们的民间创作是从一个人、一个家庭、一个村落的作业开始，然后形成一个地区的文化。这种地区性的民间创作有着自己独特的风格。每一种民间美术都有它的过去，它发展的历史和特点，这些都是由周围的自然环境和社会环境形成的。

人们不仅制作那些必需的、生产上有用的东西，而且还制作那些从前辈继承下来的，美丽的传统生活用品，每个民族的民间美术就是这样开始的。

俄罗斯人能织出有各种花纹的织品，他们的纺织技术具有悠久的传统。俄罗斯北方农舍的四壁常常用织出红色花纹的漂白粗麻布饰巾装饰起来。在北方，阴沉的，漫长又多雪的冬天，这种装饰以其特有的暖色“照亮”了那昏暗而宽大的农舍。

办喜事的时候，送给新婚夫妇一些绣花毛巾或房屋装饰用品作为节日礼物是非常恰当的。这种做法兼顾了节日礼仪、具有特殊意义的宗教祭祀及风俗习惯，又表示了良好的祝愿。

在俄罗斯不同的省份，纺织文化有其深远的渊源。这种文化与种植和加工亚麻有关。农民的美术长久以来都和亚麻及树木息息相关。人们对开着娇嫩的蓝色小花的亚麻田倾注了无限的关怀和深厚的感情。民歌中唱道：“细细的亚麻，白白的亚麻，你的纤维又长又密。”人们把收割下来，堆在田地里一捆捆的金色亚麻比作天上的星星。加工亚麻有一定的仪式，有古老的歌曲为证。

纺织是从春天开始的，而在漫长的冬夜，人们进行各种准备工作：梳麻、把麻纺成线。

这种纺织业实际上遍及各地。用普通的纺车织出来的农家粗布主要用来做衣服，也可以做桌布、床单、饰巾、垫脚的粗地毯。

纺织的方法多种多样(有用两股纱或多股纱织，复纬的、织花的等等)。最常

见的是两股纱织的布，这种布织纹一般。用多股纱织出来的布多用来做桌布、床垫套、饰巾。而有美丽花纹图案的织品是在布织好了之后再绣上去的。

织腰带是另一种农家纺织业。众所周知的是织毯技术，特别是库尔斯克毯，有的是壁毯，挂在墙上，有的用来铺在雪橇上或地板上。这些毯子有特别的图案：中央黑底色上有几朵鲜红色的玫瑰花，配有绿叶，周围是华丽的花边。

家庭节日祭祀活动使用的物品主要是绣品，这些也是女子嫁妆的一部分，如各种饰巾、毛巾、床单和桌布的垂饰绉边。绣有各种图案的毛巾已成为一种装饰品。在节日前夕，俄罗斯人用它们来装饰自己的屋子。这些绣巾可以装饰窗框、镜框的四周，也可以挂在屋子四壁上。在举行婚礼时，参加婚礼的人还可以用它们披在身上或扎在头上。按迷信的说法，绣巾有保护家庭平安幸福的作用。

有一种古老的婚礼仪式，就是在家里举行一个特殊的展览会，展出新娘的手工艺，人们根据这些作品来评论新媳妇的手艺和勤劳程度。红白喜事礼仪上，绣巾更是必不可少的东西。

所谓“魔法”绣巾，是一个村子的居民在一天或一个晚上集体绣制出来的，这种绣巾流传很广。在发生灾难（如流行病、旱灾、冰雹）时，用它来“辟邪”。这种绣巾上的图案充分表现了农民对神灵的信仰。

在古代，斯拉夫人和大自然的关系就形成了形象的艺术世界，这一点在俄罗斯民间创作中也得到了继承。在美术作品中太阳、水神、大地母亲都有其特有的形象。在古代多神教的艺术中，马的形象寓意十分丰富，这是由于对太阳、水的崇拜决定的。马有保护人民的意思，它在保佑丰收和土地肥沃上占着重要地位。

农民绣品中，骑士常常被绣成手拿弓箭射日，或手持小树枝的使者，给大地送来光明、使粮食获得丰收。在和宇宙万物有关的民间美术的图案中，各种鸟的形象也非常多。

鸟的图案在表示春天来临这一艺术概念上处于中心地位。按俄罗斯人的风俗习惯，云雀是迎春的标志，云雀的形象意味着春天的节日——群鸟飞来的季节已经到来。

在俄罗斯民间美术中，人和自然统一的题材表现在把动物人格化。在民间美术中动物、植物对人类都是十分友好的。动物的形象尤其真实。他们都有着热情善良的性格，虽然他们可能是很奇怪的，是幻想出来的，但他们绝不可怕。他们都非常单纯快乐，对人热情，从不暴躁发火，他们又美丽又和蔼可亲，他们生活在一个神话般的幻想世界。

在衣服的许多部位上也常常要绣上花。绣花女工们运用各种技术手法：双面绣、平针刺绣、十字针、锁针绣等等。

绣品上的图案呈几何形，绣出各种花边或情节复杂的结构，绣出人物、飞禽走兽，或模拟各种植物的花纹。有情节的绣品占有显著地位，它通常由几幅图案

组成，有人物、树木花草、马和鸟。这种图案常是有所暗示的。例如，人总是绣成正面的，菱形或八面形的头；马则绣成侧面的，弯弯的脖子，马鬃竖起，背上驮着一个男骑手或女骑手等等。后来，有情节的绣品中，还常常出现带有某种徽章标志的鸟，如双头鹰。绣品中还有这样的情节：鸟头或马头的大型单尾帆船（一个身体两个头朝不同的方向）。

类似的图案通常由两部分或三部分组成，往往中心部分描绘的是一棵树或者一个女人，两旁是载着骑手或鸟的马。两部分构成的绣品是树和鸟，树和女人，鸟和女人，有时是马头帆船和树。通常，上述图案组成在一幅绣品中会重复出现好几次。有的花边图案常由小型的鸟和树的多次重复而绣成。

研究人员认为，民间绣品上的这些图案反映了我们祖先对建造什么样的世界的多次设想。例如，在绣品中，常常出现的树就是生命之树，它仿佛把神、人和死去的祖先的世界融为一体，从而实现生与死的永恒轮回。妇女是世上所有生灵的祖先，伟大的女神；鸟和马则是她好心的伴侣，给人们带来光明和兴旺。

一些有情节的图案还常用几何图案镶边，从而形成饰巾或床垫套上独立的装饰。这种花样的中心图案是各种花结，加上多边形、菱形及斜绣的十字花，组成一幅极为复杂的图案。

从20世纪初开始，民间绣品中吸收了城市里新的，非传统性的图案和情节，例如，一束按自然形状精心绘制的玫瑰花、矢车菊，母菊；一群鹦鹉、雉鸟，一些生活写实场景。

绣品可以用棉线、丝线、毛线绣，也可以用金、银线绣。

用金银线绣花的技术早在基辅露西时代就有了，当时是用镀金的金银线来绣花，后来才将金属丝捻到亚麻或丝线上。除了纺的线以外，还用金属线、金银线、金属闪光片。用金属线精心制作的绣品主要优点是闪闪发光，表面图案立体感强。用普通线在布料上绣一幅平面图形，是“平针绣”。在桦树皮或纸的花样上再绣一层就可以使图案凸出，这叫“按图绣”。

用金线绣花是城里各阶层居民及富裕的农民日常生活中常用的，也是流传最广的绣品。

俄罗斯每个地方都有自己的手工业，每个农村都有自己的工匠。自古以来，农业就是和家庭副业、零散副业及手工业结合在一起的。手工活的类别视该地自然原料及居民需要而定。材料及其质量决定了该地手工业艺术加工的特殊性及所采用的技术方法。这方面，各地有自己的传统。这种传统是该地区手工活计的历史发展情况形成的。

用来装饰农舍室内环境及家什用具的木刻和彩绘图案是民间创作的一种鲜明而独特的表现手法。

19世纪末，农民住宅里没有可搬动的家具及各种生产家什是不能想象的。许

多生活用具以其原始的形状和简单的图案构成了室内装潢的统一艺术结构。

生活用品上的雕花主要是轮廓雕和凹雕。如挂洗脸盆的钩子，它的头部有时呈鸟头状，钩上有菱形的格子。儿童摇篮的雕花十分简朴。木制灯台上雕出“几只眼睛”的图案：几个凹槽、几个三角形、几个十字架等。

在碗橱架板四周板壁上，桌架上、桌腿上都雕满了花纹。衣服收藏在松木桶或大木箱里。

手工雕凿的、旋制的、桦树皮制的家什多种多样。节日餐桌上的餐具都是刻花的，如凿制的各种盛盐的罐子，有的像长柄勺，有的像饭碗，有的如带背的立方形杯，它们有的用绣了指甲状花纹的腰带扎着，有的刻有花环、花结或轮廓雕花纹。

一种有两个柄的船形古老器皿是十分有趣的，它不仅可用来饮酒，而且可以盛果子羹。这种器皿也可以用长在树干上的树结(瘤)凿空，再镂刻上各种形状的花纹制成。

除了盐罐和树结碗以外，在节日的餐桌上还可以看到打磨光滑的大木碗、汤勺、托盘，这些器皿全都布满凹雕花纹。

在任何农家，你都可以看到用云杉或松树条编制的用品。有许多桦树皮制作的餐具，这就是所谓的“银”餐具。各种各样的筐子、篮子、提篮都是用直编或斜编的方法编制的。

桦树皮制品是农村生活中习惯用、也少不了要用的。这些东西像它的编结技术一样源远流长，至今仍未失去其实用性。选材的艺术性，结构的合理性决定了这些物品的制作方法。

桦树皮筐篮编结得外观饱满美观，由于桦树皮这种材料质地柔韧，易于折曲，因而用它来编织各种物品的技术得到了继承和发展。

用桦树皮编制的有盖的圆篮是农民常用的家什。这种篮子也可以编成其他与其用途相适应的形状。

俄罗斯手工制勺业流传到各个地方。勺子可以用各种木头雕凿，不过，最好的要数桦木勺。制勺需要的材料及成品的销售都掌握在收购商人的手里。

勺子有各种用途。日常用的一种长柄勺可以盛凉菜、芥末。勺柄的颜色和形状因产地不同而有所区别。

制勺工人经常是全家都参加制勺。孩子们先把木头锯成一段段，男人们雕凿和磨光，然后妇女们彩绘。这种工作一般在农闲时进行。

最漂亮的民间艺术品要算纺车了。差不多每个家庭都会做。也可以向手艺好的工匠定做。广为流传的是用整块杉树或白桦树雕凿的纺车，这种纺车车身是用连根的木材雕凿的。纺车的配件，如叶片、车腿和底盘则是用一块块的木头雕刻的。

在俄罗斯，每个地区、每个省的纺车的形状和装饰的方式都不相同。有方形的叶片，有又长又窄的叶片，也有像大铲子一样的叶片，各种叶片都刻有不同的图案。纺车的腿呈几何图形、“杉树”形、圆柱形、环形和栏杆柱形等等。在饰有图案的纺车上，常有许多彩色的花纹，彩绘着各种生活写实场景、飞禽走兽。

值得指出的是，每个地区的自然条件在许多方面决定了该地区民间创作的特点，因而给这个地区的艺术创作打上了特殊的印记。

另一种古老的俄罗斯民间美术是用粘土制成的工艺品。在俄罗斯，各省的陶器都有其特有的形式和图案。餐具上装饰有用不同技术方法(彩绘、刻字、刻画、塑捏等)制作的图案。

除了日常生活用的陶器外，还有制成各种稀奇古怪的鸟兽形状的器皿，如克瓦斯水器、酒具等，一般这种器皿都是为订购者精心制作的。

和餐具一样，砌炉面的瓷砖也是住宅中的一种装饰。炉面瓷砖是民间工匠、陶瓷工人、画家精心制作的。瓷砖上常有人们日常生活场景，包括用题词方式写出画面上人物说的话。

在按传统方法制作器皿(盛牛奶的瓦罐、悬壶洗手器、花盆)的陶器工人居住的地方，又出现了一种制作粘土玩具的手工业。而且，每一地区的玩具又各不相同，各有其艺术特点。

用粘土捏塑的玩具几乎各地都可买到，这些玩具常以其多姿多态和色彩缤纷而令人赞叹不已。作成各种鸟兽或人物形状：太太、奶娘、骑士，又能吹得响的玩具、哨子在集市上大量出售。

不同题材的木雕玩具更是丰富多采：鸟、骠骑兵、和尚、太太、耕地者、樵夫、纺织姑娘以及各种动物，如马等。

农民制作的玩具的特点是简洁明快，体现了工匠们的聪明才智。利用木头的天然形态，稍事加工，匠人们就雕成了各种马、鸟和人物。

草编娃娃遍及俄罗斯各省，样子虽很简单，表情却很丰富。松球、皮毛、麻絮、木头都被巧妙地用来制作各种小人。

金属制作的工艺品比其他民间美术品要少些，这是由于金属材料比较贵的原因。

古老的盛酒的海碗和上桌的古露西酒具到19世纪已经很少用了，因为当时各地已盛行饮茶。

用切割下来的铁片、铁皮装饰起来的盛贵重物品的小箱子、小匣子在日常生活中也广为人知。

只要对俄罗斯民间美术瞥上一眼，就可以看出，民间美术就是创作藉以发展并延续不断的自然界，就是那千丝万缕的人和房屋之间，人、房屋和村落之间，人、村落和大自然之间的，看不见的内在联系。

纺车 木质 雕刻
彩绘 高 46 厘米
俄罗斯(欧洲部分北部)人 19 世纪末制作
1954 年由苏联民族
博物馆归入

缝绶枕 木质 雕刻
高 36 厘米 俄罗斯
人 19 世纪末制作

缝纫枕 木质 雕花
高 46 厘米 俄罗斯
人 19 世纪末制作

