

Raymond与TOY2R的艺术品玩具

MCA的猿人星球

Dalek的太空小宇宙

Frank Kozik的抽烟哲学

Nathan Jurevicius的小木屋精灵

Gary Baseman的欲望王国

Monica Calvo的月亮星球

David Horvath / Sun Min-Kim的爱情娃娃

Kenny的可爱Molly

Rolito的角色奇异世界

Joe Ledbetter的卡通式反讽

Tokidoki的卡哇伊式性感

Jon Burgerman的创意写生簿

黄子俊的玩具城堡

李国庆 著

玩偶札囊

TOY PACKET

玩偶私囊

李国庆 / 著

图书在版编目(CIP)数据

玩偶私囊 / 李国庆 著. — 重庆: 重庆出版社, 2008.9

ISBN 978-7-229-00179-7

I. 玩… II. ①李… III. 设计

IV. TS973.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第132630号

玩偶私囊

WANOU SINANG

李国庆 著

出 版 人: 罗小卫

策 划: 华章同人 师永刚工作室

责任编辑: 陈建军

特约编辑: 张乃刚

装帧设计: 王 萌

 重庆出版集团
重庆出版社 出版

(重庆长江二路205号)

中青印刷厂

印刷

重庆出版集团图书发行公司 发行

邮购电话: 010-85869375/76/77 转 810

E-MAIL: sales@alphabooks.com

全国新华书店经销

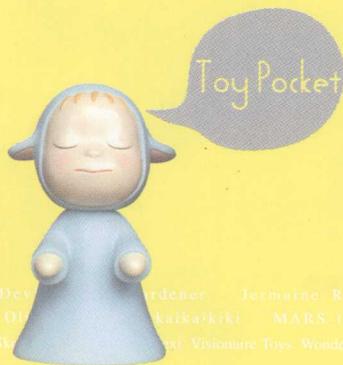
开本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 6 字数: 150千

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

定价: 29.80元

如有印装质量问题, 请致电023-68809955 转 8005

版权所有, 侵权必究

Adventure Blythe B.A.P.E. Ciboys Chappie Dev...rdener Jermaine Rogers GLOOMY I.China
Jaime Hayon Jeremyville James Jarvis Kathie Di...kaikaiki MARS I Invisible Plan Nanospore
PETE FOWLER Bouny Humer STRANGEo SONNY ANGEL SH...t Visionaire Toys Wonderful Design Works Yoshitomo Nara

008

推荐辞一

by 香港 TOY2R 主脑 Raymond

009

推荐辞二

by 上海 adFuture
主脑 EDDI

浮夸营销学 / 22

网络长尾效应 / 24

017

第一站 玩偶兴衰史

新塘脸时代 / 17

Street Figure 势力 / 19

第二站 玩偶私体验

027

玩偶是增值的艺术品 / 27

玩偶制作全宝典 / 34

中国本土潮流

玩具原动 / 39

创意市集与
潮流布偶 / 42

玩具达人把玩秘笈 / 47

玩具好读 / 52

玩具朝圣地带 / 58

010

推荐辞三 by 台湾潮流教主 黄子佼

自序

014

推荐辞四

by PIXIE 营销总监

杨明福

013

玩偶私囊

目录

第三站

国际顶级玩偶
设计师访谈

062

062

1、Raymond 与 TOY2R
的艺术品玩具

2、MCA
的猿人星球

072

078

3、Dalek
的太空小宇宙

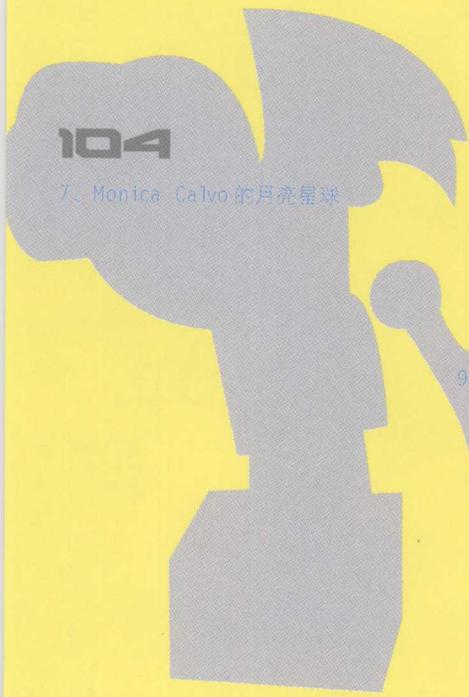
084

4、Frank Kozik
的抽烟哲学

108

8、David Horvath /
Sun Min-Kim 的爱情娃娃

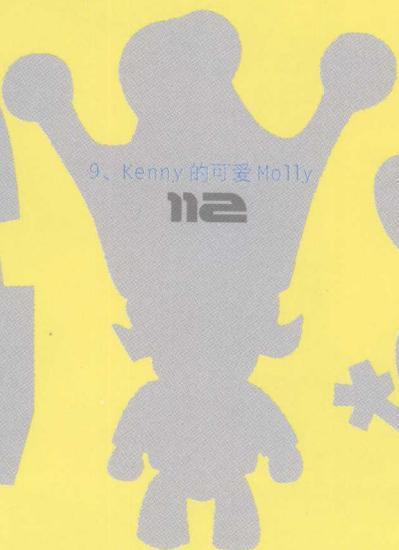
104

7、Monica Calvo 的月亮星球

118

10、Rolito 的
角色奇异世界

9、Kenny 的可爱 Molly

112

122

11、Joe Ledbetter
的卡通式反讽

088

5. Nathan Jurevicius 的小树屋精灵

096

6. Gary Baseman
的欲望王国

13. Jon Burgerman
的创意写生课

136

128

12. Tokidoki
的卡哇伊式性感

140

14. 黄子佼
的玩具城堡

144

第四站
全球经典
玩偶巡礼

玩偶私囊 目录

推荐辞一

能够认识李国庆先生，是因为他在国内潮流界和艺术玩具界的一股坚持及执着，抱负一种强烈的热情及爱好，成为推广潮流文化之先锋。以他独特的远见为国内新一代带出新原动力。他将自己的兴趣融于日常生活及工作当中，并且将此潮流文化散播于中华文化之国土上，令更多人认识及了解此股热潮文化。

他以个人之力，追求及认识不同地域之艺术、文化、潮流及 figure 公仔，更不惜从外地购入一些绝版或限量版之艺术公仔，并将此文化推广到工作事业中。为国内带出新艺术玩具文化，对日后艺术玩具在国内发展有很大帮助。

TOY2R 总裁 Raymond Choy(蔡汉成)

推荐辞二

曾经在一个派对上，我和别人有过以下对话：

“近来怎样？”人们惯常问。

“我在设计人偶玩具。”我说。

“你的意思是玩具？给孩子们用的？”这是他们的正常反应。

“嗯，大部分是成人在购买，它们不是给孩子们的。”我尝试去解释。

“给成年人玩的？这有什么用？”他们的脸上总是布满疑惑。

“唔……他们什么用都没有，人们只是为了视觉享受把它们放在陈列柜中”，我增添了他们的困惑。

“为什么？”

在我正要作答的时候，他们已经开始转向谈论一些身边的人们更感兴趣的话题。

我们为所做的东西起了很多名字。“设计师公仔”、“设计师玩具”、“艺术家玩具”、“城市搪胶”等等。但“玩具”或“玩偶”还是人们平时对它的称呼。大多数人感觉玩具是给孩子们的，只有小孩子才会玩玩具。但这是真的吗？有人会说一部高价车只是拥有者的玩具，他并不是因为车的高性能才去买的，而只是因为他享受拥有它、看着它，认为开着

它很有趣。纯粹为了自我的绅士感，这不也是“玩具心理”的作用吗？

不管什么年龄层的人，都总会有他们的“玩具”。所以，是的，我正在做为成年人制造玩具的生意。

实际上，从另一个角度看，我会说我们正在制造艺术和设计的史料。因为在现实中，这就是“设计师公仔。”他们是艺术家们的载体。艺术作品的创意和手法不仅仅可以出现在画布上，还可以通过公仔展现出来。我相信，公仔可以给收藏者带来更多。

我喜欢读书，去看看和听听其他人是怎么看待设计师公仔，特别喜欢读李国庆写的关于这方面的文章。显而易见，他是真喜欢和入迷搪胶收藏的世界。然而，收藏只是一方面，我们需要他用一本书来丰富地展现玩具的世界。我敢肯定他在书中所推荐的内容会惊人地值得一读和值得收藏。我在过去的六年里都生活在这个设计师公仔的世界里，我会喜欢通过李国庆的眼睛读到这些回顾，在这里对这位认真的收藏家表示非常尊敬。

推荐辞三

玩具的事，就交给这一本书吧

玩玩具
在过往
比较像是孩子做的事

曾几何时
它们变成了设计师公仔或是品牌商品
甚至是当代艺术品
然后
在各地的市场
包括中国
它们的身价与地位纷纷水涨船高
所以玩具的
忽然
变成了那些童心未泯的大人或生意人了

而那些赤子之心未了的大人们里
有我
也有国庆兄

一本好书

可以在许多人中流传

流传的是观念与观点

还有市场概况与心得感想

当然

也有作者与相关受访人的所见所闻

而玩具世界

若我们已可以开始把它当做一门当代显学来看待

那理所当然的

也该有书可以深入讨论与分享

感谢有出版社愿意出这样一本书

让喜欢玩具的人

或对市场有心的人

都可以藉由在这块市场里耕耘投入多年的国庆兄之生花妙笔

了解认识甚至喜爱加入玩具的世界

未来

因为人心难测

所以我不敢说市场会如何变化

但我相信这一本书

将会成为中国玩具市场最深刻的指标与参考

台湾潮流教主 黄子佼

推荐辞四 华人的创意平台

是潮流？是创意？是艺术？是玩具？设计师公仔到底是什么？

大家若是不了解设计师公仔的世界，那国庆这本书，相信会是一本最好的引领书！

如同pixie在做的事，是卖概念，而不是卖玩具；把原本创意设计的范畴拉大，以原创延伸到无限大；公仔不属于原创，而是属于商品的延伸；公仔的价值需要透过流通才会被看到，而流通是把快乐传达出去的方式；这就是我们想要表达的意义，相信也是国庆想要撰写这本书，分享快乐给大家的心意。

很高兴看到像国庆兄这般的有热情的人投入这市场，希望在国庆兄的努力下，透过这本书的产生，达到设计师公仔走入大众的效果，也可以预期这几年将有更多的中国设计师，透过设计师公仔，将中华文化向西方及全世界输出。

要快乐而聪明的全面掌握住设计师公仔的精要，那您绝对不能错过国庆的这本书！我们相信还会有第二本、第三本…，因为需要国庆所写的书来作为设计师公仔界的最佳介绍平台！

差不多在 13 年前，我的第一本书的名字叫《喜怒哀乐话潮流》，只是当时的所谓“潮流”，其实不过是一些普遍的社会、经济、文化或时尚的简单路演而已，说的不过是“大哥大”、“面的”、“文化衫”之类在今天看来已经相当 OUT 的陈年旧事，没想到在 13 年后，我真正地完成了一本与全球潮流文化同步的专书。

真正的潮流，亦只是近年来才在中国诞生的新人类文化，它有别于我们平素所说的时尚，最多的联系也只是偶尔的跨界延伸而已。今日我们所说的潮流文化，由玩偶、街舞、CULT 片、跑酷、御宅、超扁平、BLING BLING 等细节组成，与原宿、街头文化、潮流杂志、街头品牌的诞生和发展有着相当大的关系，而本书所关注的潮流玩具，则是整个潮流文化中的一个分支，吸引我注意到它的原因，除了与我在做一本年轻人的杂志有关，还因为它既有着玩具本身可爱的一面，又插入了限量、跨界、扭蛋、收藏等多重潮流营销手法，更有它艺术的一面，甚至成功进入收藏领域，因为无数设计师与艺术家的加入，使其不再是一件普通玩具，而变成了一个可以传世的收藏品，甚至被称作是艺术和大众文化的一次新运动——也许在并不遥远的 20 年后，在这批热情投身于潮流玩具运动的设计师或艺术家中，会出现安迪·沃霍尔一般的艺术先锋，事实上今日的美国艺术家 KAWS 已经隐然有此风范。

大约两年前，我就有一种想法，写一本与玩具有关的书。但始终只是想法，对我这种玩物丧志的懒惰族来说，坐禅入定似地静下来写一本书，实在是件痛苦的事。但这个念头却从来没有断过，因为我本身是玩家，所以深知中国玩具迷之苦，不但在价格、购买方式上与国外不同步，更痛苦的当然是资讯的不同步，中国关于潮流玩具的资讯或介绍接近于空白，除了少数几本潮流或艺术杂志会有偶尔的介绍之外，获取潮玩资讯的渠道实在少之又少，有些媒体还会因为不熟悉这个行业而做了错误的报道，甚至会大张旗鼓地在报刊或网络上宣传盗版潮流玩具，每每看到类似的事，我都会暗下决心，一定要写一本适合中国玩家阅读的潮流玩具书。

写成这样一本书，除文字之外，最麻烦的是还要为图片的寻找与搜集花费大量时间。潮流玩具本身的可爱或艺术性，其实是任何文字本身所不能精确描绘的，它本身的艺术塑形甚至可以替代整篇文章。本书的大部分图片来自于我平日里在世界各地旅行的玩具摄影，亦选用了很多TOY2R、Tokidoki、MCA等玩具品牌及设计师、艺术家所授权提供的图片，其中还有一些是我的摄影师同事文建平、吴小妹为我的日常恋物专栏所拍摄，谢谢他们。

其实，要感谢的人还有很多，包括促使我迅速写成此书的刘琼雄、张乃刚，欣然便答应帮我写推荐辞的Raymond、EDDI、黄子佼、杨明福，而EDDI更是在生日那天帮我完成。特别谢谢同事罗天娟、萧恩以及YOYO、陈嘉健、李保、李君平、杨莹，在我采访国外的设计师、艺术家时提供了最完美的翻译。当然，还有我的家人，正是在他们的低调支持下，我才能视金钱如粪土，入手无数潮流玩具，并努力地将家变身成潮流玩具杂货店！

其实，最需要感谢的是购买本书的读者，因为你们的存在，中国玩具、玩偶市场的未来一定会更加广阔，有你们的支持，相信我的第二本、第三本关于潮流玩具或潮流文化的书必将和你们有约。

我与玩偶们的合影

自序

李国庆

