

中国最美

图说中国
非物质文化遗产

玩具

主编 王海霞
本册编著 王伟

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 龚黎

整体设计 / 刘嘉鹏

龚黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美玩具 / 王伟编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5952-3

I. ①中...

II. ①王...

III. ①玩具—工艺美术—介绍—中国

IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015524 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm × 970mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

玩具

主 编 王海霞
本册编著 王伟

长江出版传媒 湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、玩具历史沿革

008 二、玩具的种类与产地分布

010 三、玩具的制作工具及工艺流程

014 四、玩具的保护与传承

018 五、玩具作品赏析

018 (一) 泥玩具

054 (二) 陶瓷玩具

062 (三) 布玩具

072 (四) 竹木、草编玩具

084 (五) 食品玩具

091 (六) 其他玩具

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹精性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快，科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心
主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化遗产中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺和艺术陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创造力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸在它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、玩具历史沿革

每一个人的孩提时代大约都需要玩具相伴，没有玩具的童年该是多么地孤寂和有趣！玩具能给人以愉悦，丰富我们的生活，还能锻炼体魄，增长知识和启迪智慧。然而在我国，民间玩具不仅具备以上诸多优点，还以其在审美、民俗和文化上鲜明的民族特色，成为民间美术和非物质文化遗产的重要内容。

我国民间玩具有着悠久的历史，早在距今约六千至一万年的新石器时代，就有陶响球、陶连环等玩具出现。秦汉时期，随着经济的繁荣和社会的稳定，玩具取得了长足的发展，诸多民间玩具如“泥车瓦狗”等已进入流通市场。唐宋之世，政治经济强盛，市民生活极其繁荣，在此基础之上的民间玩具也异常发达。尤其是陶瓷和泥玩具，散见于诸多文人笔记和风俗画之中。

近年对京杭大运河遗址进行发掘，清理出了数量庞大的陶瓷玩具，既有飞禽走兽，也有神像人偶，足见当时儿童游戏生活的丰富多彩。在漫长的发展历程中，民间玩具的品类日益丰富，材料更加多样，产地也逐渐增多。至明清时期，随着民间美术整体步入繁荣，民间玩具也进入发展的鼎盛时期。可以说，我们今天所能见到的绝大部分民间玩具，如风筝、泥哨、空竹、拨浪鼓等，都在此期完成了最终的定式，甚至于形成了著名的产区，并以成熟稳定的态势传承至今。

二、玩具的种类与产地分布

我国民间玩具的分布十分广泛，几乎遍及所有的省市和地区，在其自身的发展过程中，也形成了许多极具地方特色和艺术魅力的品种，如山东济南的兔子王，河南淮阳的泥泥狗，贵州黄平的苗族泥哨和北京的大风车等。

大风车 北京

泥泥狗 河南淮阳

活动刀马戏人 陕西凤翔

山鹰泥哨 贵州黄平

兔子王 山东济南

民间玩具的材料极其丰富，凡是自然界存在且可被利用的材料，都可以用来制作民间玩具。如石头、泥土、竹木、纸张、藤草等，这些材料极为常见和廉价，甚至于常常被忽视。然而在民间艺人的手中，却像变魔术般地幻化出各种可爱的石猴、泥鸡、纸鹤和布老虎，妙趣横生，令人爱不释手。我国地大物博，人口众多，再加上不同的民族与风俗，相异的物产和地貌等因素影响，各地民间玩具的种类简直不可胜数。但为了进一步深入了解民间玩具，需要对其进行分类，最为常见的标准之一即是按制作材料来分，可得六大类：一、泥玩具；二、陶瓷玩具；三、布玩具；四、竹木、草编玩具；五、食品玩具；六、其他玩具。

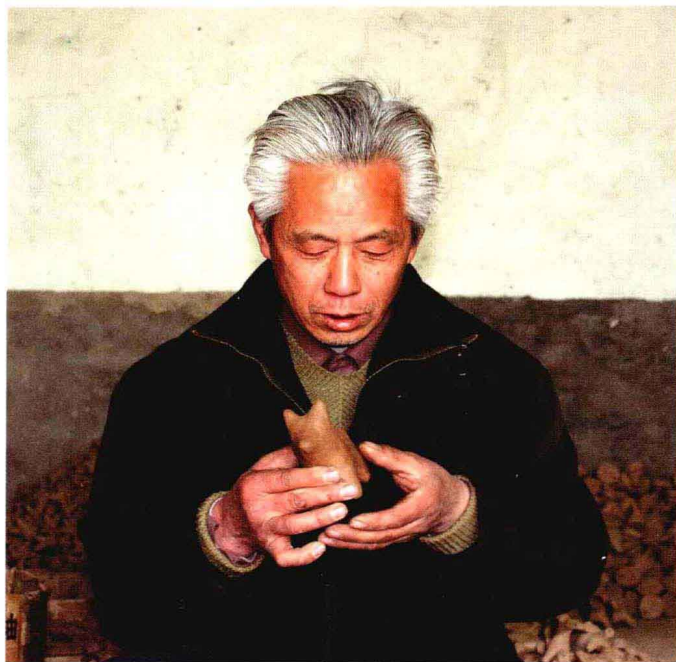
三、玩具的制作工具及工艺流程

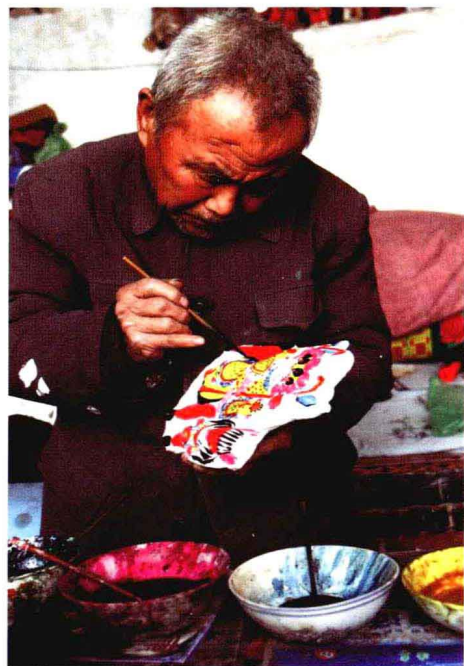
彩绘工具——颜料盒 河南淮阳 2008 年

老艺人张明亮制作花灯 北京 2009 年

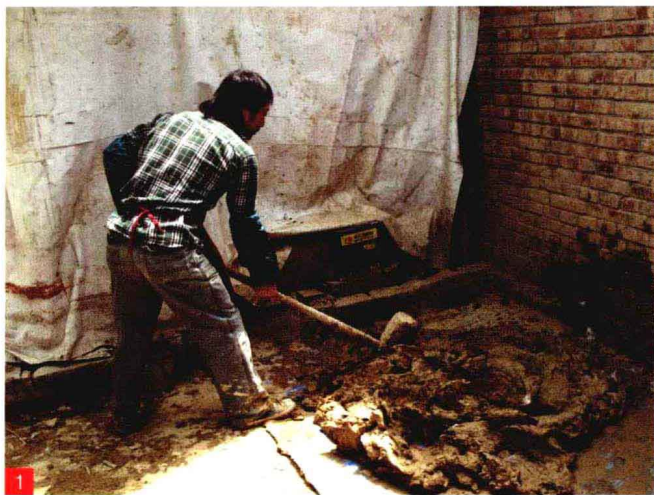
老艺人许述章在捏泥泥狗 河南淮阳 2008 年

玉田泥玩具国家级传承人吴玉成在彩绘

民间艺人缝制布老虎 陕西西安 2008 年

5

兔儿爷制作步骤：

1. 和泥
2. 翻模
3. 刷大白粉打底
4. 晾干兔儿爷泥坯
5. 彩绘
6. 制作完成的兔儿爷

6

四、玩具的保护与传承

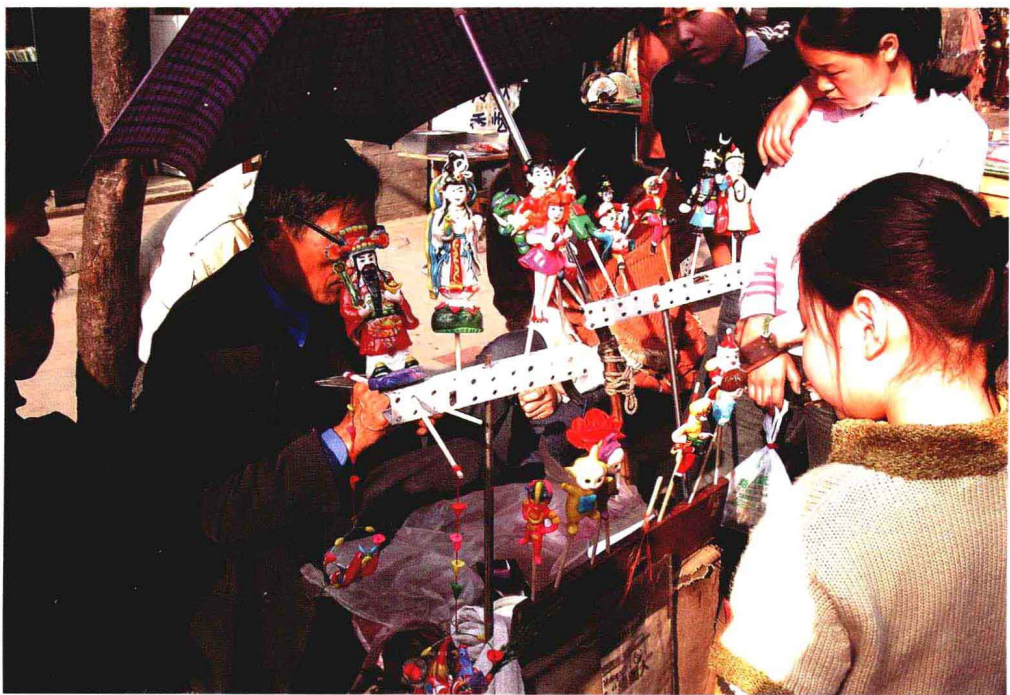
民间玩具在数千年的发展过程中，始终与广大民众的日常生活与风俗习尚有着密切的关系，它不仅提供人们认识周围事物的途径和方式，培养和熏陶大众对华夏悠久文化历史的认知，更对塑造我们的民族气质与个性，起着不可小觑的作用。我们应当学会欣赏优秀的民间玩具作品，并从中得到高雅的审美享受和乐趣，从而增强保护这一濒危传统文化的意识，为非物质文化遗产的保护和传承贡献自己的一份力量。

西安布玩具市场 2015 年

大风车玩具销售 北京 2005 年

面人制作 2004 年