

分类产品造型创意开发设计丛书

玩具产品造型 创意设计

佗卫涛 侯小桥 王莉◎编著

D
esign

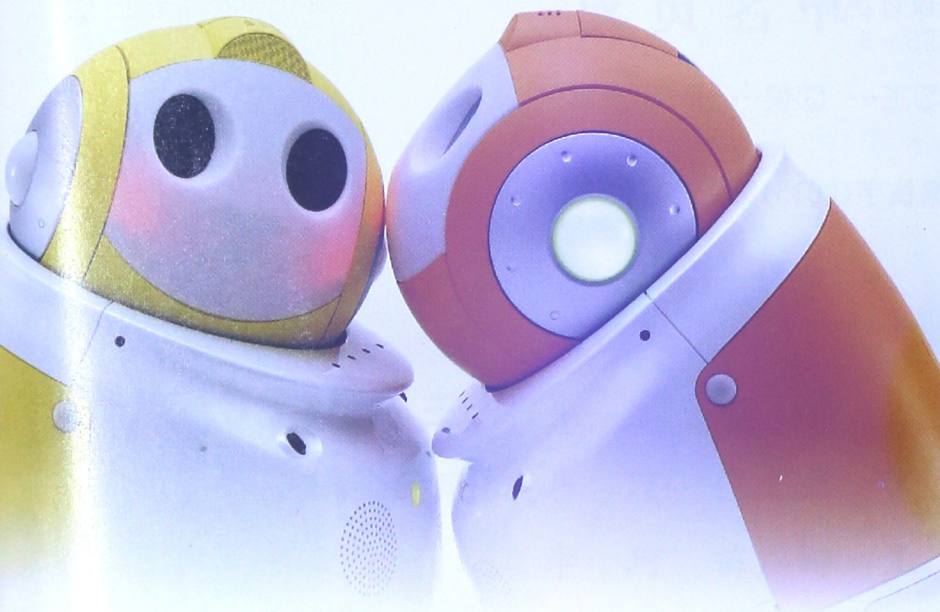
东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

014044215

TS958. 02
03

玩具产品造型创意设计

佗卫涛 侯小桥 王莉 编著

SE 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

北航

C1732190

图书在版编目(CIP)数据

玩具产品造型创意设计 / 佗卫涛, 侯小桥, 王莉编
著. —南京: 东南大学出版社, 2014. 4
(分类产品造型创意开发设计丛书)
ISBN 978-7-5641-4455-5

I. ①玩… II. ①佗… ②王… ③侯… III. ①玩具-
造型设计 IV. ①TS958.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 197030 号

玩具产品造型创意设计

出版发行	东南大学出版社
出版人	江建中
社址	南京市四牌楼 2 号
邮编	210096

经销	全国各地新华书店
印刷	南京顺和印刷有限责任公司
开本	787 mm×1092 mm 1/16
印张	11.5
字数	300 千字
书号	ISBN 978-7-5641-4455-5
版次	2014 年 4 月第 1 版
印次	2014 年 4 月第 1 次印刷
印数	1~3000 册
定价	58.00 元

(本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系, 电话: 025-83791830)

分类产品造型创意开发设计丛书编委会

成员名单

丛书主编:马 宁 佗卫涛

编委会成员:马 宁 佗卫涛 张 婷

李 珂 苗广娜 王 君

侯小桥 王 莉 刘 娟

丛书总策划:杜秀玲

前言

玩,随心、随性,人生不能无玩。

从身处襁褓的婴儿到年逾花甲的老人,玩是本性,亦为境界。

依照马斯洛先生的需求层次论,“衣食住行用娱”的称谓可算是与时俱进。体验经济下的感性消费赋予“玩”更多的情感价值,玩的道具也层出不穷,玩具于人而言承载了太多情感寄托。玩具亦是最好的情感互动平台,借此平台,邀三五好友促膝而玩的场景屡见不鲜。

想玩出花样,玩具也得出花样。于研发者而言,该从何处入手、作何定位,往往决定了玩具产品的市场前景。专业化、个性化、系列化等设计定位策略,情感交流、新技术应用、娱乐跨界融合等创新的思路。这些,本书都有所提及,并一一予以剖析。

玩具发展,源远流长。数千年的中国传统文化孵化了无数经典玩具产品。时代的隔阂,让这些文明见证人黯然无光,如何使传统精品玩具化蝶重生,焕发新风采,对于弘扬民族文化,打造特色产品有着启发意义,也是我辈之责任。

他山之石,可以攻玉。现代玩具市场仍为欧美日等国把控,大浪淘沙留真金,居危思进创新局。本书精心挑选世界范围内代表性玩具品牌予以列举,归理品牌经营背后的内涵,以求能触动国人之神经,有所思,有所获。

想要玩得开心,先要玩得安心。玩具的安全性是近几年广受关注的话题之一,玩具安全性涉及因素众多,话题不拘泥于儿童玩具产品,也不止于玩具材料和颜料。本书从资格认证、行业标准和法律法规等入手,予以罗列。

本书适用于有志于玩具产品研究、设计之士,抛砖以引玉,与君共勉之。

限于编者的学识及本书的篇幅,虽费尽心血,但终究有不足之处,敬请读者指正。

佗卫涛

二零一三年五月

目 录

第一章 玩具产品概述

一、玩具产品的概念范畴	(1)
二、玩具产品的起源与发展	(2)
三、玩具产品的现状与趋势	(12)

第二章 玩具产品的类别及其作用

一、玩具产品的类别	(18)
二、玩具产品的作用	(22)

第三章 玩具产品的材料、工艺与机构

一、玩具产品的常用材料及其特点	(26)
二、玩具产品的制造工艺	(42)
三、玩具产品的机构	(51)

第四章 玩具产品设计及创新定位

一、玩具产品的设计程序	(55)
二、玩具产品的创新设计	(58)
三、玩具产品创新设计案例	(72)
四、色彩与玩具产品创新设计	(74)

第五章 儿童玩具产品的设计思路与原则

一、玩具产品对儿童认知学习的促进意义	(77)
二、儿童玩具产品的设计思路	(83)
三、儿童玩具产品的设计原则	(87)

第六章 经典玩具品牌及其产品定位策略

一、美泰 MATTEL 与芭比娃娃	(95)
二、乐高(LEGO)与乐高积木	(102)
三、孩之宝(HASBRO)与变形金刚	(108)
四、万代与高达系列	(112)
五、银辉(SILVERLIT)与电动玩具	(117)

第七章 新型玩具产品开发

一、新型玩具产品的种类	(121)
二、新型玩具未来的发展特点	(135)

第八章 传统玩具产品再开发设计

一、中国传统玩具	(142)
二、传统玩具再开发设计的思路	(149)
三、传统玩具再开发设计案例	(157)

附录

附录 1 玩具设计职业认证与法律法规	(162)
--------------------------	-------

一、玩具设计职业认证	(162)
二、玩具产品的相关法律	(164)

附录 2 进出口玩具检验监督管理办法	(167)
--------------------------	-------

主要参考文献	(173)
--------------	-------

后记	(175)
----------	-------

第一章 玩具产品概述

一、玩具产品的概念范畴

在人类社会中,玩玩具常常被作为一种寓教于乐的方式,它可以给人们带来无穷的乐趣,使人们在玩玩具过程中获得知识和技能。玩具是人类物质生活得到一定满足时而出现的一种有意识的娱乐活动,它依赖于生产条件的提高和物质生活的丰富。从玩具的消费对象来看,玩具消费者不限于儿童,还包括成年人。玩具伴随着人们的一生,在年少时,儿童玩具陪伴着我们度过快乐的童年;成年时,繁忙的工作占去了我们大部分时间,但空闲时,休闲玩具给生活增添乐趣;进入老年阶段,玩具的陪伴和情感的互动占了主题。所以,玩具伴随我们一生,那么,什么是玩具?玩具的概念又该如何界定呢?

玩具从广义上来讲泛指一切可用来玩的物品(见图 1-1)。玩具包含的范围很广,从年龄上看,有适合各年龄阶段的玩具,有儿童玩具、成年人玩具和老年人玩具等。从玩具的历史来看,最初的玩具就是一些手工制作的像泥人、泥狗等,还有直接从自然界取得的非人工东西,比如沙、石、泥、木材等材料。玩具产品随着时代的发展也不断地丰富起来,现代玩具的种类可以说是应有尽有,各种材质、各种功能、适合各类人群的玩具都有,玩

图 1-1 泥狗

具可以说是我们一生的好伙伴。著名教育家、儿童教育专家陈鹤琴说:“对玩具应作广义理解,它不是只限于街上卖的、供儿童玩的东西,凡是儿童可以玩的、看的、听的和触

摸的东西,都可以叫玩具。”所以,玩具是打开人们兴趣和智慧天窗的工具,让人们机智而聪明。

从狭义上来看,玩具特指供人们玩耍游戏的器物,即用于“玩”的器具(见图1-2)。汉代王符在《潜夫论·浮侈篇》中说,玩具是戏小儿之具(逗小儿玩的东西),“或做泥车、瓦狗。马骑倡排,诸欢小儿之凡,以巧诈”。宋代吴自牧《梦粱录》卷十三道:“杭州大街,买卖昼夜不绝。四时玩具……”至此,正式的“玩具”一词方才始见,并一直沿用至今。现代的玩具常常和游戏连在一起,人们通过游戏,从中可以得到很多乐趣。玩具是人们把想象、思维等心理过程转向行为的支柱。玩具能发展运动能力,训练知觉,激发想象力,唤起好奇心。玩玩具是人们休闲娱乐的方式,给人们的生活增添无尽的欢乐。

图1-2 儿童音乐发声玩具

二、玩具产品的起源与发展

(一) 中国传统玩具的起源与发展

中国传统玩具起源在民间,而民间玩具又诞生于民俗事象之中,中国民间玩具与民间的习俗和日常生活是分不开的,具体表现在婚丧礼俗、寿日贺喜、岁时习俗和祈福供品等方面。玩具在人们的精神生活和物质生活方面都起着重要的作用。有些玩具给人精神上的启迪,促进物质生活的再创造,美化和充实了生活,在丰富生活的过程中给人以慰藉和温馨,有些玩具给人精神上的寄托,影响着人们的情操和精神。

在原始社会时期,玩具的最初形式已经出现。经考古发现,在陕西省西安市郊半坡村墓葬文化遗址中,墓葬区内有许多儿童的遗骨,这是死去的原始先民的子女。在这些小尸骨的周围有许多陶球和石球,这些陶球和石球被认为是当时的儿童玩具,距今已有6000多年的历史。在其他文化遗址中也发现过类似的玩具。这些陶器已具有玩具的雏形,包含着原始人游戏冲动的起因或用以娱乐的功能。

再如浙江余姚河姆渡、湖北天门石家河、辽宁阜新胡头沟等出土的各种陶质小动物,其神情姿态生动可爱,洋溢着无法掩饰的自由创造的激情和自我欢愉的意识,已显示了原始人的自娱心理需要和表达自我意志的趋向。另据《史记·殷本纪》记载:“帝武之无道,为偶人谓之天神,与之搏,另人为行;天神不胜,乃谬辱之。”文献所言虽为帝王之事,却记述了商代

民间以泥偶为戏玩的风俗。在殷墟遗址出土的大量陶塑、石蝉、石熊、石牛、玉雕人像和动物(见图1-3),这些反映商代先民观念形态的东西,其造型风格和艺术手法与新石器时代遗存及传世民间玩具有着明显的联系。这些陶质小动物及石雕、玉雕等都是玩具最初的一种形态,说明当时的人们已经有了娱乐也就是我们现在所说的玩玩具的心理需求。所以为了表达自己的这种意愿,一些玩具的雏形就形成了。

图1-3 玉雕人像

从大量精巧美观、自然活泼的春秋战国时代的出土文物中,我们可以感受到当时人们已经具有了对娱乐生活的要求。根据《战国策》记载,在当时的齐国都城临淄,由于商业的兴盛和人们生活的富裕,相应的人们对精神生活的需求也加大了。当时的歌舞、弹琴、斗鸡等成为百姓生活中的主要活动。虽然这些活动具有一定的局限性,主要在成年人中流行,但作为娱乐的方式,已经在社会得以显现。另有风筝起源的雏形“木鸢(用竹木制成的鸟)”和中国民间至今流行的一种“巧环”玩具的前身玉连环,在战国时期已经出现。

从中国民间玩具的性质来看,它是以实用性为先的。我国汉代已经出现了专供儿童玩耍的物件。如山东诸城出土的汉代陶鸟,湖北云梦出土的西汉木马,以及西汉木雕马佣、乐人佣、嬉戏佣等,这些物件虽然不属于现代人眼中的儿童玩具,但说明玩具在汉代已经开始盛行。

据古籍文献记载,东汉时期,有专门由泥制的弹丸给小孩打弹弓用,又有泥车瓦狗和骑马的人物及演戏的人物供孩子们赏玩。另外,可以从出土的汉代文物玩具实物陶猪、陶狗、陶鸡、陶船、陶屋、陶井、陶谷仓等极为精巧美观的殉葬物品中得到佐证(见图1-4)。特别是先前的人殉古风,到汉代普遍以偶殉取而代之,体现出玩具不仅具有娱乐功能,也具有使用价值。到了隋朝,玩具用于随葬品逐渐增多,在陕西出土的隋代“李小孩墓”中的陪葬品,有不少鹅、鸡、犬等小型陶制玩具。这反映了人类希望借助于这些万物有灵的玩具,祖灵佑护死去的人,人们希望死去的人像在生时一样享用娱乐器具,以排遣阴间的寂寞。

图1-4 传统玩具陶鸡

唐宋时期,是中国民间玩具由发展到全盛过渡期,各种不同材料制作的玩具得以开发。当时流行的玩物,已非陶俑之属,面塑、瓷塑、丝帛、扎纸、雕木、彩绘等玩具在民间流行甚广,其题材都较以前丰富多彩。如出土的宋代苏州平江城内的供儿童们磕花饼的烧陶“泥模子”玩具,其中有和尚、仙官、法师、儿童抱球、乌龟、狮子、牡丹、庭院门楼等,十分精美。当时的玩具,具有了岁时节令的活动现象,许多玩具已成为传统节日的标志。在孟元志的《东京梦华录》中有对宋代都城开封民间玩具的叙述:端午,端午节物:百索艾花、银样鼓儿花、花巧画扇,重阳,前一二日,各以面蒸糕遗送。又以粉做狮子、蛮王之状,置于糕上,谓之“狮蛮”。冬至,遇大礼之年,预于两月前教车象,御街游人嬉集,观者如织。卖朴土木粉担小象儿并纸画,看人携归,以为献遗。这一叙述不仅显示出民间玩具的多样性,也体现了人们借玩具表达节日生活的祥和、充满喜庆的气氛。

宋代最为普及的泥玩具是“磨喝乐”,在农历七月七日之前大量上市,小孩子们都买回去“乞巧”。据《东京梦华录》记载,磨喝乐是一个小胖娃娃,穿着红背心,系着青纱裙子,手里拿着一枝荷花或荷叶,相貌端庄十分可爱。磨喝乐在当时不仅是普通人家孩子玩耍的主要玩具,也是皇室贵族孩子玩具之一。“磨喝乐”这个名字很怪,据前人的考订,认为“磨喝乐”起源于佛教中“天龙八部”之一的“摩睺罗迦”,是一种神佛造像的演变;另有说法认为“磨喝乐”是“罗喉罗”的讹音,罗喉罗是释迦牟尼佛的儿子。这两种都认为“磨喝乐”源于佛教,说明了民间玩具形成发展的文化基础与社会生活中信仰习俗的紧密联系。

元明两代,民间玩具题材渗入杂剧故事艺术中,也是风格定型时期。如元代的泥偶玩具引申了杂剧《张鼎智勘魔合罗》(元人孟汉卿作)的剧情,以及《货郎图》(元人王振鹏绘)故事,对儿童玩具有了一定的具体描绘,而明代随着经济和文化的迅速发展,各种玩具得到了发扬光大,新涌现的专业化玩具生产不断著称于世,技艺水平显著提高,形制日趋精致,其品类更多地涉及了吉祥寓意的范围。如:春牛、空钟、扫晴娘、风鸢、风车、束草人、大阿福、一团和气、泥青牛、罗汉、寿星泥玩等。并有许多具有地域特色的玩具得以形成,像陕西凤翔泥偶鬼脸,河南淮阳“泥泥狗”,江苏核雕艺人王叔远的“核舟”,广东吴川的梅录泥人和佛山的“纸朴”,江西景德镇的瓷玩、江苏宜兴的陶玩和广东石湾的“陶公仔”都已形成了特定的艺术风格。

中国民间玩具在清代发展到了一个高峰。它的生产格局及风格样式和技术品类已基本完备。其材质之丰富、行工之熟巧、形制之精美、题材之广泛,均超出了以往的水平,还有许多技艺品类为清代新创,如无锡的“印段镶手”技法,南京的“西洋镜”,苏州的“影戏洋画”、“自走洋人”,北京的“猴戏”、“鬃人”等。许多过去附属于祭祀供奉、巫觋方术、人生礼仪、节目庆典等民俗活动的玩具品物,都得到了发展,像捏塑表现神佛和神话故事题材的,有文武财神、蟠桃会、关公、岳飞、武松打虎、二进宫、五虎上将等;纸货则有三星、钟馗、葫芦、酒仙、聚宝盆、太狮图、八仙庆寿及虎、狮、象、麒麟等;竹本玩具有腰篮、锤鱼、花筒、脚盆等;风筝玩具有蜈蚣、鲇鱼、蝴蝶、蜻蜓、金鱼,以及天下太平、三星高照、嫦娥、僧尼会等;布制玩具有布老虎、布绢人、十二生肖等(见图1-5)。可见,中国民间玩具题材大都与民俗活动密切关联。

图 1-5 小木偶玩具

(二) 中国传统玩具的分类

中国传统玩具的分布地域广阔、花色品种繁多,制作材料庞杂,各种物质几乎都可以被用来制作传统玩具;功能也比较复杂,一种玩具往往具备多种功能,这为分类工作增添了一定困难。不同的研究角度可以对传统玩具进行多种和多层的划分。目前,传统玩具的分类问题在玩具行业中及工艺美术界尚无明确的定论。这里介绍几种通常的分类方法。

1. 以制作传统玩具的材料划分

(1) 泥玩具:泥人、泥哨、兔儿爷以及各种泥土制成的玩具(见图 1-6)。

图 1-6 系列泥人玩具

(2) 布玩具:布老虎(见图 1-7)、香包、荷包、布贴画(见图 1-8)等。

图 1-7 布老虎

图 1-8 手工缝制玩具

(3) 竹木玩具:木雕、竹雕、果核雕、竹编、草编、棕编等。

(4) 纸玩具:纸龙、纸花、翻板、风筝等。

(5) 金属玩具:铁环、九连环、小锣、小喇叭、小炊具以及各种用金属制作的玩具。

(6) 食品玩具:糖人、面人、面花、香串、水果塑形等。

(7) 陶瓷玩具:小陶雕、陶塑、陶哨、小壶、小碗、小瓶以及用陶瓷制作的各種日用品小模型等。

(8) 综合玩具:指那些使用多种材料制成的玩具,如投壶、彩扎、毛猴等。

2. 以传统玩具所服务的对象划分

(1) 低幼儿童玩具:如花棒锤、拨浪鼓、不倒翁等。

(2) 少年儿童玩具:如空竹、铁环、泥人等。

(3) 成年人玩具:如骰子、麻将牌、太平鼓等。

(4) 老年人玩具:如健身球、孔明锁等。

3. 以玩具的主要功能或功能特征划分类别,可分六大类:

(1) 节令玩具:节令玩具指特定节日中的应时玩具,通常具有较强的时间性,与民俗活动紧密结合,是民俗活动的重要组成部分。节令玩具主要有:元宵节所用的走马灯、肖形灯;中元节所用的莲花灯、蒿子灯;春节所用的鞭炮、烟花;端午节所用的香包、布老虎;中秋节所用的兔儿爷;清明时节所用的风筝;冬至所用的“九九消寒图”等。这些玩具常常与有关节日的传说典故相联系,体现了节日的民俗内容,成为中国传统节日的标志。

①春节的爆竹。爆竹也叫“爆仗”、“炮仗”,唐代时写作“爆竿”,南方各地又称之为“纸炮”、“响炮”。如果把许多单个的爆竹联结成串,则叫做“鞭炮”、“响鞭”、“鞭”。最早的爆竹只是将竹子放入火中焚烧,因会发出“噼里啪啦”的响声,故称爆竹。

②中秋节的兔儿爷。兔儿爷是北京地区著名的传统节令玩具,泥质彩塑,兔首人身,于每年中秋前大量上市。兔儿爷源于对月神的崇拜和与月亮有关的神话、传说,玉兔居月中的神话起源很早,大约在晋以后流行的流传很广,深入人心。兔儿爷实际上充当了孩子们祀月活动中的神佛,从此意出发,备受儿童尊重。兔儿爷既为儿童用品,兔儿爷原是太阴星君的下属侍从,并无星君的尊严。因此,兔儿爷的实际作用趋向于玩具。礼拜之后可任人把玩、

嬉戏,即使不慎打破,也没有大罪过。于是,出现了可活动、发声的兔儿爷,这样的兔儿爷已完全丧失了神佛的身份,彻底转化为传统玩具。最早的兔儿爷大约诞生于明代,清代达到鼎盛。中秋节前,北京城坊街巷多设专售兔儿爷货摊。花色品种极为丰富,大的高约1米,小的不足3厘米,兔首人身,衣冠具备,多执药杵,或披甲基、或衣红袍。又有骑虎的、骑鹿的、骑马的、骑麒麟的,带莲花座的,带云气花卉座的,还有背插靠旗的、头顶盖的,各式各样不胜枚举。兔儿爷造型多为模印,上底粉、施彩绘,注重衣着的华丽和面目五官的神情。常见的神态均为二目直视、三瓣嘴紧闭,脸蛋上施淡淡的胭脂,俊秀中含威武,端庄中有稚气,活泼生动,惹人喜爱。

今天,尚有少数工艺美术品厂家制作兔儿爷,而其内涵意义则发生了深刻的变化,均以室内陈设小品和旅游纪念品的形式流传,发挥着美化人民生活、装点节日气氛的作用。

③元宵节的走马灯(见图1-9)。走马灯的材料是用竹篾扎成方型架子,外形像一个小舞台,中央设立轴,轴上端安风轮,风轮带动立轴旋转,纸人纸马遂作奔驰状。方形走马灯是走马灯最为基本的式样,正面为灯面,灯面上下做成垂檐和栏杆如旧戏舞台,中央空白用来映影纸影,也可以将中央挖空,直接显露纸人纸马。还有一种画面可以活动的走马灯,灯面上人物的头手或腿用纸片另做,使细丝插在灯面上,里面设“拨头”,与立轴上的铁丝相对,立轴转动时就会拨动拨头,灯面上的人物就会摇头晃脑、抬手举足地动起来。这种走马灯的灯面需要绘置人物及背景。传统艺人成批生产时则采用木版印刷灯面,再将印好的灯面糊在扎好的架子上。

图1-9 走马灯

还有一种走马灯,整体造型呈六角形,六面开光挖空,里面画面不剪不刻呈纸筒形,转动时,画面及布景同时移动,六面都可以观赏。另外,还有宫灯式走马灯、座灯式走马灯等。这是元宵节期间全国各地均普遍时兴的玩具灯。玩具灯用竹、木或金属丝编扎骨架,外面糊纸,制成各种动物飞禽或器物的形状,中心燃蜡烛,常见的有兔子灯、羊灯、鱼灯、狮子灯和花篮灯等。肖形灯多取形于含有喜庆吉祥寓意的物象,甚至以吉祥纹样如方胜、双喜盘肠、双鱼等为灯。莲花灯用纸扎成莲花形,中置蜡烛就是莲花灯。按旧习俗,每年七月十五,儿童多持莲花灯。莲花灯的基本造型是一朵怒放的莲花,下设长柄;也有大朵莲花居中、周置若干小莲花的大型莲花灯;还有提在手上的小莲花灯。莲花灯的花瓣全部用纸扎成,每瓣一张纸,用水打潮后折叠挤压成形,用退晕法染成粉红色晾干后扎成莲朵。莲花灯的出现与佛教的普及有关,是宗教事象对传统玩具发生影响的典型事例。

④端午节的香包、布老虎。香包古代称“香囊”,它是用彩色丝线在彩绸上绣制出各种内涵古老神奇、精美细致的图案纹饰,缝制成形状各异、大小不等的小绣囊,内装用多种浓烈芳香气味的中草药研制的细末,以作节令志庆、生活实用和观赏品玩用。香包多以棉布、丝绸、麻布等纺织品为材料,运用裁剪、刺绣、挖补、粘贴、缠绕、捆扎、填装等多种手段加工制成。香包内多装填艾草、冰片、香樟、以至于檀香、麝香等芳香型药材,佩戴在儿童的胸前,臂侧或悬挂在床头。艾叶挥发一种奇异的香味,而蛇虫闻之远遁,既减少了传染源,又可起到杀除病菌,消除汗臭,清爽神志的作用。

布老虎是在端午节期间流行的一种主要的节令玩具。制作布老虎的材料、色彩、纹饰及工艺方法都有许多变化。常见的布老虎是用棉布或丝绸缝制而成的,内部装填锯末或谷糠,

表面用彩绘、刺绣、剪贴、挖补等方法描绘出虎的五官和花纹。河南淮阳县太昊陵庙会期间、山东莒南县在春节期间、河北新城县在元宵节期间、河南浚县在“正月会”期间,都有大量的布老虎在市场上供群众选购。这些商品性的布老虎具有相对稳定的艺术式样,具有浓郁的地方特色和工艺特征,从造型、色彩、装饰方法上就可以看出各自的“艺术方言”。例如北京地区的传统布老虎,多用黄布的底料,花纹与五官都用黑、白、红各色缎料剪贴而成;山东莒南布老虎则用红、绿、褐各色染料将虎纹描绘成花卉纹样;陕西、山西多用平针、打子、拉锁、套针等各种针法刺绣纹样等,这些节令性的布老虎与端午布虎一样,在民俗观念中具有驱邪、去病、压祟和祝福的寓意。

⑤清明节的风筝(见图1-10)。风筝为中国人发明,相传墨翟以木头制成木鸟,研制三年而成,是人类最早的风筝起源,后来其学生鲁班用竹子,改进墨翟的风筝材质,从而演进成为今日多线风筝。

中国的风筝已有两千多年的历史。从传统的中国风筝上到处可见吉祥寓意和吉祥图案的影子。在漫长的岁月里,我们的祖先不仅创造出优美的凝聚着中华民族智慧的文字和绘画,还创造了许多反映人们对美好生活向往和追求、寓意吉祥的图案。它通过图案形象,给人以喜庆、吉祥如意和祝福之意;它融合了群众的欣赏习惯,反映人们善良健康的思想感情,渗透着我国民族传统和民间习俗,因而在民间广泛流传,为人们喜闻乐见。

(2) 观察玩具:观察玩具指那些以装饰环境为主要功能的玩具。通常只有较单纯的装饰意义,并侧重于对内容的刻画,具有一定的启蒙、教育意义,如泥塑、面塑、塑真、蜡人、剪纸等。

①面塑。面塑俗称面花、礼馍(见图1-11)、花糕、捏面人。它以糯米面为主料,调成不同色彩,用手和简单工具,塑造各种栩栩如生的形象。捏面艺人,根据所需随手取材,在手中几经捏、搓、揉、掀,用小竹刀灵巧地点、切、刻、划、塑成身、手、头面,披上发饰和衣裳,顷刻之间,栩栩如生的艺术形象便脱手而成。婀娜多姿、衣裙飘逸的美女、天真烂漫的儿童,以及各种神话故事、戏剧、历史人物精致的玻璃框内,就成为人们喜爱的工艺美术品。面塑艺术具备颜色丰富、体积较小、便于携带、材料便宜的特点。

②泥塑。泥塑艺术是我国一种古老常见的民间艺术。泥塑玩具以泥土为原料,以手工捏制成形,或素或彩,以人物、动物为主。我国泥塑艺术可上溯到距今4千至1万年前的新石器时期,史前文化地下考古就有多处发现。浙江河姆渡文化遗址出土的陶猪、陶羊时间约

图1-10 潍坊风筝

图1-11 礼馍

为6千至7千年前;河南新郑裴李岗文化遗址出土的古陶井及泥猪、泥羊头时间约为7千年前,可以确认是人类早期手工捏制的艺术品。

③剪纸。剪纸是一种镂空艺术和最为流行的民间艺术,在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

(3) 音响玩具:音响玩具是指以声响为主要效果或在玩耍过程中可以发出音响的玩具。音响玩具在全国分布极广,它的材料和工艺局限性小,无论是陶瓷、金属、泥土、竹木,还是玻璃、贝壳、果核、石蜡,甚至柳枝的嫩皮和各种植物的叶子,都可以用作音响玩具的材料。

①拨浪鼓(见图1-12)。拨浪鼓是低幼儿的玩具,主体是一面小鼓,两侧缀有两枚弹丸,鼓下有柄,转动鼓柄弹丸甩动击鼓发声。鼓身可以是木的也可以是竹的,还有泥的、硬纸的;鼓面用羊皮、牛皮、蛇皮或纸制成,其中以木身羊皮面的拨浪鼓最为典型。各地拨浪鼓的造型都不一样,有长形如腰鼓的,也有扁而似大鼓的,又有长宽相等鼓身垂直的,还有扁圆如烧饼的。装饰方法也多种多样,或在鼓面上绘画花纹,或各种图案;或在鼓身上描绘花纹、点线;或把手柄加工成竹节或葫芦节,鼓上的双耳弹丸也很富于变化,有的用两粒小玻璃珠子,有的用两颗树种子,也有的用磨光的酸枣核,还有的用小木珠、小贝壳。

图1-12 拨浪鼓

图1-13 空竹

②空竹(见图1-13)。空竹是一种著名的传统音响玩具。取直径在10~15厘米的竹筒2厘米高,两端封上木板,沿周沿开设小口,是为底盘。底盘中央安装一根中间有细腰的木轴。另外用两根小竹棍子拴线,缠住木轴抖动,空竹即可高速旋转,在空气作用下,底盘周围的开口同时发声,声音高昂雄浑,十分悦耳。

(4) 益智玩具:此类玩具以启发智慧、刺激大脑活动为主要功能,具有较强的逻辑性、数理性和竞技性、娱乐性。这类玩具可分为棋类、环类、板类及移块类四类。棋类玩具如“五子棋”、“井字棋”、“狼羊棋”、“牛角棋”等。环类玩具有九连环、蛇环、花篮环和孔明锁等多种。板类玩具也叫“拼板玩具”或“拼图玩具”,包括七巧板、益智图、十六巧、二十一巧等,均以拼排图形的方式来培养创造能力和编排能力。移块类玩具是指由木板块拼排成局并依靠步法移动来达到预定目标的益智玩具,如华容道、重排九宫、伤脑筋十二块等。

①棋类玩具。五子棋,亦有“连五子”、“五子连”、“串珠”、“五目”、“五目碰”、“五格”等多种称谓,是起源于中国古代的传统黑白棋种之一。五子棋容易上手,老少皆宜,而且趣味横生,引人入胜,不仅能增强思维能力,提高智力,而且富含哲理,有助于修身养性。五子棋相

传起源于四千多年前的尧帝时期,比围棋的历史还要悠久,可能早在“尧造围棋”之前,民间就已有五子棋游戏。五子棋盘是方形的,由纵横各 15 条线组成,15×15 形成了 225 个交叉点。五子棋的棋子分为黑白两色,黑子 113 枚,白子 112 枚,黑白子加起来是 225 枚,恰好和棋盘的点数相同。

②环类玩具。孔明锁是中国传统的智力玩具,相传由三国时期的诸葛亮发明。这种三维的拼插玩具内部的凹凸部分(即榫卯结构)啮合,十分巧妙。在没有钉子绳子的情况下,将六根木条交叉固定在一起,用一种咬合的方式把三组木条垂直相交固定,这种咬合在建筑上被广泛应用,在民间人们把孔明的这种发明制成了一种玩具——孔明锁。九连环是中国民间玩具,以金属丝制成 9 个圆环,将圆环套装在横板或各式框架上,并贯以环柄。玩耍时,按照一定的程序反复操作,可使 9 个圆环分别解开,或合而为一。

③板类玩具。七巧板是一种智力游戏,顾名思义,七巧板是由七块板组成的。而这七块板可拼成许多图形,例如:三角形、平行四边形、不规则多边形,玩家也可以把它拼成各种人物、形象、动物、桥、房、塔等等,亦可是一些中、英文字母。

(5) 健身玩具:以户外活动器具为主,含有体育器械的某些功能,对人体有锻炼作用,并具有娱乐性和竞技性。健身玩具主要有:蹴鞠、跳百索、铁环、毽子、秋千、陀螺等。

①毽子(见图 1-14)。毽子也叫“毽儿”、“鸡毛毽儿”,又写作“鞦子”,相传源于古代“蹴鞠”,到明代已普遍流行。毽子的结构极为简单,通常是把一根或几根禽鸟的羽毛插在铜钱的方孔里,用皮条缚牢即成。也有的还要在铜钱下面垫一个小皮钱。毽子直到现在还是人们喜闻乐见的健身玩具。不管大人小孩都比较喜欢玩毽子。清人富察敦崇在《燕京岁时记》中写道:“毽儿者,垫以皮钱,衬以铜钱,束以雕翎,缚以皮带,儿童踢弄之,足以活血御寒。”这里所说的毽儿,几乎与现在的结构完全相同,看来,古今毽子的变化并不大。20 世纪 50 年代以后,传统流散的各式铜钱渐不易得,开始有以小圆铁片、螺丝垫圈代替铜钱的做法。近年来又有人用人造革或皮革包裹小瓷片代替铜钱。毽上的翎毛主要是增强浮力与稳定,以蓬松柔软者为佳,各种禽鸟的羽毛均可利用,传统则多取大公鸡的尾羽或翅膀上长而软的羽毛。用色泽鲜艳,质地松软柔韧的翎毛做成的毽子尤为名贵。儿童玩具中的毽子多用白公鸡的羽毛染成红绿蓝橙紫各色,以增强美感。此外又有用兔子尾巴做成的毽子,取一条兔子尾巴,直接缚在铜钱上。又有一种用纸穗代替鸡毛的纸毽子,把薄纸剪成细条,聚作一束,缚在铜钱上,效果稍逊于羽毛毽。

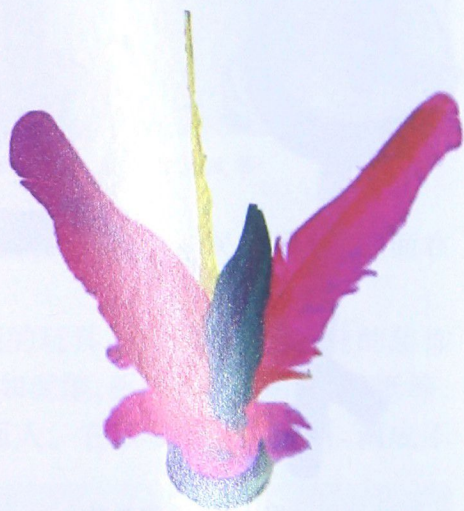

图 1-14 毽子

②陀螺。中国最早的娱乐项目。传统古陀螺大致是木或铁制的倒圆锥形,现代已有各式各样的材质与形状出现。陀螺的种类很多,玩法也有不同,依照材料的分类,如下:纸陀螺、铜钱陀螺、线轴陀螺、竹陀螺、木制陀螺、塑胶类陀螺和金属陀螺等。

(6) 实用玩具:指具有生活实用功能的玩具,这类玩具除用来娱乐嬉戏之外尚可作为服饰、卧具、食品使用,如布虎枕、布贴画、中国结、糖人、糖菩萨、香串、面花等。

(7) 其他玩具:如社火面具(见图 1-15)、四喜娃娃、弹弓、皮影(见图 1-16)、竹蜻蜓、鬃人、毛猴等。