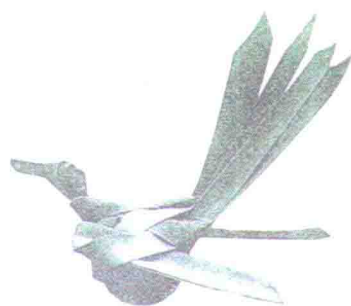

乡土玩具

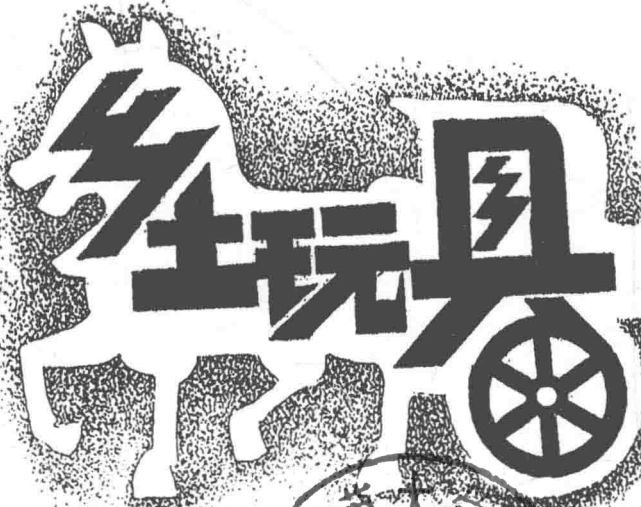
人之初的艺术

张道一 著

山东教育出版社

【 民藝研究 】

人之初的艺术

张道藩 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乡土玩具 / 张道一著. — 济南: 山东教育出版社,
2016

ISBN 978-7-5328-9462-8

I. ①乡… II. ①张… III. ①民间艺术—中国—文集 IV. ①J12—53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第121988号

乡土玩具
人之初的艺术
张道一 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625
网 址: www.sjs.com.cn
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
版 次: 2016年8月第1版第1次印刷
规 格: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 24.75印张
印 数: 1-1500
书 号: ISBN 978-7-5328-9462-8
定 价: 168.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)
印厂电话: 0539-2925659

前言

自从提出“民艺学”^[1]的概念，很高兴看到不少人发表意见。赞成者说找到了民族艺术的母体，可成为建立“艺术学”的博大而深厚的基础，生命力也最强；只是过于分散，研究薄弱，还是一个空壳，有待于分门别类地充实起来。反对者和怀疑者认为，而今艺术已上升得很高，艺术家辈出，各种艺术繁荣昌盛，若单纯着眼于民间属多此一举；况且民间艺术平俗浅薄，不足以培育高雅文化。评论事物，总是见仁见智，不足为奇。关键在于怎样把事情做好，怎样将路子走正。

我是拿定主意要走这条路的。为了充实自己，加深认识，许多年来做过一些考察，也钻进古书堆里寻找星星点点的民艺痕迹；并且先从造型艺术入手，一项一项地做起来。

民间艺术确实是太散了。因为它贴近于人民大众的各种活动，几乎无处不在，不可能聚在一起供研究者查阅。另一方面，任何一种造型艺术都不是孤立存在的。当年钟敬文先生劝我，研究“老鼠嫁女”和“麒麟送子”一定要吃透文学和历史，不能见图论图。确实如此。为了充实民艺学的研究内容，我决心继续做下去。民间艺术也太多了，犹如汪洋大海，一瓢一瓢地将海水舀起，永也舀不完。

一项一项地研究民间艺术，在梳理的过程中，不仅会产生理性的思考，也会受到一种熏陶，得到审美的愉悦。这个过程，用我的话说是做“米团子”。一粒一粒的米煮熟了，将它攥成米团子，美食充饥，大家吃起来也方便。

民间艺术的“米团子”我已做了十几个。现在所做的是《乡土玩具》。

“玩具”这个词，在我国古文献中用得不多。多称“玩物”，是因为《尚书》中有一个警句，是防止统治者沉湎于骄奢淫逸的生活，会“玩物丧志，玩人丧德”，不是泛指，

[1] 张道一：《中国民艺学发想》，1988年8月，初载于《中国民间工艺》第6期（1988年12月）。又见《张道一文集》下卷，安徽教育出版社，1999年。台湾《汉声杂志》第40期“中国民间美术专辑”，1992年4月。

更不是针对孩子。因此,现在谈玩具多表明“儿童玩具”,不是成年人的。那么,为什么又称“民间玩具”或“乡土玩具”呢?

在现代概念中,“儿童玩具”的内涵很宽,只要是适于儿童所玩的均属于此,譬如那些外来的“洋娃娃”和机制的“变形金刚”之类,也是儿童玩具。“民间”与“乡土”都是对玩具范围的限定;两者也有区别。“民间玩具”主要指一个民族自古流传的大众化的玩具。它的特点是在流传中演变,自生自灭;其来源多是农民的业余制作和手工艺人在此基础上的发展与创造。“乡土玩具”更进一步,基本上是在某一地区、某一时期流传的玩具。它是民间的,却又是当地的,具有浓厚的乡土气息。

在进入21世纪的今天,世道变了,风气也变了,民间的、乡土的玩具已经消失或正在消失,为商品化了的机制玩具所取代。在各地的集市、庙会上,所见到的民间玩具已经不多。

我们研究“乡土玩具”的目的,不是简单化地让那些消失了的玩具再回来,有的能留住或复活固然很好,但也有些是回不来的,因为时代不同,它们已不能适应新的要求。只是从研究的角度看,不应该忘记它们,而是要留在记忆里,想着它们所创造的精神,那些美好的形象,为孩子的健康成长所起的积极作用。每个人都有过童年,也都是玩着玩具长大的。冷静地想一想,一个伟大的民族,孩子占了人口的三分之一,在文化的发展中能少得了玩具吗?

玩具是人之初的艺术。所谓“家庭教育”和“学前教育”,就是在最初的若干年于游戏和玩具中受到文化的启蒙。故也有人说:玩具是儿童成长的教科书。当我们审视了历代玩具的图像,尽管是凤毛麟角,汇总起来仍是洋洋大观。面对各种各样精彩的玩具,几乎能开掘出一条历史的长河,长达数千年之久。它不但是中华民族文化的一部分,而且是不可缺少的一部分。

本书之成,是对于我国乡土玩具的梳理。全书分作两部分:

第一部分是论述——儿童玩具概说。分别说明人之初和人之初的艺术,艺术对人之童年的深刻影响;乡土艺术的情愫及其作者的关怀;还有它的功能、种类和纷繁的样式等。

不难看出,民族传统艺术的种子,播撒在童稚的心田里,所开的花具有乡土的芬芳,所结的果散发着爱家爱国之情。乡土玩具虽小,发挥的热能却大,在人的一生中是不可或缺的重要部分。

第二部分是鉴赏——乡土玩具通览。主要是近现代的、各地区的乡土玩具,分作

十二大类,包括泥玩具、布玩具、竹木玩具、陶瓷琉璃玩具、石玩具、纸玩具、面玩具、糖玩具、叶秆玩具、物壳玩具、毛皮玩具和金属玩具。真可说俯首即是材料应有尽有,不图材料的难得高贵,只求艺术的流通普及。这是民间艺术的共同特点,玩具尤其如此。试问,哪一个艺术家敢于以面、糖为载体,创造自己的作品呢?不但要孩子玩得高兴,还要使他们吃得痛快。只有在民间,全心为了孩子的人才有这样的胸怀。

乡土玩具体现着一种民族进取的精神,充满孩子的求知欲望,也顺应着他们的心理,使其愉快成长。当乡土玩具在当代社会中式微的时候,我们应该从历史的局限中吸取那些有益的成分,继承优秀传统,开创新的局面,在中华民族的伟大复兴中发挥积极的作用。

关心我们的孩子。看重玩具,完美人之初的艺术!

2015年3月21日,乙未羊年春分之日。

乡土玩具

人之初的艺术

目录

前言—1

第一部分 论述

【儿童玩具概说】

第一章 人之初—3

- 一、白布可染—3
- 二、“狼孩子”—5
- 三、古代的“幼学”—8

第二章 人之初的艺术—13

- 一、悠悠万年—13
- 二、孟母三迁—21
- 三、玩出意味来—24
- 四、托物寄情—28
- 五、学者的思考—35

第三章 乡土·乡风·乡情—39

- 一、乡土情愫—39

二、玩具的好“出身”—42

三、麒麟儿与磨喝乐—44

四、婴戏图与泥孩儿—50

第四章 乡土玩具的作者—61

一、儿童自制—61

二、亲人关怀—64

三、农村副业—69

四、走方艺人—82

五、作坊艺人—89

六、文人设计—104

第五章 玩具的特性与功能—110

一、玩得有意义—110

二、艺术的功能—113

三、结合运动的玩具—120

第六章 乡土玩具的种类—126

一、题材内容的分类—126

二、玩具形态的分类—137

三、儿童年龄段的玩具分类—140

四、材料和制作的分类—144

文后感言—147

第二部分 鉴赏

【乡土玩具通览】

- 第一类 泥玩具—153
- 第二类 布玩具—215
- 第三类 竹木玩具—231
- 第四类 陶瓷琉璃玩具—259
- 第五类 石玩具—281
- 第六类 纸玩具—295
- 第七类 面玩具—311
- 第八类 糖玩具—329
- 第九类 叶秆玩具—341
- 第十类 外壳玩具—355
- 第十一类 毛皮玩具—365
- 第十二类 金属玩具—373
- 参考书目—385
- 后 记—386

【 论述 】
儿童玩具概说

第一章

人之初

一、白布可染

研究儿童玩具，必须了解孩子；玩具贵在土生土长，一定要熟悉乡里。

人生百年，从童年开始，它与成年人是大不一样的，不能用老成的观念对待孩子，更不能以成年人的条件规范孩子。初生的婴儿像是一块璞玉，温润无瑕，能够琢磨出最美的形象；又如一匹白布，可以染出最鲜亮的色彩。孩子爱动，喜欢玩耍、玩物，为了认识世界，判别事物，又往往从模仿起始。古人有“近朱近墨”的话，即“近朱者赤，近墨者黑”^[1]，比喻人因环境的影响而改变其习性。这是很值得注意的。

旧时的蒙学读物《三字经》，开篇之句为“人之初”。按照现在的理解，人之初可有两种解释：一是人生之初，二是人类之初。前者是指个人，从在母体中孕育起，一朝呱呱坠地，降生到人间，便开始了漫长的人生之旅。后者是对于人类而言，原始时代被称为“人类的童年”。自从人与动物分离，两腿直立，两手用石头制作工具，也就翻开了人类的历史。两者的发展轨迹并不一致，但从文化的角度看，从无到有和由单纯到复杂，却有相同之处。人类艺术的最初起源是原始人的一种活动，人生最初的艺术活动主要是在传承民族文化中接受教育，增长知识。我们讨论儿童玩具，旨在人生初始的文化活动。他是为人在世的第一个阶段，而将玩具冠以“乡土”之名，是强调了儿童的生养之地和环境影响。一方水土养一方人，人都是有乡情的。

初生婴儿只是孕育了一个完整的人体，没有任何身外之物，其自身除了啼哭和本能的自然动作之外，什么也不会。所谓“龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞”，这种说

[1] 晋代傅玄《太子少傅箴》：“夫金木无常，方员（圆）应形，亦有隐括，习与性成。故近朱者赤，近墨者黑；声和则响清，形正则影直。”

法是不可靠的。在封建社会时代，统治者为了巩固自己的地位和权力，采取了王位的世袭制度，并制造出这种遗传的血统论。皇帝被称为“天子”，所谓“君权神授”，是秉承天意，统治人民。他属于“龙族”，他的后代便是“龙种”^[1]。但是传说的“龙生九子不成龙”^[2]，又说明了什么呢？

现代科学研究虽已证实了人体内基因的存在，其影响及于后代，但对于基因所起的作用有多大，表现在哪些方面和程度，有些具体情况还说不太清楚，有待于深入研究并使之普及。古代还有“胎教”之说，认为妇女在怀孕期间，其思想、视听、言动，必须谨守礼仪，给胎儿以良好的影响。据说胎儿在母体中发育完备之后，能听到外部的声音，虽然不能辨别是什么声音，但对于和谐的音响会感到舒服。

近读报纸，英国《每日邮报》报道，英国一名婴儿，名字叫莱奥·哈格里夫斯，还未出生就已开始笑，而且不停地笑。标题是《奇特宝宝在娘胎“笑口常开”》^[3]。报道说：“超声波扫描影像显示，莱奥·哈格里夫斯还在母亲肚子里时就很喜欢他的世界，一直咧着嘴笑。莱奥的父母相信，他们的儿子可能是全英国最快乐的宝宝，因为他从未停止笑过。这个影像是在母亲怀孕31周时拍摄的。”

看那影像，小家伙闭着眼，小手扶在嘴角，笑得很可爱。报道说，不但莱奥的父母看了“非常震惊”，甚至连扫描的人“也很惊讶”。现在，小莱奥已五个月大，他仍一直在笑，即使在睡梦中也是如此，被称为“全英国最快乐的宝宝”。

小莱奥在母腹中的照片是可爱的，但他的笑并非是有意识，很难说快乐与否，可能是小手触动了某个神经，引起了笑肌的变化，由此形成习惯。这与出生五个月之后的笑不同，因为在生活中的笑都是有动因的。

在母亲腹中笑的婴儿
(扫描影像)

[1]《易·乾》：“飞龙在天，大人造也。”疏：“飞龙在天，犹圣人之在王位。”《史记·高祖本纪》：“其先刘媪，尝息大泽之陂，梦与神遇。其时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙于其上，已而有身，遂产高祖。”龙种之说本此。

[2] 见明代杨慎《升庵外集》：“龙生九子，不成龙，各有所好。”其名目有蒲牢、囚牛、睚眦、嘲风、狻猊、霸下、狴犴、赑屃、螭吻等。说法不一，还有另外名目。

[3] 载《参考消息》2014年11月17日。

每个人都有过童年，并留下别样的记忆。唯独在襁褓中的一段，自己讲不出来，只有听母亲述说，因为自身感知外部世界和接受外部世界信息的功能还没有发育好，记忆的储存还是空白。

当婴儿初生，突然来到一个从来没有接触过的环境中，睁开眼睛看四周，耀眼的阳光，不同色彩的各种物体，走动的人，强弱不同的声音，都不知道是什么，太复杂了。特别是要用温水洗澡，用小被将全身裹起来，是舒服还是难过，是惊喜还是恐惧，这一切，谁都不知道，也讲不清。发动各种感官感受周围的一切，判断各种信息，认识各种事物，需要很长的时间。

恩格斯在《自然辩证法》中说：“我们不同的感官可以给我们提供在质上绝对不同的印象。因此，我们靠着视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉而体验到的属性是绝对不同的。”^[1]他还风趣地说：“只有不同的感官才能接受不同的属性，确立它们之间的内在联系，这恰好是科学的任务，而科学直到今天并不抱怨我们有五个特殊的感官而没有一个总的感官，或者抱怨我们不能看到或听到滋味和气味。”^[2]

人的一生，就是依靠五种感官同外部接触，将信息传送到大脑，进行综合判断，得出认识。认识的正确与否，要看认识者的经验、学识和判断能力。不论对什么事物，一般人的认识与学者和专门研究者的认识，虽然出发点一样，但最后的结论往往是大不相同的。对于出生不久的婴儿来说，在他的生活中，须要认识周围的事物，有的还谈不到判断，因为他们在这方面刚刚开始，还不具备判断的能力。

二、“狼孩子”

有一个例子说明了环境和条件对新生婴儿的影响非常重要，甚至会产生巨大的变化，使人失去了人性，又回到了动物界。这就是在印度曾被野兽哺育的“狼孩子”。

在我们的生活中，不论讲远古的神话还是民间传说故事，在人与动物之间，特别是那些凶猛的野兽，如虎、狼、熊、豹之类，有人养动物、“感化”了动物，却没有动物养人的传说。但在国外，并非是讲故事，而是真实的事件，是在偶然的情况下由动物哺育了人的孩子，使人又回到了动物之中。1956年《新观察》杂志翻译转载了苏联《知

[1] 恩格斯：《自然辩证法》第211页，人民出版社，1971年。

[2] 同上。

识即力量》杂志的一篇文章：玛拉荷娃的《野兽哺育的孩子》^[1]。文中列举了发生在几个国家的几十个实例，其中，在印度发现的“狼孩子”就有十二起之多。玛拉荷娃在文中说：

大多数“狼孩子”发现于印度，这在很大的程度上是由于气候条件的关系。在那里，人有可能终年在森林中生活，并找到食物。在印度的民间传说中，也常常讲到兽类哺育孩子的故事。有许多情况可以说明这种可能：在印度的某些地方，尤其是靠近丛林的地方，每年狼要捉走数十个甚至数百个小孩。夏季，天气炎热，很多印度农民通常在他们的茅舍旁边露宿，有的索性躺在地上，母亲们把怀中的婴儿放在身旁，常常什么也不给孩子盖上。夜里，狼不声不响地走到婴儿身边，衔起孩子，逃进丛林。这时，如果狼快被人们追上了，它往往把婴儿抛到地上，而婴儿几乎一点也没有被狼的牙齿咬伤。如果母狼把小孩衔了回去，但由于某种原因丧失了幼狼，而婴儿却开始吮它的奶的时候，它的母性的天性便会复燃起来。

那么，“狼孩子”的结果会是什么样子呢？玛拉荷娃引述了一些实例。

为什么丧失了小兽的猛兽可能哺育孩子？（印度）加尔各答西南的一座小城——明纳坡尔附近发现的“狼孩子”的史实，更可以证明这一点。这两个孩子是在1920年被英国教堂的印籍牧师辛克发现的。辛克在一次旅行的时候，走到一座小村，村民们告诉他，当地森林里出了“妖怪”，每逢夜间出来，仿佛是具有人形、用四肢走路的魔法师之类的神怪。入夜，辛克走到指定的地点，看见从兽穴里走出了三只大狼，带着两只小狼，后面是两个外形像人的四足动物。

随辛克一同前往的当地居民迷信神怪，不敢走进狼窝，他只好在八天以后和另外一个村子的居民一块儿再去，这一批人没有听说过关于“妖怪”的事。他们包围了狼穴，两只公狼逃掉了，母狼留在洞里，企图保护幼狼，被打死了。狼穴的深处有两只幼狼和两个裸体的小女孩。一个女孩看来约摸七八岁光景，另一个女孩大约两岁。显然，公狼是把这两个女孩当作食物衔来的。两个女孩被送到米德拿坡孤儿院去抚养，取名为卡玛娜和阿玛娜。年龄小一些的阿玛娜一年后就死去了，而卡玛娜活到了1929年。

[1] 玛拉荷娃：《野兽哺育的孩子》，李佑华译自苏联《知识即力量》1955年第1期。《新观察》杂志1956年第5期转载。

辛克牧师九年如一日不间断地作日记，把卡玛娜的行径详细地记录下来。

起初，女孩用四肢爬行，慢走时用手掌、膝盖着地，如果需要快走时，便半屈着腿用手掌和脚掌着地，奔跑的时候，也采取这种姿势。卡玛娜害怕强烈的光亮，可是她在黑暗中却感到很自在，也很会辨别方向。显然，她的视力适应于夜间生活，她的眼睛在暗处就像狼的眼睛一般，闪着绿光。她只在晚间出来走动，在白昼她就蜷缩在屋角睡觉，要不就是脸朝着墙蹲着。

她常常撕破衣服，她的皮肤仿佛既不怕冷，也不怕热，在天气最冷的时候，她却把给她盖上的被子扔开。她怕水火，遇到给她洗澡的时候，她便竭力挣逃。她喝水用舌头舐，不吃素食，但一见生肉便扑过去，贪婪地吞食，甚至啃骨头也不用手来帮帮忙。食物要丢在地上她才吃，用手拿着喂她，她却不肯吃。

卡玛娜对阿玛娜怀着深厚的情感，她俩睡在一块，像小狗一样，一个躺在另一个的身上，互相偎依着。阿玛娜死了以后，她两天两夜不吃不喝。10天过后，她还经常嗅阿玛娜生前常到的那些地方。可是她对于其他的人却怀着敌意，要是在她吞吃东西的时候有人走近，她便龇出牙齿，现出一副恶狠狠的样子。

卡玛娜和阿玛娜进孤儿院的头些日子里，每天晚上，隔一定的时间就要像狼一样长嚎……并竭尽全力找寻出路，以便逃回丛林。

虽然辛克花了很大的功夫，可是使卡玛娜“恢复人性”的工作却仍然拖得很久，不过，总还是有了一点成绩。女孩是在1920年被送进孤儿院的，直到1922年才会直立，不过还得有人扶着。到1926年她已经能够单独地直立行走了。可是怎样也不会跑，当她想走得快些的时候，仍然像从前一样，四肢并用。至于学习语言方面，几乎没有任何成效可言。4年以后，卡玛娜只能听懂几个问题，仅仅学会了6个字，而7年之后，也只学到45个字。最后的3年中，卡玛娜完全习惯于晚上睡觉，甚至开始怕黑暗了。她喜欢起人类社会来了，她吃东西用手拿，喝水用杯了。但在智力的发展上，根本不能与同岁的正常孩子相比。卡玛娜的智力在刚被发现的时候，相当于6个月的婴儿，快到15岁的时候相当于两岁的婴儿，她在17岁那年死去了，当时相当于4岁小孩的水平。

这是初生婴儿的不幸遭遇，听起来很不愉快，仿佛使人又回到了动物世界，除了人的外形之外，由人变成了狼。尽管不愿这种情况发生，既然发生了，就应该找到其中

的变化关系，不但要防止“狼孩子”（或其他野兽孩子）的发生，并且要特别注意初生婴儿最初几年的良好环境 and 教育。玛拉荷娃在《野兽哺育的孩子》一文中最后说：

人一生的最初几年对于人体，首先是对于人的高级神经活动的发展，有着巨大的意义。……卡玛娜和其他一些“狼孩子”回到人类社会中来时已经迟了：因为他们的大脑已经过了形成期，小孩在形成期是最容易接受外界影响的。因此使这些孩子“恢复人性”的一切努力都没有多少收获。这再一次证明了伟大的生理学家巴甫洛夫的唯物的学说：与外界相适应是任何一个动物肌体生存的必要条件，它必须与周围的环境进行良好的接触，而环境也就决定了动物肌体的心理活动。可见，对人进行教育乃是使他形成人性的决定因素。

三、古代的“幼学”

古人重学，把教育放在很重要的位置。《礼记·学记》说：“玉不琢，不成器；人不学，不知道（道指天地万物的规律、法则）。是故古之王者建国君民，教学为先。《兑命》曰：‘念终始典于学。’此之谓乎！”《兑命》即《说命》，是《尚书》的篇名，其中说到“要自始至终常常想着学习”。

《荀子·劝学》说：“君子曰：学不可以已。青，取之于蓝，而胜于蓝；冰，水为之，而寒于水。木直中绳，揉以为轮，其曲中规，虽有槁暴，不复挺者，揉使之然也。故木受绳则直，金就砺则利，君子博学而日参省乎己，则知明而行无过矣。”^[1]

西汉学者刘向说：“人之幼稚童蒙之时，非求师正本，无以立身全性。”^[2]

儒家的经典《礼记·曲礼上》，为人生百年规划了一个轮廓：

人生十年曰幼，学。	（十岁开始就学。）
二十曰弱，冠。	（弱，指身体尚未强壮。冠，指男子二十岁行加冠礼。）
三十曰壮，有室。	（进入壮年，成家娶妻。）
四十曰强，而仕。	（智虑强和气力强，可在官府工作。）
五十曰艾，服官政。	（头发已白如艾草，可担任专职的长官。）

[1] 荀子即荀况，战国后期思想家。

[2] 刘向：《说苑·建本》。