

外国民俗艺术丛书

外国民间玩具集

王连海 编

湖南美术出版社

外国民俗艺术丛书

外国民间玩具集

王连海 编

湖南美术出版社

外国民间玩具集

王连海 编

湖南美术出版社出版、发行（长沙市人民中路103号）

责任编辑：周 健 责任校对：彭 英

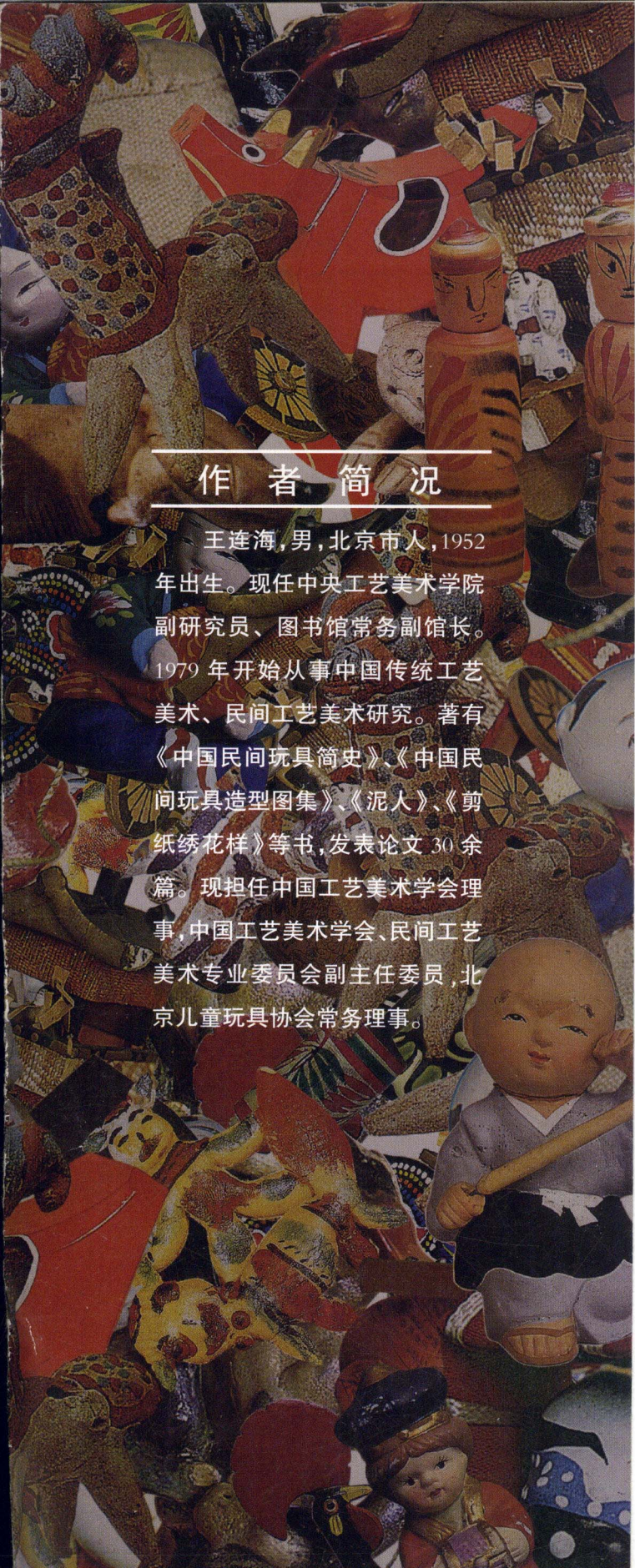
湖南省新华印刷二厂印刷 湖南省新华书店经销

开本：787×1092 1/12 印张：6

1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

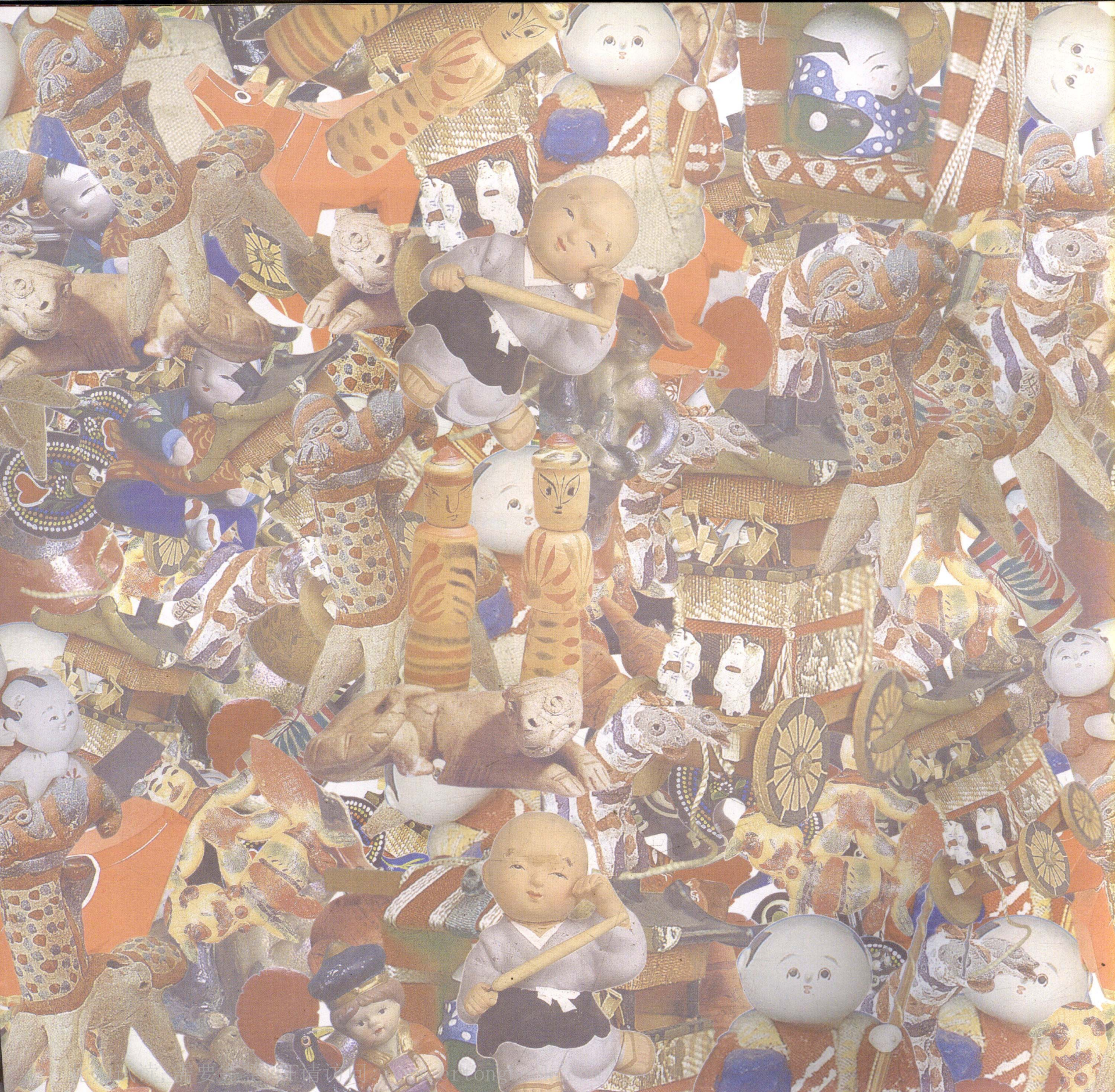
印数：1—2000册

ISBN 7-5356-1274-1/J·1192 定价：58.00元

作者简况

王连海,男,北京市人,1952年出生。现任中央工艺美术学院副研究员、图书馆常务副馆长。1979年开始从事中国传统工艺美术、民间工艺美术研究。著有《中国民间玩具简史》、《中国民间玩具造型图集》、《泥人》、《剪纸绣花样》等书,发表论文30余篇。现担任中国工艺美术学会理事,中国工艺美术学会、民间工艺美术专业委员会副主任委员,北京儿童玩具协会常务理事。

目录

中外民间玩具比较.....(王连海)1-10

陶瓷玩具.....11-27

- 1.花釉陶塑 农家夫妇 [波兰]
- 2.彩釉陶塑 相扑士 [日本]
- 3.加彩瓷塑 耶稣诞生 [法国]
- 4.花釉陶哨子 骑马人 [俄罗斯]
- 5.彩釉陶哨子 猎手 [俄罗斯]
- 6.无釉陶塑 人形小瓶 [哥伦比亚]
- 7.彩绘陶塑 面具 [墨西哥]
- 8.彩绘陶塑 面具 [墨西哥]
- 9.彩绘陶塑 生命树 [墨西哥]
- 10.加彩瓷塑 圣诞夜 [法国]
- 11.彩釉陶塑 教堂 [危地马拉]
- 12.无釉陶塑 马 [马里]
- 13.彩釉陶哨子 马 [俄罗斯]
- 14.绿釉陶哨子 多头马 [俄罗斯]
- 15.彩釉陶哨子 马 [俄罗斯]
- 16.白釉瓷塑 双鹿 [芬兰]
- 17.彩釉陶塑 少女 [法国]
- 18.彩釉陶塑 母与子 [俄罗斯]
- 19.彩绘陶塑 人物 [爱尔兰]
- 20.加彩瓷塑 祈祷 [法国]
- 21.加彩瓷塑 执拐杖的小女孩 [法国]
- 22.加彩瓷塑 首饰盒 [法国]
- 23.加彩瓷塑 雪孩子 [法国]
- 24.花釉陶哨子 鹿 [俄罗斯]
- 25.无釉彩绘陶哨子 鹿 [俄罗斯]
- 26.彩釉瓷塑 大角鹿 [俄罗斯]
- 27.无釉彩绘陶哨子 山羊 [俄罗斯]
- 28.无釉陶哨子 羊 [俄罗斯]
- 29.刻花黑陶 羊形扑满 [智利]
- 30.刻花黑陶 猪形扑满 [智利]
- 31.刻花黑陶哨子 牛头 [智利]
- 32.无釉白陶 狗 [印度尼西亚]
- 33.无釉陶哨子 狗 [俄罗斯]
- 34.无釉陶塑 狗 [哥伦比亚]
- 35.彩釉瓷塑 小狗 [俄罗斯]
- 36.白釉瓷塑 小象 [芬兰]
- 37.无釉陶哨子 象 [俄罗斯]
- 38.彩釉陶塑 公鸡 [俄罗斯]
- 39.彩釉陶哨子 公鸡 [俄罗斯]
- 40.彩釉陶哨子 鸟 [俄罗斯]
- 41.绿釉陶塑 鸟 [俄罗斯]
- 42.黄釉陶塑 鸟 [俄罗斯]
- 43.花釉陶塑 鹤鹑 [加拿大]
- 44.花釉陶塑 鹤鹑 [加拿大]
- 45.无釉彩绘陶哨子 骑马人 [乌克兰]
- 46.无釉陶哨子 怪兽 [塔吉克]
- 47.无釉陶塑 人形小瓶 [哥伦比亚]
- 48.无釉陶塑 老虎 [非洲]
- 49.彩釉瓷塑 黄鼬 [俄罗斯]
- 50.彩釉瓷塑 小狗 [俄罗斯]
- 51.彩釉瓷塑 小狗 [俄罗斯]

泥玩具.....28-34

- 52.花釉陶塑 野猪 [俄罗斯]
- 53.无釉瓷塑 牦牛 [俄罗斯]
- 54.无釉陶塑 鱼形水滴 [日本]
- 55.釉陶塑 鱼形水滴 [日本]
- 56.彩绘粘土人形 不倒翁 [日本]
- 57.彩绘泥塑 骑鹿者 [俄罗斯]
- 58.彩绘泥塑 骑马人 [巴西]
- 59.粘土人形 坐轿 [日本]
- 60.染色泥塑 小象 [印度]
- 61.泥木组合 水果店 [日本]
- 62.泥木组合 瓷器店 [日本]
- 63.泥木组合 要货担 [日本]
- 64.泥木组合 鱼肆 [日本]
- 65.泥木组合 饮食担 [日本]
- 66.泥木组合 酒具柜 [日本]
- 67.泥木组合 猫屋 [日本]
- 68.泥木组合 饮食摊 [日本]
- 69.彩绘泥哨子 怪兽 [乌兹别克]
- 70.彩绘粘土人形 吃糖 [日本]
- 71.彩绘泥塑 英雄母亲 [俄罗斯]
- 72.彩绘粘土人形 擀面 [日本]
- 73.彩绘粘土人形 吹火 [日本]
- 74.彩绘粘土哨子 河豚 [日本]
- 75.彩绘泥塑 长颈鹿 [俄罗斯]
- 76.彩绘泥塑 骑士 [俄罗斯]
- 77.彩绘泥塑 双头马 [俄罗斯]
- 78.彩绘粘土人形 脸谱 [日本]
- 79.粘土人形 小泥人 [日本]
- 80.微型粘土人形 耍猴者 [日本]
- 81.彩绘泥塑 三个女人 [俄罗斯]
- 82.泥木组合 饮食担 [日本]

竹木玩具.....35-52

- 83.彩绘木雕 老夫妇 [瑞典]
- 84.木胎雕 漆面具 [日本]
- 85.彩绘木雕 面具 [斯里兰卡]
- 86.木雕 面具 [韩国]
- 87.木雕 面具 [韩国]
- 88.彩绘木雕 面具 [巴厘]
- 89.彩绘木雕 面具 [加里曼丹]
- 90.旋木玩具 草履船 [日本]
- 91.乌木雕刻 翻跟头 [坦桑尼亚]
- 92.旋木玩具 滑雪 [捷克]
- 93.木雕镶嵌 马 [美国]
- 94.木雕 马 [俄罗斯]
- 95.木雕 马 [俄罗斯]
- 96.彩绘木雕 马 [印度]
- 97.彩绘木雕 三春驹 [日本]
- 98.木雕活动玩具 狗熊敲鼓 [俄罗斯]
- 99.旋木套装娃娃 马特寥希卡 [俄罗斯]

100. 旋木套装娃娃 马特寥希卡 [俄罗斯]
101. 旋木玩具 小乐队 [意大利]
102. 草编玩具 人物 [墨西哥]
103. 麻线编结木胎 娃娃 [芬兰]
104. 麻衣木胎 娃娃 [芬兰]
105. 麻衣木胎 娃娃 [芬兰]
106. 乌木雕刻 草裙人 [刚果]
107. 彩绘旋木 人像 [日本]
108. 彩绘旋木 人像 [日本]
109. 彩绘旋木 人像 [日本]
110. 彩绘削木玩具 旋转车 [罗马尼亚]
111. 木雕活动玩具 铁匠铺 [俄罗斯]
112. 烙花木雕 潘卡娃娃 [俄罗斯]
113. 木雕活动玩具 狗熊放卫星 [俄罗斯]
114. 旋木玩具 托球 [日本]
115. 木雕活动玩具 牧羊人与羊群 [俄罗斯]
116. 素木雕刻 犀牛 [印度]
117. 木雕 面具挂饰 [韩国]
118. 木雕 面具挂饰 [韩国]
119. 木雕 旋转升降熊 [俄罗斯]
120. 旋木活动玩具 啄木鸟 [德国]
121. 素木雕刻 象 [印度]
122. 描金彩绘木雕 母子象 [印度]
123. 木玩具 刀枪靶子 [日本]
124. 木沙锤 [哥伦比亚]
125. 旋木玩具 狐仙 [日本]
126. 乌木雕刻 犀牛 [坦桑尼亚]
127. 染色木雕 狮子 [刚果]
128. 木玩具 小乐器 [日本]
129. 木玩具 小乐器 [日本]
130. 木玩具 小乐器 [日本]
131. 彩绘木雕 虎 [俄罗斯]
132. 木雕活动玩具 鸡啄米 [俄罗斯]
133. 木玩具 马车 [俄罗斯]
134. 木雕活动玩具 熊 [俄罗斯]
135. 乌木雕刻 小象 [坦桑尼亚]
136. 彩绘木雕 牛 [日本]
137. 乌木雕刻 玳瑁 [印度尼西亚]
138. 彩绘旋木哨子 鸟 [俄罗斯]
139. 木雕 母子鹅 [加拿大]
140. 彩绘木雕 鸟 [俄罗斯]
141. 木雕 小鸟 [菲律宾]
142. 木玩具 山车 [日本]
143. 彩绘削木风车 蜜蜂 [韩国]
144. 木雕 小鸟 [美国]
145. 旋木玩具 茶炊 [日本]
146. 木制玩具 旅店 [日本]
147. 旋木玩具 小酒桌 [日本]
148. 旋木玩具 厨具柜 [日本]
149. 木玩具 啤酒桶 [西班牙]
150. 竹木玩具 组合 [日本]
151. 彩绘木玩具 汽车 [墨西哥]
152. 乌木牛骨玩具 牛车 [俄罗斯]
153. 彩绘桦木盒 [俄罗斯]
154. 桦树皮编结 双头罐 [俄罗斯]
155. 桦树皮编结 马形罐 [俄罗斯]

布玩具.....53-55

156. 布制人形 兄弟俩 [日本]
157. 布制人形 钓鱼 [日本]
158. 布制人形 执扇仕女 [日本]
159. 绢人 [泰国]
160. 布制人形 姐妹俩 [日本]
161. 布制人形 睡娃娃 [日本]
162. 羽子板 [日本]
163. 羽子板 [日本]
164. 羽子板 [日本]

其他.....56-66

165. 牛角镂雕皮影 人物 [印度尼西亚]
166. 仿古铸铜 骑士 [希腊]
167. 纸浆玩偶 擦皮鞋 [墨西哥]
168. 纸浆玩偶 少女 [墨西哥]
169. 马尾编结 小天使 [智利]
170. 彩绘葫芦 [秘鲁]
171. 风筝 [日本]
172. 风筝 [日本]
173. 风筝 [日本]
174. 风筝 [日本]
175. 石雕 小鸟 [加拿大]
176. 龟甲 宝船 [日本]
177. 贝壳 帆船 [日本]
178. 彩色玻璃 鸽 [芬兰]
179. 风筝 [日本]
180. 彩绘刻花葫芦 [玻利维亚]
181. 彩绘刻花葫芦 [巴布亚新几内亚]
182. 白色玻璃 鸽 [芬兰]
183. 塑料拼插 大阪城扑满 [日本]
184. 彩色玻璃 戴胜 [俄罗斯]
185. 刻花葫芦 [乌拉圭]
186. 瓶装三桅帆船 [荷兰]
187. 蜜糖饼干 [乌克兰]
188. 烙花葫芦 [乌克兰]
189. 描金彩绘石雕 母子象 [印度]
190. 彩色玻璃 绵羊 [俄罗斯]
191. 微型纸扇 [日本]
192. 玻璃鸭 [意大利]
193. 复活节彩蛋 皮桑卡 [乌克兰]
194. 风筝 [日本]
195. 树脂塑型 城堡 [荷兰]
196. 树脂塑型 小屋 [荷兰]
197. 微型牛骨架子灯 [日本]
198. 皮影人物造型 [印度尼西亚]
199. 皮影人物造型 [印度尼西亚]
200. 皮影人物造型 [印度尼西亚]
201. 纸塑人形 仕女 [日本]
202. 纸塑人形 仕女 [日本]
203. 纸塑人形 仕女 [日本]
204. 纸塑人形 仕女 [日本]

后记.....67

中外民间玩具比较

王连海

日本粘土人形

中国民间玩具与世界各国民间玩具的异同,早已引起研究者的注意。在中外民间玩具的比较研究中,相同或相似的玩具更引人注目。以往的研究重点,是在相同的玩具之间寻找创始时间先与后的依据,考证谁是创始者,谁是继承人,并对创始者给予充分的肯定,无形中将被研究的对象置于对立。现在看来,这样的考证与探讨存在着明显的局限性。毕竟某一种民间玩具创始先后并不影响其基本功能与艺术水平;况且,不同国家不同地区所创制的玩具,未必都存在着直接的传承关系。因此,中外玩具之间的传承关系不是比较研究的唯一课题。形成中外玩具相同的原因相当复杂。在那些相同的玩具的背后,往往可以反映文化背景的异同。通过对中外玩具的比较,探讨其民俗背景、创作意图、社会功能与艺术特点,也许是更有意义的选题。

一、泥娃娃

日本民间泥玩具的品种几乎与中国相等,举凡中国泥玩具中出现的题材,都能在日本泥玩具中找到相同或相类的表现。两国泥玩具的工艺手段也大致相同,成型方法分为手捏与模印,成型后表面涂染底色,然后加施彩绘。泥玩具的基本功能也大致相同,都是节日里孩子们的爱物。但是,就本世纪60年代以来的泥玩具比较结果,日本泥玩具的加工方法有了明显的变化,更注重现代技术的应用和材料的深加工。在泥土中添加纤维材料使成品更坚固;在加工粘土时,注意研究粘土的润平整。这样的方法在中国尚未就形成了甜润精细与响亮粗犷

日本民间泥玩具中有一火、擀面、吃糖葫芦等情景。

中国北京泥娃娃

俄罗斯陶玩具骑马人

套描写小男孩的作品,分别表现了吃糖、吹人物动态神情娇憨可爱,稚拙、天真的

性格特征刻画
京的传统泥
佛,有抱金鱼、
这两组泥娃娃
孩子的怜爱之情。

中国泥娃

念的支持。旧日里家族的兴旺与生产力的提高都以儿孙满堂、人丁兴旺为前提,统治者也经常将人口的多寡与疆土面积的大小视为评估基本国力的依据。多子的观念受到了政府的怂勇,各地民间美术作品中的“百子图”、“榴开百子”、“连生贵子”等名目久传不衰。江苏无锡、山东苍山、河北新城、浙江嵊县等泥玩具产区均有式样丰繁的泥娃娃出产。这些泥娃娃在民俗中象征着多子与吉祥。日本“人形玩具协会”专以研究人形玩具为己任,研究结果表明,日本泥娃娃也具有祈子、纳祥、辟邪、除灾的民俗意义。

二、双头马

河南浚县是著名的泥玩具之乡,那里出产的泥玩具因为都带哨子而被称为“泥咕咕”。其中最具有代表性的品种是泥马。浚县古代曾是战场,隋朝末年,农民起义军曾经在这里与官府军队大战,义军将士多有伤亡。战场上还发生了多次战马救护主人的故事。

为了纪念阵亡的战友与死去的战马,士兵用粘土捏塑战友的泥像与泥马并举行祭祀仪式。从此,浚县的农民历代沿袭制作泥马。在他们制作的泥马中有一种双头马,两个马头共生在一个身体上,并且带哨子。这种形式寄托着人们对战马的深切怀念与赞扬,大家希望战马永远不死。两个马头,象征着这些战马不止一条生命。

生活在伏尔加河流域的科米族人民也非常重视马的作用,马的图案广泛出现在民间木雕、刺绣、纺织品中,马形的玩具也是最普遍的。在这里,木质的

巴西泥玩具骑马人

中国陕西泥玩具骑马人

中国河南泥玩具骑马人

马、木板做的马车都是孩子们喜爱的玩具。在乌克兰,有一个古老的村庄,名叫奥波什尼亚村,它是乌克兰著名的陶业中心,出产多种陶瓷的儿童玩具。制作陶玩具的工作由妇女完成,她们用红、黄、白粘土为材料设计制作出许多动物造型的哨子,其中马形的陶哨最多,也有双头马与多头马的造型。马的头不止一个,象征着马的力量很大。

浚县的双头马哨子与乌克兰的双头马哨子是如此的相像,到底是谁受了谁的影响呢?谁是创始人、谁是继承者呢?事实上,两国的两地之间根本没有直接的往来。相似的双头马的出现,完全是在不同的地域产生的相同的玩具。这样看来,马,才是重要的因素。马本身在人类生活中发挥的作用促成了马形玩具的创作,因为大家都重视马。

三、骑马人

骑马人的造型,在世界各地的民间玩具中大量地存在。已经发现这种玩具的国家有:日本、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、玻利维亚、巴西、美国等等。基本造型都是一个男人骑在马上。人物挺胸昂首,马匹四蹄着地,稳定坚实。人物的身上常常佩带武器。陶瓷和粘土的造型最为多见。马的造型受到了材质的局限。因为泥土或陶土的强度有限,若如实塑造马的四腿,势必纤细易损;所以,玩具中的马腿造型大多夸张,略显粗重、或略显短小。这样的艺术处理并不影响马的英姿。

巴西的骑马人玩具表现出了一个上,庄严而威武;俄罗斯的骑马人玩具陶质,人物剽悍,马匹坚实;玻得维亚表现马的奔跑状态,着力表现迅猛与矫健。

中国的骑马人更是品类丰繁,山东、河南、陕西等地的民间玩具产区均有不同风格玩具出产。中国的骑马人玩具,多数表

军人头戴军帽骑在大多为釉陶或无釉的釉陶骑马人则注重

河北、江苏、江西、不同材质的骑马人现古代战场上将士

俄罗斯陶公鸡

中国广东木公鸡

西班牙玩具铁公鸡

中国河南泥公鸡哨子

的形象,是英勇作战的写照。又有猴子骑在马上玩具,称为“马上封侯”,意思是凭借武功取得高官禄位,仍然是以战事为题的玩具。

推究骑马人的玩具的含义时,不可避免地涉及了一个不愉快的话题——战争。儿童玩具中的这种现象,已经引起了研究者的忧虑。有论者认为:过多的表现战争内容的玩具,有碍培养孩子热爱和平的美德,易造成好战意识的泛滥。

事实上,这样的忧虑是不必要的。首先,儿童玩具的战事题材并不是直接来源于战争,而是间接地取材于描写战争的文学作品。戏剧、舞蹈、书刊、图画及民间故事中所反映的战争场面与战斗人物才是玩具题材的来源。文学中所反映的战斗、攻击、凶杀,都与抑恶扬善、除暴安良、抵御侵略、反抗压迫等正义事业密切相关,其中所体现的个人英雄主义和民族精神是最重要的主题。骑马人玩具即取自这些英雄人物。其认识作用与教化作用也是正面的、积极的。其次,孩子们对英雄人物的仰慕与效仿为培养英雄主义和民族自强意识提供了独特的契机。骑马人玩具的创作适应了儿童逞强好胜、活泼好动的特征,利用泥玩具传布教化信息,同时又增强了玩具对孩子们的魅力。各国英雄人物都在为和平而战。因此,骑马人玩具表现的主题与热爱和平的理想并无矛盾。

四、公鸡

在西班牙,公鸡的形象很受欢迎,雕刻、金工、染织物中都出现了许多公鸡的形象。公鸡造型的玩具就更多了,有木质的、陶质的、铁质的和泥质的。西班牙民间广泛流传着关于公鸡昭雪、抱打不平的使者。有一个糊涂的法官因为受了坏人的夜晚,法官宴席上烤熟才重新审理这一起西班牙人的爱物,人公平,给大家带来

中国河北泥公鸡哨子

俄罗斯陶公鸡

乌克兰蜜糖饼干

好运气。玩具中的公鸡也是在这种背景下产生的。

这种传说与中国农民关于公鸡的传说一样动人。中国古老的习俗就确定了正月初一为“鸡日”。这一天,农家都在门上画上鸡的形象,以祈祝一年的顺利,清除不好的灾祸。这种行为叫做“画鸡于门”。因为鸡与吉的发音相

近,又用公鸡来象征“吉利”。公鸡又被誉为具有“五德”的英雄,说它爱护母鸡、保护小鸡的行为是“仁也”;说它见到食物就呼唤同伴是“义也”;说它头上戴着大红冠子是“礼也”;又说它在与雄鸡斗争中机动灵活是“智也”;还说它每天按时间晨报晓是“信也”。总之,公鸡的身上集中了“行义礼智信”各种高尚的品质。根据公鸡善食害虫的特性,又把它归入能慑服“五毒”的战将。

中国食品玩具面花

广东省出产一种削木的公鸡玩具,主要部分由三段带着树皮的圆木构成,鸡冠子特别大。这种公鸡昂首挺胸,雄赳赳气昂昂。有趣的是西班牙出产的铁公鸡与广东公鸡的造型特点呈现着惊人的相似,也是大红冠子,挺胸昂首。

俄罗斯的民间陶公鸡与中国的泥公鸡,在造型上也存在着相似性。公鸡的腿爪是玩具造型中较难处理的部位。中国泥玩具艺人把公鸡的腿爪完全改变了,以圆柱形的底托替代了腿爪。俄罗斯民间陶艺家也采用了完全相同的方法,陶公鸡的腿爪也变成了圆形的底托。西班牙的铁公鸡也不例外,以半球形的底托替代了公鸡的腿爪。三个国家的民间艺术家在公鸡玩具的造型上采取了几乎相同的处理方法,这种现象说明,不同国家不同地区的民间艺术可以具有相同的特点。人类在造型艺术方面所表现的智慧,并不受国界或民族的约束。

五、蜜糖饼干

乌克兰的蜜糖饼干与中国民间的花馍、香串是同一种食品玩具。

中国食品玩具面花

乌克兰的蜜糖饼干用和得很硬的面加上香料烤制而成,有的还撒上葡萄干、压印图案、再用染料描绘出彩色的花纹。造型方法分为捏塑与模印两种。手捏塑型是最古老最独特的方法。这种食品玩具与中国甘肃、陕西、山东、河南等地的“面花”制作方法完全相同。面花也叫花馍,用面粉捏塑各种造型,蒸熟或烤熟之后涂染鲜艳的色彩,有的还插上用纸做成的小旗子。

乌克兰的模印蜜糖饼干使用的是模板制作,模板用梨树、椴树、橡树等阔叶树的木材制成。造型有骑马人、娃娃、太太、熊,还有各种植物造型和几何图形。烤熟之后,表面描染花纹,色泽以大红、紫红为多,喜庆热烈的情调十分明显。

中国的“香串”也是用模具压印而成的,这种模具叫“糕饼模”。其材质、雕刻方法均与乌克兰模板相同。用糕饼模压印的小饼还放了白糖和鸡蛋,烘烤之后非常干燥,可长期保存。农家主妇都把这些小饼用线串起来,挂在孩子们的脖子上,故名“香串”。造型有:娃娃、菩萨、鸟、龙、树叶、桃花、鱼、如意等等。

乌克兰的蜜糖饼干最早用于宗教仪式,供奉在神像的前面;又是节日里的儿童食品,在婚礼上和婚礼前的晚会上,将蜜糖饼干分发给宾客;还用于纪念死者的安息日,在安息日将蜜糖饼干分发给乞丐。圣诞节、复活节和新年时,人们将印成妇女形象的“太太饼干”分给姑娘们,祝愿她们早日结婚、生儿育女;又把印作马形的饼干赠给男青年,祝愿他们勇猛劲健。

中国的花馍也是在节日期间,特别是春节期间大量制每日里还用它供奉祖先或神佛。又可作孩子们的生日礼喜事时的贺礼。“香串”既是孩子们的食物、玩具,又是辟邪、吉祥物,各种造型象征着对灾祸的抗拒和对健康、幸福的渴望。

两相比较,不难看出中国的花馍、香串与乌克兰的蜜糖

作的食品玩具。
物或结婚办
邪驱灾的吉
饼干是多么

秘鲁绘花葫芦

中国甘肃刻花葫芦

中国山东刻花葫芦

中国河南木棒娃娃

相像,不仅制作方法、艺术特色相同,而且它们的民俗意义与象征意义也如出一辙。

六、葫芦

中国的宋代,养蟋蟀、养蝈蝈的活动已经非常盛行。官中显赫如贾似道者,都放弃了国政要事去斗蟋蟀。民间饲养昆虫的习俗更为普遍。明代有《虫经》一书出版行世,专门介绍蟋蟀的饲养方法。《红楼梦》中也写了贾宝玉饲养蝈蝈的故事。最晚在明代已经出现了加工精美的盛放昆虫的葫芦。葫芦本身轻盈、坚固,保暖性能好,便于携带,因此都用葫芦喂养蝈蝈。为了美化葫芦的外表,专门刻画花纹的技术也日益发达。山东聊城的刻花葫芦与甘肃省的刻花葫芦尤其著名。有涂染颜色的染色葫芦,有施加彩绘的画花葫芦,还有刻绘结合的刻花葫芦。刻花葫芦,是用刻刀在葫芦表面刻画出线状花纹,然后涂上“锅底黑”,经过擦抹之后,呈现黑线纹样,古朴精致,别具一格。刻花葫芦是盛装蝈蝈的容器,故名“蝈蝈葫芦”。

葫芦玩具在外国的民间工艺品中也很发达。生活在非洲东部坦噶尼喀的卡古鲁人就非常喜爱小葫芦,女人们都有很多小葫芦,用它们盛装蓖麻油,这种油涂在身上可以增加女人的魅力。她们也用它作为房事时的润滑剂。这种葫芦是性感的象征,娱乐功能、愉悦功能使其属于玩具的范畴。秘鲁的葫芦经常用来盛装液体物品,发挥着容器的作用。秘鲁人喜欢用酸性液体腐蚀处理葫芦的表面,然后彩绘美丽的花纹。形式上与中国的刻花葫芦极为相像。

巴布亚新几内亚的葫芦被装饰得华丽而严整。乌拉圭人则在葫芦表面雕刻宽显、深重的花纹。乌克兰人的葫芦使用火烙方法装饰表面,纹饰鲜明齐整。玻利维亚的葫芦则更像精美的陶瓷器皿。

中国、非洲、欧洲和美洲同时出现了精美的葫芦。各国之间并

俄罗斯“潘卡”娃娃

没有发生过相互交流与传授。只因为葫芦的生长条件宽泛,各国都有葫芦生长。因此,大家不约而同地选用了这种植物果实的外壳,用它服务于生活,并美化生活,这是人类智慧的共同物产。

中国河南泥鱼哨子

七、木棒娃娃

中国山东省郑城县出产一种用木棍旋制而成的木棒娃娃,周身彩绘线状纹饰。这是一种由“耳报神”演变而成儿童玩具。原本用于求子的风俗信仰行为。举凡无子的家庭,都向道观祈祷、许愿,求一个木娃娃,寄放在待育妇女的寝室,生育儿女之后再按事先许下的承诺“还愿”。当初求来的的木娃娃就成了孩子的玩具。年长日久,就出现了专门仿效“耳报神”的木娃娃,即今天的木棒娃娃。河南省浚县也出品旋木娃娃,专门用于“拴娃娃”,与郑城相同的是娃娃都经过彩绘处理,风格质朴、憨拙可爱。

日本的木棒娃娃被称为“削木人形”。规格齐全、做工精良,也是用车床旋出来的,周身彩绘纹饰。其民俗价值同样具有祈子求神的含义,又是节日里孩子们的礼物。更为有趣的是,俄罗斯白海沿岸的许多村庄也分布着木质人形玩具,叫做“潘卡娃娃”。这种玩具用木头雕凿而成,身体呈长方形,脸部的五官与服饰几何纹都是刻出来的。质朴端庄的风格十分鲜明。在古代,潘卡是“家族神”的造像,用于祭祀祖先的仪式,人们经常把潘卡和圣像放在一起。自20世纪初开始,潘卡逐渐演化为白海沿岸的儿童玩具,并且出现了彩绘纹饰的潘卡。类似的现象,在亚洲的日本、印度尼西亚,美洲的乌拉圭、阿根廷,非洲的坦桑尼亚、赞比亚等国家也有发生。这些木质的人形玩具都经历了一个从神佛逐渐演化为玩具的过程。这证明了民间信仰风俗是玩具产生的重要土壤。耳报神、削木人形与潘卡都在最终变成了玩具。那么,在已有的民间玩具中还有哪些是以同样的途径形成的呢?这是一个应该深

中国山东木棒娃娃

日本旋木人形

中国河南泥鱼哨子

入研究的问题。另外,不同国家、不同民族的信仰观念中都存在着希冀祖灵护祐、家族昌盛、人丁兴旺的愿望,通过对木质人形玩具的考察,可以了解到,保证人类繁衍的顺达,维护永久生命的延续,是人性的本质特征。

八、陶鱼

柳宗悦先生是日本民艺学研究创始人之一,他创建“民艺馆”,收集民艺作品,并深入分析民艺品的民俗意义。在他收集的日本陶瓷作品中,有不少鱼的造型,有瓷质的、有陶质的,有的挂了釉,有的不挂釉。鱼的表面刻画或刻印出眼睛、鳍片与鳞片。陶鱼的实际用途是盛装清水,在写字,画画的时候滴入砚台,称为“水滴”,与中国的“水盂”用途相同。这些陶鱼的玩具性能很强,可随时把玩观赏。中国的水盂也有各种造型,包括蛙形、鸟形、龙形等等,都被视为玩具之类。

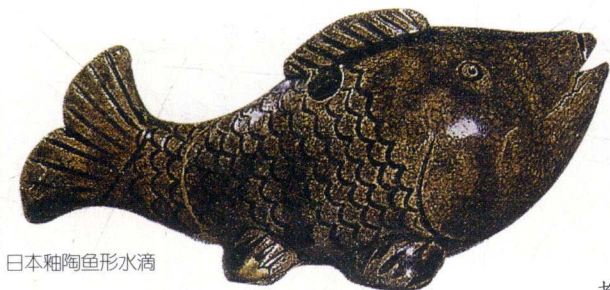
日本陶鱼的造型风格接近写实,尽量表现鱼的饱满与生气,体现着娴熟的技艺与传统的审美情趣。这些陶鱼是珍贵的民间工艺杰作。

中国也有陶鱼和瓷鱼,还有泥土做的鱼哨子。湖南长沙出土的陶鱼,疑为唐代的作品,表面着透明釉,模印成型,其基本造形与日本陶鱼极为相似,表面也是印出了鳞片,眼睛和鳍片。河南省禹县是著名的民间陶瓷产区,这里出产的陶哨子也有鱼形的。河南浚县出产一种鱼形的泥哨子,表面涂抹松香。从艺术特色上看,中国的陶鱼、泥鱼和日本的陶鱼

都尽力表现鱼的丰美肥硕,体现着对鱼的喜

爱。中国人喜爱鱼的原因在于它是重要的农

副产品,具有较高的经济价值。“鱼”又与“余”谐音,因而用鱼来表示“连年有余”、“金玉满堂”等美好的祝福。

日本釉陶鱼形水滴

非洲古代陶虎

日本是一个岛国,水产丰富,鱼是重要的经济物产,日本民众也都喜爱鱼。日本的风筝也经常出现鱼的造型。最著名的鱼形民艺品是“鲤鱼飘”,也称“鲤鱼旗”,是祈祝幸福、迎新纳祥的象征。共同的物质文明,形成了中日两国民间美术作品中鱼的造型的基础。

中国与外国民间玩具的相似与相同,举不胜数。非洲古代的陶虎与中国古代的陶虎也表现着惊人的相似;哥伦比亚的沙锤在成为儿童玩具时,也和中国的旋木花棒锤一样发挥着相同的作用……类似的情况还很多。这种有趣的现象对研究者产生了很强的吸引力。这里所说的各种玩具,仅限于描述与例举,更深入的探讨与研究,则需更多人的努力。

1999年4月于北京

哥伦比亚木玩具沙锤

中国古代陶虎

中国木玩具花棒锤

