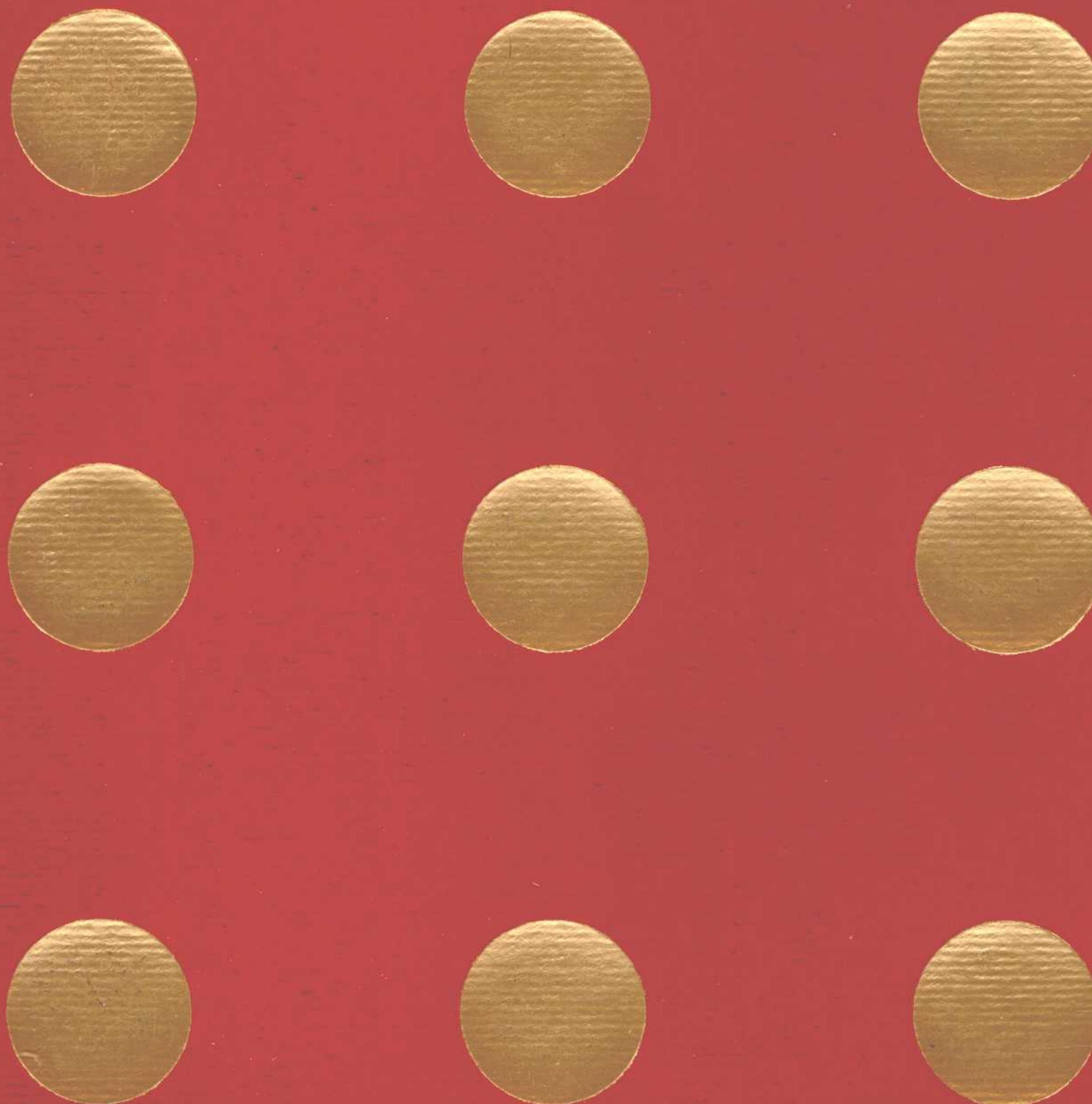

宋培贤 丹妮\编著

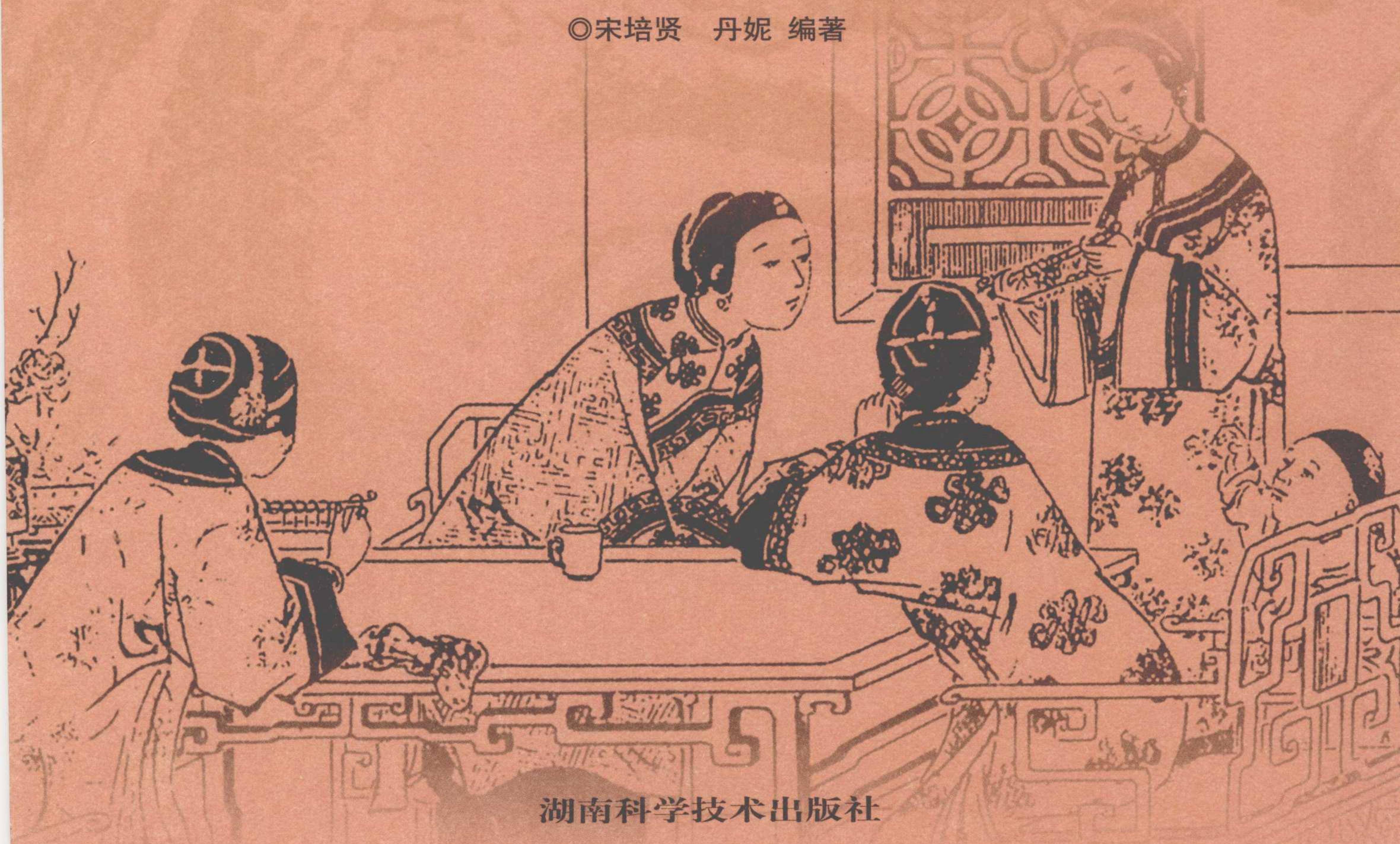
玩具与民间 工艺

中南出版传媒股份有限公司
湖南科学技术出版社

玩具与民间工艺

◎宋培贤 丹妮 编著

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

玩具与民间工艺 / 宋培贤编. —长沙：湖南科学技术出版社，2009. 6
(中华文化丛书)
ISBN 978-7-5357-5678-7

I. 玩… II. 宋… III. 玩具—民间工艺—简介—中国
IV. J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 103018 号

中华文化丛书
玩具与民间工艺

编 著：宋培贤 丹 妮
责任编辑：孙桂均
出版发行：湖南科学技术出版社
社 址：长沙市湘雅路 276 号
<http://www.hnstp.com>
邮购联系：本社直销科 0731-4375808
印 刷：长沙健峰彩印实业有限公司
(印装质量问题请直接与本厂联系)
厂 址：长沙市芙蓉区张公岭亚大路 93 号
邮 编：410015
出版日期：2009 年 6 月第 1 版第 1 次
开 本：860mm×980mm 1/16
印 张：9.5
书 号：ISBN 978-7-5357-5678-7
定 价：56.00 元
(版权所有 · 翻印必究)

中华文化丛书

Collection Cultures Chinoises

Serie sobre la Cultura China

Chinesische Kultur für die Welt

中華文化シリーズ Collection Cultures Chinoises

Chinese Culture Series

Serie sobre la Cultura China

中華文化シリーズ

Chinesische Kultur für die Welt

中华文化丛书

Chinese Culture Series

Chinesische Kultur für die Welt

编辑工作委员会

主任：陈宗兴 许力以 周 谊 张新建

副主任：卢祥之 常振国 李汉秋 余瀛鳌 林 菁

编 委：(按姓氏笔画排序)

丁双平 王兆成 王丽娜 王宏芬 王坤宁
石 湾 朱法元 刘 锋 刘昭东 关永礼
汤东宁 孙永大 杨 宗 杨虚杰 杨德华
李书祯 吴 越 余传隆 邹 健 宋培贤
张三杰 张天明 张丽生 张登科 陈 锦
陈文祥 林祝富 周 文 周凯宁 周锡培
庞 毅 胡 胜 钟少异 钟永诚 钟健华
姜钦云 洪安南 姚有志 姚秀元 姚振生
高 赛 黄一九 龚曙光 董芳明 曾成钢

总策划：卢祥之

致读者

中华文化是世界上最古老的文化之一，也是中华民族智慧的结晶。它丰富的内涵，不仅充分表现出以华夏文化为中心的统一性，而且有着非常明显的多民族特点。中华文化的统一性，在中国历史上的任何时刻，即使是在多次的政治纷乱、社会动荡中，都未曾被分裂和瓦解过；它的民族性则表现在中国广袤疆域上所形成的多元化的区域文化和民族文化。而在悠久历史长河中，随着中外文化交流的频繁，中华文化又吸收了许多外来的优秀文化。它的辉煌体现在哲学、宗教、文学、艺术里，它的魅力涵盖在中医、饮食、民俗、建筑中。数千年来，它不仅滋养着炎黄子孙，而且对世界其他地区的历史与文化产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，越来越多的人对中华文化产生了浓厚的兴趣。许多国家兴起了学汉语热，来中国的外国留学生也以每年近万人的速度递增。近年来，一些国家还相继举办了“中国文化节”，更多的外国朋友愿意了解、认识古老又现代的中国。

为了展示中华民族的优秀文化，促进中华文化与世界各国文化之间的交流，我们策划、编撰了这套“中华文化丛书”（外文版名称“龙文化：走近中国”）。整套丛书用中文、英文、法文、日文、德文、西班牙文，向中外读者展现了中华文化的丰富内涵。在来自不同领域的百余位专家、学者的笔下，这些绚丽的中华文化元素得到了更细腻、更生动、更详尽、更有趣的诠释。

整套丛书共分 36 册，从《华夏文明五千年》述说中国悠久的历史开始，通过《孔子》、《孙子的战争智慧》、《中国古代哲学》、《科举与书院》、《中国佛教与道教》，阐述中华民族精神文化的不同基因与思

想、哲学发展的脉络；通过《中国神话与传说》、《汉字与书法艺术》、《古典小说》、《古代诗歌》、《京剧的魅力》，品味中国文学从远古走来一路闪烁的艺术与光芒；通过《中国绘画》、《中国陶瓷》、《玉石珍宝》、《多彩服饰》、《中国古钱币》，展示中国古代艺术的绚烂与多姿；通过《长城》、《古民居》、《古典园林》、《寺·塔·亭》、《中国古桥》，回眸中国古代建筑史上的璀璨与辉煌；通过《民俗风韵》、《中国姓氏文化》、《中国家族文化》、《玩具与民间工艺》、《中华节日》，追溯中国传统礼仪、民俗文化的起源与发展；通过《中医中药》、《神奇的中医外治》、《中华养生》、《中医针灸》，领略中国传统医学的博大与精深；通过《中国酒文化》、《中华茶道》、《中国功夫》、《饮食与文化》，解读中国人“治未病”的思想与延年益寿的养生方法；通过《发明与发现》、《中外文化交流》，介绍中国科技发展的渊源与国际交流合作之路。

这套丛书真实地展现了中华文化的方方面面，作者以通俗生动的语言，在不长的篇幅内，图文并茂地讲述了丰富的历史、故事、传说、趣闻，突出知识性、可读性和趣味性，兼顾多国读者的阅读习惯，很适合对中华文化有兴趣的中外大众读者阅读。

参加本套丛书外文版翻译工作的人士，大都是多年生活在海外的华人学者，校译者多为各国的相关学者。在本套丛书出版之际，谨向这些热心参与本项工作的中外人士致以崇高的敬意和感谢。

本套丛书由中国山东教育出版社、中国百花洲文艺出版社和中国湖南科学技术出版社联合出版。2009年9月，中国将作为主宾国，参加在德国法兰克福举办的国际书展。我们真诚地希望，这份凝聚着中国出版人心血的厚重礼物能够得到全世界读者的喜爱。

卢祥之

2009年1月15日

■ 青白釉观音瓷坐像(元)

引言

中国玩具所表现的题材和内容很广，可谓包罗万象。随着中华民族经济、科学技术、文化艺术的不断发展和提高，劳动人民创造出了许多绚丽多彩、精巧迷人的玩具。有些玩具甚至称为世界科学技术和文化艺术发展的先驱或启萌，在促进人们身心健康成长、丰富人们的生活内容、增长知识、陶冶品德、勇于追求和创造方面起到了积极的作用，成为人们文化娱乐生活中不可缺少的重要内容之一。中国民间风俗孕育和发展了民间玩具艺术，民间玩具又充实丰富了民间风俗。

中国民间工艺是指劳动人民为适应生活需要和审美要求，自己创作、生产并使用、欣赏的工艺。民间工艺是民众智慧的创造。许多民间艺术杰作成为“华夏一绝”被传承和保留下来。中国历史上，伟大的中华民族以其特有的辛勤和智慧，创造出

辉煌壮美的民族文化。品类繁多而千姿百态的中国古代民间工艺，就是其中一簇绚丽淳美的东方艺术之花。

中国玩具和民间工艺涉及数学、物理学和化学等各门学科。它们不仅为丰富中国文化做出了贡献，而且为世界文化的沟通起到桥梁作用。

中国玩具和民间工艺的重要作用，还在于它把促进人们身心健康发展、启迪智慧的功能贯穿于“寓教于玩”、“寓教于乐”之中，使中华文化以娱乐方式，渗透和传播到人们的日常生活中，传播到世界各地。瓦特、莱特兄弟、爱迪生、牛顿、爱因斯坦、恩里科·费米等……凡有成就的人，都在玩中获得教益。可以说，玩具和民间工艺品是人的一种独特的教育和文化传播工具，影响和推动人们的生活和社会进步。

◀ 货郎图卷（南宋·李嵩）

■ 货郎图(明)

目录

2/ 引言

1/ 中国玩具

- 3/ 起源于中国最古老的计算器——算盘的九连环
- 4/ “中国的难题”——华容道
- 6/ 传统的智力玩具——孔明锁 鲁班锁
- 7/ 先秦贵族饮宴时的游戏——投壶
- 8/ 爱因斯坦也吃惊的玩具——饮水鸟
- 9/ 令人激动和快乐的爆竹烟花
- 13/ 增进身体健康的玩具——空竹
- 19/ “唐图”——七巧板
- 20/ 自动竖立起来的不倒翁
- 21/ 买双不买单的木彩蛋
- 22/ 各式各样的车木玩具
- 23/ 能演各种技艺的木偶
- 24/ 起源于佛教中“天龙八部”之一的“磨喝乐”
- 25/ 迎祥纳富的大阿福
- 28/ 下凡到人间给人们治病的兔儿爷
- 29/ 源自中国传统民俗喜剧故事的泥玩具“老鼠拜堂”
- 31/ 祝贺寿诞的礼品玩偶——北京绢人
- 33/ 古时称“头饰花”的北京绢花、补花
- 34/ 具有代表性的布玩具——布鸡
- 36/ 能“噬食鬼魅”的虎玩具
- 44/ 驱病祈福的香包
- 47/ 民间信仰玩具——治病娃娃
- 48/ 带有宗教色彩的五彩泥玩具
- 49/ 流传于民间神话故事而创作的陶玩具“山海经”
- 52/ 能看到色彩缤纷、变幻多样的美丽图案的万花筒
- 52/ 具有音响与娱乐效果的拨浪鼓

53/ 中国古代的“牌九”——多米诺骨牌

56/ 寓意“见子”的毽子

57/ 凭借风力旋转的风车

59/ 其他民间玩具

63/ 民间工艺

65/ 民间工艺图案寓意

75/ 中国为世界文明史作出的重要贡献——陶器和瓷器

76/ 陶瓷艺术中一颗绚丽的明珠——唐三彩

79/ 特殊陶土制成的陶器——紫砂

80/ 堪称“世界绝技”的民间工艺——刺绣丝织

92/ 中国极富特色的民族艺术之花——编织印染

99/ 传统民间工艺品——竹帘画

99/ 被誉为“鬼斧神工的艺术”——内画鼻烟壶

103/ 中国民间美术中较大的一个艺术门类——年画

106/ 民间传统工艺品——剪纸

108/ 代代相传的贴画、布艺

110/ 源于古代民间宗教祭祀活动的纸扎纸马

111/ 中国民间工艺美术与戏曲巧妙结合的皮影

114/ 精美的民间艺术工艺品——雕塑

124/ 中国古代宫廷工艺的杰出典范——金鳌花丝

125/ 中国古代化学工艺及工艺美术方面的重要发明——漆器

126/ 精湛的工艺、美术品——点螺

127/ 有很高的艺术价值和学术价值的瓦当

127/ 民间一朵璀璨的奇葩——烙画

128/ 象征喜庆、吉祥的灯彩

131/ 人类最早的飞行器——风筝

中国玩具

中国玩具文化源远流长，远在新石器时代就出现了人类原始的玩具，如石球、陶埙、陶哨等。随着中华民族经济、科学技术、文化艺术的不断发展和提高，创造出了许多绚丽多彩、精巧迷人的玩具。

民间传说、民谣、神话、民俗都是中国玩具设计的源泉。《西游记》中的孙悟空、猪八戒，云南的阿诗玛，广西的刘三姐，历史上传诵的四大美女，各地的戏曲中造型多变的人物，如京剧中的小丑、花脸，川剧中的变脸，湖南的花鼓戏，其戏剧形式和戏剧人物对玩具的发展都是诱发创作的思路。再如：北京流传的玩具——老鼠嫁女，也是一个民间故事。讲的是：老鼠想为女儿找个有钱有势的婆家。找太阳，太阳说，我怕云挡住，找云彩，云彩说，我怕风吹散，又找风，风说，我怕墙挡住，又找墙，墙说，我怕老鼠打洞，最后还是找了老鼠新郎。老鼠嫁女这一玩具制作精细，神态生动活泼，很是让人喜爱。

人们哄逗婴儿，打扮孩子，美化自身，装点生活环境，按照自己对生活的直观感受和传统的审美习惯，无拘无束，随心所欲，淋漓尽致地用玩具表达自己的情感、理想和愿望。

中国民间玩具是艺术与实用的结合，美与实用的和谐，两者浑然一体。如婴儿的布虎枕，既可供孩子睡眠、玩耍，又给人以美的欣赏。它凝结着浓郁的乡土感情，孕育着浪漫的艺术想象。

■《升平乐事图》扑扑噔(清)

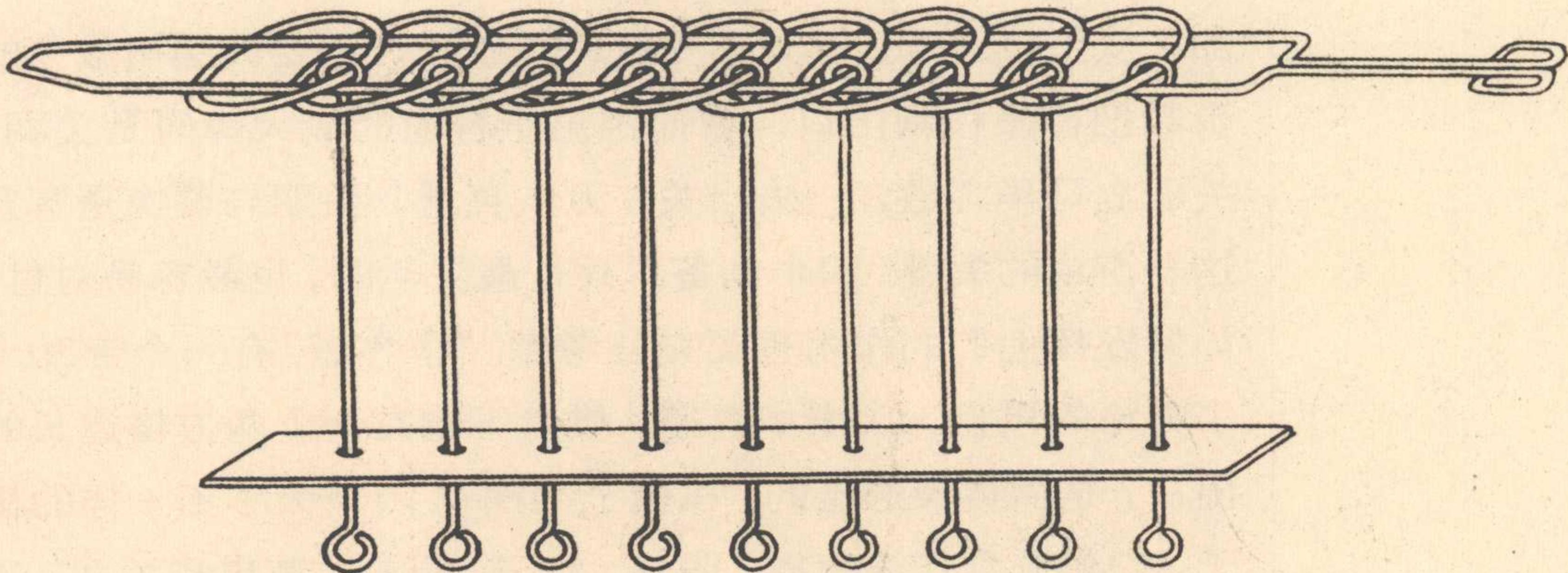
起源于中国最古老的计算器——算盘的九连环

九连环在中国具有悠久的历史，其娱乐性、健身性一直为热爱益智游戏的人们所称道。中国最具文学成就的古典小说《红楼梦》第七回中有一段关于九连环的叙述：“谁知此时黛玉不在自己房中，却在宝玉房中大解九连环。”

九连环被西方认为是人类发明的最奥妙的玩具之一，其引人之处在于游戏过程中环环相扣的连续性。

九连环是在长方形的框架上排列着九个圆环和九根立柱，圆环之间环环相扣，其间还贯穿着一枚细长的叉套，而且叉套也被重重的立柱阻隔。解连环就是通过一系列动作取下叉套。英国著名科学家李约瑟认为，九连环起源于中国最古老的计算器——算盘。九连环的玩法很多，均是思维方法的不同，其过程是一样的。如果通过自己独立思考解开九连环，就会形成一

▼ 九连环

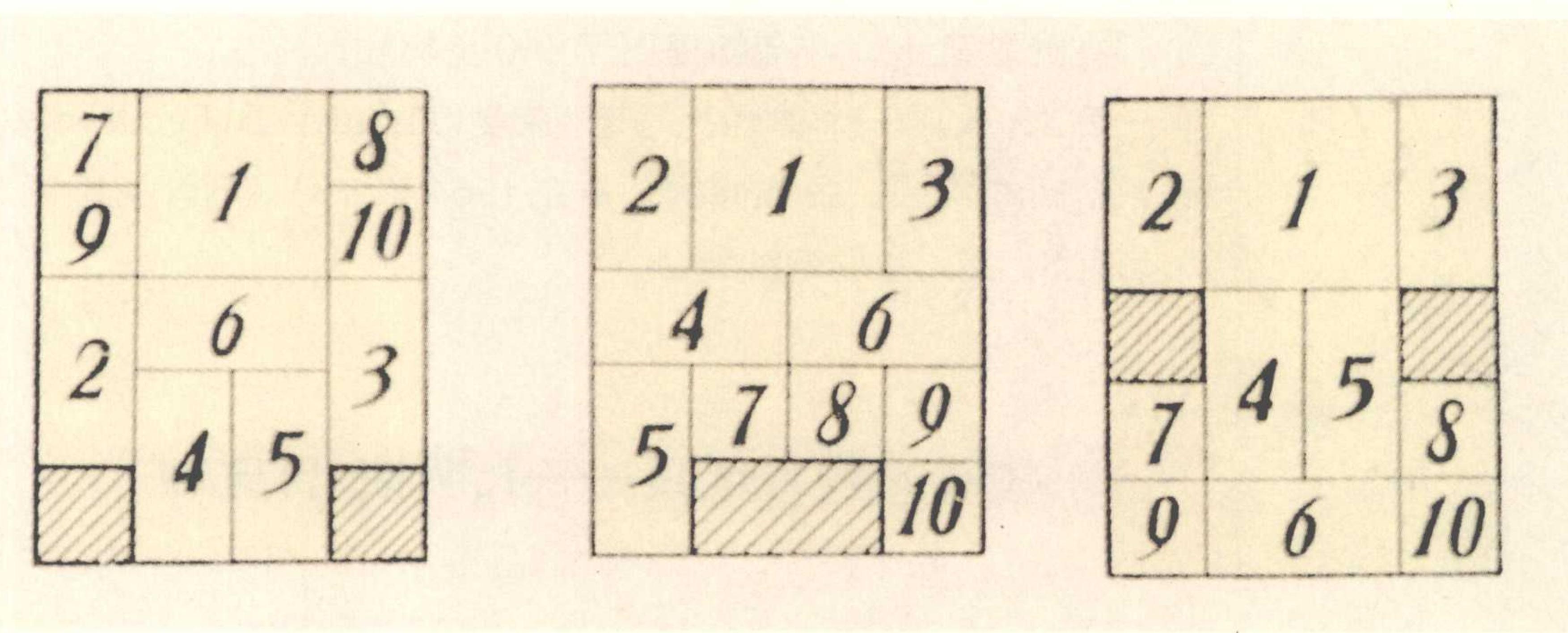

套最适合自己的思维方法。此玩具对开发智力、培养学习、活动手指筋骨均有益处。

“中国的难题”——华容道

华容道，古老的中国游戏，以其变化多端，百玩不厌的特点被国外智力专家称为“智力游戏界的不可思议”。它与七巧板、九连环等中国传统益智玩具并称为“中国的难题”。华容道游戏取自著名的三国故事：曹操在赤壁大战中被刘备和孙权的“苦肉计”、“火烧连营”打败，被迫退逃到华容道，又遇上诸葛亮的伏兵，关羽为了报答曹操对他的恩情，明逼实让，终于帮助曹操逃出了华容道。

华容道游戏就是依照“曹操兵败走华容，与关公狭路逢。关公只为当初曹操恩义重，放开金锁走蛟龙”这一故事情节，通过移动各个棋子，帮助曹操从初始位置移到棋盘最下方中部，从出口逃走。游戏不允许跨越棋子，还要设法用最少的步数把曹操移到出口。曹操逃出华容道的最大障碍是关羽，关羽立马华容道，一夫当关，万夫莫开。关羽与曹操是解开这一游戏的关键。四个刘备军兵是最灵活的，也最容易对付，如何发挥他们的作用也要充分考虑。“华容道”有一个带20个小方格的棋盘，代表华容道。棋盘下方有一个两方格边长的出口，是供曹操逃走的。棋盘上共摆有10个大小不一样的棋子，它们分别代表曹操、张飞、赵云、马超、黄忠和关羽，还

有四个卒。

▲ 华容道布局图

“华容道”游戏有几十种布阵方法，如“横刀立马”、“近在咫尺”、“过五关”、“水泄不通”、“小燕出巢”等玩法。棋盘上仅有两个小方格空着，通过这两个空格移动棋子，用最少的步数把曹操移出华容道。“华容道”有许多种排列方法，因而可以形成非常复杂的棋局。

华容道游戏属于滑块类游戏，就是在一定范围内，按照一定条件移动一些称作“块”的东西，最后满足一定的要求。

最早系统研究游戏华容道的是苏州大学数学教授许莼舫先生。1952年，他在《数学漫谈》中对这个游戏作了详细的分析，总结出8条规则。这8条可以归纳为以下4点：

1. 四个小兵必须两两在一起，不要分开；
2. 曹操、关羽和大将移动时前面应有两个小兵开路；
3. 曹操移动时后面还应有两个小兵追趕；
4. 以上三种状况，其中各块都可局部（不妨碍其他地方）任意移动。