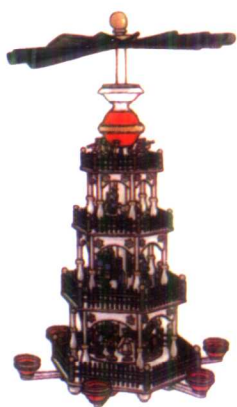

在现实生活的缝隙之间，留存一个让梦开始的地方

玩具国物语

ドイツ
おもちゃの国の物語

(日) 川西美沙・文 一志敦子・图

机械工业出版社
China Machine Press

玩具国物語

ドイツ
おもちゃの国の物語

(日) 川西美沙・文 一志敦子・图
华经・译

机械工业出版社
China Machine Press

Kawanishi Fusa, Isshi Atsuko. Doitsu Omocho No Kuni No Monogatari.

Copyright © 1996 Kawanishi Fusa, Isshi Atsuko.

Originally published in Japan by Tokyo Shoseki Co., Ltd., Tokyo.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with Tokyo Shoseki Co., Ltd., Japan through The Sakai Agency and Bardon-Chinese Media Agency.

All rights reserved.

本书中文简体字版由Tokyo Shoseki Co., Ltd., Japan通过The Sakai Agency和Bardon-Chinese Media Agency授权机械工业出版社在大陆境内独家出版发行。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有,侵权必究。

本书版权登记号: 图字: 01-2003-1992

图书在版编目(CIP)数据

玩具国物语/(日)川西美沙 文;(日)一志敦子 图;华经译. -北京:机械工业出版社, 2004.4

ISBN 7-111-13879-1

I. 玩… II. ①川… ②—… ③华… III. 玩具-简介-德国 IV. TS958

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第004845号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:殷红姣

中国电影出版社印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004年4月第1版第1次印刷

850mm×1168mm 1/32·4.75印张

定价:26.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010)68326294

投稿热线:(010)88379007

目 录

结语 / 146

11 最简单的玩具——积木和组合玩具 / 130

10 复活节彩蛋艺术 / 118

9 塞芬轱辘细工的民间工艺玩具 / 98

8 走访木头玩具的故乡 / 83

7 玩具书 / 74

6 德国的音乐钟 / 64

5 泰迪熊老铺 / 54

4 纽伦堡玩具之旅——玩具市集的发源地 / 42

3 罗腾堡玩具之旅——博物馆的奇妙邂逅 / 30

2 新时代的先驱——锡制玩具和马口铁玩具 / 18

1 大师双手打造的艺术——人偶和娃娃屋 / 2

1. 大师 双手打 造的艺术

——人偶和娃娃屋

娇艳如爱神的杏花和缀满白色小碎花的高雅花朵，提早为德国换上了春天的彩妆。第一眼看到这两种日本罕见的花朵，我便被它们美丽的模样深深吸引住了。远远望去，不论枝干形状或花朵颜色都与樱花十分神似的淡红色杏花，曾多次出现在凡高的画作中。其中一幅伸展于湛蓝天空下的《开花的杏树枝》，是1890年2月凡高在圣雷米时期前往阿尔的旅行途中画的，准备送给弟弟提奥，恭喜他成为父亲。二月的法国南部应该已经开满了杏花吧！

*

从法兰克福搭火车前往弗兰肯塔尔的路上，想起德国友人曾经寄给我的一张杏花图案明信片，上面写着：“盛开的杏花使人心情平静，但葡萄藤上的葡萄却焦急地等待着人们采收，那就是普法尔茨……”望着车窗外绵延的葡萄园和偶尔闪过的杏花花海，一股莫名的感动涌上心头。

当时我刚参观完意大利博洛尼亚童画书展，虽然仍十分亢奋，但其实身体已因在偌大会场往来穿梭而疲惫不堪。

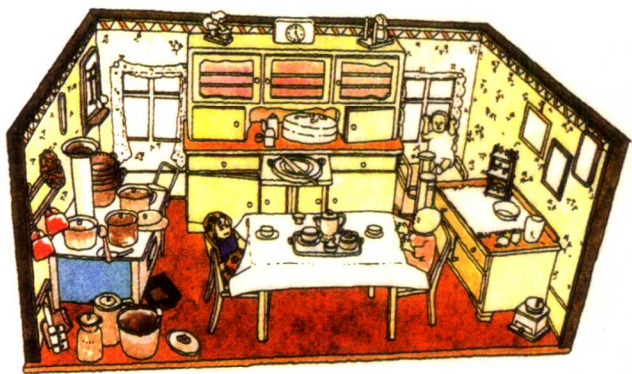

我在曼海姆换车，来到巴伐利亚一处小城的友人家中，她像往常一样招待我住在二楼她少女时期住过的房间。一走进房间，迎接我的是布置得十分漂亮的娃娃屋和木制迷你农场。朋友是独生女，这些玩具全是她童年的玩偶，中间则放着我的照片。对于朋友

这种体贴的安排，我真的很感动。

娃娃屋中有许多精巧的迷你家具及厨房用品，完美得几乎让人忘了那是玩具，例如小指头般大小的锡锅、红铜水壶，以及几可乱真的旧式熨斗，锅子上甚至还有盖子呢！

迷你厨房的餐桌上铺着白色桌布，夫妻造型的小人偶面对面坐着喝茶，角落的婴儿床上还躺着一个宝宝，如此接近真实生活，完美得令人觉得这里是另外一个世界。精巧的迷你农场更不可思议了，已经像到了让人觉得不真实的地步。

迷你厨房

两天后，我和这位友人一起去拜访她的欧蒂阿姨。欧蒂阿姨家里也有一个（严格说来，应该是一整栋）娃娃屋，与一些盆栽并排摆放在通往二楼的楼梯旁。娃娃屋内布置着精致的木头家具，对老来独居的欧蒂阿姨来说，这栋娃娃屋就像装满她少女时代回忆的百宝箱。自欧蒂阿姨口中得知，娃娃屋在德国不仅历史悠久，而且忠实地反映出每个时代的文化。我这才明白它与人偶的发展是一致的，如十八九世纪时期的娃娃屋造型，便完全是当时富裕家庭的生活景象的再现。此外，娃娃屋也是培养少女们精通家事的重要道具，一应俱全的娃娃屋提供给少女们幻想自己成为美丽新娘、过着幸福生活的想像空间。

体现了手工艺界大师纯熟技巧的娃娃屋，刚开始都是应王公贵族的要求制作的，价格高昂，后来因为做工精巧、美轮美奂，逐渐成为爱好者争相购买的对象，掀起一股收藏热潮。经过时代变迁，一般市井人家的孩子才有机会接触到娃娃屋。

以前德国有所谓“同业公会”的制度，各行业艺匠们严守各自分界，互不侵犯。另外，德国一直到今天都还保存着“大师制”，任何人想独当一面，均须经过严格的修业过程，这也

1 大师双手打造的艺术——人偶和娃娃屋

是从前的娃娃屋和迷你厨房可以做到巧夺天工境地的原因，其中纽伦堡生产的尤为个中极品，迷你厨房里与实物一模一样的可爱面包及小点心，仿佛传来阵阵扑鼻香气。

德国人将描述耶稣诞生情景的模型称为“Krippe”。参观过慕尼黑博物馆陈列的数十座各式各样Krippe之后，我觉得从广义上来说，将Krippe归类为娃娃屋或许比较恰当。不论大到能填满整片墙或小至可放在掌心把玩的Krippe，均以出神入化的技巧，清楚地刻画出时代气息和风土民情。部分Krippe装饰豪华、精巧，感觉上更接近娃娃屋。

循着儿时的记忆，我发现自己对人偶的认识，一直停留在女儿节仿天皇天后模样做成的一对古装人偶、三名宫女、五位歌舞伎伴奏者及左右侍卫。第一次收到女儿节人偶对年纪尚小的我来说，并没有什么特殊感觉，但在成长过程中却潜意识地慢慢发生作用，且随着年龄的成长日渐深刻，并将我诱导至现

圣约翰教堂的宗教模型屋,18 世纪 20 年代

实之外，进入想像的世界。无论是被当成玩具、收藏品或用来观赏，人偶的魅力都在于它仿佛就是现实与想像世界之间的一座桥梁。

*

这次在德国领略娃娃屋的魅力之后，回到日本没多久，我就偶然在下北泽一家二手商店发现许多印有德国人偶的旧明信片。这些原本似乎做成日历的明信片，被一张张撕开来摆放，上面还堆着其他杂物。由于纸张已经泛黄，一张只要10日元。尽管如此，我还是如获至宝，除了几张不讨人喜欢的（上面有头发中分、看起来像老太婆的图案），其余的我全部买了下来，打算寄给在德国以娃娃屋温馨款待我的好友。可是日后当我得知未挑选的那几张明信片上的图案是19世纪十分流行的中国人偶时，就觉得没买真是太可惜了。

这些明信片上的人偶，都出自于19世纪德国盛极一时的重量级人偶制造公司，包括创立于1850年的老铺凯斯特纳(Kestner)、以“我的梦幻宝宝”等娃娃闻名的阿曼德·马赛尔 (Armand Marseille) 公司、擅长制作可爱表情人偶的西蒙-哈尔比希

卡马-莱因哈特公司作品“少女玛丽”

(Simon & Halbig) 公司，以及以制作个性娃娃著称的卡马-莱因哈特 (Kämmer & Reinhardt) 公司。人偶种类也很多，例如法国风味的素瓷 (bisque) 娃娃、蜡制 (wax) 娃娃，以及用胶和刨花做成的纸浆混胶 (papier-mâché) 娃娃等。其他未出现在明信片上的人偶还有18世纪图林根一带，特别是松讷贝格等地造型简朴的木头玩偶，以及20世纪初的个性娃娃，后者系模拟真实的儿童脸部表情制作，生动自然，与现在套用同一个模具做出来的娃娃大不相同喔！

赛璐璐发明后，1900年左右，赛璐璐人偶便问世了。至于陶瓷人偶，早在14世纪的奥格斯堡和纽伦堡就已经开始生产。到了15世纪，在素陶上着色的陶偶问世。由于材质太重，陶偶的头部都中空，如此不仅可以减轻重量，外销时关税也比较便宜。德国人这种思考逻辑，的确让人感受到讲求合理性的行事作风，挺有趣的。

谈到外销，鲜有人知法国以制造机械式人偶闻名的吉摩 (Jumeau) 公司，其人偶头部一开始是从德国进口的。维多利亚女皇等肖像人偶流行时，美国颇受欢迎的歌手珍妮·琳达的

M.I. 芬梅儿修女的芬梅儿人偶“喜欢看书的孩子”

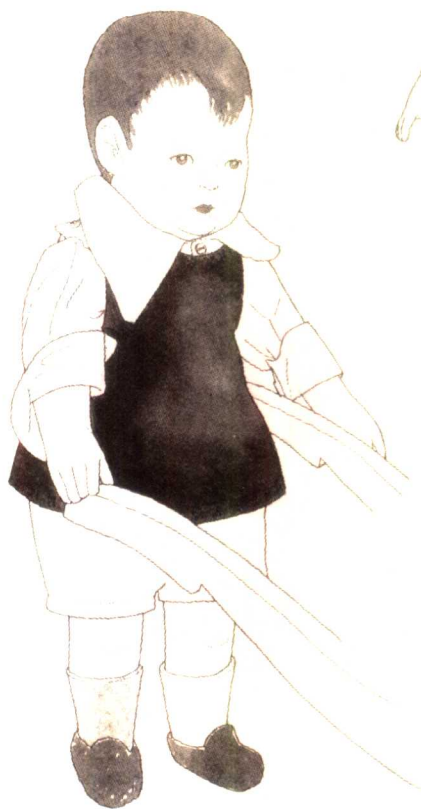
肖像人偶就是德国生产的，可见德国人偶制作技术一直在持续进步。

在孩子被视为成人缩小版，其服装及举止都模仿大人的时代，人偶不过是成人版的迷你模型，一直到19世纪才有娃娃脸造型的人偶。19世纪后半期，人偶的脸越来越可爱，眉毛、睫毛乃至眼睛部分，各家公司的表现手法都不一样，树立了不同的特色。只要笔触一转，人偶的表情立刻就会产生微妙的变化。被视为人偶灵魂的眼睛，手绘的和用玻璃珠做的，就呈现出令人惊讶的不同。可惜不论素瓷娃娃或涂蜡娃娃，都让人觉得有些生硬。

克斯特纳公司作品“男学童”

凯西·克鲁泽洋娃娃作品,18 世纪 30 年代

凯西·克鲁泽作品“农夫之子菲利兹”,1928 年左右

反观人偶设计师凯西·克鲁泽创作的玩偶，就显得温暖、纯朴多了，虽然缺乏吸引孩子的华丽感，但却多了一份耐人寻味的温柔。虽然在较克鲁泽稍早的慕尼黑人偶设计师身上也可以看到相同的理念，但真正为人偶创作立下新里程碑的则非克鲁泽莫属。

现在回顾一下凯西·克鲁泽的一生。1951年出版

动动手脚就会闭上眼睛的人偶(取自1905年麦雅商店玩具目录)

现代人偶设计家安沙贝特·朋格拉兹作品

的一本克鲁泽自传中,谈及她如何于19世纪末成就自己的有趣故事。克鲁泽怀孕生产后,在雕刻家丈夫的鼓励下,自己动手做适合孩子玩的玩偶。第一个玩偶是利用一条手帕做成的,造型简单,玩偶头部塞了马铃薯,眼睛和鼻子用点过的火柴棒绘制,身体则装入柔软的沙子。在她之前,谁想得出这样的点子呢?读到这里,我想起了凯西·克鲁泽制作的人偶,的确都给人一种温暖的感受,而这也正是她制作人偶的立足点。

克鲁泽接着做出的第二个及第三个人偶,同样受到了孩子们的喜爱。随后在柏林推出的个人人偶展,更让原是平凡家庭主妇的她一夜成名,成为备受瞩目的人偶设计家。克鲁泽不断改良自己做的人偶,由于设计深获人心,所以各地的订单大批涌来,其时为1908年。

克鲁泽毫不讳言地表示:“我创作人偶的秘密,在于简单和自然的结合。”当我翻阅手边1905年版的《麦雅商店玩具样本邮购目录》时,克鲁泽人偶的创新精神历历在目。位于希尔德斯海姆的麦雅商店是目前盛行的邮购业务鼻祖,由于销售手法新颖,加上商品流行,当时获得极大回响,规模越做越大。

公鸡形状的指动玩偶

凯西·克鲁泽的手套型玩偶

虽然这本早期的目录罗列各式人偶，但每个都打扮得像女皇，脸部造型亦大同小异，给人一种冷冰冰的感觉。原来，从目录上也可以看出人偶曾历经一段解放的历史。

经过不断地求新和精雕细琢之后，人偶制作也在创意上不断翻新，而当时克鲁泽就像堤防溃决一样地，大量涌现新想法，天马行空地创作令人惊艳的作品。她不只是改变人偶的脸蛋，还开发出不同的机能，如指动玩偶。据说住在德国、发明拍节器的约翰·梅尔杰是发声玩偶的创始人，此后又陆续出现了装有排泄管的喝奶娃娃、可自由变换头发颜色的染发娃娃、会开口说话的娃娃等具备各种机械功能的玩偶。“玩偶”从最早具有宗教意义的模型，演变成中世纪上流社会女性的夸耀品，到近代的观赏用装饰品，好不容易才在现代确立了“儿童玩具”的定位。然而令人担忧的是孩子的想像力将随着玩具机械功能的多样化而逐渐萎缩，提倡“人智学教育”的鲁道夫·斯坦纳即明确指出：“人偶无疑是孩子最棒的玩具，没有一样东西像一块布做成的人偶般带给孩子这么大的想像空间。”

向日葵形状的指动玩具

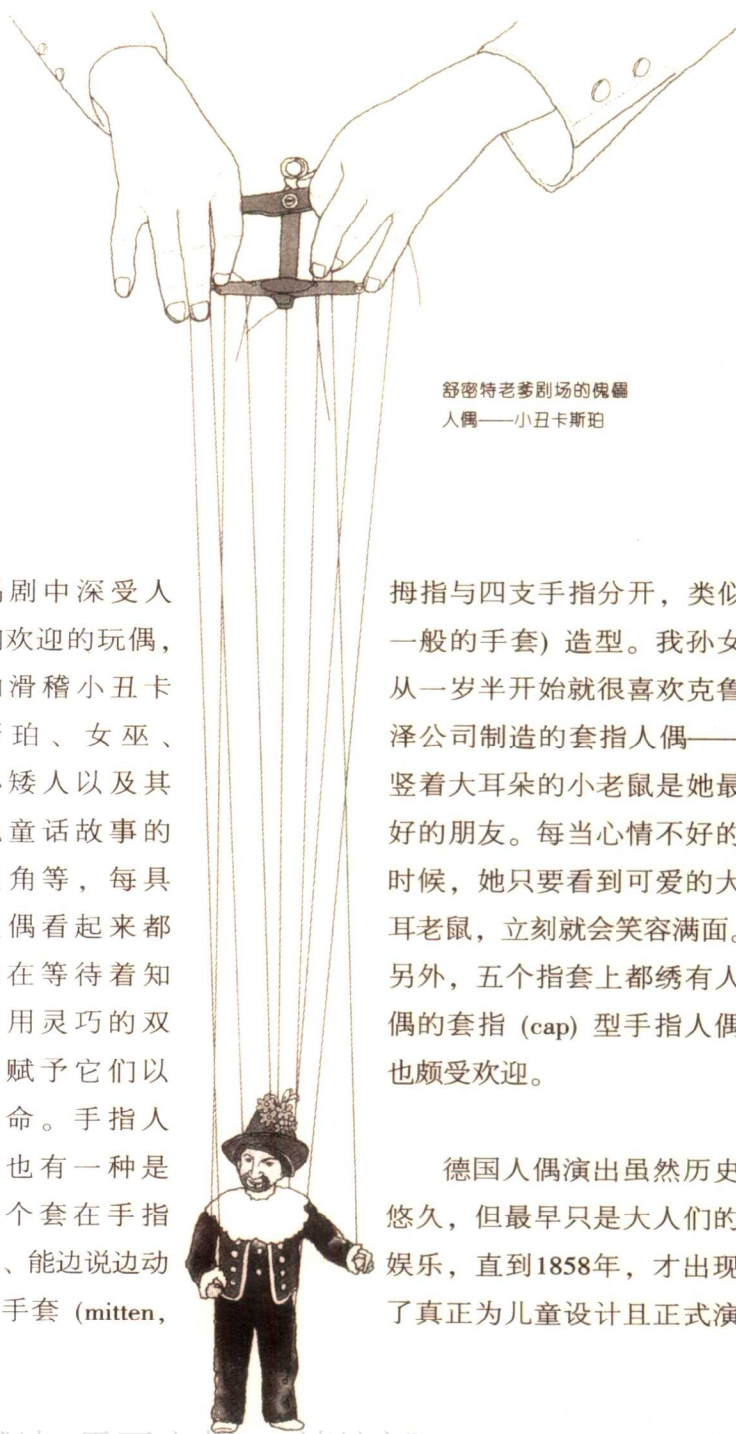
有人对精巧的人偶迷恋不已，德国浪漫派作家霍夫曼在其短篇作品《睡魔》(The sandman) 中勾勒的，就是少年纳撒尼尔因狂恋活动人偶奥林匹亚而自我毁灭的故事。

“不了解诗的人可能会觉得人偶奥林匹亚令人毛骨悚然；
懂得诗的人只会觉得它开启了人生最深层的奥秘！……”

很少有作家像霍夫曼一样，将人类耽溺于人偶诡异魅力的痛苦挣扎刻画得如此传神。另一篇《胡桃夹子和鼠王》同样是以人偶为背景，描绘了一个现实与虚幻交错的不可思议的世界。这些作品可说是霍夫曼对人偶的爱情告白。

*

每次到德国，最令我羡慕的是当地的人偶演出不仅是一种古老传统，而且至今依然深受欢迎。在德国，每个人自孩提时期就知道人偶演出是非常有趣的。从被称为Marionnette的傀儡人偶（或称牵线人偶）、手控人偶、捧控人偶、手指人偶、皮影人偶到纸娃娃等，虽然表演方式不同，但无论在城市或家庭，人偶演出均极受欢迎。有鉴于此，德国玩具店都会陈列许多人

舒密特老爹剧场的傀儡
人偶——小丑卡斯珀

偶剧中深受人们欢迎的玩偶，如滑稽小丑卡斯珀、女巫、小矮人以及其他童话故事的主角等，每具人偶看起来都像在等待着知音用灵巧的双手赋予它们以生命。手指人偶也有一种是整个套在手指上、能边说边动的手套（mitten，

拇指与四支手指分开，类似一般的手套）造型。我孙女从一岁半开始就很喜欢克鲁泽公司制造的套指人偶——竖着大耳朵的小老鼠是她最好的朋友。每当心情不好的时候，她只要看到可爱的大耳老鼠，立刻就会笑容满面。另外，五个指套上都绣有人偶的套指（cap）型手指人偶也颇受欢迎。

德国人偶演出虽然历史悠久，但最早只是大人的娱乐，直到1858年，才出现了真正为儿童设计且正式演