

传统玩具设计思想对现代玩具设计的启示

宋 军

(南昌航空大学, 南昌 330063)

摘要: 通过分析我国传统玩具的类型和发展历史,并结合几个典型的传统民间玩具,论述了传统玩具在生产制造过程中所蕴含的事于工、启以智、工于巧、赋予乐的设计理念。在此基础上,通过对传统设计理念的分析和探讨,进而指出了传统设计理念对现代玩具设计的启示作用,为现代玩具设计的发展起到了传承和创新的作用。

关键词: 传统玩具; 玩具设计; 设计

中图分类号: TS958 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0130-04

Inspiration of Traditional Toys Design Ideas for Modern Toys Design

SONG Jun

(Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China)

Abstract: Through analysis of kinds and history of traditional Chinese toys, and combined with several typical traditional folk toy, it discussed the traditional toys in the production process, with the design concept of working, wisdom, skill, and happiness. On this basis, through analysis and discussion of traditional design concept, it pointed out the the enlightenment of traditional design concept for modern toys design, which could play the inheritance and innovation role for modern toys design.

Key words: traditional toys; toy design; design

中国是全球玩具第一大生产国。玩具业在我国制造业中占有一定地位,对世界玩具行业具有一定影响。我国玩具行业是从20世纪80年代后发展起来,70%以上还是来料加工和来样加工,自主开发和创新能力不强,能够以自创品牌出口的还为数不多,依附式发展导致我国玩具业利润低,基本处于该行业产业链最低端^[1]。与此相对,我国传统玩具却在世界范围独树一帜,具有巨大影响。传统玩具是指从古代流传下来的手工制作玩具,俗称“耍货”,它们与民俗文化关系密切,并具有很强的传承关系。在我国传统玩具的发展过程中,传统文化在玩具设计中发挥着十分重要的作用。研究我国传统玩具的优秀设计思想理念,对现代玩具设计创新具有重要意义。

1 传统玩具在古代的产生

原始社会文化遗存中具有玩具功能的实物,应当

看作是玩具的萌芽。西安半坡村仰韶文化遗址中发现了为数众多的儿童坟墓,随葬的石球和陶球被认为是儿童生前的游戏器具,类似的球类玩具在大溪岭文化遗址、屈家岭文化遗址和龙山文化遗址中都有发现。在甘肃、青海马家窑、马厂文化遗址,出土有彩陶时期的各种陶鸡、陶狗的器物模型。后经考证,认为是最早的儿童玩具。到了汉代,早期青瓷中出现了瓷质的玩具狗,随后的唐宋之际则是中国古代玩具大发展的鼎盛时期^[2]。

人类学、社会学的研究成果表明,玩具的诞生与人类的游戏活动存在着密切的关联,玩具是为了适应人类的生产生活需要而被创作出来的娱乐器具。这种玩具创作活动不只发生在原始社会时期,而是随着人类社会的发展在不断地产生和发展。玩具虽说是游戏时的把玩器物,但因产生与游戏之间的关系密切,因此玩具是一种次级形态的生产工具。

中国民间玩具的分布地域广阔、花色品种繁多,

收稿日期: 2011-04-08

作者简介: 宋军(1973-),男,湖南人,南昌航空大学副教授,主要研究方向为旅游产品设计和动画艺术。

制作材料庞杂,各种物质几乎都可以被用来制作玩具。不同的研究角度可以对民间玩具进行多种和多层的划分,从玩具的功能来看,可以归纳为三大类:观赏性、技巧性、益智性玩具等。

2 传统玩具的设计理念

2.1 事于功

玩具是指游戏时使用的器物,它的本质从产生之日起,就是为生产和生活服务的。原始游戏是伴随着社会劳动的,是与歌唱与舞蹈意义相同的社会活动。游戏与生产劳动之间也存在着非常重要的联系,它不但是人类在改造自然、改造自身生活的进程中用以调节节奏、获得休息的手段,同时也是对未来劳动的准备。一些玩具在产生之初,可能是生产或生活工具,包括教祭具、奏乐器具等,后来便逐渐发展为人们娱乐活动的玩具,如球类、拨郎鼓、陶泥哨、秋千、弹弓、射箭等等。经考古学家鉴定,半坡村儿童墓葬出土的陶球、石球都是当时狩猎业的重要工具——投打弹丸。这说明了最早的游戏器具直接来源于生产工具^[1]。后来出现了由宗教形式,像祀神与娱神转化的玩具,如道教耳报神演变而成的“木棒娃”、由祭月活动派生出来的“兔儿爷”等,见图1。

图1 传统玩具“兔儿爷”

Fig.1 Traditional toys "Cacalia-Lord"

如果说游戏和宗教都是一种生产活动的话,那玩具也就是一种特殊的生产工具。玩具的作用一为调节劳动节奏,二为通过游戏的方式来帮助人们掌握劳动技能,其意义都是有利于更好地生产以便于更好地生存。玩具虽有双重属性——娱乐性和生产性(知识或技能性),但玩具的娱乐性实质上是为生产服务的,旨在使人们寓学于乐,在游戏中掌握生产生活所需的知识技能。

2.2 启以智

古人对玩具的设计,其思想不仅仅停留在“玩”这个层次上,一些传统玩具的设计往往包含巨大的智慧,对人们的智力具有很好的启迪作用。启迪智慧是我国传统玩具的重要一面,其功能贯穿于寓教于玩、寓教于乐之中,渗透到人们的日常生活中,使人们通过玩具增长知识,感知世界,坚定人们追求美好生活的信念,激发人们竞争进取精神和创造发明的灵感。

七巧板、九连环、华容道、鲁班锁这4种玩具甚至被人誉为智力玩具中的“四大金刚”。这些体现中国古老文化和智慧之光的玩具已成了世界智力游戏界的“宠儿”,在世界益智玩具中具有崇高的地位。其原因不仅在于它们的历史悠久,同时在于其丰富的智力内涵,而且大多数在很早就传到国外,成为西方人津津乐道和迷恋的玩物,有的甚至导致了西方新的智力玩具的衍生和发明。这些传统玩具把数学和玩具联系起来,对于提高玩具趣味档次,开发思维智力等具有奇特的效果^[2]。

2.3 工于巧

我国很多传统玩具设计非常巧妙,制作精良、考究,并表现出一定的艺术造诣。《墨子·鲁问篇》中记载:“公输子削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下。”汉代的泥玩具“泥车瓦狗”和“马骑倡俳”等,所创造的形象简炼生动,具有鲜明的主题和丰富的文化内涵,体现出当时的捏塑工艺和模制工艺都已达到相当精致的水平。再如,“饮水鸟”是我国古代的一种玩具,日本酒井高南编著的《玩具与科学》中说:“它能不停地点头喝水,设计非常精妙”^[3]。“饮水鸟”类似永动机的状态曾经让大科学家爱因斯坦也惊叹不已。

很多传统玩具除了工艺的巧妙,还包括设计构思的巧妙。九连环、七巧板、华容道、鲁班锁、四喜人等玩具的设计,都巧妙地结合了几何学、拓扑学、图论、运筹学等多门学科知识,以获取巧妙的设计构思,增强了玩具的趣味性。由于上述玩具巧妙和复杂的开解方法,外国人将它们统称“中国的难题”。

2.4 赋予乐

玩具是人们在生产、生活实践的经历、经验重复中,获得相应愉悦情趣或满足了其某些欲望,追求时产生的。玩具的娱乐特征是人们在运用玩具游戏时产生的,娱乐性是所有玩具的共同特征。孔子在《论语》中:“饱食终日,无所用心,难矣哉!不有博弈者乎,

为之犹贤乎已。清代的大汕厂翁也在其《海外纪事》中说:人各有为适情之具,诗、书、六艺而外,以及品茶、饮酒、钩弋、声色、陆博,凡所以引人耳目口体之交者,不一而足^[9]。

为了引起孩子们的好奇心,引发儿童的兴趣,传统玩具制作中以动物为题材的非常多,玩具造型生动,善于表现动物的外貌和特征,有些为了达到娱乐的目的,有意在形象上追求一种滑稽可笑的韵味,使它更为儿童所喜爱。图2泥叫叫是一种可以吹的哨

图2 传统玩具“泥叫叫”

Fig.2 Traditional Toys "mud Jiao-jiao"

子,它五颜六色,外表涂上油后,又黑又亮又好看,适宜儿童玩耍。

3 传统玩具对现代玩具设计的启示

从上述分析,可以看出传统玩具设计中众多的优秀思想与理念,这些被历史证明的正确经验和理论总结对于今天的玩具设计同样具有不同寻常的意义。现代玩具设计一方面要继承和发扬传统玩具的优秀设计思想理念,另一方面,应该深入挖掘和开发我国丰富的传统玩具文化资源,并将其与现代科技文化相结合,这样才能创造出既有中国特色,又符合时代需要的玩具产品。

3.1 与生产和生活紧密关联

玩具的功能意义在不断地发展之中,但最终为生产生活服务。考察玩具的发展过程可以发现,不但最早的玩具是由生产工具转变而来,后来的很多玩具也是由不同形式的生产工具转变而来。与现代生产和社会生活紧密关联的一些事物或器具,都可能是玩具的潜在形态,在一定条件下可以转变为玩具,如现代电子玩具可视为由各种信息工具延伸而来。随着时代的发展,科技的进步,各种新的生产工具和生产手

段也不断地出现,这些已经存在的和今后不断出现的生产工具就可能成为玩具的转变原型,见图3。

图3 “工具”玩具

Fig.3 "Tools" toys

玩具设计可以直接源于生产和生活现实,也可结合人们在一定时期超前的思想理念。风筝是一种人人皆知的中国传统玩具,其设计理念来源于人类飞行的想象。风筝约在12世纪已传到国外,它对后来飞机的发明和航空科学的发展,起了重要的启萌作用,是人类历史上的一个伟大创举。美国华盛顿宇航博物馆的大厅里就挂着一只风筝,上边写着“人类最早的飞行器是中国的风筝和火箭^[6]”。由此可见,风筝对于启迪世人关于飞翔的想象,是功不可没的。

3.2 突出寓教于乐之功能

玩具就是一种次级的生产工具,是人类为了适应生产生活需要而创作出来的具有娱乐性的生产器具。其作用不仅在于让人们获得乐趣,更大的意义在于可以帮助人们在娱乐中获取生产技能和知识。现代社会知识的更新,科技的发展,生活和生产方式的改变都对玩具设计提出了新的、更高的要求,玩具的“知识性”应具有更宽的范围,更新的内容,更高的深度和趣味。

玩具的重要作用,正是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乐之中,使人们通过玩具增长知识,感知世界,坚定人们追求美好生活的信念,激发人们竞争进取精神和创造发明的灵感。实践和科学证明,具有寓教于乐特征的玩具,对儿童的早期智力开发作用非常大。著名儿童教育专家陈鹤琴指出:“教育玩具在幼儿教育中占着非常重要的地位,正如中、小学的教科书一样不可缺少^[7]”。现代社会竞争激烈,对人的知识技能的掌握要求也是前所未有的。“孩子不能输在起跑线上”成了全社会的共识,可见学习对于现代人的重要性。现代玩具的设

计,必须突出寓教于乐之功能,以帮助孩子们快乐高效地学习,拼板玩具见图4。

图4 拼板玩具
Fig.4 Puzzle toys

3.3 适应社会与科技的发展

在传统玩具的发展历程中,随着社会经济、科学技术、文化艺术的不断发展和提高,人们创造出了许多绚丽多彩、精巧迷人的玩具。因此,玩具也是一定历史时期经济、科学技术、文化艺术以及人们生活的一个重要体现,不同民族的玩具表现出鲜明的民族特色。最早的玩具,如石球,只是生产中常用的一些自然物体而已;当人们掌握了制陶技术以后,那么陶制玩具也随之出现;再后来由于加工工艺的发展和新材料的出现又发展了布料玩具、塑料玩具等类型。

社会在飞速地发展,人们对物质文化的需求不断地提出了更新的要求。现代玩具设计应该与时俱进,把新的科学知识和新技术、技能纳入其中。知识技能具有时代性,旧的知识不能适应新的生产需要,所以玩具作为儿童的“第二老师”,除了本身具有科学的产物,同时也把新知识、新技能传递给儿童。目前玩具市场的宠儿是真正应用高科技、新技术生产的智能化、人性化的电子玩具。高新技术的运用,不但可以增加儿童益智玩具的技术含量,提高产品的档次,也能开发出新的功能,使玩具更加符合时代的要求。运用高新技术的玩具,本身对儿童来说也更具吸引力,容易获得大家的青睐。图5是皮皮熊公司独立开发的“数码皮皮熊”,是世界上第1款情绪数字化语音芯片,把高科技数字技术应用于玩具产品^[8]。

总之,现代玩具设计应该在继承和发扬传统的玩具设计理念的同时,结合当今的社会和科技文化背景,才能设计出符合时代需求的玩具产品。

3.4 挖掘传统文化优势资源

中国传统文化源远流长,内涵丰富,是现代玩具设计的创意源泉。传统玩具的题材很多源于中国传

图5 数码“皮皮熊”
Fig.5 Digital "PP Bear"

统文化,表现了民众的信仰、习俗和戏曲、传说、民间文学等内容。“泥人张”彩塑创作题材广泛,或反映民间习俗,或取材于民间故事、舞台戏剧,或直接取材于一些古典文学名著,所创造的形象简炼生动都具有鲜明的主题和丰富的文化内涵,反映了中国的传统审美观念。

随着高科技的不断进步和我国经济的不断发展,对于一些现代人来说,传统文化其实已经越来越没有什么清晰的概念。尤其是在西方玩具占领中国大部分市场的今天,孩子们能够更多地接触到西方文化,对传统文化却知之甚少。实际上,我国的传统文化元素的内容包容万千,其中具有鲜明个性特征的人物不在少数,他们都可以作为玩具设计的素材。但是根据玩具市场调查显示,刻画这些传统人物形象的玩具却十分稀少,这其中的原因可能与中国现代玩具设计未重视中国传统文化有关系。现代的玩具设计师们必须重新认识传统文化,将传统文化中出现的人物和故事进行充分地挖掘,从而给这人物重新定位,进而设计出符合现代化玩具设计要求的作品。

4 结语

中国的传统玩具蕴含着丰富的设计思想,在漫长的历史中也积淀了深厚的独特文化。当今的玩具设计如果能很好地借鉴传统玩具的设计思想和理念,则一方面可以传承我国的优势传统文化,另一方面也使玩具设计得到进一步发展。而如何设计出具有中国特色的现代玩具则还须玩具设计师们共同努力。

提升找到一个可行的切入点。

特别是艺术设计作品本身兼具美观与实用功能,那么对于消费者的心理需求就应该投入更多的关注。中国传统艺术思维紧密联结着当今国人的艺术接受能力,虽然艺术设计作品的受众以没有经过艺术专业训练的大众居多,但他们不可能完全脱离中华民族这个大的社会文化背景而独立生存,中华民族传统的仁爱、至乐、求真之道在潜移默化中已经深深地植根于生活的每个层面。因此在平面设计中对于“象外之象”的展示就更具亲和力和说服力,使设计作品在体现其实用价值的同时有助于提升消费者的审美能力,将独具特色的民族主义精神发挥得淋漓尽致。同时西方的现代艺术设计,一直在有意无意地借鉴中国传统艺术中重视“象外之象”的哲学理念。在一系列强调自我意识、参与解构、符号化、白色设计等艺术观点提出之后,可以清晰地发现西方现代设计已经在不自知的情况下向着复归于朴的中国传统文化靠拢,在“无声胜有声、空白有灵动”的感悟中完成了对于“意境”的表述。现代西方艺术设计的这种自由与解脱都能在艺术主体论和本体论上与中国“象外之象”理念进行某种融洽的沟通互动。因此,在科技与艺术迅速发展的当今社会,人们必须在开放性思维的催促之下,将“象外之象”的理念植根于平面设计当中。用一种以柔制刚的力量应对盲目抄袭西方现代设计所带来的种种问题。这是一个理性和谐的过程,是一个验证“艺术是科学技术思想的必不可少的伙伴,是推动科学技术不断进步的积极力量^[6]”的过程。

5 结语

“虚”和“实”同为中国艺术“意境”创构之二元,它们的对立和统一本身就带有强烈的民族特色。“象外之象”理论在一定程度上化解了“虚实”之间的矛盾关系,营造出一种阴阳互化的和谐。这些恰恰符合了当今中国平面设计的发展现状。因此在平面设计中提升对“象外之象”的理解和应用就显得十分必要。“象外之象”所追求的修养、气韵、意象、意境,以及它在经营位置、虚实疏密、既白当黑等形式语言的处理方法对现代平面设计的影响不容置疑。中国的平面设计应该在“象外之象”这一中国传统美学观点的引导和启发下更加健康地发展,实现中国现代平面设计的民族化、世界化。

参考文献:

- [1] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1999.
- [2] 老子·第十四章[M].上海:三联出版社,1996.
- [3] 金丹元.中国艺术思维史[M].上海:上海文化出版社,2005.
- [4] 郝银忠,杨蜜.留白处皆成妙境——包装设计“留白”之诠释[J].长春教育学院学报,2010(2):80.
- [5] 古代文学理论研究学会.古代文学理论研究·第一辑[M].上海:华东师范大学出版社,2007.
- [6] 苏霍金.艺术与科学[M].上海:三联书店,1986.

(上接第133页)

参考文献:

- [1] 张建,薛峰,孙欣.玩具设计[M].上海:上海人民美术出版社,2006.
- [2] 王海连.中国传统玩具简史[M].北京:北京工艺美术出版社,2003.
- [3] 陈蓓蓓,廖大智.传统玩具的功能嬗变[J].装饰,2006(7):120.

- [4] 靳桂芳.玩具设计个性化要求及其相关问题[J].天津科技大学学报,2003,18:(3).(余不详)
- [5] 罗碧娟.儿童产品的人性化设计[J].包装工程,2006,27(1):213-217.
- [6] 姚莹.中国传统玩具中的哲理[N].中国商报,2004-05-27.
- [7] 吕艳红,任文营,张鑫韬.我国婴童产品设计研究[J].包装工程,2007,28(4):38.
- [8] 杨大年.中国传统玩具与现代玩具的比较研究[J].江南大学学报(人文社会科学版),2004(4):122-126.