

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计随笔 > 综合 > 表达对于生命的信仰和热爱-中国传统玩具形式语言的主要决定因素

所有文章快捷检索 表达对于生命的信仰和热爱-中国传统玩具形式语言的主要决定因素

[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2007-05-28 > 中国美术学院艺术设计系 / 龙春霞 供稿
[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

-- 龙春霞 (中国美术学院艺术设计系)

特别推荐

一、介绍中国传统玩具的概况

中国拥有悠久的历史 and 璀璨的文化。自从人类的足迹开始漫步这片土地后, 就开始谱写一章又一章的诗篇。中国文化无论是艺术方面、考古方面、宗教方面还有民间习俗方面都是那么地吸引世人的目光。中国的瓷器、书画等艺术品都有相当深远的历史, 在国际上拥有一定的地位。中国的玩具同样拥有久远的历史, 同样值得人们了解和关注。

中国玩具的历史可以追溯到原始社会时期。它以劳动作为出发点, 并以游戏、宗教、民俗作为社会基础。中国玩具的产生不是孤立和偶然的事情, 它是在人来长期的、多种的社会活动的基础上, 对社会活动所做出的反映, 它是为了适应人类的生产活动而被创造出来的娱乐器具。

相关旧文快速搜索

> 没有相关文章.

据考古发现, 几乎所有史前文化遗址都有相关的玩具出土。在新石器时代早期的裴李岗文化遗址曾出土了陶塑人头、猪头、羊头等手工艺品, 这些手工艺品可以被认为是中国最早的玩具。在西安半坡村仰韶文化遗址的儿童墓葬中, 出土了很多陶狗。在大溪文化遗址中出土了实心陶球和空心裹放泥粒的陶响球。在河姆渡文化遗址出土各种陶质小动物、骨笛、埙。在大汶口文化遗址出土了陶号角。在良渚文化遗址第一次出土发现了20多个大小不一的陀螺状木器。在安阳小屯殷墟曾发现以后青铜的小盒子, 长6厘米, 宽4厘米, 外有“王作? 弄”四个铭文。“?”是小女孩的名字, “弄”是玩弄的意思, 四个字的意思是: 大王制作了个玩具是让孩子玩的。虽然小盒子中的玩具没有发现, 但是却说明殷商时期有了专门为孩子制作的玩具。

进入奴隶社会和封建社会后, 玩具更是层出不穷。铜鼓、棋类、风筝、泥人、七巧板、九连环、空竹、瓷器玩具等等, 种类繁多, 不计其数。这其中有许多已经被历史的长河掩埋了, 还有的依然流传于世。

如今市面上可以看到的中国传统玩具按照它们的材料和性质分类, 可以分为泥塑玩具、布玩具、竹木玩具、纸玩具、金属玩具、食品玩具、陶瓷玩具、综合玩具、有节令玩具、观赏玩具、音响玩具、益智玩具、健身玩具、实用玩具。这些传统玩具的产地遍布全国各地。

二、提出观点并分析观点

对中国传统玩具进行观察, 可以发现绝大多数的传统玩具在形式语言的表现上都与玩具所要表达的题材相关。比如北京特有的传统玩具鬃人就是一款以民间故事或者历史人物为题材, 用京剧造型的小鬃人来进行表演的玩具。又如传统泥塑玩具, 经常以西游记、八仙过海等作为题材来表现。

中国传统玩具的题材基本可分为讲述民间故事的、介绍历史人物的、表达对于生命信仰和热爱的、表现日常生活场景的等等。而在各类题材中, 最为重要的一类就是表达对于生命信仰和热爱的题材。在中国传统玩具中表现这类题材的玩具极为广泛, 这是由中国传统教育思想、哲学、地理位置、自然条件、民俗心态等因素决定的。

中国从气候带与频海性来区分属于温带大陆性气候, 这就决定了中国传统的生产方式是以农业生产为主的。以农为主的生产方式决定了对于人口的需求, 因此生育子女成为了生活的重要部分。这就塑造了中国传统思想中对于生殖、生命的向往; 以农业为主的生产方式决定了对于自然的依赖, 因此对于无灾、丰收的渴望同样导致了中国传统思想中对于平安、幸福的追求; 以农业为主的生产方式决定了家庭的落地生根, 因此追求一种不被战争、骚乱和变动打扰的静态的、稳定的生活方式使得中国传统思想将“静”视为安泰祥和的表现。

以农为主的生产方式影响了中国传统教育思想。中国传统教育思想主张重世俗而轻神性, 就是将人作为生活的主体, 体现的是一种对于人本身的热爱, 对于生命的热爱。林语堂先生在《吾国吾民》中提到: “再明显不过的事实是, 中国的人文主义者献身于自己所确认的人生真谛, 对与此无关的神学、玄学的奇幻异想则漠然置之。……毫无疑问, 中国人热爱生活, 热爱这个尘世, 不情愿为一个渺茫的天堂而抛弃它。他们热爱生活, 热爱这个痛苦然而却美丽的生活。这里, 幸福的时刻总是那么珍贵, 因为他们稍纵即逝。他们热爱生活, 这个由国王和乞丐、强盗和僧侣、葬礼与婚礼、分娩与病患、夕阳与雨夜、节日饮宴与酒馆喧闹所组成的生活。”中国传统教育思想重世俗而轻神性的特质, 表现出一种积极入世的精神; 中国传统教育思想主张重和谐而轻竞争, 这就体现了一种对于美和谐追求。生命之终就是美满与和谐。中国教育始创人孔子早就提出了“和为贵”的观点。蔡元培先生也曾经认为中国人的国民性与“儒家的中庸之道最为契合”。这种对于和谐精神的重视, 培养了中国人兼容并包、海纳百川的境界。

中国传统哲学中的“阴阳”观念, 从人们生活经常接触的自然界中选取了天(乾),地(坤),雷(震),山(艮),火(离),水(坎),泽(兑),风(巽)八种东西作为说明世界上其他更多东西的根源,体现了朴素的唯物主义,同时,它又以上述八卦来说明自然现象和社会关系,体现了朴素辩证法思想。被广泛运用于人生、社会、自然各个方面。“阴阳”哲学观,体现了中国传统对于完整圆满的追求,讲究对称偶数。这些都是对于生命的信仰和热爱的表现。

中国传统的民俗心态重视生命的延续, 生命的平安, 生活的幸福。中国民间常有一些神话故事, 比如“女娲造人”, “麒麟送子”, “八仙庆寿”等。人们用这些神话故事寄托对于生命的信仰和热爱。

中国传统玩受到中国传统教育思想、哲学、地理位置、自然条件、民俗心态等多方面因素的影响, 通过其题材来表现对于生命的信仰和热爱。

中国传统玩具中有一款名为“麒麟送子”的泥塑玩具。麒麟是能赐人子嗣的瑞兽, 因此被作成玩具来表达人们祈求生命的意愿。陕西凤翔的泥塑玩具麒麟送子, 运用概括的手法塑造了麒麟的形象, 麒麟背上坐着的神仙怀抱小婴儿。

求子、繁衍是中国传统的民俗心态。因此在中国传统玩具中，常常有表现对于生殖的渴望。

中国民间有一种祈子风俗“拴娃娃”。那些渴望得到孩子的求子者，前去庙里用红绳将象征小孩的泥娃娃拴回来，这样就意味着把小孩拴回家了。那种用来拴的泥娃娃，就是传统玩具中的一种。它取材用泥土是起源于泥土造人的远古神话。它以胖小子作为形象造型，如民间泥塑“大阿福”和“光顶娃娃”。

提到“拴娃娃”中的造人神话，就要说一下女娲。女娲在中国的地位就如西方人眼中的夏娃。在我们中国，女娲就是众生之母。所以在传统玩具中，常常以女娲的形象来代表生命，代表生生不息。剪纸是中国民间传统装饰艺术之一，因其可以用于节庆日子，婚里布置等功能，能愉悦人心，故我把它定义为平面的传统玩具。在剪纸中，常有表现人首蛇身的女娲形象，还有女娲捏土造人的形象。陕西农妇张关凤就创作了《女娲抟土造人》的剪纸，其中女娲的形象已经从天上的神仙，变成了中国传统妇女的形象。

在中国传统玩具中，蛙的形象也是经常用到的。原因就是“媯”和“蛙”同音。在陕西农村，妇女常常给自己的小孩做蛙形耳枕，这是一个即实用，又可以给小孩子玩耍的布制品。整个耳枕就是用了蛙的造型，中间有一个小孩头那么大的洞。挖一个洞的原因是母亲为了保护孩子的耳朵不受压迫和不被泪水弄湿。蛙形耳枕在色彩上用比较纯度比较的色彩，如纯红、纯蓝等，代表吉祥的色彩。在耳枕上通常会有五毒形象的出现，五毒是指蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍，有辟邪、驱魔、保平安的意思。

求福、保平安也是中国传统的民俗心态。布老虎充分表现了这一主题。老虎是百兽之王，具有无比的威力，它是恶鬼的克星，能守护生命。中国传统玩具布老虎品种繁多，流传广泛。较常见的是把棉布、丝绸缝制成形，内部装填锯末或谷糠，表面用彩绘、刺绣、剪贴、挖补等手法描绘出虎的五官和花纹。布老虎以头大、眼大、嘴大、尾巴大的造型来突出勇猛的神态，虎头及五官显示出天真和稚气，透露出儿童一样可爱的憨态。由布老虎延伸出来的还有虎枕，它也是一种即实用又好玩的玩具，具有保平安的意思。

兔儿爷是生产于北京的一款节男性玩具。民间传说，月亮里有月亮神嫦娥，还有捣制能医治百病仙药的玉兔。因此，就有了手持药杵、穿盔甲红袍、背插靠旗后撑华盖、元帅打扮的兔首人身造型的兔儿爷。兔儿爷有的骑鹿、有的骑麒麟、有的坐在莲花座上 and 云纹花卉座上。兔儿爷能保人平安，也是表现对于生命的信仰和热爱题材的传统玩具。

中国传统玩具中，有许许多多阴阳相合、两两成对的造型出现。布玩具“双头驴”，其造型是两头相对的驴，共用一个身体。这个玩具是应对了中国传统的阴阳哲学观。它向人们表现的是一种求全、求和、相融的精神。那些双头猪枕、双头虎枕，以及泥塑玩具双头娃、人面猴都是表现同样题材，表现同样精神的。

还有一款以阴阳八卦图结构为基础的泥塑挂片玩具，也是英贵中国传统阴阳哲学观的。陕西凤翔有一种彩绘泥塑挂片“五毒”，在布局上，以蝎、蛇、蜈蚣、壁虎围绕蟾蜍为大格局，造成阴阳相对的形式，蟾蜍周围点缀仙桃图案。

中国传统玩具中的风筝是不能不提的。民间就有在春天放风筝，寄愿春风将残冬的“晦气”由放飞的风筝带走的习俗。因此，风筝是人们表现对于生命信仰和热爱的典型玩具。在风筝的种类中，有一款叫“福寿双全”的风筝。它由蝙蝠与桃组成。蝙蝠的“蝠”与“福”同音，桃象征寿，寓意“福寿双全”。还有一款“五福捧寿”的风筝。是由五只蝙蝠环绕一个大“寿”字飞舞组成的。这些都表达了吉祥、生命的气息。

在中国传统玩具中还有一种可以食用的玩具“面塑”，它即是儿童的美味食品，也是供玩赏的民间玩具。面塑“混沌大地”是民间婚配、生子满月是的馈赠佳品，是用来吃的馄饨组成的。“馄饨”和“混沌”谐音，“混沌大地”有祈望五谷丰登、万物兴荣、人丁兴旺、子孙繁衍的含义。这款兼举可食性和可玩性的面塑，很好的表现对于生命信仰和热爱。

三、对现实的思考

列举了若干中国传统玩具，我们可以发现一种生命的气息、生命的力量。它们闪烁着性的光芒，让人强烈地感受到那种对于生命的信仰和热爱。

从中国传统玩具的这一特征来看当今的一些玩具，他们之间在内涵上的差别是如此巨大。当今市场上有许多玩具向人们宣扬的不是热爱生命、热爱生活的精神，它们具有暴力性，宣扬的是一种反生命的精神。这些玩具是应该不被人们所接受的。如玩具枪，美国最新的一份统计显示，在美国，玩具枪每年造成约2万名儿童受伤，至少4名儿童死亡。意外伤亡令人震惊 据美国疾病控制与预防中心的数据，去年有1.9万多名儿童因玩具枪受伤入院接受治疗。而另外一份美国儿科协会的资料则显示，每年因玩具枪受伤的儿童超过2万人。有些仿真玩具枪威力很大，射程也很远，有的甚至能达到真枪的效果。据检测，有的玩具枪发射的硬塑子弹在5米内可打透两层牛皮纸，在1米内可打穿4至5层牛皮纸，有的玩具枪甚至能打穿玻璃，这样的玩具枪对青少年的潜在危险是不言而喻的。玩具本身是给人带来愉快的，而这些暴力性玩具却只能给人们带来忧伤。

因此我认为应该好好地继承中国传统玩具这种表现对于生命信仰和热爱的精神，让它们在全世界得到发扬光大。

相关链接

» 没有相关链接.

责任编辑: dolcn07

设计在线链接代码

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国