

中青年教师精粹

当代民间儿童玩具的反思与创新设计研究

廖梅, 姜龙

(攀枝花学院, 攀枝花 617000)

摘要: **目的** 对当代民间儿童玩具的现状进行反思, 为民间儿童玩具创新设计寻找出路。**方法** 结合时代背景, 分析民间儿童玩具现状; 对民间儿童玩具所处时代背景进行比较分析, 找出问题所在; 基于问题的源头, 提出创新设计的出路和设计方案。**结论** 得出民间儿童玩具应结合时代特征, 体现出人文、科技、审美观念等方面在设计中的应用, 在继承中创新, 与时代接轨。

关键词: 民间玩具; 反思; 设计创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0049-04

Reflection and Innovative Design of Contemporary Folk Children's Toys

LIAO Mei, JIANG Long

(Panzhuhua University, Panzhuhua 617000, China)

ABSTRACT: It makes reflections on the development of contemporary folk children's toys, to find a way out for the innovative design of toys for children. Combined with the background of the times, the status of folk children's toys is analyzed, the background of folk children's toys is comparative analyzed and the problems are found. Based on it, innovative design way and design scheme are put forward. Children's toys should be combined with the characteristics of the times, reflecting the application of human, science and technology, aesthetic ideas and other aspects in the design, in order to promote the integration of folk children's toys with the times, to achieve the purpose of innovation.

KEY WORDS: folk toys; reflection; design innovation

以中国民间艺术为基础的民间儿童玩具, 不但是我国传统艺术发展的写照, 还是我国儿童人文教育的基础。民间儿童玩具题材来自于我国传统的时令习俗、文学艺术, 也是地域特色的体现^[1]。其匠心独运的工艺是人们生产劳作中日积月累的生活经验和智慧的结晶。然而今天, 民间儿童玩具已经失去了满足儿童玩耍娱乐的功能意义, 购买者更多地是从其装饰性和对岁月的缅怀而购买。传统的民间玩具在现代玩具市场已不具备竞争力, 面临着生存和发展危机^[2]。在新时代下, 民间儿童玩具应追根溯源反思其停滞不前的原因, 只有找到原因才能找到创

新突破口, 从而达到在传承中弘扬, 使中国民间儿童玩具得到市场的认可。

1 从时代背景看儿童玩具的现状

从文化背景来看, 多元化社会中, 外来文化、流行文化使儿童玩具形式和内容丰富而各具特色。如在动漫影视中衍生而出的动漫玩具, 从流行艺术发展起来的平台玩具, 欧美文化下的芭比类人偶玩具, 这些形态可爱又符合人们审美需求的现代玩具, 已然占领了玩具的主流市场, 也深受小朋友的喜爱。

收稿日期: 2016-02-03

基金项目: 四川省教育厅研究课题 (11SB202); 攀枝花学院科研课题 (2012YB10)

作者简介: 廖梅 (1981—), 女, 四川人, 硕士, 攀枝花学院讲师, 主要研究方向为产品设计。

从技术背景来看,社会经济和科学技术的飞速发展发展为儿童玩具的发展提供了各种技术和形态上的可能。电子技术、生物技术、合成化学技术、计算机技术等科技的日新月异的发展,使设计界新的浪潮一波接一波,同时也为儿童玩具开辟了新的发展方向。遥控玩具、智能玩具等,无论从智力发展上还是人文关爱上,都更加符合现代儿童心理发展的特点。

最后,从儿童身心发展来看,儿童对事物充满了好奇心和新鲜感。在信息社会下,儿童在见识和视野上都较为开阔,对于玩具的声、色、形以及可玩性与好玩性的整体要求也有所提高,玩具的新、奇、特往往更能激发儿童对游戏的兴趣。

当代玩具的发展已经集科技、文化、休闲、娱乐、益智于一体。中国玩具设计虽然随着国产动漫产业的发展,已经有了自己一定的生存空间,但是玩具在整体设计上尚未形成与我国文化底蕴相融合的现代儿童玩具。而我国悠久的民间儿童玩具却因种种原因未能在当代社会立足,这不得不让人们展开反思,并有责任和义务为民间儿童玩具在当代玩具设计中寻找出路。

2 民间儿童玩具现状反思

在我国古代,儿童玩具是最普及的民间艺术,与其他民间艺术形式一样,有悠久的历史背景和深厚的人文内涵。从民间玩具的材料和形制上,能够反映出其地域特色和浓烈的民俗。在玩具的种类上有供观赏、把玩、娱乐、益智等各类品种,然而传承至今,其并没有被发扬光大,而是面临残存的危机。结合时代背景,笔者认为以下两个方面是影响民间儿童玩具发展的原因^[3]。

2.1 生活文化的变革

民间艺术植根于人们的生活,民间儿童玩具也不例外,然而随着信息社会的到来,人们生活方式已经与民间艺术昌盛发展的农耕社会截然不同。民间儿童玩具的题材主要建立生活劳作、民俗时令、民间戏曲、自然花鸟等农耕时期的精神寄托和娱乐方式上。在今天多元文化社会中,人们无论生活习惯、工作方式还是精神生活上,都发生了根本性变化,传统的民间题材失去了对应的语境,自然难以作为主流玩具存在。在审美方面,民间儿童玩具

秉承了民间艺术造型上的随意洒脱与朴实无华的创作风格;用色上浓艳鲜丽,对比强烈,是热烈率真的劳动人民性情的体现^[4]。传统的乡土审美情趣在师承中一代代延续至今,然而,在城市化进程中,人们或许会觉得之前传统的审美观过于土气,在审美的认同度上难以统一。如今,民间儿童玩具的生存空间已经被排挤到以旅游景区为背景的旅游纪念品范畴,其存在的功能意义已经被淡化,倘若再不加以重视,长此以往,终将被时尚的潮流淹没而变成人们记忆中的玩具。

2.2 生产技术的变革

民间儿童玩具是农耕时代人们在物质贫乏时期智慧和手工艺的体现,其品质取决于手艺人技艺的高低,材料多为就地取材,因材施艺。如山西的竹龙、惠山泥玩具、贵州陶玩具等,均是以其独特的工艺和材质而出名^[5],但在现代社会中,民间儿童玩具的结构和工艺等特点不适合工业化的批量生产,大多以手工作坊的生产方式存在。然而手工艺者良莠不齐,现代民间儿童玩具往往显得粗糙,在用色上也失去了传统、天然、环保的意义,制作过程中化工颜料的使用和缺乏相应的安全监测,使得民间儿童玩具的发展进一步受阻。与工厂批量生产的现代玩具相比,在整体品质上差距较大而显得低廉^[6]。另一方面,在科技飞速发展的今天,民间儿童玩具对现代科技的融入性差,样式陈旧,缺乏创新。玩乐的功能逐渐被装饰功能所代替,难以符合现代儿童对玩具的要求。

民间儿童玩具在儿童玩具主流市场难觅踪影已是不争的事实,但是并非是人们已经对传统玩具厌烦。相反,在全国各景点或传统节日上,很多人会买各种平时少见的传统儿童玩具,如弓箭、陀螺、弹弓等。对于小孩而言,他们会觉得新奇而想尝试。从某种意义上说,民间儿童玩具之所以遇到瓶颈,在于其自身没有跟上时代步伐,才导致发展受到限制。

3 民间儿童玩具创新设计实践

民间儿童玩具自身的独特性固然是其存在的根本,然而在时代进程中,倘若因循守旧,一成不变,必然难以与人们的观念相融,在时间的流逝中,终将成为一代人的记忆而失去存在的价值。如何在传

传统的儿童玩具中，结合时代特征进行创新，不但是对儿童玩具出路的探索，而且还是对传统文化继承和发扬的尝试。结合以上分析，笔者将这一探索引入课程教学中，分别从以下几个方面展开民间儿童玩具的创新设计实践。

3.1 与现代情感诉求结合

传统的儿童玩具不但是儿童玩耍的物品，而且还因为受民间传统工艺美术的影响，也具有趣味和祈福的意义，以此给人以慰藉和精神寄托。随着社会的发展，人们的精神需求跟物质发展成正比，越是经济发展人们的情感越是无所寄托，各类社会问题和家庭问题也相伴而来^[7]。民间儿童玩具以往的祈福功能已不再让人获得精神上的慰藉，在保留传统特色的基础上，寻找新的结合点，满足现代人新的情感诉求，这既是民间玩具所应担负的责任，又是新的发展机遇和挑战。

从社会现状来看，基于各种压力所带来的精神健康问题屡见不鲜。李宇聪设计的“发泄球”见图 1，针对于现代人压力过大或愤懑时的情绪发泄而设计。在造形上，借鉴了民间传统的情绪舒缓神器，即香囊；在玩法上，来源于民间儿童游戏“丢沙包”和“甩炮”的玩法。在需要宣泄情绪时将球扔出去，球体根据碰撞到其他物体的撞击强度，内部的发声器会自动发出各类互动的语音，力度越大，声音越惨，是犯错时的替罪羊，名副其实的“出气包”。通过这种方式不但情绪得到发泄，电子语音的搞笑互动还能将人逗乐，达到调整情绪的目的。整体设计中从形到意，都是记忆的再现。

图 1 发泄球
Fig.1 Vent ball

现代电子产品虽然丰富了人们的生活，但是也使得人际关系逐渐疏离，手机族、电脑族已经蔓延到各类人群中，人们与电子产品相处的时间多于陪伴儿童的时间^[8]。陈海军设计的可拆分铁环见图 2，以 80 后家长儿时的“铁环”玩具为设计原型，设计中保留了铁环的玩耍特征，在玩耍方式和材质结构上进行了改进，在原来单一简陋的铁环中，融入了

现代设计观念，材料的更新使造型和结构更多样化，色彩等视觉效果处理更符合当代的审美标准，细节处理更人性化，玩耍方式更具互动性。合在一起时，儿童可以在家长的辅助之下，通过内外轮的共同控制，学习滚铁环的技巧；拆开时，轮毂和内轮可以独立使用，互相比赛。父亲可以借此找回儿时的记忆，孩子也能体会到上一辈玩具的快乐。玩耍之中，达到亲子交流的目的，让儿童拥有健康的娱乐方式。

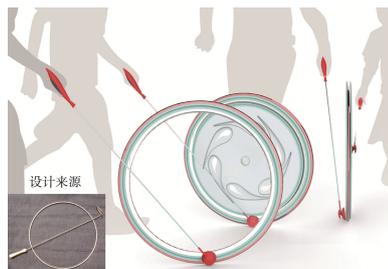

图 2 可拆分铁环
Fig.2 Detachable hoop

3.2 与现代科技结合

从这里的时代背景分析中可知，科学技术与新型材料在儿童玩具中的应用普及而广泛，也受到了儿童的欢迎，为儿童娱乐玩耍提供了多种方式，甚至可以达到启智的作用。传统的民间玩具缺少工业背景，手作方式很难在材料上得到更新，因此其形制和功能在时代的进程中几乎没有发生根本性变化，这是其与现代玩具缺乏竞争力的关键所在。

谭丽梅设计的“玩转陀螺”见图 3，将古老的陀螺与现代的悠悠球相结合，选用可压缩和回弹性好的塑胶材料，以及内部的技术装置实现玩耍功能。通过悠悠球摩擦生电并储存，陀螺靠储存的电来进行驱动，两者不仅在形态上互生，在玩耍上也互相提供能量。王琳设计的“电子蜻蜓”见图 4，在保留了民间竹蜻蜓外观形态的基础上，从手工削片并组装的竹材，换为轻便并能批量生产的塑料材质，使用方式上改变了原有竹蜻蜓双手搓动升空的方式，利用电子原件的开关进行控制，操作上更为便捷。当其升空后随着时间推移缓慢降落，按键位置的发光圈坠落后会不断闪烁，便于被人发现。融入现代科技的玩具，无论在品质和审美上都更加符合人们的要求。它是现代玩具的主流，也是民间玩具摆脱低廉、粗糙等负面评价的必经之路^[9]。

3.3 与现代造型理念结合

传统的民间儿童玩具因其创作背景和创作题材

图3 玩转陀螺

Fig.3 Multi-function copper spiral

图4 电子蜻蜓

Fig.4 Electronic dragonfly

均源于民间,常以所见和所想为创作灵感,因此具象形态的造型特征较为常见,如陶塑的口哨多以动物为主,其形活灵活现。布偶玩具在具象的形态之上辅以祥瑞的图案进行装饰。木雕木刻等玩耍杂类更是将生活中的事物刻画得入木三分。然而,经现代主义横扫后的各个领域,人们对于事物原模原样的再现形式和复杂的形态已经不再有兴趣。相反,求精求简的造型风格和可以自由发挥的DIY操作模式,更能给与追求个性化的现代儿童自由发挥的余地^[10]。

民间儿童玩具在材料和工艺上最显著的特点便是取材的天然与手工制作。与今天设计界所倡导的“环保设计”理念不谋而合,同时也可以促进儿童的动手能力,达到益智的目的。基于此,杜敏杰设计的“节节高”拼装玩具见图5,利用江南和巴蜀地区房前屋后的竹子作为原材料,用标配的尺寸和构件作为单元形,儿童可通过提供的步骤图和成形图,用插榫的连接方式,组装变化成各种抽象的形态。黄丹设计的“动物”拼装玩具见图6,用原木来作为材料,大小不同的圆球和细小的圆柱体,极具点线面的几何特征,通过长短比例的变化,可组合成多种萌态的小动物,极具童真和趣味性。其特征在于,几何化和标准化的部件,既有利于玩具的批量化生产,同时又保留了天然材料和手工制作的优点。

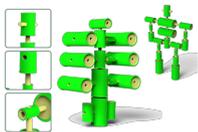

图5 节节高拼装玩具

Fig.5 Bamboo joint assembled toy

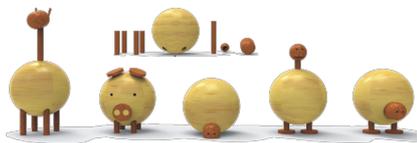

图6 动物拼装玩具

Fig.6 Animal assembled toy

4 结语

民间儿童玩具在时代的变化中,倘若墨守成规,

驻足不前其辉煌必将成为过去。根据民间玩具的不同特点有选择地继承,在保留民间儿童玩具文化积淀和艺术特性的同时,结合时代背景,针对现代社会的需求,运用现代工艺条件,满足人们的情感和审美取向,将传统与时尚、人文与科技融入到创新设计中,让其与时俱进,让具有中国特色的儿童玩具不单有民族特色,同时也有时代气息。

参考文献:

- [1] 宋晶星. 中日玩具品牌设计之比较[J]. 装饰, 2007(5): 62—63.
SONG Jing-xing. Comparison of the China-Japan Toy Brand Design[J]. Zhuangshi, 2007(5): 62—63.
- [2] 赵可恒. 以风车为例论中国传统玩具造型再设计[J]. 包装工程, 2015, 36(16): 65.
ZHAO Ke-heng. Shape Redesign of Traditional Chinese Toys Based on the Analysis of Windmill[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16): 65.
- [3] 周宪. 当代设计观念的哲学反思[J]. 装饰, 2013(6): 59—61.
ZHOU Xian. The Philosophical Reflection of Contemporary Design Concept[J]. Zhuangshi, 2013(6): 59—61.
- [4] 赵国志. 色彩构成[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1994.
ZHAO Guo-zhi. Color Composition[M]. Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 1994.
- [5] 《中国民间美术》编委会. 中国民间美术全集. 玩具卷[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.
The Editorial of "Chinese Folk Art". Collection of Chinese Folk Art: Toy Volume[M]. Hangzhou: Zhejiang People's Arts Press, 2002.
- [6] 赵可恒. 中国民间玩具造型艺术略论[J]. 艺术研究, 2014(2): 8—10.
ZHAO Ke-heng. Research on Modeling Art of Chinese Folk Toys[J]. Art Research, 2014(2): 8—10.
- [7] 吴海茹. 现代包装设计中加强人性化设计[J]. 内蒙古师范大学学报, 2009(2): 141—144.
WU Hai-ru. Strengthening of Humanized Design in Modern Packaging Design[J]. Journal of Inner Mongolia Normal University, 2009(2): 141—144.
- [8] 埃格尔·亚瑟·欧. 回望未来[J]. 装饰, 2010(9): 43—51.
EGER A O. Back at the Future[J]. Zhuangshi, 2010(9): 43—51.
- [9] 韩春明. 产品设计原理与方法[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2009.
HAN Chun-ming. Principles and Methods of Products Design[M]. Hefei: Hefei University of Technology Press, 2009.
- [10] 王增. 互动式儿童玩具设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(4): 76.
WANG Zeng. User-friendly Design of Children's Furniture[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(4): 76.