

青铜器 的 秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

- 专为青少年打造的原创中国传统艺术入门鉴赏书。
- 亲子阅读，采用一问一答的形式，互动性强。
- 艺术门类齐全，以点带面，带给读者精准的线索体验。
- 既是中国古代艺术史的简要呈现，又能帮助孩子熟悉艺术典故，欣赏独具特色的艺术品。

青铜器 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

青铜器的秘密 / 徐朝辉著.

-- 成都：四川美术出版社, 2015.10（与八卦老爸赏艺术）

ISBN 978-7-5410-6500-2

I. ①青… II. ①徐… III. ①青铜器（考古）

- 中国 - 少儿读物 IV. ①K876.41-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253251号

与 八 卦 老 爸 赏 艺 术 · 青 铜 器 的 秘 密

YU BAGUA LAOBA SHANGYISHU · QINGTONGQI DE MIMI

出 品 人：马晓峰

组 稿：宋 旻

学术支持：雅文化（四川）研究院

责任编辑：宋 旻 陈 玲

装帧设计：相艺术

校 对：肖杨东 何春燕

出版发行：四川美术出版社

（成都市三洞桥路12号 邮编：610031）

印 刷：成都市金雅迪彩色印刷有限公司

成品尺寸：210mmX170mm

印 张：9.75

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5410-6500-2

定 价：30.00元

著作权所有·违者必究

投稿邮箱：18073918@qq.com

目 录

004	前言
006	阅读本书的秘诀
008	了解商周青铜器的三个理由

第一章 礼与乐 商代礼器与乐器 / 008

011	礼器 鼎、觚、爵、角、觥、盃、觶、尊、彝、卣
059	乐器 铙

第二章 祀与戎 商周家族与兵器 / 062

065	长兵器 戈、矛、钺
080	短兵器 剑、斧

第三章 其命维新 西周礼器与乐器 / 086

089 礼器 | 鼎、鬲、觥、簋、甗、卣、壶、盘、斚、斚

122 乐器 | 编钟

第四章 霸与雄 东周礼器与兵器 / 126

129 礼器 | 鼎、壶、罍、匜、孟、冰鉴

150 兵器 | 剑、戈

青铜器 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

目 录

004	前言
006	阅读本书的秘诀
008	了解商周青铜器的三个理由

第一章 礼与乐 商代礼器与乐器 / 008

011	礼器 鼎、觚、爵、角、觥、盃、觶、尊、彝、卣
059	乐器 铙

第二章 祀与戎 商周家族与兵器 / 062

065	长兵器 戈、矛、钺
080	短兵器 剑、斧

第三章 其命维新 西周礼器与乐器 / 086

089 礼器 | 鼎、鬲、觥、簋、甗、卣、壶、盘、斚、斚

122 乐器 | 编钟

第四章 霸与雄 东周礼器与兵器 / 126

129 礼器 | 鼎、壶、罍、匜、盂、冰鉴

150 兵器 | 剑、戈

前言

此书献给我十三岁的儿子以及和我一样爱孩子的父母们！

青铜器艺术品历史悠久，始于新石器时代晚期，流行至秦汉时代被蒙上一层神秘面纱，致使人们难以窥视其真容，因而被大众遗忘和拒绝。近年来，青铜器艺术越来越多地引起公众兴趣及关注。具有国际影响力的博物馆，都会精挑细选出精美的中国青铜艺术作品作为其必不可少的展览内容，以便吸引越来越多的参观者。中国青铜器制作精美，在世界青铜器中享有极高的声誉，艺术价值颇高，代表着中国在先秦时期及之前高超的技术与文化。

然而这些文明并不能很容易被理解，它们离我们现在的生活太遥远，难以溯源到已知的社会人文环境中去。在没有引导性思维的前提下，人们就会茫然无知。当孩子们因好奇而追根问底时，家长便不知道该如何向他们讲解青铜艺术。由此，书中引用了众多精美图片，在这些视觉效果的刺激下，通过词语之间的转换，在广袤又富于变化的传统文化中，使你能有更浑切开阔的了解，并化解你的误解和非难。

无论你对它们了解多少，这本书的目的就是帮助你理解商周青铜艺术，理解他们的文明与我们现在文明的共同之处，以便能更好地把握华夏文明基因要素。本书回答了孩子们最常见也最难以解答的问题，这样你或许就不会被孩子们的提问难倒。我们就是为了让你对这些主题有一定的概念性理解，却又不必阅读大量书籍，就能感受到商周青铜艺术的造型美与创造性。

阅读本书的秘诀

本书内容旨在为商周青铜艺术欣赏提供导引，即通过艺术品的线索与相关信息，为读者提供更好的理解基础，帮其欣赏感悟商周时期青铜艺术的精妙。本书内容中每件作品赏析都由浅入深递进排列，自始至终遵循一个原则：让读者循序渐进地赏析商周青铜艺术。以一件西周青铜簋为例，笔者从它的式样、纹饰、功用等要素着手，按初级（A）/中级（B）/高级（C）三层递进式的认知规律来进行提问，描述器物的特质，各层级之间既有关联性，亦可独立浏览；读者既可通读全书，也可以选择感兴趣的内容进行阅读。不管怎样，你定能从中受到启迪，并以体验的形式探索进而有所发现。培植独立的鉴赏与审美能力，这才是本书最重要的内涵。

需要简略说明书中三层内容的构建序列。我们以初级（A）/中级（B）/高级（C）分级来区别内容的难易：这些赏析内容适合各个年龄段的孩子，能回答他们最常提出的问题，或者是观赏艺术品时迸出的疑问。初级（A）是提供给年龄较小的儿童，简单地说明并勾起他们的想象；中级（B）是给稍大的孩子，通过

解释作品而引起他们去思考；高级（C）则适合中学生年龄段的孩子，为其提供历史意义、民俗学等相关知识。如果你是父母或老师，本书能为你提供基础性知识储备，并辅助你把正能量传递给孩子和学生。因为你知道，与孩子们一起分享这些内容能获得更多的乐趣。

当你随手翻开此书时，会惊讶地发现此书与其他艺术类书本的差异！会被书中精美的图片所吸引，能即刻拨动你的好奇！那么这些精美的艺术是按什么标准而选择的呢？就商周青铜作品而言，首先是要突出精美，既要展现作者精湛的技艺，同时亦能代表那个时代的最高意象追求和青铜铸造成就；其次，它能涵盖足够的信息，能从这些基本信息中提炼出可还原的人文环境和物质要素，知道它们为什么被认为是杰出的作品，并一直延续到当下；最关键的一点源自你的好奇，是你的好奇与猎奇要求，驱使笔者反复琢磨，并无数次地变化书中作品，力求达到猎奇的效果。在此方式下，给予你收获无数的珍宝，亦即：看过即拥有！

了解商周青铜艺术的三个理由

理由一：中国的青铜器艺术，在经历了夏、商、西周和春秋战国千余年的发展后，形成了独具时代特色的青铜文化。在这个文化体系中，商周青铜器是最重要的组成部分。因为商周青铜器纹饰与王权、神权的结合尤为突出，其神秘、独特、璀璨的艺术特征营造了华夏早期文明中浓厚、神秘的氛围，从而使它不仅直接作用并支配了那一时代，而且也对后来的中华文化及艺术产生了深远影响。所以，青铜器艺术可被认为是华夏民族的文化基因。当下的人们，没有理由不去认识它。

理由二：商周时代对于一个奴隶主贵族及其家族来说，青铜礼器又是他们身份与地位的象征。据文献记载，天子用九鼎，诸侯用七鼎，卿大夫用五鼎，士用三鼎，人们必须恪守法度，不能逾越。生前如此，死后埋葬也是如此。所以说青铜礼器被制度化、神秘化、权力化，它就不是一般的实用器物了。在形制、纹饰的铸造方面我们就不能简单地以对待实用器物的眼光去看待它，这是我们在欣赏时必须注意的。很多器物的形制纹饰都表明它不适于在生活中使用，原因就在这里。在青铜礼器上，寄托着各级奴隶主贵族他们的信条与期望，反映着他们的思想观念。当这种要求用形制与纹饰表达仍嫌不足时，便诉之于文字，这就是中国青铜器铭文很多的原因之一。青铜器是物质的，但同时又是一种精神产品。

理由三：商周的青铜礼器中兽面纹是最主要的器饰，主题和纹样同时也与兽面纹、鸟纹、夔纹、龙纹等交替互渗，似是而非，具有演化变体的多样造型，始终占领着象征神灵的主导地位。多数器饰的造型均为兽面纹居中，鼻、口垂直的扉棱两边对称，陪衬的副题花纹则点缀在次要位置。这些冷峻的神态造型，都给人以威严神秘的诡异色彩。商周青铜器是中国商周时代生产科技和艺术发展水平的集中反映，造就了以狰狞为美的审美文化时尚，也呈现了我国奴隶制的残酷本性。综上所述，商周的青铜艺术是一颗光彩夺目的明珠，它以品类丰富、造型优美、纹饰华丽、制作精巧、风格独特而著称，在世界艺术史上占有独特地位。

第一章

01
Chapter

礼与乐 商代礼器与乐器

Li Yu Yue ShangDai LiQi Yu YueQi

中国青铜时代开始于夏代晚期，约公元前1700年左右，历经商、西周至东周，前后1500年左右。秦汉以后铁器兴起，铜器逐渐减少，珍贵的铜器只有贵族才能使用，这也突显了贵族的身份等级。

商代是中华文化建构的重要时代，铜器则是构成商周贵族社会中重要的礼器。国家治理从政权与神权合一，转化为礼教和人文意识，并把这些意识元素通过青铜冶炼技术，在铜器上予以表达。透过铜器的造型与纹饰，寄托了对天神先祖的敬畏和心灵沟通，并展现了国家意志，使得此时的人们能明白统治者意愿。

青铜文明，在钟鼎彝器中得以赞颂，它的装饰纹样向世人展示了有趣而复杂的灿烂文化，体现中华文化之美，即深藏于一器一物之间，至广而精微。无论是它们的造型还是纹饰抑或铭文，都暗示着它曾经主人的高贵地位，以及在祭祀时目睹仪式活动的人数。所以，青铜器在礼乐祭祀中的地位极其崇高，它是生者与死者之间沟通的媒介，是礼与乐的本质。

商代前期，铜器已是成熟礼制下最重要的礼器代表。铜器上常见的兽面纹、凤鸟纹和夔龙纹也逐步演变幻化，形成龙凤纹与兽面纹结合，组合成一道道瑰丽的意境，为中国传统艺术奠定了第一座奇伟丰碑。

商代青铜三足圆鼎
高163mm
美国大都会博物馆藏

A 三条腿看起来像是什么姿态？ ①

它有三条腿，每条腿造型相同，扁平而夸张的式样极为吸引观者，一眼很难分辨出它像什么，但立马能吸引你的注意力。难以想象设计者在构思它的造型时，为什么要选用一种猛禽的躯干来做鼎足。猛禽的头部、眼睛、嘴、喙以及尾羽等在造型中都有所体现，而且对头部做出夸张的造型，并缩短了猛禽的躯干和尾羽部分。值得我们琢磨的是腿足末端的形象处理，即尾羽的回翘，这一细节的变化，使得腿足稳重而富有动感，并与其上的倒钩形态相呼应，组成了一大一小的两个C形结构。

B 它腹部的纹饰像什么？ ②

腹部纹饰看起来简单明了，没有过多的修饰，给人一种朴素端庄的感觉。但如果没去仔细查看，你是很难发现其中的奥妙的。从形态上，我们可以分辨出纹饰有三角形和长方形两种，这些几何形呈规则布局在一定宽度的环带内，彼此之间错落有致，体现出一种抽象意韵。每个几何形从外向里都有三、四层线条，呈逐渐收缩的形势，有的甚至收缩为一点。这些细微的变化是铸造者随意的行为，还是刻意安排？我们无从考究，但至少可以确定，这丰富的纹饰给了观者更多的意会空间。