

中国传统形象图说

DONGWU
QIMIN

动物器皿

徐华铛 张立人 编绘

中国林业出版社

中國傳統形象圖說



中国传统形象图说

动物器皿

Dongwuqimin

徐华铛 张立人 编绘



中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

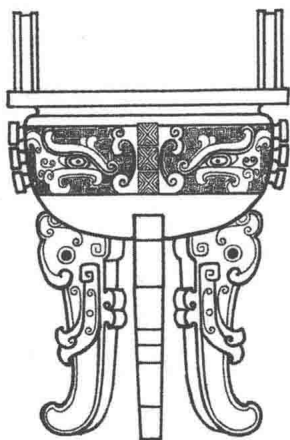
动物器皿 / 徐华铛, 张立人编绘. — 北京: 中国林业出版社, 2016.12

(中国传统形象图说)

ISBN 978-7-5038-8789-5

I. ①中… II. ①徐… ②张… III. ①生活用具—图案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 290520 号



《动物器皿》编写组

编 绘

徐华铛 张立人

绘 图

徐华铛 张立人 徐积锋 王孟斐

杨冲霄 张 耿 裘利东 张顺忠

袁忠良 徐 艳

丛书策划

徐小英 赵 芳

责任编辑

曹 慧 徐小英

出 版

中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址: www.cfph.com.cn

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83143515

发 行

中国林业出版社

设计制作

北京捷艺轩彩印制版技术有限公司

印 刷

北京中科印刷有限公司

版 次

2016 年 12 月第 1 版

印 次

2016 年 12 月第 1 次

开 本

185mm × 260mm

字 数

291 千字 插图约 530 幅

印 张

13.5

定 价

45.00 元

民族的灵魂 祖国的象征

——解读中国传统形象

传统，是指世代相传的精神、风俗、道德、思想、艺术、制度等，它首先出自《后汉书·东夷传·倭》：“自武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，国皆称王，世世传统。”传统在传承和实践运用当中是非常广泛的，可以渗透到人类活动的每一领域，可以冠戴于人类过去经验所表达的每一角落。

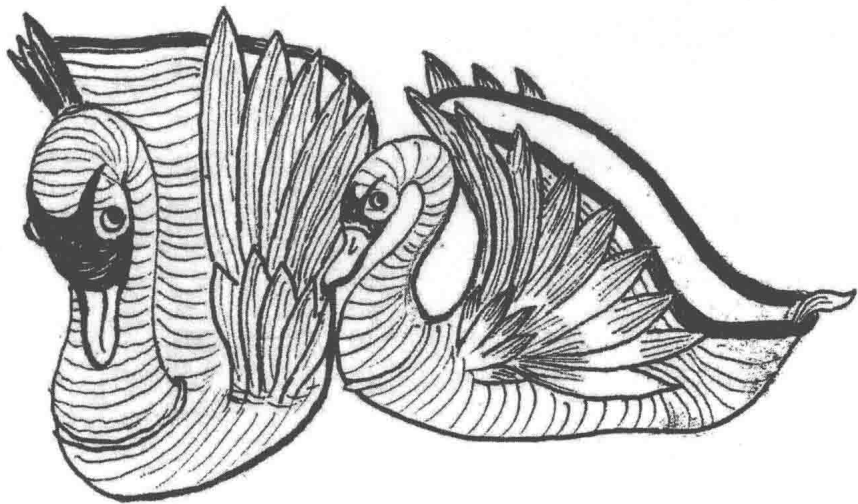
中国传统是一种文化，从实质上看，就是中华民族的民族精神。中华民族的民族精神基本凝结于《周易大传》的两句名言之中：“天行健，君子以自强不息”；“地势坤，君子以厚德载物”。自强不息，厚德载物，是中国传统文化的基本精神，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征，是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所传承的一种文化，民族特色鲜明，内涵博大精深。传统是中华民族几千年文明的结晶，除了儒家文化这个核心内容外，

还包含民俗文化、道家文化、佛教文化等。

传统形象是指传统物体的形象。中国传统文化为什么能在华夏大地上得到如此广泛的传播，这除了文字的记载，传统的形象起了很大的作用，因为中国世世代代的老百姓中，很大部分是文盲或半文盲，他们不可能看懂浩繁的文典，更不可能探讨文典中包含深奥的哲理，而主要靠形象化的载体去了解文化，寄托自己的愿望。这一件件历代的传统形象与中国的民族艺术相融合，逐渐成为中国的传统文化。

有位学者说过这样一句话，“中国五千年的灿烂文明史有相当部分是靠出土的工艺美术书写的。”我认为这句话有一定的道理，因为这些出土的工艺美术品就是传统形象。

传统形象，牵动着每个中国人的心，而在每个人的心中又有一个永远的传统形象，那就是我们华夏民族的灵魂，古老祖国的象征。



序：

赏用两宜 文质并灿

傅维安

就像做雕塑，器皿的造型同样要求“顺美”，同样要靠势、体、形、线的安排去造就。所不同的是，器皿首重实用，后在美饰，同时受到材料和生产工艺的较大制约。惟其如此，器皿的设计就有了较高的难度，绝非轻而易举。尤其是一些常用件，功能所制，少可移易。比如做一把壶，不论酒壶、茶壶，皆须有盖以防尘，有肚以承容，有把以利持，有嘴以顺泄。结构恒定，想要革旧图新就只能在形态的高矮肥瘦上去作文章，虽高才也莫能出其右。不过，人不愧为万物之灵，天就的创造意识和求新精神使之不甘满足既有，且慧出天赋，穷思通变，此处突不破就会向彼处打主意。如器皿之设计，构之不及乃求之于饰。于是取诸万有，量用而裁，借以改变形制、丰富外饰，使赏用两宜，文质并灿。思路拓展了，器皿也就更有文化的意义和艺术的价值。

由用及赏，自野而文，传统沿革，继往开来。随着时间的推移，往昔的器皿珍存与今世的器皿佳作蔚成大观，其形制之丰，饰材之广，手法之殊，几乎未可类例。这本《动物器皿》意在借管窥豹，举其一部、以反三隅。

动物器皿，顾名思义，皆与动物有关，或取之以为器形，或取之以为饰材，或取之以为象征，使适乎其用。总之，举凡禽兽虫鱼、灵仪神物无所不包，无所不采，且一经融裁，皆成了人创之物。第二自然，未复亦毋庸证诸实有了。

以动物为饰，渊源久矣，由来尚矣。

自骨木、玉石、陶瓷、钢铁之为用，鼎、鬲、尊、鉴、簋、豆、觥之为器，鲜有不以动物为饰材者。且其中佳什每每妙若天成，等闲构饰，即能于摹真写实之余随宜应变，神用象通，使乌有之物亦得栩栩如生。

传统的动物形象器皿或图饰，都有一个共同的特点，即在立意上的应制取材，为用而饰；方法上的因夸沿饰、籍饰辅构；造型上的表征状物、衍笔助势。从而使器身及各必有之部件，都成了有饰意、有趣趣的互补共存的统一体。

本书为高级工艺美术师徐华铛、张立人所编绘，收入图例涉及古青铜器、陶瓷、玉器及竹编盛具等。部分图例尚是首次面世，其中竹编盛具更属新兴。因为竹制品易霉易蛀，身等扫帚簸箕，故历来被视为贱物而聊无遗存。现今克服了霉蛀之弊，发扬了其韧轻之长，加之与工艺家的技智合璧，终于登上了大雅之堂，同样成了器皿艺术大家族中的金枝玉叶。

器皿是人们生活未可或离的，用之顺心，贮之不余，乃是器皿设计的大要。故历来举凡饪具、食具乃至盥洁具，其形其饰悉甚讲究，有的甚至不惜工本精雕细作。因此，尽管世移时易，某些器皿已成陈迹，但终于不失它的历史和艺术的价值，至今仍深刻影响着当代器皿的设计，尤其从沿革通借变创这层意义上说，它们仍是现代器皿设计取之不尽的源流，或者至少是画瓢仿制的葫芦。

（傅维安系中国著名动物雕塑专家、中国美术学院教授）

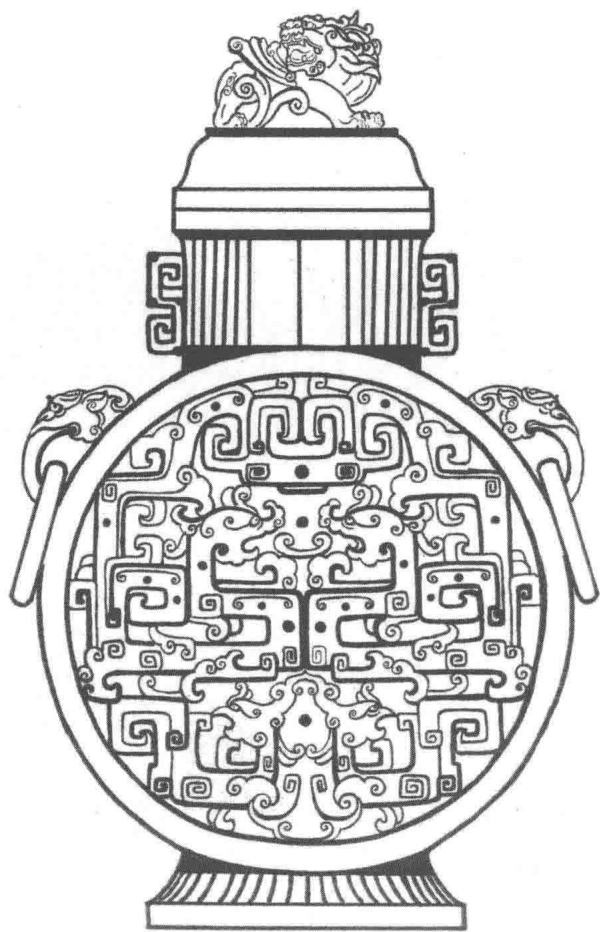
绪 论

以动物形象来装饰器皿是艺术品实用化的典范，这种典范由来已久，从远古时期的石雕彩陶、商周时期的青铜器皿、西汉的木制漆器，到宋元时期的青瓷……曾涌现出层出不穷的动物装饰器皿。而到现代，竹藤编织、陶瓷雕塑、玻璃料器的动物装饰器皿更是数不胜数。

倘对它们进行仔细梳理，在形式上可

以分成两个大类：一类是器皿本身以动物的形象来造型的，这是动物装饰器皿的主体，如牛形尊、马形罐、狮形盂、鹅形篮、鸭形盘等；一类是在器皿本身上面以动物形象作装饰点缀的，如羊饰杯、鹿饰鉢、龙饰瓶、兔饰碗等。

而从时代上划分，动物装饰器皿则可以分为传统动物器皿和现代动物器皿两个大类。



目 录

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象 /3

序：赏用两宜 文质并灿 /4

绪 论 /6

第一章 青铜器皿 /1

第二章 陶瓷器皿 /14

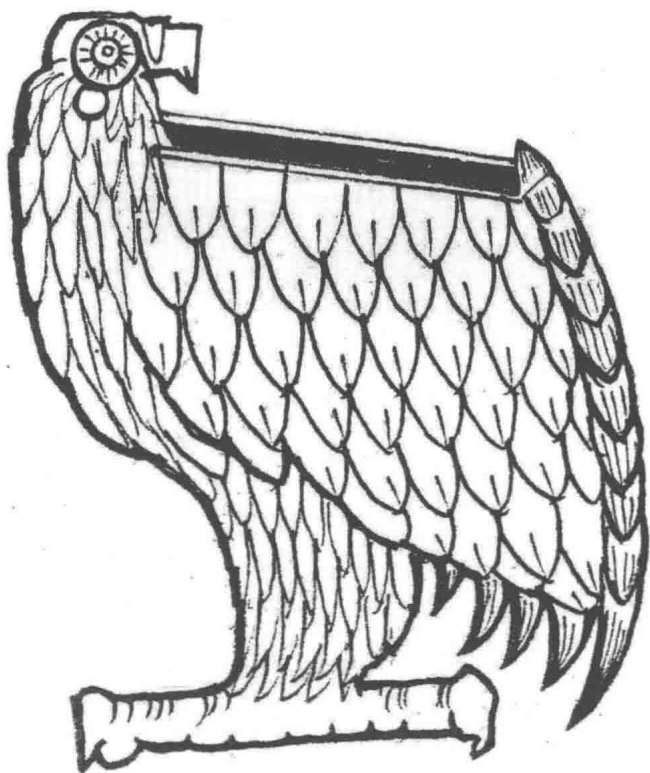
第三章 玉雕器皿 /25

第四章 竹编器皿 /58

第五章 传统动物器皿 /95

第六章 现代动物器皿 /141

后记 /210



青铜器皿

传统动物器皿造型当首推青铜器皿。中国的青铜器皿出现于史前，繁盛于夏、商、周时期。青铜器皿不仅器物类型繁多，而且造型敦厚凝重，装饰繁复，图纹威严神秘，为世界所罕见。青铜器皿是我国奴隶社会中的主要艺术表现形式，它那坚定、庄重、而又带有神秘恐怖的装饰纹样，代表了当时奴隶主倾向“天神”，代表权力、威严和残暴的标记。早商时期主要青铜器皿的装饰标记是“饕餮”，这是一种怪诞的想象物，它撷取了牛头和羊头的某些特征，给予大胆的夸张和想象，组成了一种特殊的兽面纹或牛头纹。它的装饰风格代表了奴隶主阶级的审美意识和政治涵义，形成了青铜艺术早期纹饰的特有风格。

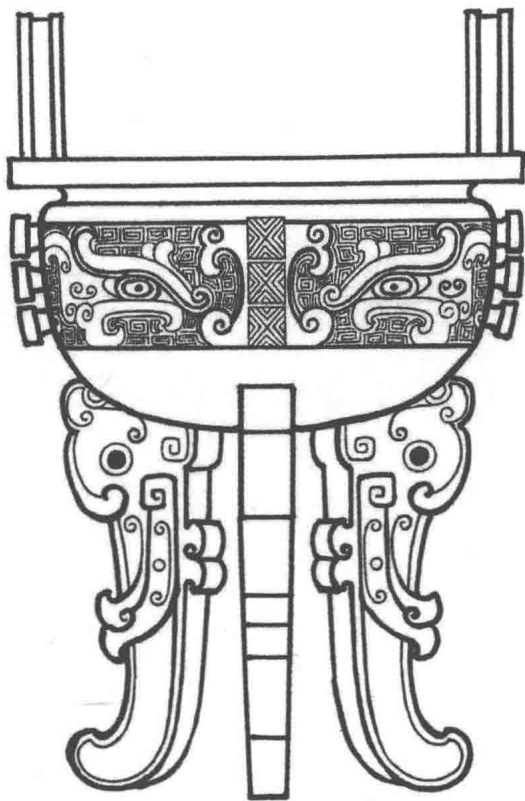


图 1-1 无盖的饕餮纹圆鼎

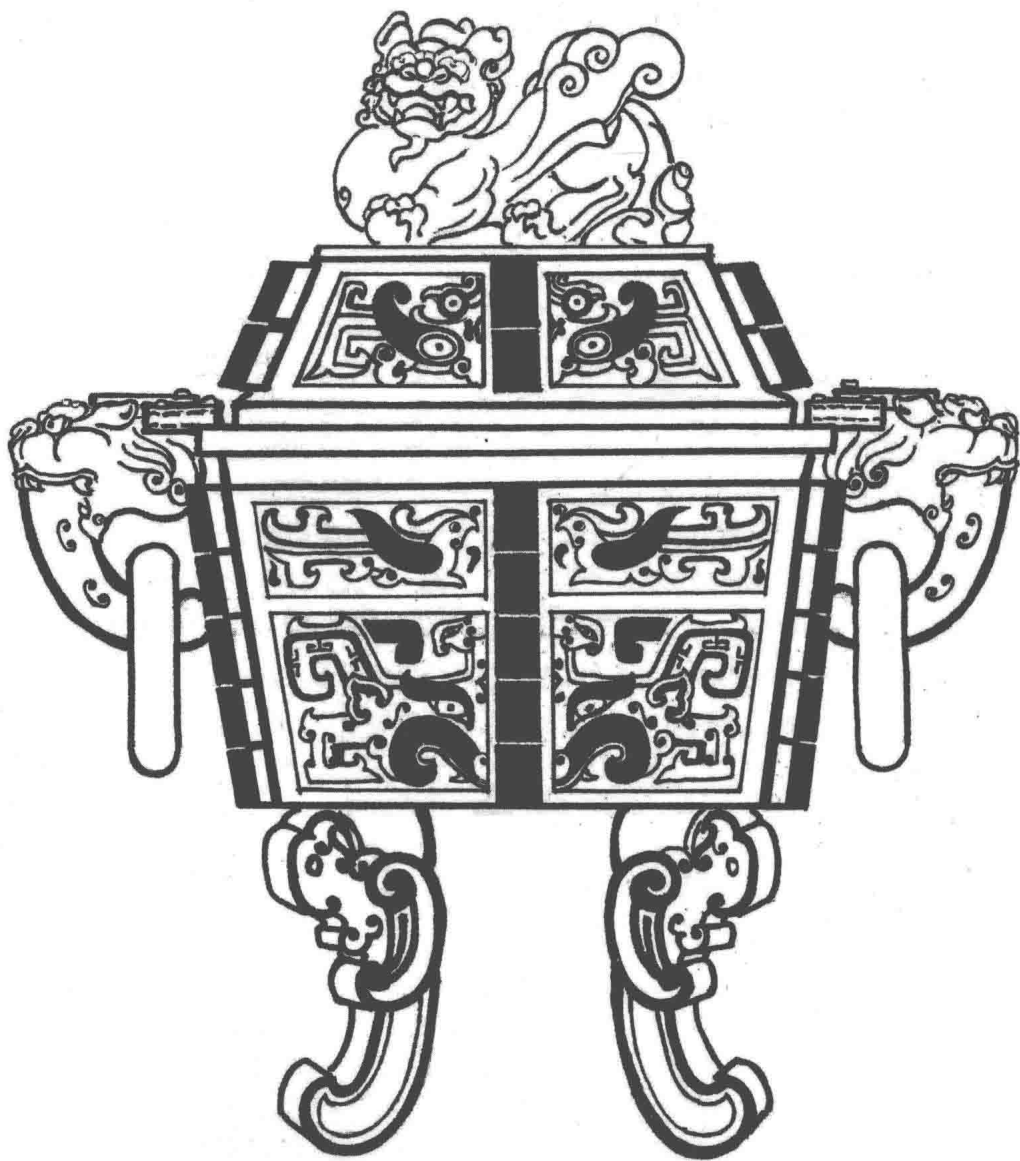


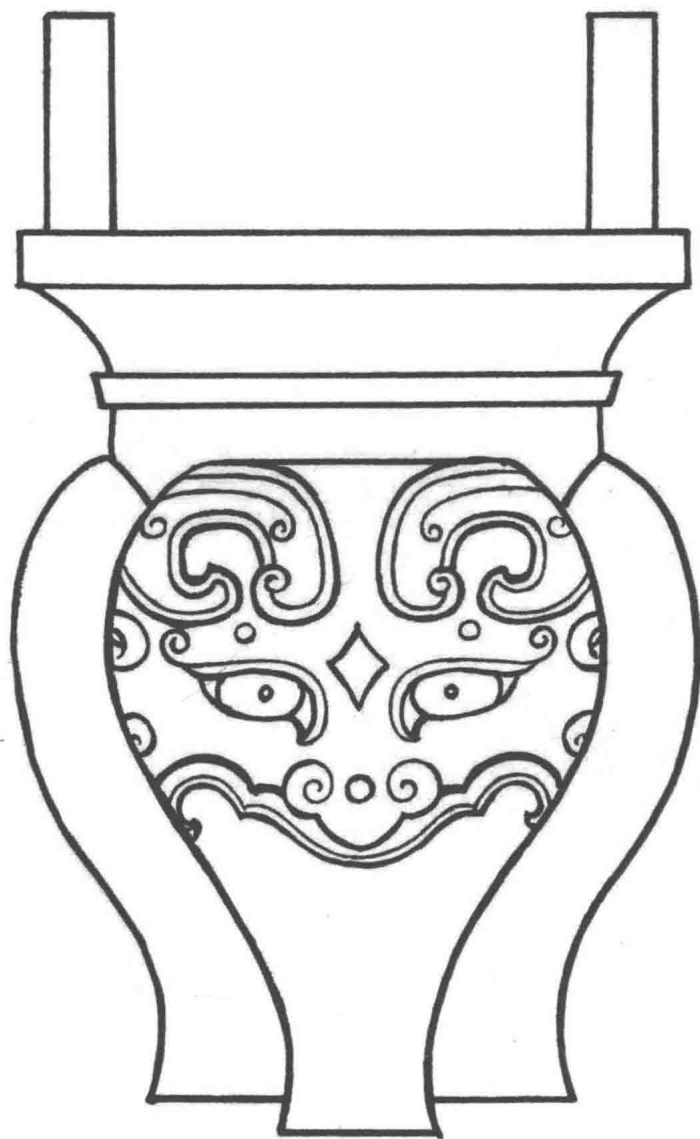
图 1-2 有盖的夔凤狮顶方鼎

青铜器皿包括炊器、食器、酒器、盥洗器等。

鼎：古代的烹饪炊器，和现在家里的锅差不多，是用来煮或盛放鱼、肉的器具。一般来说，鼎有三足的圆鼎和四足的方鼎两类，又可分有盖的和无盖的两种。鼎，是中国古代最重要的青铜礼器之一，传说夏禹曾收九牧之金铸九鼎于荆山之下，以象征九州，并在上面镌刻魑魅魍魉的图形，让人们警惕，防止被其伤害。自从有了禹铸九鼎的传说，鼎就被视为传国重器、国家和权力的象征，所谓国灭则鼎迁，后世都把定都或建立王朝称为“定鼎”（图 1-1、图 1-2）。

鬲(lì, 音历): 古代的烹饪炊器, 一般为煮饭用, 形状和鼎相似, 大多为侈口(口沿外倾), 有3个中空的足, 便于炊煮加热。青铜鬲流行于商代至春秋时期(图1-3)。

图1-3 青铜饕餮纹鬲



簋(guǐ, 音轨): 是古代汉族用于盛放煮熟饭食的食器, 相当于现在用来盛饭的碗。大多为圆腹, 双耳, 口部较大, 有圈足。簋也用作礼器, 流行于商朝至东周, 是中国青铜器时代标志性青铜器具之一(图1-4至图1-6)。

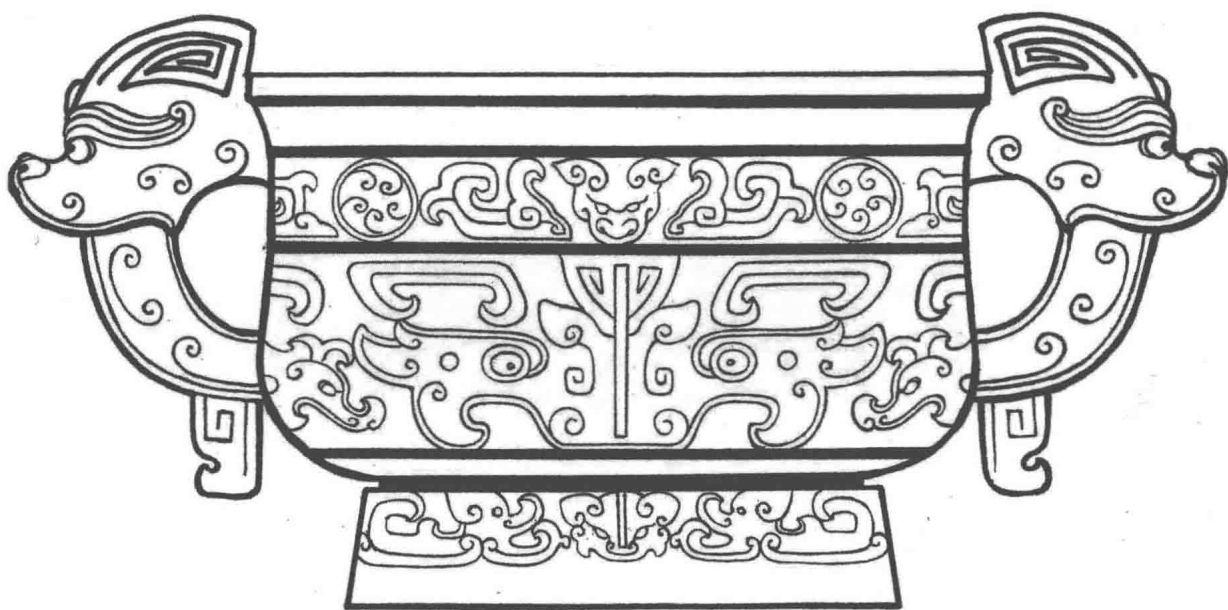


图1-4 青铜饕餮纹簋

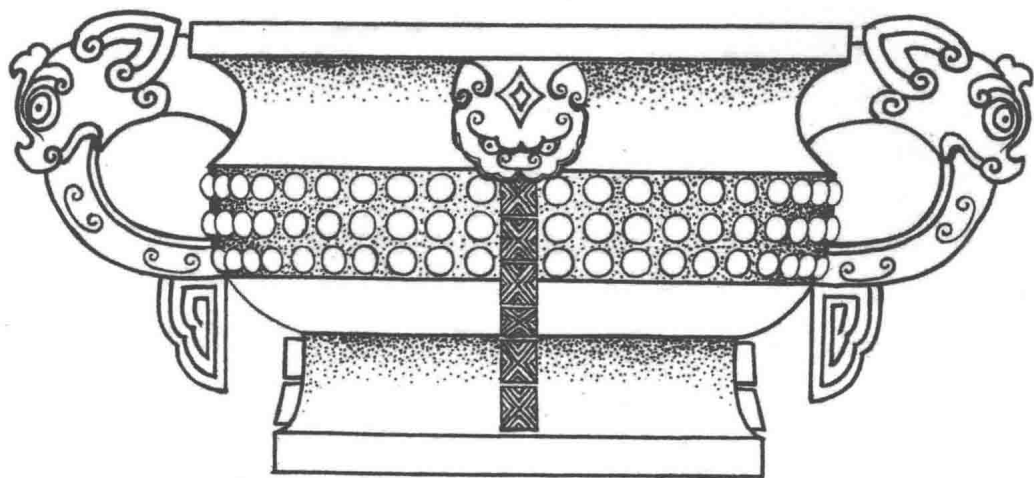


图 1-5 青铜乳钉纹簋

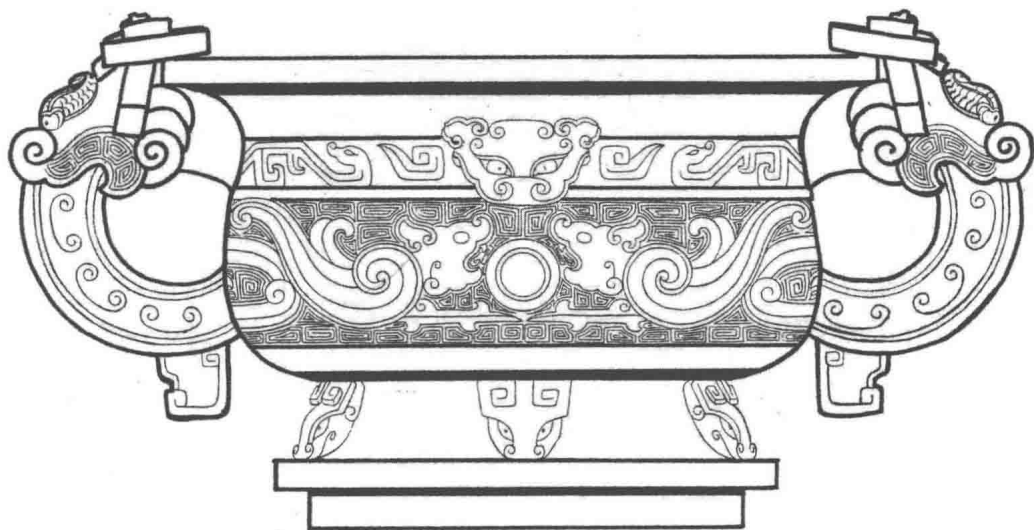


图 1-6 青铜饕餮纹簋

豆：古代的食器，它既可以用来盛放干食，如煮好的肉类，也可盛放调好的汤汁，如羹类。豆的上部有盖，腹部呈鼓形，早期较浅，春秋时期后变深。下面有长柄及圈足，两侧有耳环。豆盛行于两周。在祭祀场合，豆是礼器之一，是向神灵供献牺牲食品的一道器具，即将肉从鼎中捞出，在俎案上切好，再置于豆中才可敬奉（图1-7）。

牺尊：是一种以牺牛为造型的盛酒器。牺是古代宗庙祭祀用的纯色牲，牲就是牛，因而也可称为纯色牛。尊，同樽，是古代盛酒的礼器。所以牺尊就是“刻为牺牛之形，用以为尊”的酒器。1923年，山西浑源县村民在其东南的李峪庙坡掘

土时，发现一件青铜器牺尊，高33.7厘米、长58.7厘米，作水牛形，牛腹中空，牛颈和背脊上有3个孔，孔中间套有一个锅形器，可以取出。3个锅形器上原来应该有盖，但已经缺失，牛尾也没有了，只留下一个不规则的窟窿。从其特殊的结构分析，是一件温酒器：牛背上的锅形器可以盛酒，空穴注进水装于牛腹用来温酒。此牺尊形态稳重，虽然四足矮短，但牛兽上充满张力的双角、圆瞪的双目保持了活力与动感。此尊形态生动，铸造精美，牛首、颈、身、腿等部位装饰盘绕回旋的龙蛇纹组成的兽面纹。这件牺尊的牛鼻上还穿有一环，说明至少在春秋时期，人们已经使用穿鼻的方法来驯服牛了（图1-8、图1-9）。

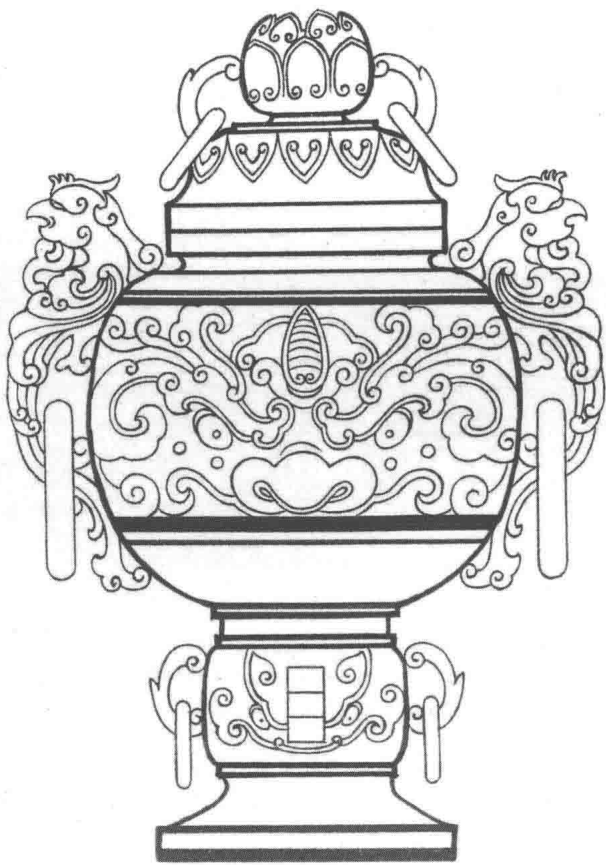


图1-7 青铜饕餮纹凤耳豆

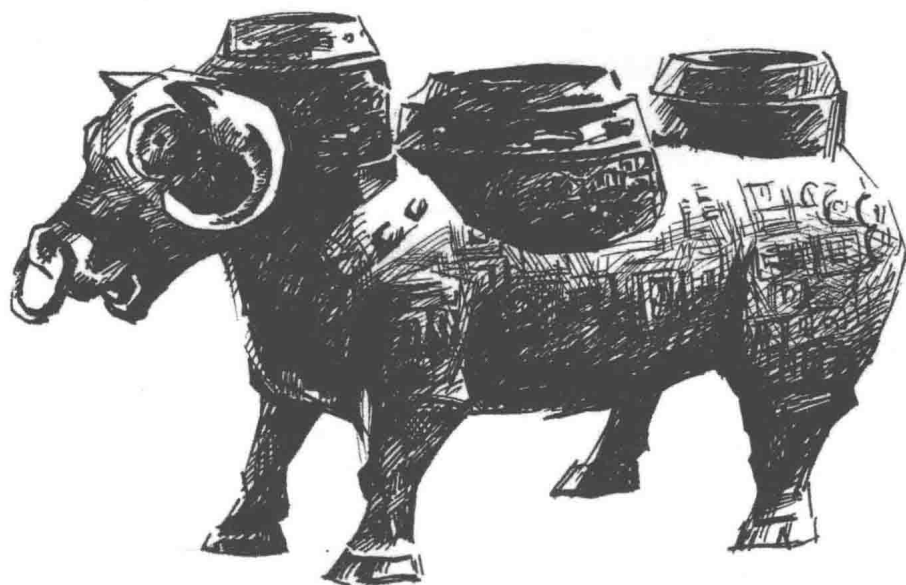


图 1-8 青铜牺尊之一

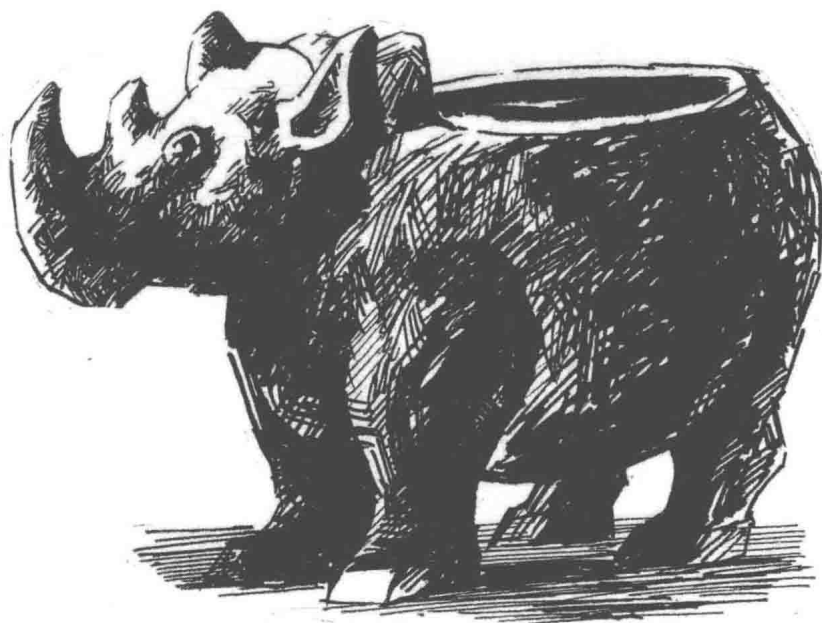


图 1-9 青铜牺尊之二

觥(gōng, 音工): 是古代汉族盛酒或饮酒之器。觥体为椭圆形或方形, 下有圈足或四足, 前有宽流, 后有把手, 盖多作兽首形或牛首形。觥的流部为兽形的颈部, 可用作倾酒(图 1-10、11)。

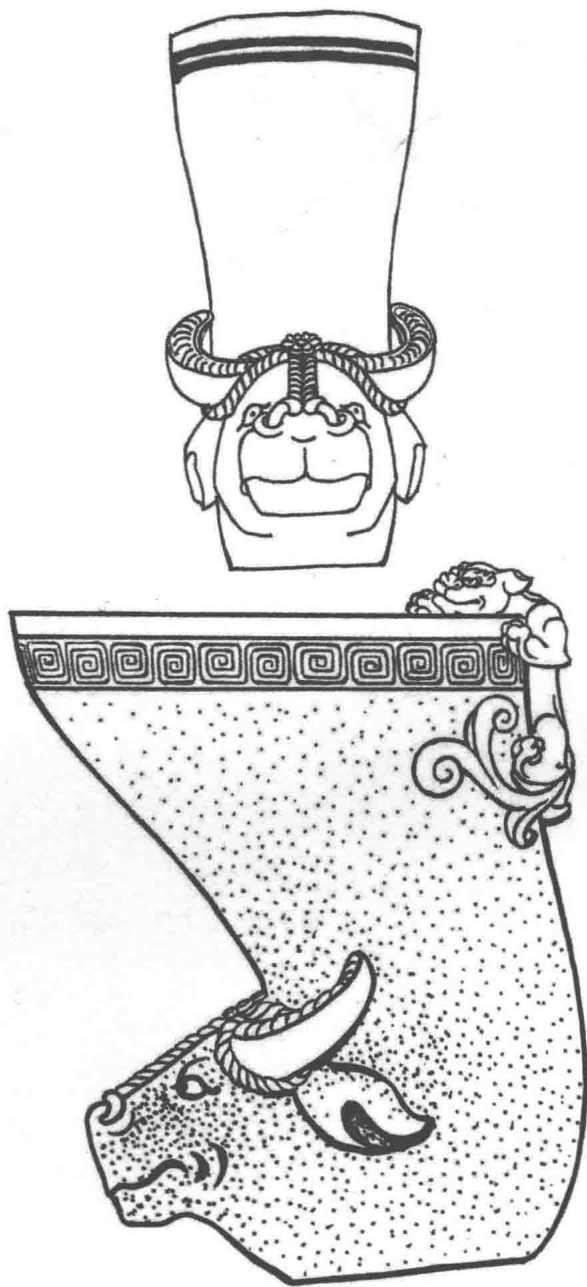


图 1-10、11 青铜牛头觥(正面、侧面)

盃(he): 汉族古代盛酒器, 是古人调和酒、水的器具, 通过加入不同的水量可以调节酒味浓度的高低。其造型相当于今日的茶壶, 一般是圆口, 深腹, 有盖。前有管状流, 后有把手, 下有三足或四足(图 1-12)。

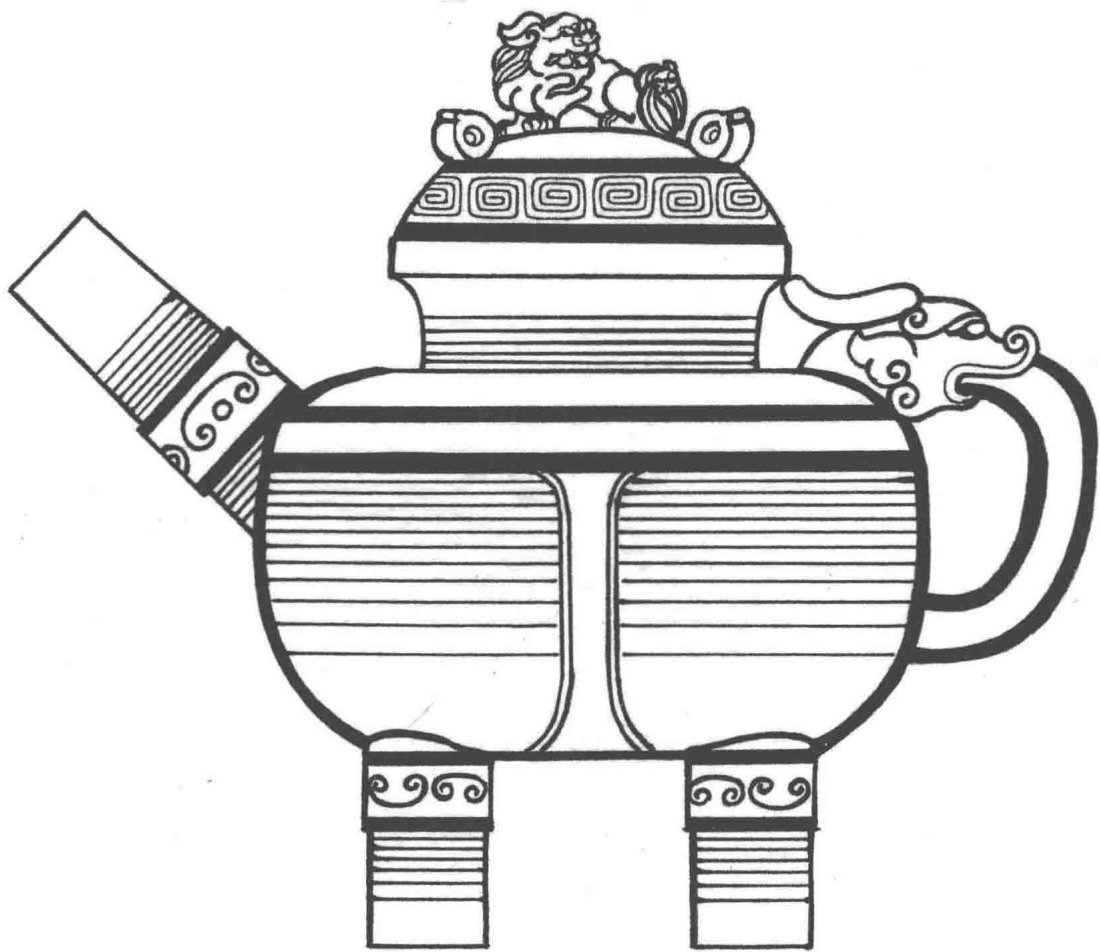


图 1-12 青铜兽形四足盃



图 1-13 青铜夔龙纹方觚

觚(gu): 古代一种用于饮酒的容器, 也用作礼器。圈足, 敞口, 长身。口部和底部都呈现喇叭状, 中为长颈细腰。觚盛行于商代和西周(图 1-13)。