

中国青铜图典

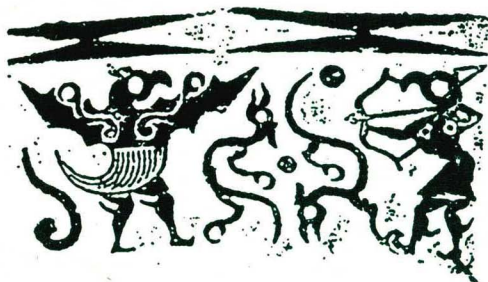
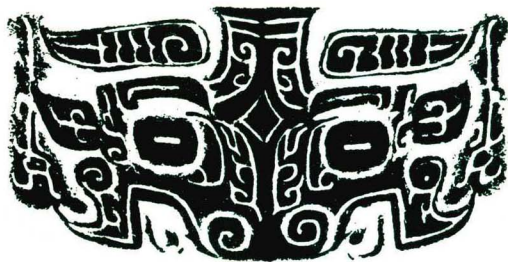
谢海元 顾望 编著

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

谢海元 顾望 编著

中国青铜图典

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：张 磊
文字编辑：唐念慈
责任校对：朱晓波
责任印制：汪立峰

图书在版编目（CIP）数据

中国青铜图典 / 谢海元，顾望编著. — 杭州：浙江摄影出版社，2019.3
ISBN 978-7-5514-2412-7

I. ①中… II. ①谢… ②顾… III. ①青铜器(考古)
—中国—图集 IV. ①K876.412

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第038281号

ZHONGGUO QINGTONG TUDIAN

中国青铜图典

谢海元 顾望 编著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

电话：0571-85159646

网址：www.photo.zjcb.com

制版：杭州真凯文化艺术有限公司

印刷：杭州锦鸿数码印刷有限公司

开本：787mm × 1092mm 1/16

印张：51.75

2019年3月第1版 2019年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2412-7

定价：398.00元

序

在光辉灿烂的中国古代文化遗产中，铜器雕塑艺术、铸造工艺是一项重要的非物质文化遗产财富和精神财富。

人类文明的进步与金属技术的发展息息相关。

金属冶炼与金属器物的制作、使用是人类社会由蒙昧到文明的转折点。从考古学上说，在新石器时代之后，出现过一个以红铜使用为标志的人类物质文化发展阶段，即金属器物的发明时代，有人称之为铜器时代。实际上，在出现铜器后相当长的一段时期内，石器的制作、使用仍占优势，故而一般称此时期为铜石并用时代。从世界范围看，目前只能肯定西亚、北非和欧洲曾有过铜石并用时代。在铜石并用时代之后，即是青铜时代，亦即以青铜作为制造器具、武器原料的阶段，其相适应的社会形态是奴隶社会，如爱琴海周边地区、埃及、叙利亚、中亚、印度和中国的青铜时代都是奴隶制社会的繁荣阶段。中国的青铜时代起源于黄河流域，大致从公元前二十一世纪开始至公元前五世纪为止，约

一千五百余年历史，大体相当于史书记载的夏、商、周、春秋时期。在这个时期里，青铜器从简单到繁复，由一些小型工具发展到造型美观、纹饰精细、铭文丰富的大型礼器、乐器、兵器等，工艺不断进步，成为上古艺术品中的精华，是研究古代政治、经济、文化、艺术、科技发展状况的珍贵文物。

一 青铜器的种类及造型

青铜器一般以具体用途分类。兹将几种主要的器物简介如下：

第一类是食器，包括炊煮器、盛食器、取食器，如鼎、鬲、甗、簋、簠、豆、敦等。

鼎，用于盛鱼、肉的炊器，亦可用于煮食，大致相当于今天的锅。多为圆形、三足、两耳，也有正方形或长方形四足者，为青铜器家族中著名的重器。现存最大的鼎是北京中国国家博物馆馆藏的后母戊鼎，高一百三十三厘米，长一百一十二厘米，

宽七十九厘米，重八百三十三千克。其他如大孟鼎、大克鼎、毛公鼎等都是著名的国宝。秦汉后，鼎渐渐稀少，战国至汉有以鼎为量器者，宋至明清仿制上古三代器物较多，改用黄铜或杂铜铸各色鼎，用途也改为祭器，明清时演变为香炉一类的器物。

鬲，与鼎同为另一类的另一种烹饪器，但构造上腿足中空，以使煮水易热。铜鬲的直接造型源自新石器时代的陶鬲。绝大多数的鬲作圆体，方形存世的仅数件。

甗，蒸食物用的炊器，似今日之蒸锅。分上、下两部分，上置食物，下放火，举火煮水即可蒸熟食物。实际上是甗与鬲的复合体。甗分圆体、方体两种。

簋，盛饭（黍、稷、稻、粱）器具，类似今天的碗。基本造型是侈口、圆腹、圈足，双耳、四耳或无耳。亦有方座簋、带盖簋、三足或四足的簋。始于商中晚期，衰于战国。存世数量仅次于鼎。

簠，亦为盛黍、稷、稻、粱之器，只是口更大，作长方形，有盖（实际上与器身造型、大小相同），盖、身合上为一器，打开则为相同形制的两器。

豆，《说文解字》说它是『古食肉器也』。据

《诗经》及《周礼》，知其可能是盛食肉糜、小菜、调味品一类的小器具，类似如今酒席上的小碟。基本造型是上盘、中柄、下圈足。源自陶豆。

敦，类似球形或西瓜形的盛器，盛黍、稷、稻、粱。腹圆、二环耳、三短足、有盖。

第二类为酒器，包括饮酒器、盛酒器等。如爵、角、卣、尊等。

爵，一般也作为饮酒器的统称；专名的爵则指一种可饮酒兼温酒的器具，作用类似今天的酒杯。

基本形状为深圆腹，前有流，后有尖状尾，又有两柱，腹下有三锥形足。源于陶爵。始于商早期，衰于战国。与爵相似的还有角，只是角无流无柱，亦为饮酒器，且容量较大。最早出现的青铜饮酒器是觚，长颈细腰，上如喇叭口，下若高圈足。

卣，盛香酒的器皿。似壶，但有提梁（少数无提梁）。基本为椭圆体，偶见方形卣。

尊，酒器可统称尊，专名的尊则指容酒备斟的一种器皿。基本形状似觚而较肥硕，口部亦大些，似今天的盂。也有方尊、鸟兽造型的尊（如象尊、羊尊、虎尊等）。

方彝，高方身，有盖，盖似屋顶，腹有直亦有曲。

觥，即兕觥，是一造型奇特的酒器，体或椭圆或方，圈足或四足，有流、盖及把手，特色在于盖，多作兽首形。

其他容酒器尚有壶（长颈）、盃（可调酒）、罍（可酿酒）、甗（可装酱）等。

第三类为水器，包括盛水、注水器皿，如盘、鉴、孟、缶等。

盘，盛水的盘子，圆形、浅腹、双耳（或无耳）、下有圈足（或三足）某些盘还有流。盘与匜通常配套使用，匜的作用是舀水供冲洗之用，其状似水瓢。鉴，是盛水供照容用的大盆子，大口、深腹，有二耳或四耳。大鉴可沐浴。

第四类为乐器，系青铜礼器中的重要部分，用于祭祀或宴飨。包括钟、铙、钲、鼓、鐃于、铃、铎等。

钟是最重要的乐器。可分甬（上端有长柄）、钮（顶端圆或方）、搏（顶端有扁环或小兽造型），分别是侧悬或正悬击之发声。频率不同的钟，可以大小依次排列。数件或十数件一组的钟称编钟。湖

北随州市著名的曾侯乙墓出土的一组编钟达六十五件，居世界之冠。在隋、唐、宋、元时期，铜钟多见于寺庙。明清时铜钟复增多，体大，圆顶，正悬钮，覆莲纹。

铙，打击乐器。以槌敲击，以手执，亦称执钟。钲，似铙、钟，但狭长，有长柄。主要盛行于南方诸国。

鼓，用于战斗指挥，亦用于乐舞、宴会中，呈圆形，由鼓面、鼓体、鼓腰、鼓足等部分组成。先秦铜鼓极罕见，一件是流于日本的商代双鸟饕餮纹鼓，造型奇伟；另一件一九七七年在湖北崇阳出土，略小于前者。大量铜鼓发现于西南少数民族地区，时间稍晚。

第五类为兵器，如戈、矛、刀、剑、戟、钺、弩机、矢镞等，系实战使用的武器，出土数量较多，著名者如越王剑等。

第六类为车马饰，如辖、衔、当卢、轂、銮饰、马冠饰等。陕西长安张家坡西周车马坑、秦陵铜车马的发掘为我们提供了不少这方面的实物。

第七类是农用器具，包括铜铧犁、铲、锄、镰、

铤、斧、凿、削、锯、锉、锥、钻、钩等。

第八类为货币。我国至迟在春秋晚期已有金属货币产生。早期有布币、刀币、圆钱、铜贝，秦统一后用圆形方孔的半两钱，汉武帝时铸圆形五铢钱，唐武德年间通行开元通宝，此后各朝形制大抵相同。

第九类是铜玺印、符、节。我国的印章艺术有着三千多年的历史。商代晚期已有了铸有文字的铜玺印。在春秋战国后开始广泛使用。符是传令或调兵的凭证，一符从中剖为两半，有关双方各执一半，使用时需两半相合方可证明传令不虚。符多作动物形，如虎符。最早的铜符是战国时期遗物，如秦杜虎符。节为通行凭证，如鄂君启节，共两组十枚，合拢呈竹筒状。节上有铭文规定通行路线、车船数目等。

第十类为度量衡器，如商鞅方升、秦铜权（高奴禾石铜权）、尺（洛阳金村出土）等。

第十一类是铜镜，系照面容用具。齐家文化墓中已有发现。战国时大量发展，有纹饰与文字。珍贵的是西汉的透光镜。东汉至魏晋出现了浅浮雕的画像镜、神兽镜。唐镜制作更加精致。清以后渐被

淘汰。

除此之外，尚有灯、带钩、耳杯、案、博山炉、熨斗、刁斗（鍬斗）、扣饰等杂器。

二 青铜艺术的发展

我国目前所知最早的金属制品，是已有六千年历史的黄铜饰片，出土于陕西临潼。而出土于甘肃马家窑文化遗址的铜刀，据研究是最早的青铜器，系锡青铜，制造时间约在公元前四七〇〇年。

商代早中期已有相当规模和技术水平的青铜铸件工业。早期作品如郑州二里岗出土的两件兽面乳钉纹大方鼎，鼎上大小，但纹饰布置巧妙，并无重心不稳之感。此时的器物无衬底花纹，一般花纹均单层平面展开。商代晚期与西周早期的青铜器造型和纹饰规整对称，纹饰由单层发展为三层，多以阴线、阳线、阴面、阳面、线面兼用及浮雕、圆雕等形式来表现。铸造技术一丝不苟。

西周中晚期至春秋早中期，王室器物减少，各诸侯国器物占主导地位，『礼崩乐坏』反映在礼器

制作上是工艺渐趋于粗疏。但是，某些器物从铸造上讲仍是非常瑰丽精致，代表作首推大克鼎。

春秋中晚期到战国，随着奴隶制度的瓦解、铁器的使用，青铜时代逐渐结束，青铜器的铸造进入了更新期。这门古老的技艺渐渐从神秘的光晕中摆脱出来，风格清新写实。也出现了嵌错、刻划、鎏金、蚀刻等表面装饰工艺。这时期的精彩之作如莲鹤方壶、牺尊、曾侯乙编钟、越王勾践剑、四龙纹镜等，都各有特色。

秦王朝为时虽短，但从秦始皇陵出土的两乘铜车马看，其结构复杂，制作准确，融各国先进技术于一体，可推测当时拥有相当规模的铸铜业。

汉代钢铁冶铸技术、髹漆工艺发展很快，但是铜制品以其独有的特性仍发挥着重要作用。铜器品种除先秦已有的容器、乐器外，实用器皿大量增加，如灯、炉、奁、熨斗、壶、洗、镜、带钩、铜玺印、钱币等。容器素面的居多，皇室器物多鎏金、错金银。长信宫灯、牛形铜灯、透光镜、错金博山炉、滇王金印（用失蜡法制成）、贮贝器等器物为此时代代表作，绝世佳作还有马踏飞燕、张胜将军合葬墓

中一百二十六件一组的铜车马仪仗队等。

魏晋南北朝时期，佛教造像兴起。西晋早期的铜佛像受东汉末年传入的犍陀罗艺术影响，在创作上流于形式，比较呆板。而到南北朝时，中国艺人已将外来风格糅入自己的创作思维中，塑造出来的佛像既有神的圣洁，亦有感人的魅力，是有血有肉的形象。在南朝帝王贵族墓前，有许多护墓的石雕神兽，而存世铜雕中亦有类似的同时期小型辟邪出现，造型非常夸张。

隋朝也大力提倡佛教，并使之与道、儒并重。这一时期造像之盛超过南北朝。当时有高达数丈的大铁佛，而金、银、铜佛则是小型器物，以利于携带或室内供奉。从存世作品看，这些小铜佛秀骨清相，温婉俊逸，当以失蜡法铸成，较之南北朝更精致准确。

唐代的铜雕堪称形神兼备，气度恢宏。因国力强盛，据记载曾以铜、铁铸天枢，高达三十五米，上有蟠龙、麒麟、铁山、承露盘等。又铸九州鼎，高六米或四点七米，上有各州山川物产图形。从存世作品看，唐代仍以宗教造像、铜镜为大宗铜铸件。

如观音雕像，轻灵流动，不回避对人体曲线美的塑造，尽力显其婀娜多姿的美态，其手势、衣着无不令人赞叹。

五代十国时期，随着禅宗思想的兴起，在佛像塑造方面有了较多自由的余地，比如，在观音造型上，出现了松弛自然的新风格。

宋代曾在开宝四年（公元九七一年）用铜铸造了千手千眼观音立像，高达二十二点五米，为留存至今的金属造像巨作。另外，宋代又开始仿造商周青铜器，质量上乘。除人物、器物外，尚有大型动物铜雕，即现存四川峨眉山万年寺的普贤菩萨所骑六牙白象，躯体雄伟，气度不凡。小型实用铜铸件中也有精彩之作，如蛙形水注，造型朴拙可爱。

元代是蒙古族统治时期，工匠地位世袭，其艺术创造性难以发挥，在造像铸造中，初期尚有一定成就，以后则陷于僵化。从总体上说，元代的铸造艺术要逊于汉、唐、宋各代。元代的造像不少都是藏传佛教的梵式造像，如故宫所藏铜镏金文殊菩萨像。另外，由于忽必烈重视天象历法，特成立专门机构——太史局，铸造天文仪器，在郭守敬等的设

计下，铸造了简仪、浑仪，代表了当时世界上仪器制作的最高水平。

明代手工业日趋发达，工匠虽亦世袭，但有较多自由。科技方面有宋应星的《天工开物》，徐光启的《农政全书》，以及《宣炉博论》、《宣德鼎彝谱》等著作问世。实物成就如武当山金殿，建于永乐十四年（公元一四一六年），是我国铸造水平最高的一座大型铜铸建筑。其中供奉有真武帝君造像，熔铸质量极佳。上海博物馆藏有用失蜡法整体铸造的明文殊菩萨像，虽系一次铸成，但手指、装饰、毛发等非常精致、准确，是失蜡铸件中的精品。其他器物尚有宣德炉、故宫铜狮、北京钟楼上的永乐铜钟等，都是佳作。

清代的铸造艺术，在技术上有所发展，做工纤巧精致，不惜工本追求繁复精细。在乾隆时期之前，创作上大体承袭明代风气，而在此之后，逐渐走向繁复的境地，反而显得纤弱，不够大气。宗教造像仍是大宗，北京雍和宫、河北承德及甘肃、内蒙古等地都有保存。皇室专用铸件不少，如鼎、炉及龙凤、龟鹤、狮象、麒麟等，在北京故宫、颐和园留

存不少。乾隆年间（一七三六—一七九五）铸造过铜钟及一套金编钟。民间制品如大肚弥勒佛、骑驴天官像、十八罗汉、如意、带钩、书镇、铜玺印等，以品种丰富的小件为主。当时还出现了伪制商周青铜器的不良风气。

清末，西方雕塑风格与技术传入，但由于时局影响，铸造工艺处于不景气状态，留存佳作少，大型作品更少。主要是神像、法器，小工艺品、日用器皿及仿古伪器等。

三 青铜铸造技术的发展

铜器铸造技术若从采矿开始算起，历史非常悠久。铜矿的识别、开采、冶炼也是文明史上的重大创举，而这些技术的发展又促进了加工工艺的发展。

中国的冶铜技术大约起始于仰韶文化，对含铜玉石的火试可能是采铜术出现的契机，但在铜石并用时代，采铜和冶铜的规模都很小，或包含了一些偶然因素。而在青铜时代，矿冶已成为一个独立的手工业部门，分工很细，从采矿到筑炉冶炼都已达

到相当的水平。

先秦时期的青铜器主要是以泥范铸成的，从泥料选取与制备、制模、翻制范芯直到熔化与浇注，都有相应的难度，特别是铸造纹饰繁复、器形巨大的鼎、卣时，都要有相关的技术支持。而铭文的铸造更为复杂，可能在铸件设计时，已将铭文内容、形式（阴或阳）及所在部位安排就绪。对于阳文，可直接在铸型（范或芯）上阴刻，多为反书。对于阴文，则用铭模制活块嵌入铸型中铸出。

合金配制是另一个与铸造工艺同样重要的关键问题。先秦时期已认识、应用了金、银、铜、铁、锡、铅、汞等金属和半金属，尤以铜、铁为重，这些金属互相配制使用，如青铜合金的成分主要为铜、锡、铅，但在比例上有一个探索过程，最终得到了最佳实用效果。

从春秋中晚期开始，青铜工艺由单一的以分范合铸为主导的铸作改为同、分铸铸接、模印纹饰等多种金属工艺综合运用方法，形成了新局面，也使青铜器制作技术达到了另一个高峰。同时，失蜡铸造与叠铸工艺更加繁荣，适应了既精美又量多的

生产特点。

四 纹饰的艺术

青铜器纹饰是青铜艺术中的重要组成部分。在西汉后期或东汉时，铜器表面往往不用纹饰（即素面），带纹饰的器物集中在商周，且以商周最为著名。我们说商周铜器有一种狞厉之美，神秘、威严、精细，很大程度上是指其纹饰。

商周器物纹饰的这种特点与其作为礼器，用于祭祀祖先神灵有关，也与图腾崇拜有关。纹饰内容有时同器物用途有很大关系。祭祀场面的肃穆，观念上对神灵的尊崇，必然使得纹饰趋于神秘，令今人看去有触目惊心之感。而到了奴隶制度开始瓦解之时，纹饰便开始描绘现实生活，如狩猎、宴乐、攻战等，从神秘、威严的气氛中脱离出来。

五 金文的艺术

商代不仅确立了文字制度，产生了文字体裁，

而且形成了规范而有法度的书法形态，大量甲骨文、金文的出现即是有力的证明。

金文是商代书法体系中的重要内容。从字形、笔势、章法上看，金文较甲骨文更多地显出有意味的创作特性。

殷商时期金文字数较少，大字仅见一二字，较小的字体亦仅十数字，通篇气势和整体书风难以有效表达出来，但结体疏朗圆畅、端庄庄硕，属于雄健型。关于金文，另有专书收录，本书着重其图纹，包括族徽式的象形文字，字数少，图像意味足，为今人所欣赏。到了西周，金文数量增多，步入了文字书写的形式美与装饰美的更高阶段。

谢海元

目录

一	饕餮纹	一
二	龙纹	一五五
三	凤纹	二九五
四	动物纹	三五—
五	半人·半兽纹	四九九
六	几何纹	五四—
七	铜镜	六五五
八	压胜钱·佛像	七二七
九	全形器	七八—

一
饗饗紋

饕餮纹

在青铜艺术中，涉及怪兽造型的，应当首推饕餮。

『饕餮』这个名称，是宋代金石学家起的，依据是《吕氏春秋》里的传说：『周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。』同书又说它是自相残杀的族类：『雁门之北，鹰隼所鸷，须窺之国，饕餮、穷奇之地，少者使长，长者畏壮，有力者贤，暴傲者尊，日夜相残，无时休息，以尽其类。』而《左传》又说饕餮是贪食聚敛、穷凶极恶之辈：『缙云氏有不才子，贪于饮食，冒于货贿，侵俗崇侈，不可盈厌，聚敛积实，不知纪极，不分孤寡，不恤穷匮。天下之民，以比三凶，谓之饕餮。』杜预注曰：『贪财为饕，贪食为餮。』分析一下这几句话，可以看出，所谓『有首无身』，是从『日夜相残，无时休息，以尽其类』的意义上引申出来的。而『食人未咽，害及其身，以言报更也』的说法，又是从贪财贪食中引申而来。关于这种恶兽的相貌，只说是『有首无身』，并未言及其他。

从商周青铜器的实际纹饰看，宋代金石学家所称的

饕餮纹，只有一部分有首无身，其他多数是有首有身的，然而却为宋人忽略了。现在考古、文物界也用『兽面纹』这一适应面更广、更易被理解的称呼。

饕餮在青铜器纹饰中的形象并非具体真实的动物，而是一些幻想动物的集合体。它以幻想动物头部的正面形象为主，基本构图是有一双大而有神的眼睛，中间带一条鼻梁，大咧口、大獠牙、额顶有一对觚角（或双耳），有躯干的话则向两侧展开，另有尖锐的爪子。饕餮纹的形式基本上是公式化的，变化最多的，是其额顶两侧的觚角，因此觚角的不同是区分饕餮纹的标志。

根据角的弯转方向，可以分为外卷角纹饰和内卷角纹饰。前者呈一对两端卷曲的半环形，根部肥大、角端尖锐，类似绵羊角，盛行于整个商代，周初偶见。后者基本形状如牛角，但更向内弯曲，起初比较像牛角，发展到后来越发肥大弯曲，甚为奇特，此类纹饰多见于殷商时期及西周早期。

另一类觚角在弯曲处均呈方折形，称为曲折角纹饰，若将其还原成柔和舒展的状态，则类似于外卷角纹饰（像羊角）。这种角在当时可能被赋予了一定的特殊意义，因

为在某些青铜器鸟纹、象纹、怪兽纹的头部也有这种曲折角，而龙纹的某些特征也与之非常相像。曲折角纹饰盛行于殷商时期及西周初期。

还有一类饕餮纹在头部有圆锥体状的角，类似长颈鹿角。长颈鹿应该是古代麒麟的原型，《左传》记载十四年孔子见到麟。《逸周书》有『规规矩以麟』的记载，提到南疆戎族把热带产的长颈鹿晋献到了中原。麒麟一直是祥瑞之兽，以其角来装饰饕餮纹，自然是表示长有特殊觚角的珍兽具有某种神异的作用。这种纹饰出现较晚，约在殷商中晚期。

至于符合『有首无身』描述的饕餮，今天可以根据其额顶的角状或耳状物分为牛头纹和虎头纹。我们认为，要将饕餮纹各器官分解开来，归属到某一种具体动物中去是不可能的，正如前文所述，这类纹饰是许多神化了的、虚幻的动物的组合。若定要将其归类，视外部形象确定其原型，则非牛头纹莫属，但见其大鼻大眼，牛角俱在，非常象牛头形，只有一部分仅有牛角而面部完全不像牛的，姑且也归入其中。虎头纹是额顶有一对环耳状物纹饰的饕餮纹，兽面形状与牛头纹相似。

自西周中期开始，饕餮类纹饰的造型逐渐变得粗糙率，简化不少，躯体、耳、鼻、爪都变了形，仅余兽目尚可约略辨识，这部分纹饰可以归为变形饕餮纹。这同当时青铜器所有纹饰剧烈变迁、异化的风气有关。

从青铜器整体造型上看，有两件著名的饕餮食人卣形状相同。一件藏于巴黎塞努施基博物馆，另一件藏于日本住友氏泉屋博物馆。此器通体作猛兽踞蹲状，前爪正抓住一个人头怪物往血盆大口中送，人头怪物纹身，手、足有四趾。称它为饕餮食人卣，显然是受『食人』传说的影响。事实上，该器所现怪兽头部有猫科动物的特征，故现在一般称之为虎食人卣。

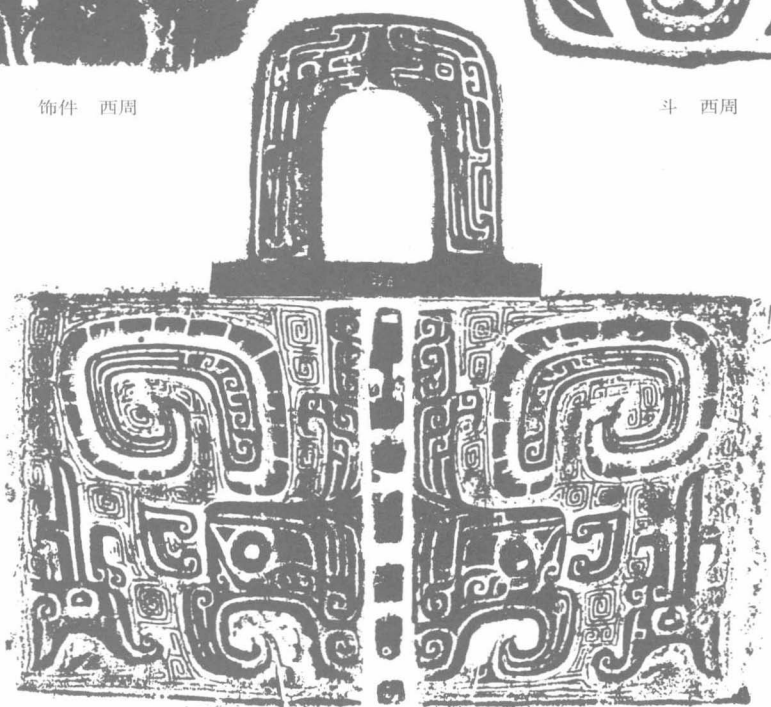
尊 西周

饰件 西周

斗 西周

鼎 商

犧飾 西周

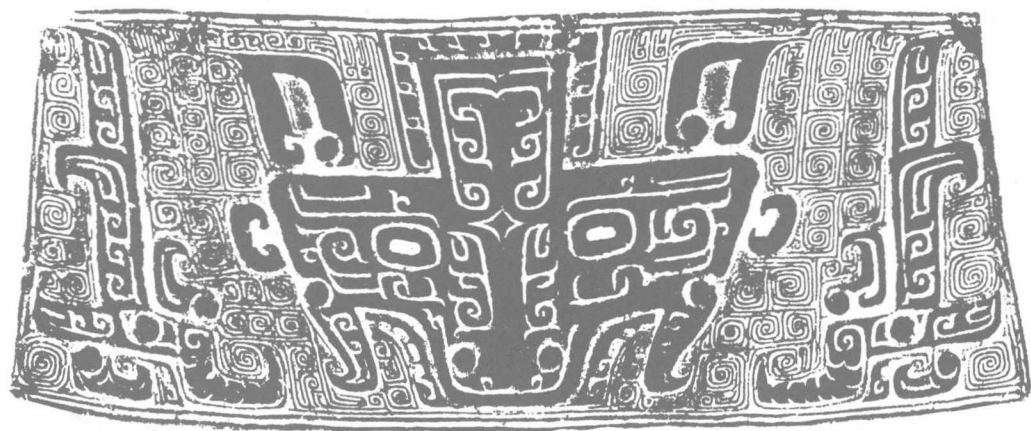
卣 商

盃 商

卣附飾 商

壺 商