

中小学艺术欣赏文库

古雅神奇的造型 上

青铜艺术

大连出版社

77.11.11
98.3.16
古雅神奇的造型

青铜艺术

居晓林 方 刘 编
陈 阳 靳振雷

(上 册)

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢
(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

一、入门篇	(1)
1. 青铜器发展概况及其时代特征	(6)
(1) 幼芽的萌动	(6)
——青铜器的孕育	
(2) 滥觞	(7)
——夏代的青铜器	
(3) 奇伟瑰丽	(9)
——商代青铜器	
(4) 殷商遗韵	(11)
——西周的青铜器	
(5) 激流中绽放的奇葩	(15)
——春秋战国的青铜器	
(6) 落日余晖	(18)
——秦汉时期的青铜器	
(7) 各放异彩	(20)
——少数民族青铜器	
2. 青铜器的简单分类	(22)
(1) 青铜农具和工具	(22)
(2) 青铜武器	(25)

(3) 青铜礼乐器·····	(26)
(4) 青铜杂器·····	(30)
3. 青铜器的铭文·····	(32)
(1) 青铜器铭文的产生及发展·····	(32)
(2) 青铜器铭文的主要内容及历史价值·····	(34)
(3) 青铜器铭文的书法艺术美·····	(36)
4. 青铜器的纹饰·····	(41)
(1) 青铜器纹饰的产生、发展及类别·····	(41)
(2) 狰狞恐怖的饕餮纹·····	(42)
(3) 民族象征的龙纹·····	(44)
(4) 典雅富丽的凤鸟纹·····	(47)
(5) 生动活泼的动物纹·····	(51)
(6) 象征光明的火纹·····	(55)
(7) 抽象深奥的几何纹·····	(57)
(8) 社会现实写照的人物画像·····	(58)
5. 青铜器的铸造·····	(60)
(1) 青铜的冶炼工艺·····	(60)
(2) 陶范法铸造工艺·····	(62)
(3) 失蜡法铸造工艺·····	(65)
(4) 青铜器的装饰工艺·····	(65)

二、鉴赏篇····· (68)

1. 古雅庄重····· (68)

——青铜礼乐器

(1) 鼎·····	(68)
(2) 鬲·····	(84)

(3)	簋	(86)
(4)	爵	(92)
(5)	尊	(94)
(6)	觥	(105)
(7)	卣	(108)
(8)	壶	(112)
(9)	盃	(115)
(10)	盘	(118)
(11)	鉴	(121)
(12)	匜	(125)
(13)	钟鼓	(126)
2.	豪华坚韧	(134)
	——青铜武器	
(1)	矛戈	(134)
(2)	钱戟	(137)
(3)	剑	(140)
(4)	弓箭镞	(144)
(5)	刀	(145)
(6)	镞	(148)
(7)	胄	(148)
3.	古朴实用	(150)
	——青铜农具和工具	
(1)	耒耜	(151)
(2)	铲鍬	(152)
(3)	铤镰	(153)
(4)	斧锯	(154)

4. 花样繁多 (156)

——青铜杂器

(1) 镜 (156)

(2) 灯炉 (165)

(3) 车马及车马器 (169)

(4) 符印 (179)

三、趣闻篇..... (182)

1. 战争的史诗 (182)

(1) 传说中的战争 (183)

——涿鹿之战中的青铜武器

(2) 铜柱上的火焰 (184)

——被用作酷刑的铜器

(3) 牧野的悲歌 (187)

——利簋上记载的战争

(4) 南征不复的国王 (190)

——打开铜输入中原通路的战争

(5) 铜盘话沧桑 (192)

——虢(guò)季子白盘“讲述”的故事

(6) 救命的铜带钩 (195)

——春秋的争霸战争

(7) 霸王窥视的宝物 (197)

——楚子问鼎的传说

(8) 双雄宝剑 (200)

——会稽山下的烽火

(9) 齐鲁交恶 (203)

—— 谗鼎引起的风波	
(10) “铜虎”破千军	(205)
—— 如姬窃符救赵	
(11) 大漠中的狼烟	(208)
—— 威力巨大的铜弩机	
2. 礼乐的宝典	(211)
(1) 飞雉登鼎的传说	(212)
—— 大吉大利的征兆	
(2) 周王定鼎	(214)
—— 新王朝确立的象征	
(3) 诸侯列鼎	(217)
—— 封疆建土的由来	
(4) 钟鸣鼎食	(220)
—— 制礼作乐的奥秘	
(5) 铜制判决书	(223)
—— 《训匭》上的案例	
(6) 平王迁鼎	(224)
—— 礼乐制度的丧钟	
3. 传世的沧桑	(226)
(1) 九鼎沉浮记	(227)
—— 周室九鼎为什么不翼而飞?	
(2) 大鼎风波	(229)
—— 司母戊鼎出土以后	
(3) 宝鼎重生	(230)
—— 潘家世代保护国宝的故事	

入门篇

历史与现实的相互映照和彼此影响常常是变幻莫测与出人意料的。一种有趣的现象是：人类越是日新月异地改造世界，创造一种崭新的文明景观，就越关注自身的开端，他们向自身发展的源头的追溯和探求也就更为热切与细致。也许这是因为他们比任何时候都更加清醒地认识到：人类童年时的那些辉煌、那曾经以其不可抵挡的规模与气势将人类自己深深震撼的文化形式，以一种新的方式在他们的血脉中不息地流淌着，而且不会随着时光的流逝而变得黯淡。

那么，哪些文化形式是我们民族发展过程中无法回避并且相互施以深刻影响的呢？尽管这个问题我们无法给出详尽的答案，那是因为数千年的漫长时光已经给予历史极其深厚的沉淀，这是无法用言辞描述得尽的。饶是如此，当我们轻轻地揭开东方世界神秘的夜幕时，仍是清楚地呼唤出一些最闪亮的星辰的名字：陶瓷文化、青铜文化、丝绸文化、园林文化、宫殿文化、火文化、酒文化、饮食文化、市民文化、宗教文化、官文化、侠文化、图腾文化、刑罚文化、训诂文化……就连将这一切笼而统之为“三教九流、五花八门”的这些俗语名词都有好些值得深入研讨的地方。

在所有这些闪烁的星辰里面，青铜器是尤为璀璨夺目的一颗。数百年来，经过各种职业的人（尤其是考古和盗墓的人）的不懈努力，林林种种、琳琅满目的青铜器已经以其卓

然不群的姿彩出现在世人面前。人们面对尽管铜痕披身也掩盖不了遍体光华的器物，从心中发出惊呼：这是如何精巧与雄奇的一个世界啊！仿佛阿里巴巴发现了神秘的宝窟，人们屏住呼吸，细心不放过一丝从远古传来的文明气息，从古籍与青铜器的铭文的对照上捕捉一个个陌生的名字：鼎、尊、盘、壶、卣、罍、觥、戈、矢镞、耒、耜、釜、彝、钟、簋、樽……

青铜，这个名词由于年代久远而带上了莫名的神秘感。在古希腊传说中，人类在古代经历了四个阶段：黄金时代、白银时代、青铜时代和黑铁时代。与黄金时代人类的乐而忘忧，白银时代人类的贪乐负义以及黑铁时代人类的自由竞争相对的是，青铜时代的人类有着勇毅无畏的体魄和性格，从内到外都带着青色金属的硬度与光泽。似乎从那时起，青铜这种没有生命默默地发出青白色光泽的合金就成了勇猛顽强却又不近人情的象征意义。就连大名鼎鼎的现代雕塑家奥古斯特·罗丹在他的一尊青铜雕塑上再现了古代先民的坚韧不屈却又增添了现代社会人们那种疲惫无奈的标志后，给它赋与了《青铜时代》的名字，不能不说是意味深长的。

让我们再来谈谈青铜的构成。它大致是由红铜与其它金属元素混合熔炼而成，视其化合的金属而称之为锡青铜、铜青铜、铅锡青铜、镍青铜、磷青铜等等。在我国古代，青铜器大都是锡青铜和铜锡青铜。人们是怎样发现两种不同的金属重新熔解融合可以形成一种新的完全不同的材料。这种材料的硬度、抗拉强度不仅完全不同于构成它的那两种金属，甚至还能超过后来被广泛使用的熟铁、铸铁等铁质材料，只是在20世纪的产儿——高碳钢及其更新产品面前，它的这些性能才稍稍逊色些。试想一下，当刚刚摆脱蒙昧无知心灵的人

类，还处在充满了对蛮荒粗野的大自然的无限恐惧的时候，就拥有了一件这么强大、这么有用的武器，难道他们对未知世界的斗志不会被激励起来吗？在漫漫的文明进化史中，我们的祖先一次次地越过了血与火的考验，以无畏的姿态大踏步地前进着，也许就是因为有着这些不朽的创造发明支撑着他们的信念吧！

在浩如烟海的艺术形式中，中国的古青铜器以其高贵堂皇的气度卓立其间。就拿众所周知的商代司母戊大方鼎来说吧，这尊高达 1.33 米，重达 875 公斤的青铜器具造型简洁明快，不事雕琢。外表宽沿厚耳、巨腹短腿，整体给人庄重古朴的感觉，但其中却似乎蕴蓄了一种包容宇宙的气势。再看那似不事雕琢的纹饰：耳侧铸虎吞人头纹，腹饰兽面方框纹，四条粗壮的柱形足上面也雕刻着兽面，突出青铜粗砺的纹理，有力地支持了整体的磅礴气态和厚重感。我国著名的考古学家夏鼐先生曾经把古青铜器的特点概括性地总结为“形状奇伟、花纹瑰丽”，从我们上面就单个青铜器的简单分析来说，是多么有概括力的啊！

人们在欣赏青铜器古朴生动的造型的同时，一定不会忽视青铜器上大量带有的纹饰图案。可以说，青铜器的纹饰是青铜器最有美学价值的部分，其中流露出古人对生命与宇宙的广泛思考，是一部无字的天书。看，方寸之间竟会凝缩了那么多夸张凝重、令人触目惊心的画面：这是兽噬人头，那是龙吟虎啸；这是鸾翔鸩鸣，那是宴饮渔猎，更有数不胜数的牛纹、鹿纹、象纹、兔纹、蜗身兽纹、龟纹、蟾蜍纹、鱼纹、蝉纹等等，这是天下地上飞禽走兽的大聚会，它们在历史的沉思中肆无忌惮地传递生命的活力；除此之外尚有熊熊

的火焰、变幻无端的几何纹样、带有强烈情节的叙事画面、狰狞诡异的人头怪面以及贝纹、绳络纹等等。所有这些精巧的形象中，既有创造者身边看得见摸得着的具体物象，更有生活中并不存在这类形象，而只是在他们无边无际、荒诞不经的想象世界中才有的东西。从很多年代并不一致的考古发现上发现具有相似的形象中，我们可以推定在古代流传着大量的神话传说，正是这些神话传说给不同时代的青铜器工匠们以同样的创作灵感，进而制成流传后世的产品。正如我们所知道的那样，所有的神话传说都有着其产生与发展的现实土壤，都是对现实生活的一种反映与折射，那么，我们是不是可以以这些具象的画面中推算出古代的人们心里在想些什么，那时候究竟有哪些社会现象与社会观念？为什么从有的青铜器纹样上我们有以发现欣喜愉悦带有童话般浪漫色彩的境界，而有的青铜器图案则以其狰狞残忍的构成，将暴力与死亡予以渲染，带来一种无可挽回的绝望的哀鸣？这里也许有我们永远无法企及的难度，但我们愿意将这个问题揭示给大家，带着对古代无法挽回的过去世界的孜孜探求，叩响历史长廊深沉悠长的回音。

还有一个难题，就是雄伟而又精致的青铜器的铸造问题。即使是最平常的一件工艺品，它的诞生过程即从产生需求到设法制造再到最后的实现创造，都要经历一个常人难以体会的复杂过程的。尤其在古代生产技术十分低下，铸造条件相当不完备的情况下，我们的祖先能够完成这些即使在今天看来仍具有很高难度的炼制过程，的确是十分难能可贵的。再拿司母戊大方鼎为例，这尊重达 875 公斤，在我国已发现的青铜器中体积重量均占首位，在世界青铜器中也十分罕见的

庞然大物，在三千多年前的商代铸造完成，是有一系列的技术难题需要解决的。据估计，铸造这个鼎需要铜锡的金属原料一千多公斤（而鼎重只是不到九百公斤），如果按商代遗址出土的熔炉计算，需要有四十个以上的熔炉同时进行冶炼，在较短的时间内有足够的熔液源源不断地流入泥范之中，才能保证铸造的质量，不致因为先后灌入的铜液冷却速度不一而报废。如果每个炉旁要有三、四人进行操作，再加上设计、制范、拆范后的修整、运输和管理等，则需要二、三百有经验的技术工匠的密切协作，才能够顺利地完成了这一宏伟的铸造工程。我们今天能够在博物馆或古建筑里看到各式各样的青铜器，透过青绿色的斑斑锈蚀端详它们的外表的时候，我们可不要忘了在历史的重雾后面，有一大群衣衫褴褛胼手胝足的人们在为眼前这些器物的存在而不息地工作着。也许正是因为这样，青铜器才能历千年而不衰，在漫漫的历史长河中持续地放出夺目的光芒吧。

拉拉杂杂地说了这么些，不是要详细地介绍青铜器的知识，而仅仅是想能够通过这样几段不长的文字，使读者对历史的瑰宝——青铜器有个感性的认识，了解到青铜文化的不朽地位和珍贵价值。我们编这本书的目的就是要让大家更深刻地进入我国灿烂的古代文化的世界，从而增添炎黄子孙的自豪感和自信心，如果我们的努力将会是对这个目标的小小促进，我们是会很感欣慰的。

1. 青铜器发展概况及其时代特征

(1) 幼芽的萌动 ——青铜器的孕育

中国被公认为是世界文化发展最早的文明古国之一，我们祖先给我们留下了极其丰富的文化遗产。但是，正如我们熟知四大发明一样，我们对再早的一个辉煌时代——青铜时代却知之甚少了，青铜文化也是古代文化遗产的重要组成部分。

猿类经过长期的进化，逐渐能够直立行走，以至制造、使用工具，终于转变为人，而制造和使用工具也就成为人与动物的最根本的区别。人类最初仅仅能够制造一些非常简陋的打砸石器工具，但早期的人类就凭这些与自然界作斗争，顽强地生存了下来。他们从生产实践中不断地总结经验，改进生产工具，慢慢地从原来仅能打砸一些石头到能够磨制一些比较细致锐利的石器工具，人类从旧石器时代迈进新石器时代。

但是，石器工具并不能满足人类征服自然、改造自然的需要，人类还需要更为方便、更为耐用的工具，于是他们便试图从自然界中发现一些矿物质，把它们冶炼出来，然后铸成一定形状，人类便进入了金石并用时代以至青铜时代。在我国新石器晚期，人们在自然界寻找材料制造石制工具和农

具的过程中，逐渐发现一种自然铜石，叫做红铜，也称纯铜。红铜具有一定的金属光泽和延展性，但是它质地软，还不如石器坚硬、锋利，所以在生产生活实践中，它并没有取代石器，而仅仅被人们铸成小型工具或装饰品之类。在锻打的过程中，人们逐渐认识和掌握了金属的特点与性能，为青铜器的创制发展提供了经验。后来，人们又发现可以从孔雀石中提炼出铜，经过长期实践，又掌握了在冶炼过程中，加入适量的锡从而降低铜的熔点，增加铜的硬度，从而炼出了青铜，而青铜因为是铜锡合金，颜色发青，故得名。经过漫长的历史岁月，祖先终于迈进了一个辉煌璀璨的时代——青铜时代。

青铜时代，是指人类社会已经发展和制作了青铜器，运用于生产和生活领域，使整个社会面貌发生了巨大变化的时代。青铜时代的一切物质文化和精神文化都可以称为青铜文化。狭义地说，青铜工艺和青铜制品所涉及的文化，称为青铜文化。我们今天在博物馆、展览馆可以见到大量制作精巧、造型优美的青铜器，其精美绝伦令我们现代人都叹为观止，这些都是祖先优秀智慧的结晶。今天，它们又成为研究古代社会的珍贵文物。

(2) 滥觞^① (làn shāng)

——夏代的青铜器

中华民族经过漫长的蒙昧野蛮时期，逐渐迈入文明时代，黄帝、尧、舜、禹的传说反映了中华民族对美好幸福生活的

① 滥觞：指事情刚开始。

憧憬和向往。他们在长期的社会生活中默默贡献，为后世留下了珍贵的文化遗产，一个个绚烂夺目的青铜器便是他们的杰作。但是我国古代青铜的冶炼铸造究竟起于何时，目前很难判断。不过在古代传说故事中的黄帝和蚩尤作战时，蚩尤就是用铜作兵器，使黄帝在战争初期处于劣势。史书也记载着：“黄帝作宝鼎三，象天、地、人”。这些虽属传说，但它在一定意义上为研究青铜器的起源提供了重要的文字资料。目前发现最早的青铜器是1957年甘肃马家窑文化和马厂文化遗址出土的铜刀。它的发现说明在4000多年前，我国就进入了青铜时代。约公元前21世纪，夏朝建立后，青铜器也进入了一个崭新的发展阶段。

夏代是我国历史上第一个朝代，也是第一个奴隶制国家。相传大禹治水后，接替舜担任了部落联盟首领，他还“收九州之金，铸九鼎，象九州”。但他并没有把首领位置禅(shàn)让^①给其他人，而是传给了儿子启，奴隶制国家机器建立起来了。但是夏代毕竟处于文明的初期阶段，无论是政治制度，还是生产力水平、文化发展都带有极大的原始性、粗糙性，青铜文化也就不可避免地带有这种时代的烙印。

夏代青铜器铸造工艺简单，形体单薄，种类也比较少。根据考古发现，河南偃师二里头的文化遗址中的青铜器是夏代青铜器典型。二里头文化遗址出土了许多制作原始的青铜小刀、爵、锥、铃等。这些青铜器，大多是仿照相同时期的石、骨、蚌、陶器制成的，带有极大的原始性。但是，劳动人民还是制作了一些比较精美的青铜制品。考古学者发现了我国

① 禅让：指古代帝王让位给别人。

最早的青铜容器——夏代的铜爵，造型精巧而优美，设计也充分体现了酒器的特点。

夏代青铜器主要是一些小件的工具和兵器，比如小刀、小钻、鱼钩，戈、凿、钺（钺的一种，在乐舞中使用）等。重要的是这一时期已经能够铸造一些空体容器，比如乳丁纹平底爵，这就需要更高的工艺。

夏代的青铜器传世作品很少，但它们对于鉴定传世的同类铜器时代，具有极为重要的意义，而且虽然比较粗糙，但为以后的青铜文化鼎盛时期的到来奠定了基础。

(3) 奇伟瑰丽 ——商代青铜器

当夏桀还在高唱与日同在的时候，一个更富活力、野性奔放的民族——东方的商部族逐渐强大起来，最后在其首领汤的率领下，攻灭夏，建立了我国历史第二个奴隶制王朝——商王朝。

商部族处于黄河下游，它属于华夏族东边的夷族。传说商部族的祖先契的母亲简狄洗浴时，有玄鸟生蛋，简狄吞食后，就生下了契。我国古代经典《诗经》也说：“天命玄鸟，降而生商”，这一传说一方面反映了商统治者企图借助天来辩护其统治的合法性，另一方面也体现了商人对天、对宇宙自然的憧憬与畏服的复杂心情。

商代是我国历史上奴隶制文明高度发达的时期，那时的农业、手工业和文字已经相当成熟，人们的生产经验也逐渐积累起来，使得青铜器铸造业也走向了它的成熟期。从另一