

中国传统图案丛书●

中国铜镜 图案集

ZHONGGUO TONGJING TUANJI

周世荣编绘

SHANGHAI SHUDIAN CHUBAN

上海书店出版

164

中国铜镜图案集

ZHONGGUO TONGJING TUANJI

周世荣编绘

上海书店出版

SHANGHAI SHUDIAN CHUBAN

责任编辑 吴伦仲
技术编辑 毛志明

中国铜镜图案集

周世荣 编绘

上海书店出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海浦江印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/24 印张 13

1995年3月第一版 1995年3月第一次印刷

印数: 0001-6000本

ISBN 7-80569-997-6 / J·354

定价: 15.80 元

中国传统图案丛书

前言

在我们中华民族的艺术宝库中，装饰纹样图案十分丰富，多姿多彩。从出土的先民们的陶器上，秦汉的青铜器上，唐宋的织锦、服饰，明清的建筑，历代各种器物，以及民间的工艺品等等，无不装缀着许多美丽的纹饰图案。它们有的质朴典雅，有的富丽堂皇，有的凝重沉郁，有的柔美飘逸，反映出我们民族的丰富的审美情趣和深厚的思想内涵。

当前我们国家正处在一个改革开放的时代，社会主义市场经济蓬勃发展，人民生活极大提高，各方面都需要美的装饰与装潢。新的时代需要新的美术，但是新的美术决不是无根之木、无源之水，需要学习传统，借鉴外国，在继承中创造。为此我们编辑了这一套《中国传统图案丛书》，希望能给读者以美的享受、美的养料和美的启迪，为美化我国人民的生活作出一些贡献。

前言

镜子，古代叫“鉴”或“照子”，是日常生活中不可缺少的梳妆照容器，也是我国古代青铜器中独成体系、价值很高的工艺美术品。历代制作者往往把当时人们美好的愿望用图形和文字作为装饰，因而，古代青铜镜也是一面时代的镜子，它不仅反映了当时文化艺术水平、冶炼和装饰工艺水平，而且还是人们精神生活的反映，起着美育和教化作用。

在世界范围内，铜镜出现以西亚和中国为最早。伊拉克基什遗址出土的铜镜可早至公元前 2900 年至 2700 年，伊朗的苏萨遗址出土的铜镜可早至公元前 2300 年至 2000 年；我国甘肃省和青海省齐家文化遗址出土的铜镜，也可早至公元前 2000 年。

上述青铜镜大致可分为两大体系：一为带柄式，西亚、埃及、希腊、罗马的古代铜镜往往为圆形带柄式；另一种多为圆形，镜背设有系钮，没有柄，以中国宋代以前的青铜镜为代表。

中国古代铜镜的演变大致可分为形成（夏、商、周）、发展（春秋、战国、西汉）、繁荣（新莽、东汉）、中衰（三国、六朝）、创新（隋、唐、五代）、流变（宋、辽、金）和衰落（元、明、清）七个阶段。其演变过程作驼峰起伏状，在汉、唐时期出现两次高峰。

自齐家文化至西周时期的铜镜，到目前为止，全国出土的还不到三十件。其装饰图形以抽象的几何图形为主。至西周与东周之际，三门峡市上村岭虢国墓地中才发现简单的禽兽纹镜。

战国时期的青铜镜，在江淮流域的湖南、安徽等地有大批出土，并有规范化的完整体系，如楚式镜等。这时铜镜图案出现了地纹与主纹等多重叠式的工艺装饰和镂空、金银错、镶嵌宝石、彩绘等精工制作。常见的有山字、菱花、怪兽和龙凤纹等图案，线条平、凹或凸起作铁线银丝状，多作图案式而有变化。其中方连纹镜典雅而具有静态美，环带式怪兽纹镜倔强的动物造型则体现了和谐的动态美，而山字纹镜的图形装饰则静中寓动。东北吉林一带出土的双钮和多钮镜属于另一体系，图形以抽象的几何纹为主。

秦式镜往往是楚式镜中的一些变形式样。汉初以来，铭文镜逐渐兴起，地纹镜相对衰落。汉代升仙思想盛极一时，铜镜图案中出现了仙人和有关铭文，常见的有羽人，即“羽化登仙”之意。此外，还有神话传说故事，如西王母、东王公、金童玉女及仙人赤松子、王子乔等，常见的铭文则有“尚方作镜真大巧，上有仙人不知老，渴饮玉泉饥食枣”等。其他图形还有四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）和仙禽、仙兽及寓意祥瑞的玉兔、白麟、九尾狐、三足鸟等。这些图形充满了丰富的想象和创造精神。

魏晋南北朝三百多年的长期战乱中，人们流离失所，苦难穷困，他们从求佛超生中寄托虚无的希望，从而佛教艺术也得以在铜镜工艺中大放异彩。

公元 618 年，李渊父子取得政权，唐代以“文治”

“武功”建立了强大的封建帝国，并促进了中外文化的交流。铜镜工艺再次发展到最高峰，不仅出现了金银平脱、镶嵌螺钿等特种工艺，而且图案装饰风格往往中西合璧，出现了划时代的变化，如西方常见的葡萄纹、花鸟、走兽以及灵活多变的浮雕、高浮雕的装饰手法等兴起，代替了汉代及以前单一的线条装饰和虚幻莫测的神怪图形。内容方面也有了新的变化，有的象征爱情和幸福，如鸳鸯成对、并蒂莲开、雀鸟衔花、多种宝相花、蝶恋花、同心结等；有的象征长寿，如鸾凤衔绶（音同“寿”）等。唐代诗歌闻名天下，唐镜中题诗兼画，图文并茂的装饰也不少。诗句风雅成趣，书法圆浑秀丽，图案富丽堂皇，反映了唐帝国经济繁荣、文化发达的时代特征。此外少部分装饰图案中还出现了人物故事（如伯牙弹琴、孔子问荣后期）和神话传说（如嫦娥奔月）等多种装饰图形。

两宋、辽、金以来，铜镜式样除了常见的方、圆和花形外，还出现了桃子形、瓶形、钟形、炉形和带柄、带座等多种式样。图形装饰吸取了织锦、刺绣和陶瓷图形的某些特点，线条趋向纤细，常见的图形有缠枝花朵、历史人物和神话传说故事，有些则反映了现实生活中的活动，如做气功、踢足球等。

元、明、清时期，铜镜工艺趋向衰落，铸造显得粗糙，仿古镜大量出现，装饰中出现多种杂宝图形，常见的吉祥语有“寿山福海”、“金玉满堂”和“福寿双全”等等。

上述历代铜镜图形归纳起来大致可分为自然图形和人文图形两大类。

自然图形可分为五种：

1. 植物—— 宝相花、莲花、牡丹、梅花、桃花、松、竹、菩提树、娑罗树、扶桑、桂树、葡萄、忍冬、草叶等。

2. 动物—— 狮、熊、鹿、马、鹤、鸳鸯、鹦鹉、孔雀、蜂、蝶、蜻蜓、蜥蜴、鲤鱼，以及兼有象征意义的十二生肖等。

3. 人物—— 吴王夫差、越王、范蠡、伍子胥、孔子、伯牙、歌舞者、弹琴者、下棋者、踢足球者、做气功者、寿星、儿童、武士、仕女、侍者等。

4. 天象—— 日、月、星辰、二十八宿等。

5. 风景—— 流云、高山、流水、太湖石、大海等。

人文图形大致有六种：

1. 几何图形—— 方、圆、三角、波浪、菱形、多边形、连珠、编织等。

2. 文字—— 小篆、隶书、楷书、梵文、契丹文、以及多种变体字。

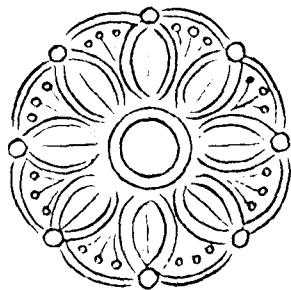
3. 器物—— 琴、瑟、笛、拍板、鼓、壶、瓶、尊、杯、香炉、鼎、戈、剑等。

4. 建筑—— 茅屋、亭、台、楼、阁、榭等。

5. 象征性图形—— 有绶带、同心结、万字(卐)、太极图、八卦、龙、凤、四神、五灵、三足鸟、九尾狐、句芒、迦陵频伽等。

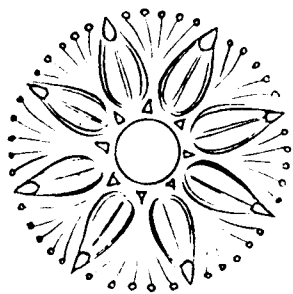
6. 神话传说—— 仙人王子乔、赤松子、羽人、东王公、西王母、金童、玉女、嫦娥奔月、八仙过海、柳毅传书、吹箫引凤等。

从上述简短介绍中可以看出，中国铜镜不仅具有悠久的历史，而且图案装饰有着古老的传统和独特的风

格。铜镜图案是我国民族工艺美术中的一朵奇花，值得我们发掘、整理，以便在探讨中推陈出新。

我很久以前就想编写一本比较完整的“中国铜镜图案”。远在三十年前（即1964年），我因病在南岳住院疗养时，就曾伏在病床上完成了一本摹绘的“中国铜镜图案”，但至今一直没有出版。后来因撰写《中华历代铜镜鉴定》而将部分资料收入插图。随着地下铜镜资料的不断出土，深感原来的手稿资料不够完整，现趁上海书店出版成套“中国传统图案丛书”的机会，并在该社俞子林总编的大力支持下，我把原来的旧稿，大刀阔斧地作了全面增删：其中大量人物、禽兽临摹图改用了原件拓片放大，以保证图形的真实原貌，并增加了大量铜镜实物拓片，而将图形模糊者改用线描图，边缘图案仍保留展示面摹绘图，以利实用。这些摹绘手稿，绝大部分是我当年伏在病床上辛勤劳动的成果，现把它收录在本图案集中以留作纪念。住院编绘期间，曾得到该院苏南辉同志的关照和支持，特此致谢！

湖南省文物考古研究所研究员（教授）

周世荣于长沙

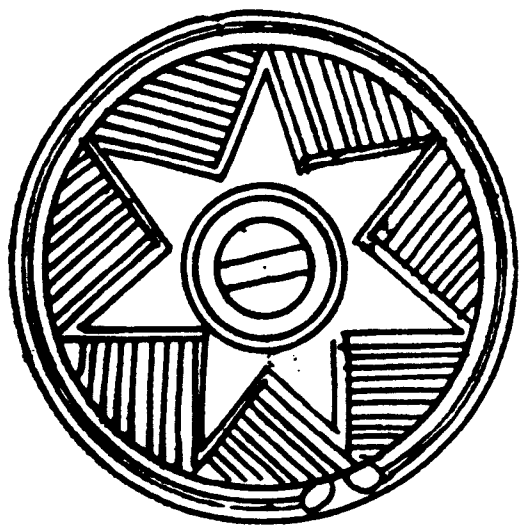
1994年8月

目

录

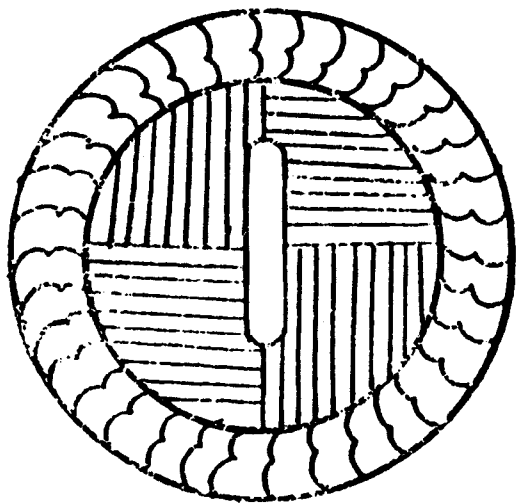
齐家文化铜镜图案	1
殷代铜镜图案	2
周代铜镜图案	4
战国铜镜图案	5
战国秦汉之际铜镜图案	46
西汉铜镜图案	51
新莽铜镜图案	78
东汉铜镜图案	112
三国六朝铜镜图案	178
隋唐之际图案	186
唐代铜镜图案	201
五代铜镜图案	236
宋代铜镜图案	241
辽代铜镜图案	271
金代铜镜图案	278
元代铜镜图案	289
明代铜镜图案	296
清代铜镜图案	300

齐家文化 铜镜图案

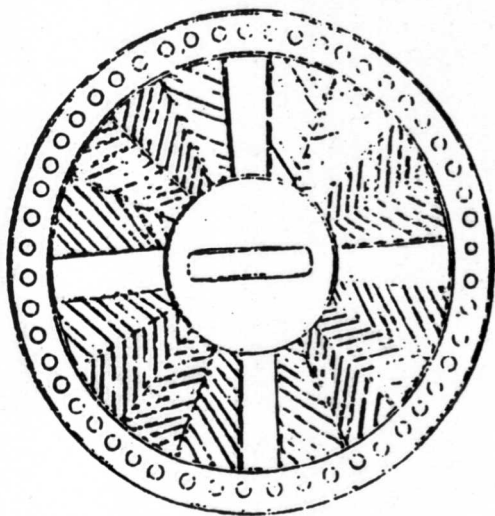

七角星几何纹铜镜

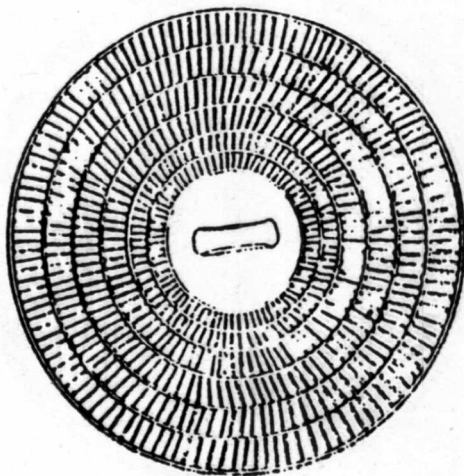
殷代 铜镜图案

错线几何纹镜

连珠纹缘几何纹镜

蒲垫状几何纹镜

周代 铜镜图案

西周动物纹镜

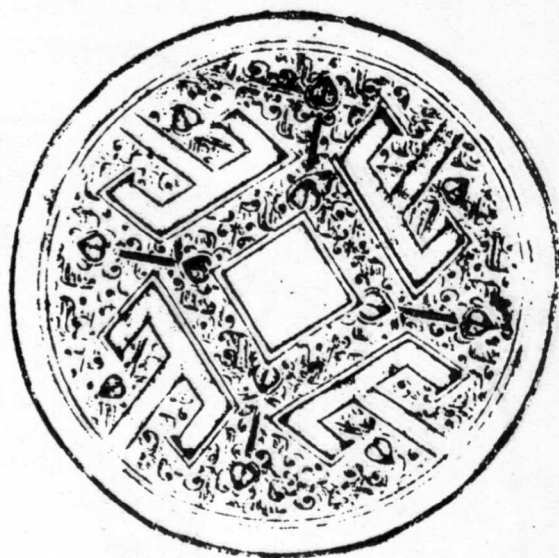
战国 铜镜图案

四山纹镜

四山纹镜 (径 174 毫米)

五山纹镜 (径 192 毫米)

四山鹿纹镜

四山纹镜

五山纹镜 (径 192 毫米)