

中国青铜器 造型与装饰 艺术

朱和平 著
湖南美术出版社

The Plastic arts
and ornament art
of Chinese bronzes

中国青铜器 造型与装饰 艺术

朱和平 著
湖南美术出版社

The Plastic arts
and ornament art
of Chinese bronzes

图书在版编目 (CIP) 数据

中国青铜器造型与装饰艺术 / 朱和平著. —长沙: 湖南美术出版社, 2004

I. 中... II. 朱... III. ①青铜器 (考古) — 造型 (艺术) — 研究—中国②青铜器 (考古) — 装饰艺术—研究—中国 IV. K876.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第098284号

中国青铜器造型与装饰艺术

作 者: 朱和平

责任编辑: 李 松

责任校对: 彭 进

封面设计: 戴 宇

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区4片

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 12

印 数: 1-3000册

版 次: 2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

书 号: ISBN7-5356-2160-0/J · 2011

定 价: 30.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

前言

自从丹麦国家博物馆的保管员克·吉·汤姆森 (Christian Jurgensen Thomsen, 1788—1865) 在 19 世纪上半叶提出“青铜时代”这个名词以后, 青铜器的研究在全世界都受到了极大的重视和关注。作为青铜器发现和出土最多的国家, 我国古代青铜器的研究, 继宋、明以后, 在 20 世纪掀起了第二个研究高潮, 迄今为止, 这个高潮一直在持续深入之中。

在 20 世纪我国的青铜器研究中, 举凡青铜器的类别、器种、铭文的释读及历史价值的揭示、冶铸工艺、器物的形态特征、装饰题材和青铜器的发展历史等几乎均有涉及, 在某种意义上可谓是题无剩义, 有人甚至感叹: 只要没有新的、独特的青铜器实物发现和出土, 似乎没有继续研究的必要。

笔者在多年的工艺美术史研究中, 对于青铜器物一直处于一种矛盾的心理之中, 一方面, 深感中国古代青铜器经历了发生、发展、衰亡的过程, 跨越两千多年的漫长岁月, 保存至今的器物数以千万计, 堪称中国文明的象征, 是解读中国文明发展史无法回避的对象; 另一方面, 有关青铜器的研究成果众多, 如果没有扎实的功底、独到的视野和敏锐的思维, 而去做所谓的研究的话, 难免会给人以炒剩饭、拾人牙慧之嫌! 也许是这种矛盾心理, 所以在平时的研究工作中, 迟迟没有勇气选取某一个角度对青铜器进行全面、系统的研究。2001 年下半年, 笔者承担了湖南省社会科学基金项目——《中国古代设计史研究》, 在思考之余, 终于下定决心, 从设计艺术角度先对青铜器进行个案研究, 然后盱衡全局, 对整个古代设计史做总体研究。整个研究工作进行得异常艰难, 主要原因一是思维定式的不确定性, 使研究的框架难以确定; 二是相对集中的研究时间得不到保证, 所以对一些问题难以深入研究。在弥历两年多的断续研究过程中, 我始终认为, 在整个

青铜器时代，不仅青铜器的品种、种类在变化、发展，而且各种不同的器类，同类器物的不同作用，在不同时代、不同地域有着不同的造型形态和装饰手段，因而有着不同的审美表现。这些审美形态一直跃动于民族文化艺术发展的血脉之中，为中华传统艺术的重要源头。正是基于这种认识，所以在谋篇布局方面，作了如下考虑：

第一，本书虽然不属于青铜器本体性的研究著作，但是弄清楚青铜器的发展历史，是了解青铜艺术的前提和基础，所以本书列专章简要叙述青铜器的产生、发展历史及工艺演进的整个过程。

第二，历史时期青铜器的名称、使用功能，既因造型而决定，又因造型的变化而影响功能的变化。况且在以往的研究中，对青铜器种类的分类，说法不一，不仅导致因名害义，而且还严重地影响到了揭示其艺术价值的角度与方法，所以本书也列专章，对青铜器的分类提出一孔之见，旨在通过名称、功能试图有利于把握其艺术性。

第三，就青铜器物而言，包含的审美因素是多方面的，包括了功能之美、造型之美、装饰之美、材料之美、工艺之美和鉴赏之美，但是，最能体现出艺术价值与艺术水准的，当推造型与装饰两个方面，因为这两个方面，决定了物品的外观风貌，其他四个方面，则或可通过其中的一个方面涵盖某些内容；或是人们对于造型和装饰载体的一种感受；或在造型和装饰中得以表现；或是造型和装饰成为其结果。基于此，本书对于青铜器审美的研究，主要通过造型设计和装饰设计的分析而展开，至于其他的审美特征，则仅间或指出其特色突出之处。

第四，作为中国文明象征的青铜器，大致经历了“人化→神化→礼化→人化”的过程，这个过程与时代政治、经济、文化环境是紧密联系在一起的，蕴含和承载了深刻的思想文化内涵。这些内涵粗看起来虽似乎与青铜艺术没有直接的关联，但实际上影响了青铜器的设计意识、设计思想和制作工艺，并通过其折射出来，所以，本书列专章阐释其思想文化价值，目的是为了更好地把握青铜器的艺术所在。

青铜器艺术是一个涉及多门学科研究的领域，限于见闻和常识，书中错误和不妥之处自然在所难免，现在之所以有勇气呈献出来，目的是为了得到读者朋友们早日的指正。

朱和平

2004年3月于株洲火把冲

目录

第一章 青铜器的发展简史	1
一、中国古代青铜器的萌芽	1
二、扑朔迷离的夏代青铜器	2
三、高度发展的商代青铜器	4
四、从“神化”向“人化”回归的西周青铜器	8
五、中国古代青铜器的繁荣时期——春秋战国	11
六、变革中的秦时青铜器	17
七、青铜器继续发展的两汉时期	19
八、青铜器走向衰落的魏晋南北朝时期	21
九、中国古代青铜器发展的余绪——隋唐时期	23
十、仿古青铜器出现的宋元明清时期	25
十一、中国古代铜镜的发展演变	29
 第二章 青铜器的类别划分	 41
一、农具与工具	43
二、兵器	55
三、礼器	62
四、杂器	83
 第三章 青铜器的造型艺术	 91
一、夏、商、西周时期	91
二、春秋战国时期	102
三、秦汉时期	106
四、中国古代铜镜造型艺术	110

第四章 青铜器的装饰艺术	115
一、商、西周时期	115
二、东周时期	124
三、秦汉时期	129
四、中国古代铜镜的装饰艺术	132
 第五章 青铜器的文化阐释	 141
一、鼎的权力象征与迷信思想	141
二、动物纹样与政治、宗教的关系	147
三、青铜器铭文的文化意义	153
 青铜器作品欣赏	 169

第一章 青铜器的发展简史

一、中国古代青铜器的萌芽

中国古代冶铜术的发明和青铜器的使用，究竟始于何时，至今尚无定论。从文献记载来看，大约四千多年以前，古史传说中的黄河流域黄帝部落与南方蚩尤部落曾发生战争，《世本·作篇》记载“蚩尤作兵”。有的学者指出，该兵器应是青铜制品^①。《汉书·郊祀记》记载说：“黄帝作宝鼎三，象天、地、人。”“禹收九牧之金，铸九鼎，象九州。”《黄帝内传》云：“帝既与西王母会于王屋，乃铸大镜十二面，随月用之。”似乎青铜器的出现在原始社会末期。然而，从1973年在陕西临潼姜寨一处属于仰韶文化半坡类型房屋基址中所发现的含铜与锌的半圆形铜片来看，早在6000年以前的仰韶文化时代，我们的祖先就已懂得使用铜。虽然考古学界大多认为那时的铜是天然铜，但是，从甘肃东乡回族自治区马家窑文化马家窑类型遗址中所发现的青铜小刀等实物来看，我国青铜器的出现至迟在原始社会晚期，在时间上距今4500-4000年。因为在属于原始社会的较晚一些时候的山东龙山文化，河北、辽宁、内蒙古的夏家店下层文化遗址中普遍发现了铜工具、兵器、装饰品。西北地区的齐家文化遗址发现了很多铜工具和镜、指环等。

在青铜器出现之初，红铜与青铜并存，并出现了黄铜。红铜即纯铜，当时的冶炼水平之高可能超出我们的想像。从众多的原始文化遗址所出土的实物刀、锥、钻、环和铜镜等来看，红铜与锡青铜、铅青铜都有。铜器在制作方法上，有的是锻打的，有的是范铸造的。范铸法有单范和合范铸造^②，比较先进。尽管目前还没有发现有原始社会时期的青铜容器，但是从1975年在河南临汝煤山类型二期文化的两个灰坑中所发现的炼铜用的坩埚残片^③、1980年在河南登封王城岗龙山文化第四期H617内发现的类似陶器鬲的腹部的青铜残片^④，以及清乾隆年间所编纂的《西清古鉴》一书中收录的一件形制与龙山文化陶鬲完全相同的铜鬲来看，似可推测原始社会时期已能生产青铜容器。由此也可以推断那时的青铜器制作技术与陶器烧制一

样是相当发达的。

从现有的考古资料来看,无论是河南的龙山文化遗址,还是山东的龙山文化遗址所发现的青铜材料,在时间上都要晚于甘肃马家窑文化的青铜刀,因此,我们有理由认为:我国青铜器的制作很可能起源于甘青地区。是耶?非耶?容待日后考古资料进一步证实。

二、扑朔迷离的夏代青铜器

从理论上说,在物质文明发展史上夏代已进入了青铜文明时代,然而,长期以来,从文献所记载的夏人活动的中心地区——河南西部的黄河、洛水一带的原始文化遗址及后原始文化遗址来看,在考古学界多认为是原始文化遗址或早商遗址,这样一来,使夏文化的存在几成一团雾水。近几年来,通过“夏商周断代工程”研究人员的不懈努力,终于在夏文化的探索方面作出了公论性的结论:二里头文化属夏代文化。据此,夏代业已拉开了具有中国特色的青铜时代序幕。

从二里头文化遗址所出土的青铜器来看,在青铜器制作与种类上虽然与原始社会末期相比具有很大的进步性,但与以后的殷商时代的青铜器相较,又具有相当的原始性,因此,从工具材料的使用角度而,这一时期青铜器有着从铜石并用时代向青铜时代铜器制作的更成熟阶段过渡的特点。二里头文化遗址所出的青铜器不仅有工具、武器、装饰品,而且还有乐器和容器,但是,此时青铜种类少、形体小、粗糙、单薄,主要是小件的工具和兵器。工具主要有铤、凿、锥、刀、鱼钩等。武器有铜镞、铜戈与铜戚。青铜容器主要有爵(图1-1),还有罍(图1-2)、鼎(图1-3)、盃(图1-4)等。

从制作工艺来看,夏代已采用了合范铸造法,一般采用石范与陶范铸造工艺。这种工艺是先用泥土塑出要铸的器物实样,表面雕刻出纹饰,即成俗称的模子,模子干后在其上用泥反复按压成外范。把模子刮去一层,即成内范,内外范之间的距离就是所要铸器物的厚度。最后从浇灌孔注入青铜溶液,溶液冷却,即可打碎内外范取出铜器。可见,青铜器的艺术,主要是范的设计艺术,

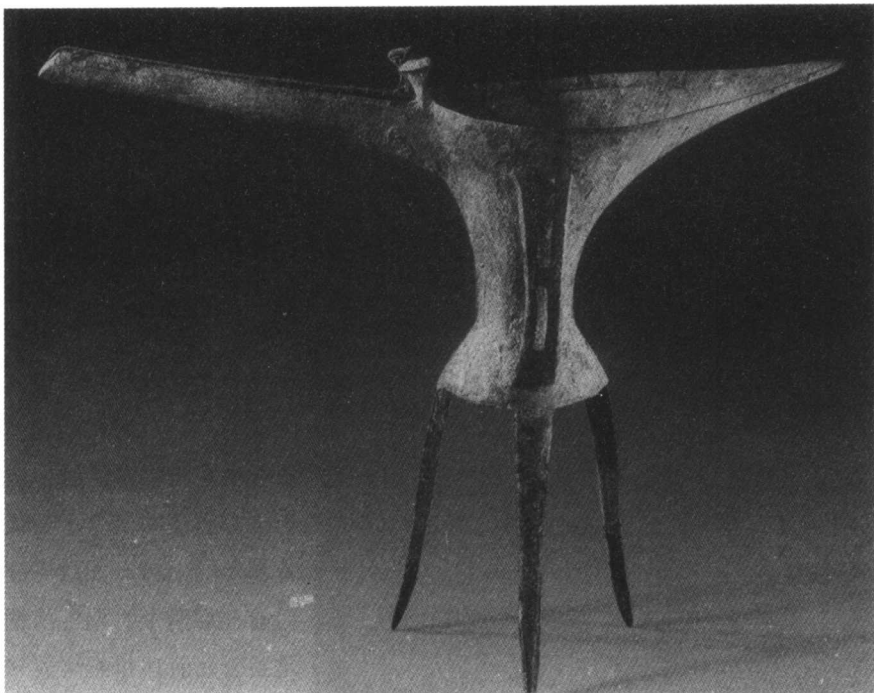

图 1-1

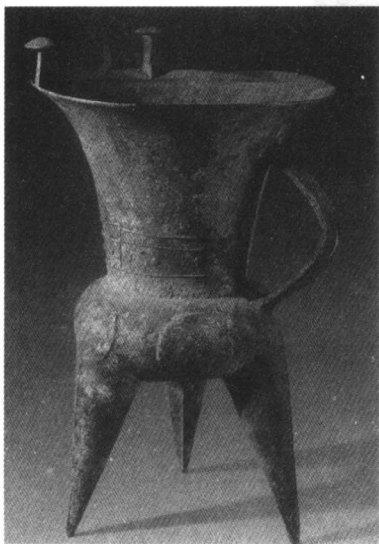

图 1-2

图 1-3

图 1-4

青铜器只是范的设计的一种表现而已。

三、高度发展的商代青铜器

商朝所实行的尽管是野蛮的奴隶制，但与夏朝相比，文明程度有了较大的提高，在迅速发展的手工业中，青铜器的铸造成为了十分重要的门类。商代青铜器的冶铸，大致可分为前、后两个时期，前期是指公元前16世纪至前14世纪，以河南郑州二里冈遗址和墓葬为代表。后期是指公元前14世纪至前11世纪，以河南安阳殷墟以及墓葬为代表。

从考古发掘所出土的实物来看，商代是我国青铜器发展的一个重要时期，无论是在器物的种类，还是在数量方面都有长足的增长，并且出现了大批艺术珍品。在众多的器物中，酒器数量甚多，这可能与商人嗜酒的习俗有关。

从《周礼·考工记》所记载商周时代青铜器铸造的经验来看，当时人们已经能够准确地掌握青铜的含锡、铅比例。可根据铸造器物的不同，按比例加铅、锡。其所记述的合金比例是：

六分其金而锡居一，谓之钟鼎之齐（剂）。

五分其金而锡居一，谓之斧斤之齐（剂）。

四分其金而锡居一，谓之戈戟之齐（剂）。

三分其金而锡居一，谓之大刃之齐（剂）。

五分其金而锡居二，谓之削杀矢之齐（剂）。

金锡半，谓之鉴燧之齐（剂）。

商代前期的青铜器，出土地点主要有：河南辉县琉璃阁墓葬、郑州白家庄墓葬、郑州铭功路墓葬、郑州张家杜岭墓葬、安阳殷墟第一期、河北藁城台西商城遗址与墓葬、北京平谷刘家和商墓、湖北黄陂盘龙城遗址商墓等。在这些墓葬和遗址中出土的青铜制品，与夏代相比，不仅数量大大增多，而且种类也大大丰富了，一般都是先前所未有的，如食器主要有鼎、鬲、甗、甗、甗、酒器主要有爵、觚、斚、尊、罍、盃、卣；水器主要有盘、盂；兵器与工具主要有戈、矛、戟、钺、镞、刀、铤、凿、斧、锯、鱼钩等。从这些出土物的形态来看，大都风格纯朴，一般不做精雕细刻，制作也粗糙，但在形制、组合形式、纹饰、铸造技术等方面都较夏代有较大发展。然而，由于受生产力水平的限制，这一时期青铜器的冶铸技术仍不十分成熟，器物表面的光洁度甚差，器物的内表面形状与器物外表面相同，多留有合范所铸造的痕迹。

从商王武丁开始，青铜器的制作变得雄伟厚实，风格华美，器形多变，花纹繁缛，制作开始精进，成套的青铜礼器和乐器的体系已全面形成。从大量出土物来看，当时已采用分范技术，将纹饰与铸造相结合。如闻名于世的“四羊尊”，就是先将肩上的羊头和羊角用分铸法铸造，然后再将羊角嵌入羊头的外范，最后再浇铸全器。从这一时期开始，青铜器上的铭文也日趋流行，字数虽然不多，一般为二三字，往往是标明做器者的私名或族氏，如“妇好”，或受祭者，如“司母戊”、“司

图 1-5

母辛”(图1-5)，但字体使用起始出锋、中间粗的“波磔体”，并带有美术字的意味。

商代后期青铜器以安阳殷墟出土的为代表。从各地出土的实物来看，青铜冶铸业虽以国都为中心，但在各地奴隶主贵族统治下的都邑，也都设有大小不同的作场，各自铸造其所需要的器物。这时的青铜器种类丰富，仅以1976年在殷墟发掘的5号墓为例，随葬的青铜器就有两百余件^⑥。食器主要有：鼎、鬲、簋、盂、三联甗；酒器有方彝、偶方彝、尊、方罍、壶、甗、缶、兕觥、斚、盃、爵、觚、觶、卣等；水器有盘；乐器有铙(图1-6)。其中不少成双成对的。值得注意的是还发现了背饰弦纹、叶脉纹、乳钉纹的四面铜镜。

商代后期青铜盛酒器鸟兽尊是新的创造。目前出土物已见有象尊、鸛尊、猪尊等。这些象生铜器，形象逼真，栩栩如生，既是实用品，又是优美的青铜艺术雕塑。而1986年四川广汉三星堆发掘出的两个古蜀人祭祀坑中所出土的与真人等高的青铜立人像(图1-7)和数十具人头像、人面像，更体现了商代

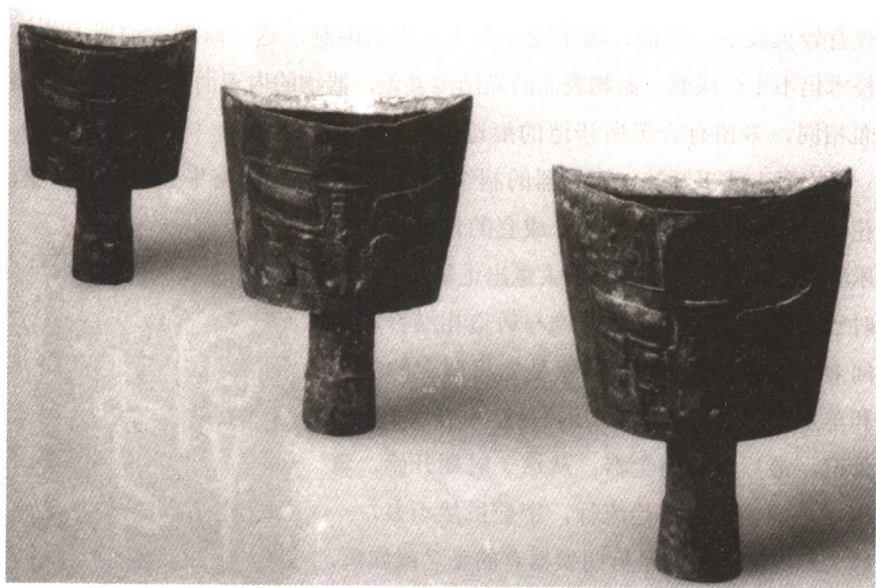

图1-6

后期青铜器的神秘性和艺术性。

商代后期青铜器铭文字数一般是一个字、二三字、十几字、几十字不等。一个字的多为族氏名，即族徽，文字长的如二祀 **D** 其卣铭 39 字，四祀 **D** 其卣铭 42 字，六祀 **D** 其卣铭 27 字。这些铭文字体风格在前代的基础上，进一步向典雅古朴风格发展(图 1-8)。

图 1-7

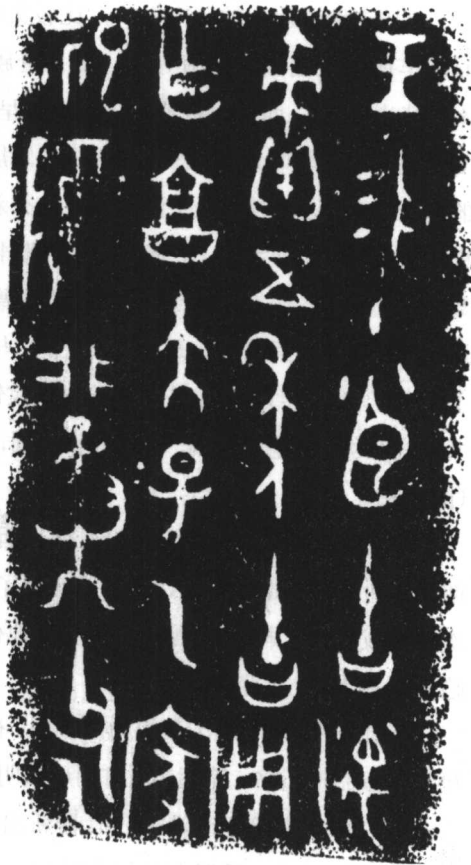

图 1-8

四、从“神化”向“人化”回归的西周青铜器

西周时代由于礼乐制度的发展，青铜器铸造业较商代更为兴旺发展。因此，西周堪称我国古代青铜器发展的一个重要阶段，这一时期不但青铜器数量较商代更多，而且在青铜器铸造的技术，以及由此体现出来的艺术水平也达到了更高的程度。就总体风格而言，西周奴隶主贵族由于禁酒而注重食器的组合，器形雄伟高大，纹饰优美，铭文的字数较商代后期有进一步的增加，书法的艺术性也进一步增强。

西周青铜器出土的范围很广，比较集中的出土地点是王畿所在的陕西周原、丰镐遗址范围和河南等地，多为贵族、王臣所做器物。从出土青铜器本身特点上看，西周青铜器艺术的发展呈马鞍形，一些重要的代表性作品大多出现在早期与晚期。周穆王时代是其发展的转折点。在商末周初，由于文化的继承关系，这一时期几乎没有出现什么新器形，这一时期作品在器类、造型样式和纹样、装饰手法上，都与商代后期非常接近。但因西周禁酒，故酒器的数量明显减少。乐器的钟代替了铙。西安普渡村出土的编钟，为我国目前所发现的最早编钟。兵器新出现的有戟、剑。与此同时，随着纹饰的发展，青铜器上出现了包括龙纹、虎纹等在内的许多纹饰，长篇铭文在青铜器上出现，铭文书体娴熟优美，笔势圆润，字体或长或圆，刻画或轻或重，字体大小依器而定（图1-9）。

周穆王到周夷王时期，可以看做是西周青铜器处于中落的阶段，这个时期器物的品种和造型样式、纹饰都出现了较大的变化，原来在减少的酒器渐次消失或改变了样式，食器占据主导地位，鼎、簋的造型出现了多样化的趋势，编钟更加普遍。

西周后期，随着周天子权力的衰弱，礼的信仰危机的出现，青铜器总的趋势是礼器制作粗略、简陋，与前期形成明显对照。西周初年常见的方鼎、觚、爵、鬯、觶、卣等逐渐消失，食器新出现了盛食器莝（图1-10）与穀，水器中也出现了匜，乐器有了很大发展，不仅有钟，而且还有鞀（图1-11）。众多的新器和传统的器物，大都呈大小系列组合，表现出一种秩序感，富于庄

图 1-9

严的艺术效果，其典型代表是列鼎的出现。所谓列鼎就是在一系列鼎内，每件鼎的形制、花纹相同，大小依次从奇数排列，以表示使用者的身份等级。

西周时期青铜器数量的增多、制作的精进和艺术效果的提高，是与这一时期青铜冶铸业的发展密切相关的。主要表现在：内外范的泥质质量提高，范块增多，尺寸相应减小；合范时为保持器物壁厚一致，开始普遍使用铜支钉。

西周时期青铜器铭文不仅十分普遍，而且铭文的字数甚多，这些铭文，不仅对于确定年代、补文献缺漏、订文献之讹误等有重大价值，而且铭文字体本身的艺术价值和对其所承载的青铜器的艺术风貌都有重大影响。这一时期铭文书体

严谨精到，最流行的书体风格是竖笔呈上下粗的“玉筋体”，字体雄浑有力，厚实壮美，结体沉圆，似疏而密，行数排列整齐。如传说出土于陕西眉县礼村的大盂鼎，其铭文多达 19 行，291 字，为康王时代重要代表器。铭文记康王赏赐贵族孟命服、柅、鬯、车马、旗帜以及邦司四人，人鬲自车御至庶人 659 人，异族王臣 13 人，人鬲 1050 人。从铭文的艺术风