

铜刻艺术

传承与探索

吴衡 吴林深【编著】



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

铜刻艺术

传承与探索

吴 蘅 吴林深 编著



安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

铜刻艺术: 传承与探索 / 吴衡, 吴林深编著. —
上海: 同济大学出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-5608-4804-4

I. ①铜… II. ①吴… ②吴… III. ①铜—金属雕刻—艺术②铜—金属雕刻—作品集—中国—现代 IV.

①J314.4②J324

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第038259号

铜刻艺术 传承与探索	策 划 郭超	编 著 吴衡 吴林深	责任编辑 那泽民	特约编辑 董水森	封面题字 唐云	扉页题字 程十发	责任校对 徐春莲	整体设计 润泽书坊·刘晶·谢一冰	出版 同济大学出版社	发行 同济大学出版社	地址 200092 上海四平路1239号	网址 www.tongji press. com. cn	经销 全国各地新华书店	制版 上海精英彩色印务有限公司	印刷 苏州望电印刷有限公司	开本 787mm×1092mm 1/16	印张 14.75	字数 361 000	版次 2012年1月第1版	印次 2012年1月第1次印刷	书号 ISBN 978-7-5608-4804-4	定价 58.00元
---------------	--------------	------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------------	---------------	---------------	-------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------------------	-------------	---------------	------------------	--------------------	------------------------------	--------------



陈家泠、韩天衡 青篁斋图

传统的工艺美术，一般属于工匠的创作范畴，在文化层次上往往被归之于世俗的日用品、装饰品。而一旦有文人雅士参与其事，便使它的文化层次发生质的飞跃，或为高雅的艺术品。最为典型的例子，是阳羨的紫砂茗壶，因陈曼生与杨彭年兄妹的合作，从此便变俗为雅，真所谓“一登龙门，身价百倍”。“龙门”何指？正在于“文心”的开悟。“文以载道”，而技沾了文的光，自然也得以“进乎道”。

源于三代的铜铸艺术，至清中后期演变而为文房铜刻，也是与文人雅士的参与直接相关的。从此，庄重的“吉金”成为性灵的“乐金”，风靡于士林。尤以同治时的陈寅生和民国时的张福荫为两大代表。陈寅生本人即为秀才，诗文曲赋、书法篆刻、绘画鉴古、装帧墨拓，无一不精，又多与名贤交游，所以才学藻思，溢于文房铜刻，品格自然超逸，声名播于海内外。张福荫虽为学徒出身，但所交结的多为海内才俊，梁启超、姚茫父、陈师曾、王梦白、齐白石、陈半丁、王雪涛等均为他提供过画稿，名工、名家，相得益彰，俨然开辟了文房铜刻艺术的新境界。在张福荫的影响下，姚茫父进而自诗、自书、自画、自刻，谱写了民国铜刻史上的新篇章。

维新以降，由于种种原因，文房铜刻艺术几于绝响。吴衡君以特殊的机缘和颖悟，自少年时便孜孜于此道，大得前辈名家的称道、提携。如唐云、程十发、韩天衡诸先生均为他提供过大量画稿并赞赏延誉，一时声名鹊起，允为铜刻艺术中兴的标志。

吴衡工书画、擅篆刻，尤精嗜铜刻。他的铜刻，在品类

上不限于传统的墨盒，而更多地施之于镇纸、印规，此外还涉及储墨器、笔筒、香炉、腕枕等文房器物。除请名家直接画稿于铜，更擅长翻刻名家书画佳作。由于精工书画，深谙笔情墨趣在纸上的微妙变化，所以能视铜如纸，运刀如笔，把不同书画家的不同笔墨风格，轻柔的，飘逸的，拙重的，刚健的，虚灵的，朴实的，迅疾的，徐缓的，一一显影出来。观其拓片，生动节奏的精妙，犹如黑白照相的底片。而摩挲其实物，又仿佛手阅的书画竟然有了凹凸起伏的立体效果，这种效果，在书画原作上是一种通感的联想，在吴蘅的铜刻竟变成了真实的触觉。

吴蘅既精于铜刻，海内风雅之士，莫不以案头备其作品为赏心之乐。于是深感传统的先进文化方向，在物质文明高度发达、艺术文化多元发展的今天，自有其广阔的前景，任重道远，需要从一技一艺的发扬推广做起。因此而穷数载之功，编撰了“铜刻艺术”一书，把传统的博大精深，个人的心得体会，付诸剖晰，分身千百，与更多的爱好者共享。书成，嘱序于余，因缀数言如上。

徐建融

乙丑中秋于海上长风楼

飲
諸
佛
法
海

放
大
智
慧
元

壬午年
晚晴老人



弘一法師 行書五言聯

序言

●●●壹

第一章 铜刻艺术简史

●●●壹

一、铜刻艺术的源起

●●貳貳

二、近代铜刻艺术的创始、兴盛与式微

●●貳陆

三、铜刻名家、参与书画家及作品

●●陆壹

第二章 铜刻的材料、工具与技法

●●陆壹

一、材料

●●陆陆

二、工具

●●柒壹

三、铜刻技法

●●捌壹

第三章 铜刻墨拓

●●捌壹

一、材料和工具

●●捌肆

二、拓前准备

●●捌肆

三、墨拓技法

●●捌捌

四、拓片托裱

●●捌玖

第四章 吴茀铜刻作品赏析

●●柒玖

第五章 名家论铜刻艺术

后记

第一章 铜刻艺术简史

一、铜刻艺术的源起

(一) 青铜器与铜刻的发端

在诸多镌刻艺术中，铜刻是一个独特的艺术门类，它以铜为镌刻对象，直接操刀在铜器上，历史悠久，渊源流长。

铜刻是随着青铜器的铸造和甲骨文字的进化而产生的。中国的青铜器时代从公元前 2000 年前后形成，夏、商、西周和春秋战国时代后，又大约经过了近 20 个世纪。商代晚期和西周早期，青铜冶铸业作为生产力发展的标帜而达到高峰。在当时的亚洲大陆上，商周的青铜冶铸业所产生的青铜艺术，已经是一颗光彩夺目的明珠。春秋、战国时代青铜的铸造技术又有了新的发展。

我国存世最早的铜刻可以追溯到 3000 年前的青铜时代。商周时期的青铜器，其制作工艺以浇铸为主，除各种纹饰浮雕外，间或有镌刻。青铜器的铭文，又称金文、钟鼎文。商代到春秋时期的铭文一般是铸成的；战国秦汉时期的铭文，也有是刻成或镌成的。如分别收藏于上海博物馆和山西博物院的晋侯稣钟是一套打击乐器，全套共 16 枚，因随葬于山西曲沃北赵村晋侯墓地第七代晋侯稣的墓中而得名。钟上铭文为利器刻凿而成，笔画转折处的接连刀痕至今仍非常明显。355 字的铭文完整地记录了周厉王 33 年晋侯稣率兵随周王巡视东土、征讨叛乱部落并立功受赏的经过。这是现今第一次发现将近 3000 年前西周的器物上刻凿的长篇铭文。晋侯稣钟发现之后，考古专家们配置了不同硬度的青铜利器在青铜上刻凿文字，但都以失败告终。这说明早在距今 3000 年的

西周时期，人们已经制造出了像钢铁一样坚硬的工具在青铜器上刻字了。

此外，西周三年病兴壶上鑿刻的精致线条，战国之妾子盗圆壶的腹部两道弦纹间刻有 59 行 182 字铭文，其鑿刻技艺都已相当成熟。中国古代青铜器的盛行，为刻铜艺术奠定了坚实的基础，促进了铜刻技艺的产生和发展。

1890 年在陕西扶风县法门寺任村曾出土一批青铜器，其中一具大鼎和七具小鼎最为引人注目，器主名为克，遂以大鼎为大克鼎。此鼎形制壮严雄伟，是宗庙的重器。在西周中期的青铜鼎中，

零零贰



(西周) 晋侯稣钟及铭文



(西周) 大克鼎

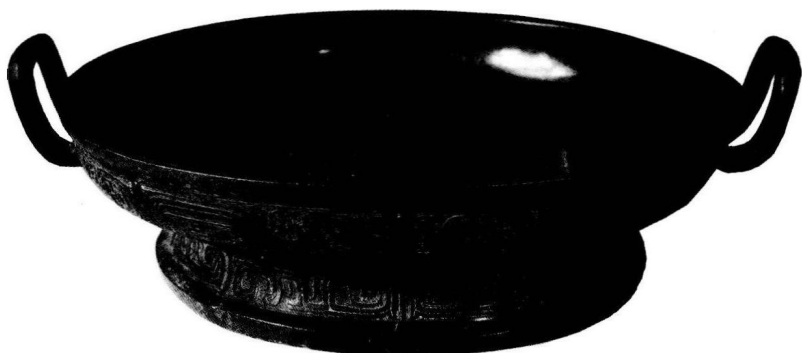


(西周) 方鼎

以此为最庞大厚重，高 93.1 厘米，重达 201.5 公斤。此外，最可贵之处是内壁有铭文 290 字。记载克的祖父师华父对周恭王有功勋，因此，作为孙子的克也受到了王的宠用，擢升为王廷的高官，担任传达周天子命令之职，周王又赏赐给克七个区域的田地、奴隶和一批乐官。克因此铸造了这具大鼎来祭祀他的祖父师华父。这篇铭文不仅是研究西周社会重要的历史资料，而且也是当时书体的典范。

西周和春秋战国时期典型的青铜器还有西周方鼎、史墙盘、波曲纹壶、铁足铜鼎和吴王夫差盃等。

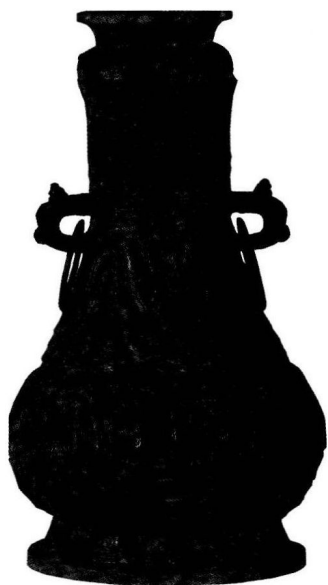
西周一方鼎（厚趯方鼎）。宋代出土，公元 1144 年薛尚功一书中已经著录，书中著录之器甚多，大都散失，此鼎出土后历经近千年，保存如此完整，很难得。方鼎的腹部四壁饰大兽面纹，兽面双角弯曲下垂，角的尖端作钩曲形，这种完全装饰化的角型在兽面纹中极少见，构图形式有庄严凝重之感。足的下部有兽面纹，角甚宽大，作曲尺形。腹内壁有铭文 33 字，记载周王来到成周这一年，厚趯受到廉公的馈赠，因而铸此方鼎，作为父辛的祭器。根据其他青铜器有关铭文证实，此鼎铸于西周昭王时，即公元前 11 世纪晚期。



(西周中期) 史墙盘

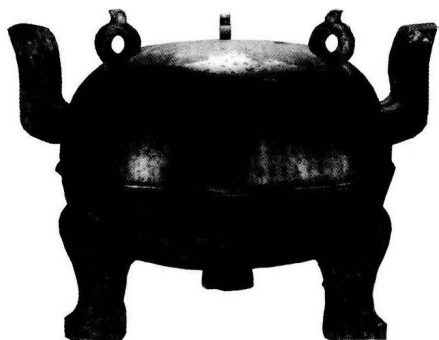
西周中期—史墙盘。此盘很浅，盘腹以鸟纹做装饰，盘内底刻有 18 行铭文，共 284 字，记述了周王朝开国以来的史实，是近年来发现的西周青铜器铭文最长的一篇。

波曲纹壶，西周中期。高 56 厘米，腹径 31 厘米，设大圈顶盖，圈沿外翻。盖、器口微侈，长颈，鼓腹，圈足外撇，并有厚足沿。颈部两侧置龙首衔环耳。盖之圈顶、圈足饰单排的鳞纹；盖沿、颈腹连接处为兽面交连纹；环耳饰三角几何纹；颈部、腹部分别装饰了宽大的波曲纹，给人以波澜壮阔之感。细察之，变形龙体隐约可见，这是龙之体躯变形后的图案，因此也是一种变形兽体纹饰，为西周中、晚期青铜器上非常流行的装饰题材。这件壶与陕西扶风齐家村西周窑藏出土的几父壶（《中国青铜器全集》5.138），在造型、纹饰方面极为相近，为典型的西周中期器物。



波曲纹壶

此壶造型宏大，气魄雄浑，纹饰畅达活泼而富有韵律感，线条峻深，显示了上佳的铸造工艺，为西周中晚期青铜壶中的精品。



(战国) 铁足铜鼎

战国—铁足铜鼎。这是一件铜铁合铸的完美之作，也是战国铜器铭文中数字最多的。鼎的造型端庄敦厚，做工精细，盖和腹外壁刻有 76 行，469 字铭文，记载了中山伐燕的史实，是极为重要的史料。

盃在古代是盛水的，用来调和酒的浓淡，是一种酒器，也可作为水器。盃最早出现在夏代晚期，各时期的形式都不相同，春秋晚期盃大多有提梁，称为提梁盃，这种盃在南方地区出土较多。

吴王夫差盃肩部有一条弧形的提梁，整个提梁是一条龙，龙体中空，是由无数条小龙相互纠缠作为纹饰，称为交龙纹。腹中是变形的龙纹，腹的一侧有一个短而曲折状的龙头为流，提梁龙背及腹的另一侧有透雕龙纹作为装饰。提梁中段空缺，为了便于提携，器的各部分都铸造得非常精细，保存情况极好。吴王夫差盃的肩上有一周铭文共十二字：“敌王夫差吴金铸女子之器吉。”

零零伍



吴王夫差盃

商周时期的青铜器，除各种纹饰浮雕外，往往伴随着文字，这种铭文旧称钟鼎文，又称金文。其制作工艺以浇铸为主，间或有鑿刻。

殷墟出土的大量的青铜器，包括礼器、乐器、兵器、工具、生活用具、装饰品等，形成了以礼乐和兵器为主的青铜文明，为中国青铜时代发展的巅峰，在中国古代文明史上占有重要地位。殷墟青铜礼器的大量出现，证明中国青铜器文化已发展到了最高阶段。以礼器鼎、簋、觚、爵、斚，兵器戈、矛、钺、刀、铍，工具铍、凿、斧、锯、铲，乐器铙、铃、钲等为代表的殷墟青铜器，形制丰富，纹饰繁缛神秘。层层叠叠的线条把动物形象加以抽象变化，采用极精细的几何纹和深浅凸凹的浮雕，构成形形色色的图案，布局严谨，庄严凝重。殷墟在青铜冶炼方面辉煌的成就使其成为世界古代青铜文明的中心之一。



释文：位廿又七年三月既生霸戊戌，王才（在）周，各（格）大室，即立（位），南白（伯）入右（佑）衮卫，入门，立中廷，北卿（衡）。王乎（呼）内史易（锡）卫戴市、朱黄纁。卫拜頌首，敢对扬天子丕（丕）显休。用乍（作）朕文且（祖）考宝簋，卫其子子孙孙永宝用。



释文：佳十又二年三月既生霸丁亥，王才（在）佩
官。王乎（呼）吴师召大，易（锡）越翌里，
王令兹（膳）夫豕曰越翌曰：『余既易（锡）
大乃里，翌翌豕章（璋），帛束。』翌令豕曰
天子：『余弗敢替（吝）。』豕曰（以）翌
大易（锡）里。大宾，宾豕翌（胡）章（璋）
马两（辆）；宾翌翌（胡）章（璋）帛束。大
拜颀前，敢对扬天子不（丕）显休，用作
（作）朕皇考刺白（伯）尊簋，其子子孙孙永
宝用。



释文：佳王初来于成周，
王令孟，宁登
（邓）白（伯），
宾贝，用作（作）
父宝尊彝。



释文：乙卯，王令保及殷东或
（国）五侯，祉（延）兄
（脱）六品，蔑历于保，
易（锡）宾，用作
（作）文父癸宗宝尊彝，
遘于四方途（会）王大
祀，于周，才（在）二
月既望。

殷墟王陵区出土的司母戊大方鼎是世界上最负盛名的青铜器，高达 133 厘米，横长 110 厘米，宽 78 厘米，重量达 875 公斤，是迄今世界上发现的最大铜器鼎。

在古代青铜器盛行时期，除各类祭祀物件、生活文化用品外，丰富多样的青铜镜尤为夺目。在距今 4000 多年前的齐家文化中，已经有青铜镜的出现。上海博物馆自 20 世纪 50 年代起收藏上千件古铜镜，其铸造工艺不仅纹饰精美，而且制作技艺高超。如战国时期的“透空镶嵌几何纹方镜”、“四虎纹镜”、“透空交龙纹镜”等，古镜的纹饰有高浮雕，有复合镶嵌，有文字凿刻，可谓精美绝伦。西汉的“内清以昭明透光镜”，东汉永康元年的“神人神兽画像镜”，其纹饰采用高浮雕技法，铸造十分精湛，文饰华丽无比。西夏的“六字真言镜”镜背刻有一周西夏文，为佛教六字真言。丰富多彩的古铜镜，为古代青铜器的盛行，增添了光辉的一页。在古代青铜器中，镌刻铭文较为普遍。人们通过文字的镌刻，记载当时的生活，表达他们的思想感情及意愿。

零零捌



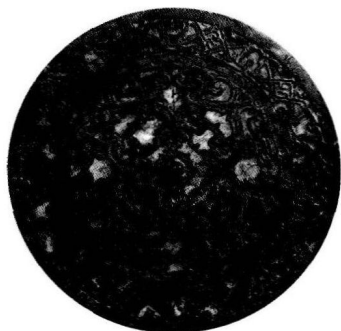
释文：

惟王于伐楚白（伯），才（在）夷，惟九月既死肅丁丑，乍（作）册矢令尊宜于王姜，姜商（賁）令貝十朋，臣十家，鬲百人。公尹白（伯）丁父兄（脱）于戌，成算，鬲乞（范）。令取揚皇王宣，丁公文報，用頤后人尊，惟丁公報，令用彝展于皇王，令取展皇王宣，用作（作）丁公宝簋，用華史（事）于宣宗，用御（鑒）王逆迺（愛），用戲泰（餘）人，妇子后人永宝。萬册



释文：

惟六月初吉，王才（在）莽京。丁卯，王令静射学宫，小子反服爰众小臣反尸仆学射。李八月初吉庚寅，王自（以）吴姜，吕荆（刚）御（金）敝，益自邦周射于大池。静敢拜頤首，对扬天子不（丕）显休，用作（作）文母外姑尊簋，子子孙孙其万年用。



透雕蟠螭纹铜镜



草叶纹镜

战国·楚—透雕蟠螭纹铜镜。战国时楚国青铜铸造业发达，铜镜制作技术精良，造型多样，数量也多，式样有方、圆两种。这面圆铜镜背面以透雕蟠螭纹做装饰，风格繁复精致，是战国铜镜的优秀作品之一。

西汉—草叶纹镜。圆形，圆钮，四叶纹钮座，四枚乳钉压在大方格外侧中心，铭文为：“长相思，勿相忘，常富贵，乐中央。”此镜与一般草叶纹镜不同，四边中心点外一株三迭草叶纹，四角一株单层草叶纹，两侧地片大而卷曲，形成八株草叶纹和八片叶纹相间排列的格局，内向十六连弧纹缘。

此镜银光闪亮，铸造精良，纹饰清晰，其草叶纹采用了叠式的复杂图形，整体图案规整，典雅，尺寸不大，确属贵族使用的等级，是草叶纹镜的典范。

唐—凤凰双镜真子飞霜镜。这件铜镜的图案为真子飞霜题材，镜缘有铭文一周四十字：“凤凰双镜南金装，阴阳各为配日月，恒相会，白玉芙蓉匣，翠羽琼瑶带，同心人，心相亲，照心照胆保千春。”铭文起迄之处设有记号。此镜画面与真子飞霜镜相同，但无“真子飞霜”字样，而外围又有四十字的铭文一周，颇为少见。上海博物馆藏有一镜与之相同（《中国铜镜图典》629），湖南常德、衡阳、河南商城、江苏宝应等地也有出土。



凤凰双镜真子飞霜镜