

陕西

商周青铜艺术的 当代设计转化

卢昉◎著

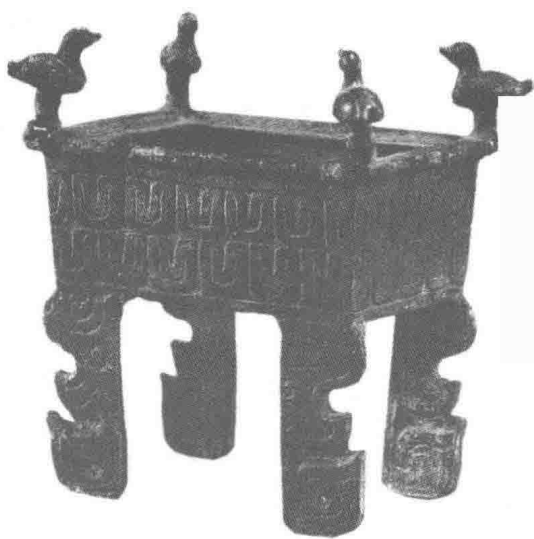

科学出版社

本书为 2016 年陕西省科技厅青年科技新星计划——青年科技新星
项目资助成果（2016KJXX-50）

陕西商周青铜艺术的当代设计转化

卢 昉 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以陕西商周青铜器为研究对象,根据地缘文脉及时代特征进行科学系统的类型整理、艺术分析与客观描述。运用文献典籍、图像资料,结合“二重证据法”和多元方法论,在前人研究基础上,对陕西商周青铜器的艺术源流、纹饰种类、风格特征、象征寓意、文化内涵、表现形式及当代设计转化作了较为全面的阐释,汇集了当代设计领域关注的商周青铜艺术元素,强调传统文化的生命力,对当代设计艺术理论与实践具有一定的借鉴和启发意义。

本书可作为青铜器研究者、学习者和爱好者的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

陕西商周青铜艺术的当代设计转化 / 卢昉著. —北京: 科学出版社, 2018.1
ISBN 978-7-03-055225-9

I. ①陕… II. ①卢… III. ①青铜器(考古)—研究—陕西—商周时代 IV. ①K876.414
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第274200号

责任编辑: 华长印 / 责任校对: 张小霞
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 铭轩堂
编辑部电话: 010-64019653
E-mail: huachangyin@mail. sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年1月第一版 开本: 720×1000 1/16

2018年1月第一次印刷 印张: 13 1/2

字数: 272 000

定价: 98.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

PREFACE

基弗曾说：“艺术是一种获取的途径，充满了考古学的潜在意义。”自进入文明社会以来，文化的迷梦一直都在岁月的长河中流传吟诵。正如遗留在商周青铜器上翩跹神秘的纹样一样，先民创造它的最初用意，是想表达自身对世界的感悟。商周，一个闪烁着青铜色泽的古老时代。精美绝伦的纹饰、金声玉振的礼乐、持戈而舞的祭仪……如此这般，构成了华夏文明的早期形态。

陕西作为华夏文化的重要发祥地，拥有丰富的青铜遗存。公元前 58 年，周原一带出土尸臣鼎。此后两千年间，宝鸡、眉县、凤翔、岐山、扶风、大荔、永寿、蓝田、绥德、清涧等，均有青铜器出土。著名的大孟鼎、毛公鼎、大克鼎、散氏盘、虢季子白盘，都出自陕西。新中国成立后，陕西陆续发现青铜器数万件，出土地达 40 多个市县。长期以来，人们始终孜孜不倦地尝试揭开青铜时代的历史谜面。20 世纪初，青铜纹饰逐渐成为研究热点，中外学者对此提出诸多观点。西方部分学者曾认为青铜器上的纹饰纯属装饰，并无特殊意义。然而，大多数学者并不赞同，他们认为，青铜纹饰不仅是精美的装饰艺术，更蕴藏着丰富的文化内涵，正如《左传》所言，“器以藏礼，礼以行义”。故而，前辈先贤们倾毕生心力为之研探，取得不同程度的学术成果，为陕西商周青铜文化研究做出了卓越贡献。

陕西商周青铜器数量众多，种类丰富，难以述及，但许多学者认为，青铜礼器中的容器是商周时期政治、经济、文化的重要物质载体，最具典型性。因此，笔者所选的青铜器主要是考古发掘并正式发表的青铜容器。陕西商周青铜器，以独特的形制特征，精美的装饰纹样，在中国乃至世界艺术史享有卓越地位。它们不仅将造型美寓于功用，兼具实用与审美，还负载着深远的象征意义和文化内涵。直到今天，仍对中华文化产生着重要影响，对新时期艺术设计具有积极的指导意义。这些青铜器，不仅有助于我们了解陕西商周时期的文化思想、时代风貌、审美尚趣，还为今天的艺术设计实践带来了灵感源泉，为艺术工作者提供了宝贵借鉴。

卢 昉

2017年10月于长安

目 录

CONTENTS

前言 \ i

第一章 绪论 \ 1

- ◆ 第一节 青铜文化的界定 \ 3
- ◆ 第二节 研究背景与现状 \ 9
- ◆ 第三节 研究意义 \ 38
- ◆ 第四节 研究方法 \ 44
- ◆ 第五节 研究方案 \ 51
- ◆ 第六节 研究目的和预期目标 \ 52

第二章 青铜器概述 \ 55

- ◆ 第一节 青铜与中国青铜器起源 \ 57
- ◆ 第二节 中国青铜时代 \ 57
- ◆ 第三节 陕西地区青铜概述 \ 60
- ◆ 第四节 陕西青铜器器类 \ 63

第三章 陕西青铜器造型特点 \ 65

- ◆ 第一节 曲直相济的几何形态 \ 67
- ◆ 第二节 “似与不似之间”的意象造型 \ 71

● 第三节 魅力独特的异形形态 \ 75

第四章 陕西青铜器纹饰种类、象征寓意及文化内涵 \ 77

● 第一节 陕西青铜器纹饰种类 \ 79

● 第二节 陕西青铜器象征寓意 \ 83

● 第三节 陕西青铜器文化内涵 \ 86

第五章 陕西青铜器表现形式 \ 91

● 第一节 平面线性纹样装饰 \ 94

● 第二节 立体雕塑性装饰 \ 107

● 第三节 文字性装饰 \ 117

● 第四节 色彩性装饰 \ 122

第六章 陕西青铜器设计手法 \ 127

● 第一节 将实用器皿赋予精神内涵 \ 129

● 第二节 依精神要求进行实物创作 \ 129

● 第三节 融东西风格装饰表现手法 \ 131

● 第四节 装饰美与功能美有机结合 \ 132

● 第五节 对称和秩序美为审美意趣 \ 134

● 第六节 陶范模制导致高浮雕装饰 \ 136

● 第七节 技术推动青铜器造型丰富 \ 138

第七章 陕西青铜器设计思想及当代价值 \ 145

● 第一节 陕西青铜器设计思想 \ 147

● 第二节 陕西青铜器当代价值 \ 150

第八章 陕西青铜器与当代设计 \ 169

● 第一节 传统装饰的形式美对当代设计的影响 \ 171

● 第二节 陕西青铜传统装饰设计理念对当代艺术设计的影响 \ 173

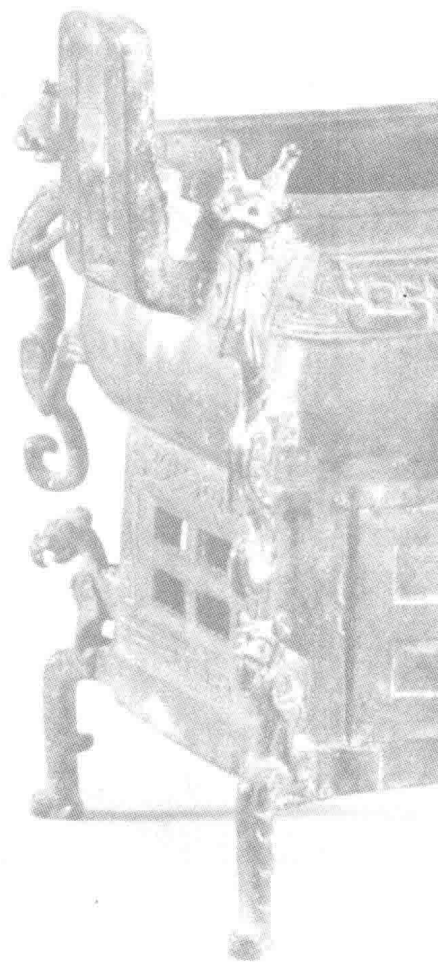
- 第三节 当代艺术对中国传统青铜装饰艺术形式美法则的
“基因”传承 \ 177

第九章 结论 \ 187

参考文献 \ 196

后记 \ 205

第一章 绪论

第一节 青铜文化的界定

青铜是人类金属冶炼史上最早的合金，它是由天然红铜和锡、铅按照一定比例混合熔铸而成的合金材料。早在六七千年以前，我们的先民就开始发现并使用铜。而有关青铜时代一词，则是由丹麦人 C.J. 汤姆森（Christian Jürgensen Thomsen, 1788 ~ 1865 年）在其著作《北方古物指南》中最先定义为以红铜或青铜制成武器和切割器的时代。著名美籍华裔学者张光直先生（1931 ~ 2001 年）认为，青铜时代应从青铜器的制作和使用已在人们“生活里占有中心地位这件事实，不容置疑”^①。由此可见，青铜时代大体指的是在某一特定时间和某一特殊地缘文化范围内，在某一特定人群中，青铜器在社会的生产与生活中代表着当时的最高生产力水平，它既是一个历史概念，同时也是一个文化概念，体现出科技的发展、历史的风采、人性的力量，是文化艺术提升和优化的实践途径，也是时人对美好生活的向往和实现载体（图 1-1、图 1-2）。

图 1-1 蔡侯方壶 春秋晚期

^① [美] 张光直. 中国青铜时代 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999: 2.

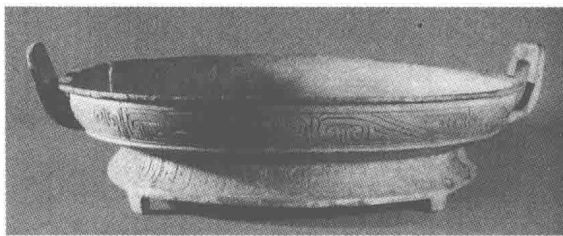

图 1-2 昶伯庸盘 春秋早期

所谓青铜文化，是指在青铜时代的历史视域下，围绕“青铜”为主题所创造的精神财富和物质财富总和。它与青铜时代的文化艺术体系密切相连，体现出“体”和“悟”、“器”和“道”、“物”和“我”的整合对应关系。目前，学术界较为认可的观点认为，青铜文化是发生在特定时空范围内，由特定人群创造的文化生发“过程”。该“过程”凝聚其中的所有物质因素和精神因素，其物质载体是种类丰富的青铜制品，其精神因素展现出时人的审美追求和技艺操持，蕴藉着时人的感受力和创造力。青铜文化既是时间概念，也是空间范畴，

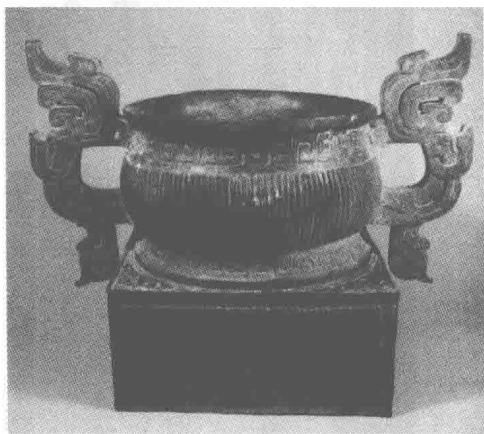

图 1-3 棱纹簋 西周厉王

两者紧密结合，不可分割。青铜器代表人类早期文明的最高发展水平，与政治制度、宗教信仰、科学技术、社会形态关系密切，是了解青铜时代社会情态的重要实物资料，通过发掘背后牵涉的时代精神与观念嬗变，可较为直观地领略到凝聚在物化载体上的商周文化（图 1-3）。

中国的青铜文化，不仅在中华民族的艺术发展中占有重要地位，在世界文脉里也独树一帜，带有鲜明的时代特色，代表“轴心时代”的文明高地。

青铜器是我们今天能看到的商周时期的主要实物资料，它直接反映了商周

主体文化内涵和社会审美风尚。商周青铜器有不少可与相关文献资料进行印证，同时与人文思想、心理结构、文化礼俗、审美趣尚等方面有较为密切的联系，是深入研究商周社会历史文化的宝贵资料。在商至东周的很长一段时期，商周青铜器具有明显的嬗变过程，可谓丰富多彩、形象各异。

“中国青铜时代这个概念与古代中国文明这个概念相合到几乎可以互换的程度。青铜器本身当然是古代中国文明的突出的特征。”^① 陕西商周青铜器研究是构成商周社会史研究的重要内容，有助于为商周青铜器分期断代提供佐证，为研究商周社会文化提供资料，增进我们对商周社会文化的了解与认识，进而为当今成果转化提供借鉴与思考（图 1-4、图 1-5）。

图 1-4 仲义父鼎 西周晚期

本书就是在分析陕西商周青铜器在不同时期的形态特征及发展演变基础上，将青铜器传达的文化内涵置于当时的社会主体文化背景下进行阐释。从根本上讲，就是通过考古学、美术学等理论方法，力争对陕西商周青铜器做出接近于历史的解读，并阐明商周青铜器是如何反映社会主体文化的。归纳

^① [美] 张光直. 中国青铜时代 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999: 26.

图 1-5 兽面纹钟 商代晚期

起来,是力求丰富商周青铜器纹饰的研究角度。从考古类型学出发,借鉴艺术哲学的研究角度,结合时空、地缘环境等文化地理的方式来研究陕西商周青铜器的基本面貌。图像是对历史文化语境的重现。通过对陕西商周青铜器的研究总结其艺术特征,对它进行图像学分析,归纳它的艺术规律,概括它的艺术风格,从审美角度解析陕西商周青铜器的艺术表现,进而探

寻商周时期的生活习俗,最大可能的再现当时历史场景,为研究商周社会发展史提供相应资料,使我们进一步了解商周时期人们的生活情况。陕西商周青铜器是对时人生活的诠释,被赋予了独特的功能和寓意。这些带有丰富内涵的纹饰为什么会成为商周时期的“文化符号”之一?这与他们的社会生活有什么关系?与他们的社会组织结构又有怎样的联系?本书试图就这些问题,去解读其中的文化内涵,并分析这一主题在不同时空的差异性及其社会文化功能。

陕西是周文化的发祥地,有着极为丰富的文物古迹。这里出土青铜器已有很长的历史,公元前 58 年,周原一带出土了尸臣鼎。此后两千年间,眉县、凤翔、岐山、扶风、大荔、永寿、蓝田、绥德、清涧等地都有青铜器出土。著名的大盂鼎、毛公鼎、大克鼎、散氏盘、虢季子白盘等,都出自陕西。中华人民共和国成立后,陕西各地又陆续出土商周青铜器数万件。发现青铜器的地点,达四十多个市、县(图 1-6、图 1-7)。

图 1-6 伯邦父鬲 西周厉王

图 1-7 兽面纹盘 西周晚期

陕西青铜艺术辉煌灿烂，流行于新石器时代晚期至秦汉，以商周器物最为精美。最初出现的是小型工具或饰物，早期的青铜器装饰花纹，反映了人们纯朴的审美意识。夏代始有青铜容器和兵器。商中期，青铜器品种已很丰富，并出现铭文和精细花纹。商晚期至西周早期，是青铜器发展的鼎盛时期，器型多种多样，浑厚凝重，铭文逐渐加长，花纹繁缛富丽，以其独特的造型、纹饰、铭文及精巧的制作工艺流传后世，创造出光辉灿烂的青铜文化。随后，青铜器的胎体开始变薄，纹饰趋向简化。春秋晚期至战国，由于铁器的推广使用，铜工具越来越少。秦汉以后，随着漆器、瓷器等器物进入日常生活，铜容器品种日益减少，装饰简单，多为素面，胎体也更为轻薄。从艺术角度看，中国古代青铜工艺的突出成就，是丰富多样的造型和纹饰，以及不同历史时期不同的艺术风格。^①正如张光直先生所说：“政治、宗教与艺术的紧密结合在古世界是一个普遍现象，而在中国，这种结合就集中体现在青铜器纹饰上。”陕西青铜器虽然只经历了一千六百多年的繁荣，但其纹饰所蕴藏的政治历史文化精魄博大精深，至今仍吸引着无数专家学者孜孜不倦地潜心研探（图 1-8 ~图 1-11）。^②

基于上述认识，本书所指的“陕西青铜文化”，意指陕西地区出土的青铜器的纹饰类型、造型工艺、装饰手法、制作技术、文化内涵等方面的内容。陕西青铜器发现数量相当多，种类也很复杂，难以述及，但许多学者都认为，青

① 刘志翼. 小议中国当代雕塑对中国青铜纹饰的继承 [J]. 华商, 2007, (30): 81-82.

② 刘昕, 刘子建. 商周青铜纹饰对现代产品设计的借鉴价值 [J]. 电影评介, 2011, (2): 81-82.

图 1-8 角（一）夏代

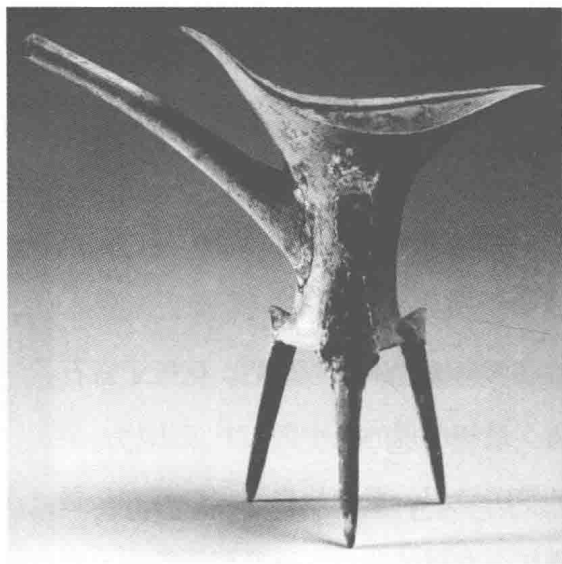

图 1-9 角（二）夏代

图 1-10 罍 夏代晚期

图 1-11 盃 夏代晚期

铜礼器中的容器类是商周时期的政治、经济、文化的载体，最具典型性。因此，本书也选择最有代表性的陕西青铜容器类作为研究对象，从时间轴上看，主要指商周青铜器，包括从滥筋期一直到东周时期被赋予新含义的青铜制

品。本书所选青铜器主要来自考古发掘出土并经正式发表的资料,也采用了个别传世的青铜器资料,时间上以商周二代为脉络,通过对青铜器造型、装饰题材、装饰工艺及其表现

图 1-12 夔纹盘 商代中期

形式等方面的系统梳理,揭示陕西青铜文化的内涵,并与当代艺术加以对照,力求找到当代艺术中青铜文化的设计元素(图 1-12)。

第二节 研究背景与现状

陕西地区的夏商周三代青铜器以其庄重典雅的造型、繁缛富丽的纹饰、神秘玄奥的内涵而闻名于世,形成了富有时代特征的青铜器艺术。^①“直至今日,还被全世界的艺术家认为是古代东方艺术的精髓。它在世界艺术史上的地位,当不在古代希腊之下。”^②不仅如此,青铜器的研究,在一定意义上讲,实际上就是对夏、商、周历史的研究,包括社会方方面面。^③郭宝钧先生在 20 世纪 60 年代就提出:“我们可以看到的这些青铜器……而当时的风俗好尚、意识形态、工艺水平、文化进程也蕴含其中。”^④马承源先生进一步明确提出:“作为一种艺术形态,商周青铜工艺还是指示中国古代社会文明的一种尺度。”^⑤近年来,“夏商周断代工程”和“探源工程”的相继开展为商周青铜器的研究营造了新氛围,这一项

① 王斐. 青铜器纹饰之美——以安徽枞阳出土青铜方彝为例 [J]. 阜阳师范学院学报(社会科学版), 2014, (9): 130-132.

② 翦伯赞. 先秦史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001: 204-205.

③ 赵文治. 商代青铜器主要动物纹饰地位的演变及其原因探析 [D]. 西北师范大学硕士学位论文, 2014.

④ 郭宝钧. 商周青铜器群综合研究 [M]. 北京: 文物出版社, 1981: 1.

⑤ 马承源. 商周青铜器纹饰综述 [A] // 马承源. 中国青铜器研究 [C]. 上海: 上海古籍出版社, 2002: 355.