

东周齐国瓦当纹饰的艺术特色

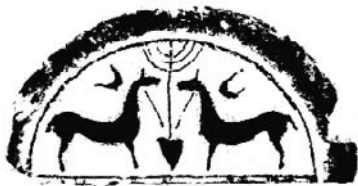
□ 董雪

瓦当是我国古代建筑中用于顶檐上的建筑构件,即筒瓦顶端的下垂部分。它可以抵挡风吹、日晒、雨淋,保护椽头免受侵蚀,延长建筑寿命。其纹样造型的千姿百态,图案与文字的美妙生动,同时也起到装饰、美化建筑物的艺术效果。它不但是实用性

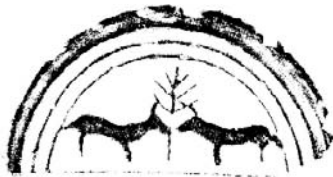
与绘画、工艺和雕刻相结合的产物,也体现了更多的社会观念和思想意识,对研究中国古代各个时期的政治、经济、文化等具有一定的参考价值。

据文献资料和考古发掘证明,我国瓦当起源应

追溯到西周时代,这个时期的瓦当形制皆为半圆形,或为素面,或纹样简单。东周是瓦当的辉煌发展时期,此时正值封建社会初期,政治、经济、文化等各方面都发生了巨大变化。各国的宫殿、建筑林立,盛极一时。瓦当艺术也随着建筑的繁荣发展,呈现出丰富多彩的局面,各国都有其独特的风格,具有明显的地域特色,与百花齐放的政治局面相辅相成。其中,临淄的齐国瓦当纹饰丰富,风格鲜明,极具特色,是研究古代瓦当不可多得的艺术珍品。它以反映现实生活的树木瓦当最为常见,主题一致而画面各异。一般以树木或变形树木为中轴,两侧配置双兽、双

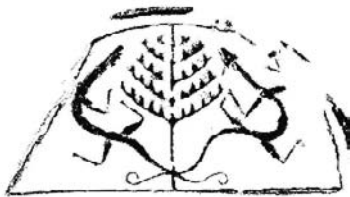
图一 马

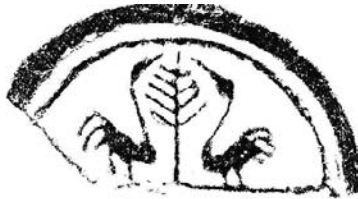
图二 牛

图三 虎

图四 蜥蜴

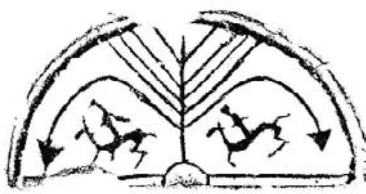
图五 鹤

图六 妇女

图七 骑马

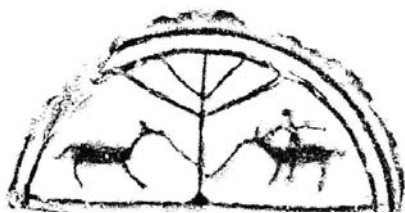
图八 奔跑追逐的马

图九 低头吃草的马与牧马人

图一 鞍马

图一一 拴在树上的马

图一二 树、鸟、马、牧马人

骑、双鸟、卷云等，图案规整，装饰性强，具有鲜明的地域特色。

临淄是周代齐国的都城，其位于鲁北中部西进中原、东抵海滨、连接山东半岛的东西交通要道上，地理位置十分重要。齐国宫殿建筑林立，冶铁、炼铜、铸钱等手工业作坊非常丰富，已经逐步发展成为东方经济发达的手工业、文化、军事和商业中心。经济的强盛、文化的繁荣，造就了齐国艺术的多样性。统治者们为了满足其穷奢极侈的生活，在齐城内外大兴土木，广造宫室。旧迹陈器历经战乱而难以得寻，惟独作为城市建筑构件的瓦当，得以广泛大量地保存下来，使我们能够从一个侧面了解齐国文化。

东周时期的齐国瓦当纹饰具有鲜明的地方特点。无论是题材内容的选择，还是整幅画面的布局以及形象的塑造，都有不同于别国而独到的艺术特色。

齐国瓦当纹饰的题材内容

题材广泛、纹饰内容丰富多彩是齐国瓦当的一大特色。有相当数量的齐国瓦当取材于现实，表现现实，包括了一些自然物种及当时齐人的社会生活等。自然界客观存在的物种：树木、家畜、飞禽、走兽、太阳、流云、人物等，无不成为齐国瓦当纹饰题材。如鹿纹、马纹、牛纹、虎纹、鸟纹、蜥蜴、云纹、太阳纹等等（图一马，图二牛，图三虎，图四蜥蜴，图五鹤）。这些现实生活中的人和物，自然界中的鸟和兽均呈现出各式各样的姿态，形象活灵活现。如某些人物造型，他们不是孤立、机械地出现，而是正在从事某项运动或其他活动，从他们身上不仅可以窥视当时人们的衣着、风俗，还能洞察古人的社会活动等（如图六妇女的形象，图七骑马，图八两匹正在奔跑互相追逐的马）。又如马的纹饰形象，既见有拴于树下静候待命的马，被人骑乘的马，正在低头吃草的马，还有造型讲究、结构严谨的鞍马等（图九低头

吃草的马与牧马人，图一 鞍马）。

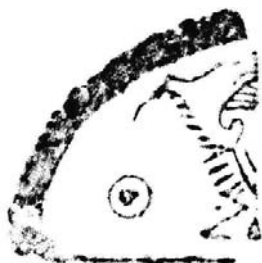
值得注意的是，临淄的工匠们立足于现实，运用各种娴熟的技巧，在小小的瓦当画面中去反映和表现现实生活，以抒发自己的情怀，表达自己的愿望。把人物和人们豢养的家畜与自然景物，通过巧妙的构思，有机地将它们结合在一起，构成了完整的画面。这些都是对大自然和现实生活的写照，富有浓厚的生活气息。特别是大树下用绳拴着的马、牛、驴等各种家畜及人与畜与大自然相溶的画面，自然会引发人们对生活的热爱和美好憧憬，给人以健康向上的美的感受（如图一一被拴在树上的骑与马，图一二吃草的马及鸟、树和牧马人）。客观、现实地表现出普通、平凡的事物，在齐瓦当的图例中是显而易见的。如此平凡易见的趣味性题材和近乎稚拙的造型，能堂而皇之地出现在齐国的殿堂之上，也是一种百姓安居乐业、思想开明的象征。

齐瓦当纹饰中部分动物纹瓦当不仅是当时经济生活和生活习俗的反映，还应当是远古图腾崇拜意识的表达。许多自然形态的龙和兽可能来源于原始的图腾崇拜。由于不同生活环境和经济生活，不同的民族、部落都有不同的崇拜对象，齐人将部分所崇尚的动物或自然物象加以描绘、刻画，作为他们的图腾形象来表达其神圣意识（图一三龙纹，图一四凤纹，图一五太阳纹，图一六云纹）。尤其是大量的树木纹瓦当是东周齐国瓦当的一大特点，证明了生命之树在齐地受到了极高的尊崇，是齐人祈福的吉祥纹饰。

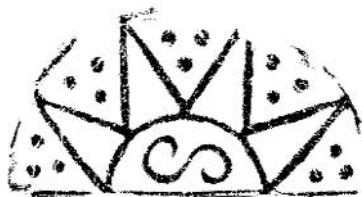
东周齐国半瓦当中还有一种常见图案是饕餮纹。是古代人民思想中“尊神祀鬼”宗教崇拜的艺术表现，青铜器的纹样上也经常见到。纹样主要突出最能传达精神、情感的主要官能——口、目等，用简洁、抽象、变形的手法大量运用在瓦当纹饰上，既森严、神秘、恐怖，却不可避免地带有某种可爱的稚气。

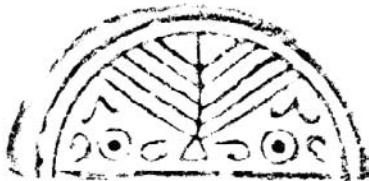
图一三 龙纹

图一四 凤纹

图一五 太阳纹

图一六 云纹

齐国瓦当纹饰的图案结构

东周齐国瓦当的纹饰大多数运用了金字塔式构图(三角形构图),这种图案的外形轮廓形成一个三角形,主形置于画面中心,非主形置于主形两边,起平衡作用,底形被均匀分割,使中心位置的树木与其两侧的附属物在画面上产生坚定的、不可动摇的稳定感。符合了人们审美的形式美法则,给人庄重、向上、崇高、舒适的视觉效果。

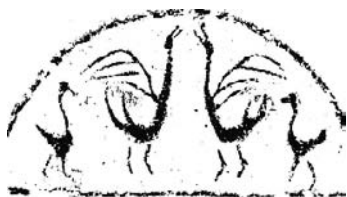
在图形安排上较多地运用了我国传统的对称手法。以中轴线或中心点为对称轴,向上下、左右、四方配置同形或等量的纹饰,构成线对称或点对称的图案。线对称图案给人以平稳、庄重的感觉。点对

称图案(放射或旋转式)则具有较强的运动感和节奏感。

从对称结构上看,齐国瓦当常采用两种对称手法:一是绝对对称的均齐式构图,即同形等量。它的特点是两边或四方的物体造型高度一致,其朝向或头对头,或背对背,给人以结构严密、画面稳定完整的视觉印象。有完美、庄严、和谐、静止的效果,但也会产生单调、缺乏生趣等弊病。二是非绝对对称的均衡式构图,即等形不等量。对称线两侧或四周配置等形而不等量、对等而不对称的纹饰。纹样中也有多类型均衡式组合。削弱了绝对对称的构图所产生的呆板弊病,使图案增加了生动性。也有一侧是兽的具象,一侧是写意的抽象概念的纹饰。或者是在本该完全对称的图案中对细部作出小小的改变,这既对整体图案不会产生太大影响,又使之生动、活泼了许多。这类瓦当具有极大的灵活性,画面形象安排自由活泼,几乎不受任何约束,有较强趣味性和运动感。

除主要采用对称式组织纹饰外也有少量单独纹样的瓦当。

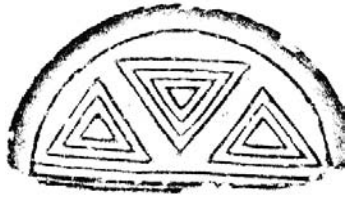
占齐国瓦当多数的半圆形瓦当最显著的构图特征是以树木为中心进行纹饰布局。树木纹几乎是齐国瓦当的标志物。树木纹的基本布局是:以这种半瓦当的平边作为基线,在正中的部位立一直线作为树干,用有规律的直线、弧线、斜线、折线表示树枝,树枝一般向上斜出作左右对称排列,也见树枝向下卷曲的,作喷泉状下垂。曲线树枝的造型柔和、优美而流畅,具有亲切优美和缓慢的运动感。直线造型的树木具有力量、稳定、生气、刚强、静穆等视觉感受。有的斜线枝上有叶,作短直线或变化为三角形。折线的树枝融合了曲线与直线造型的特点,给人既稳定庄重又优美舒畅的感觉。又或者树木直接简化为实心的正三角、倒三角、半圆,以及其他简单的几何形体。这些多种造型格式的树木纹可以独立存在于瓦当之上,但也经常以此为骨架,左右对称地塑造

图一七 双鹤

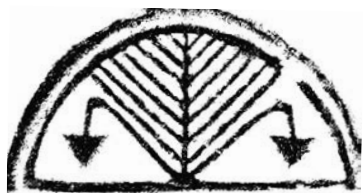

图一八 鹿

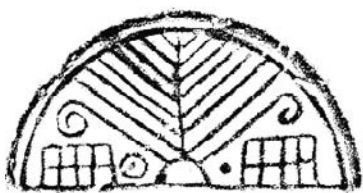

图一九 变形云纹

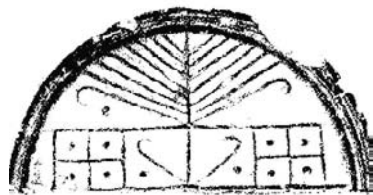

图二 树木箭头纹

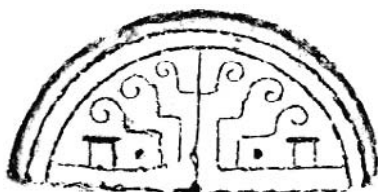
图二一 树木方格纹

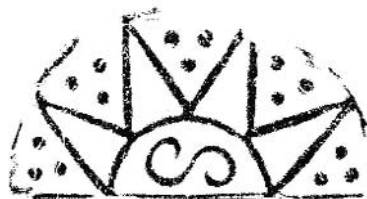
图二二 树木方格纹

图二三 网格云纹

图二四 云树饕餮纹

图二五 太阳纹

出其他形象。

齐国瓦当纹饰的图案形象

具象写实的形象：从上述内容我们可以看到有相当数量的齐国瓦当纹饰图案是来源于现实，是社会生活的真实再现，其艺术表现手法很多也是写实的。现实生活中的树木、人物、牲畜、鸟兽等等形象，按照一定的比例关系分别被组织在每个画面中，就像是搬取某一自然场景，非常客观、真实。那些鸟兽、家畜、骑士，从最容易表现体态的正侧面角度，用影绘法经过适当的剪裁和艺术加工，生动地表现了对象的形态特征。尤其是写实的动物形象造型简练概括，讲究大的动势，抓住了各种动物的主要特征，再加上对某些关键部位作了强调，如角的形状，头、躯体、耳的轮廓，尾巴的长短，形态栩栩如生。另外，在刻画对象外在形态的同时又注意了神态的刻画。作到了形神兼备，显示出高超的表现能力。这是工匠们对所描绘形象进行深入细微的观察、体验和研究的成果。如龙纹瓦当弯腰弓背、背毛耸立、张口怒目，显示出一副欲攻还守、蓄势欲搏的紧张神态，刻画得惟妙惟肖。还有的纹饰是动物正在奔跑、嬉戏的运动形象，增加了活泼感和运动感。如鼓动双翅、同声相求的双鹤（图一七）。骑纹瓦当有的安详缓步；有的象在追逐、竞赛，驰骋跳跃、神采奕奕。其中奔跑的鹿的形象惟妙惟肖（图一八）。

图案抽象化形象：抽象图案是富有装饰性和形式美的艺术。它不是真实形象与光影、色彩的再现，而是进行加工、提炼、适于工艺制作的艺术形式。它

在表现这些外物上日益由模拟写实走向抽象规整的图形，表现着人们的审美艺术和思维能力，表现能力的进化与提高。齐瓦当纹饰中的此类图象运用了形式美法则，用点、线、面三大基本构成要素，进行有规律的组织 and 排列，变化出各式各样的图形，以装饰为目的，进一步满足人们美化建筑和赏心悦目的审美要求。这类图案化的形象采用了对实物进行变形的抽象化、艺术化表现形式，根据对象的特点作具有象征性、寓意性的趣味变形描绘。如齐瓦当中最常见的树木纹已被简化得相当抽象了，有的运用直线、弧线、斜线、折线表示树枝，有的以规律的三角点、短线、斜方格表示树叶，或干脆简化成符号状和抽象形，造型变化丰富多姿。太阳纹、云纹的造型不再是简单的具象形的再现，而是演变成抽象化了的线，这是一种更高的表现技法。这些云纹、太阳纹、箭头纹、田字格、网纹等等都是以符号的面目出现，有些很难给人以现实性的联想，作出合乎情理的解释，透露着古人观念意识的神秘感。（图一九变形云纹，图二树木箭头纹，图二一、图二二树木方格纹，图二三网格云纹，图二四云树饕餮纹，图二五太阳纹）

写实与图案并存：写实题材与装饰题材同时存在，是很普遍的艺术创作手法。齐瓦当许多的纹饰就是将主题纹饰置于较显著的位置并作装饰性处理，其周围再衬托写实性图案，使画面显得主次分明。最典型的例子就是抽象简化的树木与写实的动物、人物相结合的造型。而且齐瓦当纹饰中的写实与图案不仅并存，还时常发生关联。比如我们前面

（下转 46 页）

年版第 670 页。

[29]《南齐书·列传第三十八魏虏》，中华书局 1999 年版第 670 页、第 671 页。

[30]《南齐书·列传第三十八魏虏》，中华书局 1999 年版第 670 页。

[31]《魏书·灵征志八》有记“世祖真君五年八月，华林园诸果尽花”。推测此华林园在宫内或靠近西宫。中华书局 1999 年版第 1945 页。

[32]《文苑英华》卷 45 吕令问《云中古城赋》。

[33] [34]《魏书·世祖纪》，中华书局 1999 年版第 47

页。

[35] 同上，第 48 页。

[36] [37] 同上，第 54 页。

[38] 同上，第 57 页。

[39] 同上，第 70 页。

[40] 同上，第 65 页。

[41] 同上，第 70 页。

[42]《魏书·灵征志》。

(作者工作单位: 山西省大同市文物局)

(上接 39 页)

看到的部分纹样, 写实性的动物由一根缰绳拴在图案化的树木上。也有打破三维空间的限制, 不再按比例确定各物体大小。还有以树纹为中心左右配以具象的动物与抽象的图形。当然还有一些动物图形也出现了一定的装饰性倾向, 开始强调外形的线条变化。显示出齐人灵活多样的表现形式和无拘无束的创作态度。这种手法, 既有具体直观的形象创造力, 也有与之相适应的抽象的思维能力, 是齐瓦当纹饰由写实性走向装饰性的过渡, 表现出人们创作态度的转变, 逐渐由题材上的自由转向形式上的自由。

东周齐国瓦当的延伸与影响

春秋战国时期的齐国瓦当带有鲜明的齐文化色彩, 是临淄地区民间匠人集体的智慧的体现。其特有的内容、新颖的构图和独特的艺术风格, 影响了齐国周边受齐化的地区和秦汉时期齐地所发现的瓦当。在瓦当发展历史上有重要的地位。

齐国瓦当纹饰的艺术价值有装点堂庑, 美化环境的作用, 其艺术图案和艺术构思是社会生活在人类头脑中的反映, 是当时的艺术家汲取生活中艺术原料创造出来的。和它搅拌在一起的是他们劳动生活的时代气息, 地域文化风貌以及他们的思想意识和审美情趣。不论是题材内容的选择, 还是表现手法, 齐国瓦当纹饰都有较强的民间艺术特征, 还透

露着艺术思维方式的原始性, 是我们探讨古代社会的一份珍贵形象资料, 对研究中国古代艺术史、思想史及各个时期的政治、经济、文化等具有一定的参考价值。此外, 齐国瓦当还是中国古代建筑、文字、书法、篆刻、绘画等方面的宝贵资料, 其独有的中国古代原始味道的纹饰也可为现代的艺术工作者, 如画家、设计艺术家、工艺美术家等提供更为丰富的图案、题材及创作灵感。

齐国瓦当是中国古代文化宝库中的瑰宝, 也是我国艺术百花园中一束绚丽的花朵。

参考文献

1. 张文彬主编《新中国出土瓦当集录》，西北大学出版社 1999 年版
2. 安立华编著《齐国瓦当艺术》，人民美术出版社 1998 年版
3. 涂书田《寿春城址出土的瓦当》，《考古》1993 年第 3 期，271~280 页
4. 冯慧福《秦汉瓦当源流琐议》，《考古与文物》1988 年第 1 期，101~103 页
5. 敏泽编著《中国美学思想史》，齐鲁书社 1987 年版

(作者工作单位:

山东淄博职业学院艺术设计系)