

青铜器的动物纹样刍议

□ 李元

一、青铜器的动物纹样

中国古代青铜器上的纹饰，始于夏代晚期，据现在所知，最早出现在容器上的是实心的连珠纹。关于这些纹饰的起源，最主要还是来自于陶器的影响。青铜器的纹饰，在商代中期以前，多是直接雕在模的壁上，后来的往往在模壁上外加泥片，再进行雕刻，这样能产生浅浮雕的效果，同时产生了装饰上的主纹和地纹之分。青铜器的装饰纹样主要分为三大类：动物纹、植物纹、几何纹。其中动物纹，又可以分为怪兽纹和一般自然界的动物纹两类。

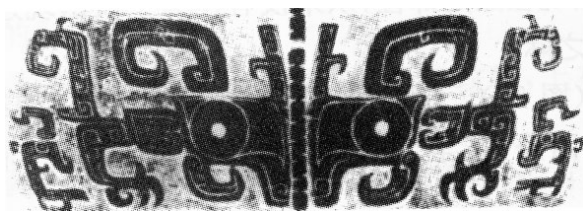
怪兽纹，是一类变形奇特、而在现实世界根本找不到的动物纹样，例如：饕餮纹、龙纹、凤纹等。这类纹饰在青铜器的装饰上占据着主要的地位，特别

是在商代。饕餮纹又称兽面纹，是商代青铜器的重要纹样，其主要特征是首面、大眼、有鼻、双角。大多以鼻梁为中线，两侧作对称排列，最上面是角，角下是眉，眉下是目，两侧为耳，另外还有锋利的爪子（图一）。根据角型的不一，还可以有牛角型兽面纹、羊角型兽面纹（图二）、龙角型兽面纹等。据《吕氏春秋》记载：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及己身，以言报更也”。《左传·文公十八年》说饕餮是贪于饮食、不知纪极，不分孤寡，不恤穷匮，可见饕餮是一种凶悍的动物，但是在自然界中不存在的。

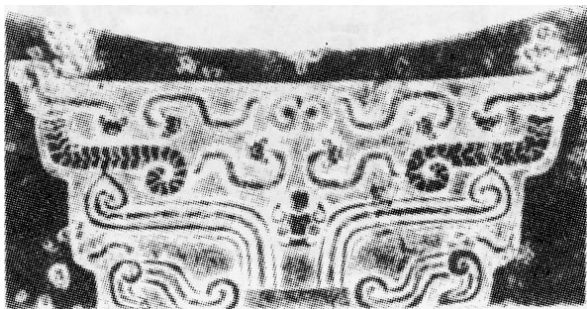
龙纹，也是商代比较常见的花纹，在我国器物装饰纹样中应用的最为久远的一种纹饰。到了封建社会，龙成了真明天子的象征，龙纹的使用受到了限制，但它在皇家的使用过程中得到了发展和完善。在青铜器的纹饰当中，凡是形体蜿蜒者都可以称作龙纹类，龙在商朝人们的心目中还没有现在这样确定的形象，不同的区域都有自己的龙的造型，这些龙在角形、头型、鳞节、爪子、身躯大小等方面都不相

图一 牛角型兽面纹

图二 外卷角型兽面纹

图三 龙纹兽面

图四 爬行龙纹

图五 多齿冠凤纹

图六 长冠凤纹

图七 虎纹

图八 牛纹

同,它可以分为爬行龙纹、卷体龙纹、双体龙纹等(图三、图四)。

凤纹,在东周典籍《诗经·商颂》有“天命玄鸟,降而生商”之说,所以大家公认鸟应该是商代的图腾。凤是传说中的神鸟,自然界美丽羽饰和华丽鸟冠的集大成者。凤纹的鼎盛时期不在商朝,而在西周早期,那时候的青铜器纹饰有大量的凤纹出现,在青铜史上被称为凤纹时代。凤纹中除了羽饰华丽,在凤冠上面也有很大的变化,根据冠的造型不同,可以分为多齿冠、长冠和花冠等种类(图五、图六)。

一般动物纹,是指从纹饰上看,能够看出动物的具体的形象来。这类纹饰虽然没有占据青铜器装饰的主要地位,但是它的种类繁多,例如牛纹、马纹、羊纹等家畜、虎、兔、鹿等野生动物,还有蛇、鱼、蟾蜍等小动物,都在动物纹之列。

虎纹青铜器的经典之作是比较著名的是司母戊大方鼎的耳部,为对称的两虎食一人头的形象。一般的虎纹出现的时候,是那种具有威吓、森严的纹饰,这也符合商代统治阶级的需要(图七);牛纹单独的在青铜器的装饰比较少见,但是饕餮纹的主要造型来源于牛头形象的说法也是比较盛行的,因为牛在当时的农业生产中占据的地位还是比较高的,所以有些地方的青铜器装饰牛纹(图八)。

二、动物纹样的历史价值

青铜器在商代和周代以及春秋战国时期的用途是有区别的。在商出土的青铜器中,以酒器居多,以祭祀为主,可见当时的人们特别是上层阶级比较尚酒。并且纹饰以饕餮居多。饕餮纹的威严、恐怖、神秘、诡异、残酷、凶狠的形象,指向某种似乎是超出人世间的权威神力。在此之前的陶器上面的生动活泼的写实的形象已经不复存在了,取代它的是一种神秘的威力和狞厉的美。到了周朝,统治者吸取了商沉迷酒色以致灭亡的教训,开始以“礼”治国安邦平天下。周朝的列鼎制度也正是通过青铜器鼎的区别来树立统治者的地位,那种威严、狞厉的饕餮纹逐渐减少,取代它的是窃曲纹,其实这也是动物纹样的简化和抽象。另外,在周朝的青铜器上出现了“明贵贱,辨等列”“记功烈,昭明德”的铭文,这些主要记载祭祀、战功、婚嫁等的青铜器是上层阶级重大事情发生的见证,也是他们树立自己统治地位、彰功显德的重要手段。到了春秋战国,铁的出现也迫使青铜器走下坡路。“礼崩乐坏”也验证了周朝的统治地位不存在了,青铜器多为兵器、食器,开始向生活日用器皿上发展。青铜器的应用,则是钟鸣鼎食的组合,那种以“祭祀”和“礼器”的特性已经消逝了。在纹饰上逐渐摆脱了宗教神秘的气氛,开始向几何纹发展,并且出现了战争、狩猎或者生活的图案,例如“宴乐水陆攻战铜壶”的纹饰就属于此类。由于青铜器是只有帝王、将相等上层阶级才可以使用,这些器物反映的是只是当时上层阶级的生活以及当时的政治、军事活动。尽管这些青铜器是由普通劳动者或者是奴隶来制作的,但是,整个造型设计和装饰基本都是当时的上层阶级来实现的,体现的也是当时统治阶级的意志,青铜器文化基本也就是帝王文化。

(作者系西安美术学院硕士研究生)