

论商周青铜器与中国人的规矩

董亚巍 (湖北省鄂州市博物馆)

摘要: 商周青铜器的型体制作, 靠的是原始机械造型, 不是靠雕塑造型。商周青铜器的纹饰制作, 靠的是几何造形, 不是靠任意绘画技巧造形。在这些工艺的操作中, 逐渐形成了规矩。按规矩制作出来的范就是规范, 即当今“规范”一词的原型及原意。按规矩制作出的青铜器纹饰, 属于规范纹饰。只要掌握规矩, 虽隔千里可制作出相同的青铜器。这种按规矩操作的工艺思想, 一直被延续至今, 并体现在当今的各行各业之中。

关键词: 商周青铜器; 青铜器纹饰; 规矩

中图分类号: K871.3   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1003-6962(2011)01-0062-06

自 2005 年至 2011 年, 为证明一些观点, 我们先后与中国科技大学、中科院研究生院、西北大学等单位合作, 对商早期斿^[1]、商中期鬲、商晚期鼎^[2]、壶^[3]、西周早期尊^[4]、簠^[5]等做了范铸模拟实验, 并成功浇铸出了一批青铜器, 与商周同类青铜器的范铸结构完全相同。在模拟实验的过程中, 所有范铸模拟实验, 都是从零开始设计模, 直至浇铸出青铜器。通过大量的范铸模拟实验笔者认识到, 商周青铜器的型体制作, 可以通过机械造型完成。而青铜器纹饰的制作, 则可以通过几何造形完成。因此笔者认为, 是不懂雕塑与绘画的先民, 创造了商周青铜文化。他们在工艺操作时, 遵循的是各种规矩。而他们在劳作时遵循的规矩概念, 不断在后世跨领域发展, 一直影响到今天。现就规矩的概念, 对各个时期所起的作用展开论述。

一、规矩的现代含义

在现实生活中, 人们常常遇到与规矩有关的事情或话题。如规规矩矩、循规蹈矩等。作为远古时期生产工具的规矩, 早已逐渐演变成为人们意识形态中的规矩。在现代企事业中, 各种规章制度就是规矩。在生活中, 法律就是规矩。在各种生产中, 定制的工艺流程就是规矩。在中国戏

曲中, 板式、板眼就是规矩。凡此种种, 不胜类举。总之, 规矩就是指导人们行为规范的各种条条框框, 亦是指导生产的各种规章制度。

二、规矩的原始含义

远古时期, 人们发明规矩本是二件器物, 即规和矩。规即今天的圆规, 是用以画出各种大小圆的仪器。矩即今天的曲尺, 也称为拐尺, 是用来测量各种材料角度的工具, 古代主要用于测量方形木料的角度。规和矩二种工具, 一个管圆一个管方。尽管人们早已将规矩引申成了各种规章制度, 但还是有曰“没有规矩, 不成方圆”。规的使用很早, 至少在青铜时代早期就在使用, 但发明时代已无考。在汉代出土物中, 有伏羲手中拿矩的纹饰, 说明汉人认为是伏羲发明的矩。但伏羲离汉代约早 3000 年, 这种看法也有待考证。

三、规矩对中国社会的影响

约公元前 468 年~前 376 年, 战国时期的墨翟留下了《墨子》一书, 其中法仪第四中有云: “子墨子曰: 天下从事者, 不可以无法仪。无法仪而其事能成者, 无有也。虽至士之为将相者, 皆有法。虽至百工从事者, 亦皆有法。百工为方

以矩，为圆以规，直以绳，正以县（悬），无巧工不巧工，皆以此五者为法。巧者能中之，不巧者虽不能中，放依以从事，犹逾已。故百工从事，皆有法所度。……”。墨翟说，制作方形器需要用矩测量，画圆需要规，拉一根绳子才可看出墙是否直，用绳悬挂一个重陀才可看出墙是否正。这里说的“法仪”，笔者理解为方法和仪器。墨子已经说得十分明白，有了法仪才可能做成事情，没有法仪就不可能做成事情。在这里，墨翟把法仪所起的作用与将相治国安邦的策略，用规矩的概念进行比喻。墨翟的这种先秦哲学思想，影响极其深远。除墨翟外，先秦的韩非、荀子对规矩也有著作流传。如《韩非子·解老》：“万物莫不有规矩”，将规矩的概念用到了万物之中。到了汉代，司马迁则曰“人道经纬万端，规矩无所不贯，…”^[6]。由这些文献可以看出，规矩在先秦就已进入意识形态，先是直接影响到汉代，继而影响了中国二千多年直至今日，并且越来越广泛。

四、规矩在戏曲艺术中的作用

规矩在我们的现实生活中，是无处不在的，这里就不一一类举了。本文主要是为阐述商周青铜器制作的一些问题，青铜器属于艺术品，这里从近到远，谈谈规矩在中国本土文化与艺术中所起的作用。

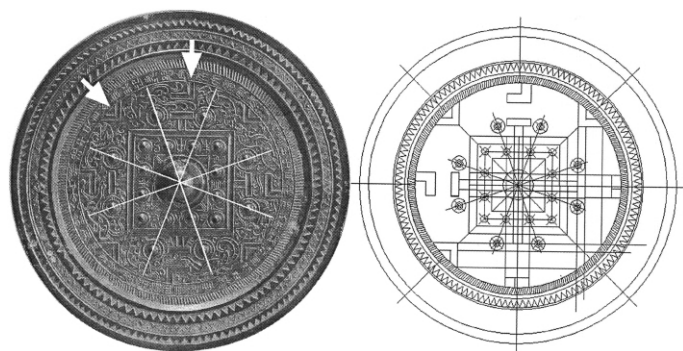
提起中国的戏曲或民间音乐，有人误以为先需要识谱，才可以演唱或演奏，其实不然。大家熟知的民族器乐曲《二泉映月》，就是瞎子阿炳创作的，而盲人没有识谱的机会，说明阿炳并不识谱，不但能演奏，还能创作。大家都知道中国戏曲中有秦腔、京剧、豫剧、楚剧、越剧、晋剧等等。可以说，大多数人是直接听不懂唱词的，除非知道唱词。听不懂的原因，固然有方言的作用，但主要是声调的问题。先用方言举例，如这里的“这”字，在北方的普通话里普遍读成第四声，而到了湖北的广大地区，却普遍会读成第三声。如湖北民歌《山路十八弯》的第一个字，就是标准的湖北方言。但到了陕西关中地区，则又多会读成第一声。尽管不同地方的人听着别扭，但还是能听懂。可不同的声调到了戏曲中，就难

以听懂了。在中国古老的戏曲中，演员或操琴者可以不识谱或者说根本不需要识谱，就可以自如地进行演唱或演奏。他们不需要靠着谱来演奏，而靠的是板眼。这板眼，就是既定的规矩。如京剧有二黄原板、西皮流水、反二黄等，各板都有相对固定的旋律。这就与宋词中的满江红、蝶恋花、卜算子等曲牌是相同的道理，是由第一个人不受限制地先写出一首词，由当时的人按词谱曲，谱好的曲就成为了曲牌，词的名就成为这个曲牌的名，这个曲牌的旋律就是固定的了。有了固定的曲牌，就会有后来人再往这个曲牌里面套新词。如京剧样板戏中李玉和唱的“雄纠纠”句，就是套用了传统京剧《三家店》中秦琼唱的“泪双流”句的旋律。由于受曲牌格式的限制，而新填进来每个字的声调，与原始曲牌中的词已经不一样，每个字不一定就正好与旋律配得上声调。样板戏多容易听懂，是因为样板戏多按词来套板式，而传统的戏曲则是先有旋律后填词。这就是许多人听不懂戏曲的重要原因。因为戏曲的各种板式，与曲牌一样，是相对固定的。但是，这样的操作也有很大的好处，那就是因为有了固定的旋律及固定的板眼，也就有了相对固定的规矩，十分便于各地人们的学习，十分有利于文化艺术的传承，关键是十分有利于唱腔的规范。归根结底，是规矩在起着巨大的作用，同时人们也受到规矩的限制。

不可否认，中国古代也发明了一种谱，因谱中的唱名有工有尺，因此被称之为工尺谱，是用来记录旋律的一种汉字记谱方法。如果掌握了工尺谱，就又多掌握了一门规矩，应用起来就会更省事些。

五、规矩在汉代铜镜中的作用

在出土西汉早期的铜镜中，很多是采用了圆规技术制作的镜体。如日光镜、昭明镜、草叶纹镜、星云镜、内向连弧纹镜等等，在这些铜镜的纹饰中，多有十六个内向连弧。从留在纹饰中的绘图痕迹看，应该是采用了圆规制图制作的镜模。根据这一理论，我们于2008年对西汉星云镜进行了范铸模拟实验，并成功铸造出了星云镜，其范铸结构，与出土的一致^[7]。不但西汉的

图一

铜镜如此，在东汉的四神博局镜纹饰中，留下了大量的博局纹，这些博局纹其实就是规和矩的具体形象，其寓意是规天矩地，即天圆地方说，或可理解为宇宙也是按规矩在运行。直到东汉晚期，在一些神兽镜的纹饰中，还可见到兽嘴里衔着矩。这说明，规矩的概念在汉代人的意识形态中，已经潜移默化。图一的左边为东汉时期的四神博局镜，这种镜出土量较大。二个白色箭头所指之处，左角为一规、中间为一矩的形象。还可看到，由每根白线串起来的，都是五点成一线。这样的布局，如果说是凭手工雕塑而成，这是不可能做到的，凭人的手工直接画图掌握不了这么精确。右边是用机械制图画出的四神博局镜的线图，只要有点用圆规的常识，就可顺利地画出此图。而在西汉早期的铜镜中，圆规制图留在铜镜上的痕迹，更是显而易见的。

六、规矩在战国青铜器上的作用

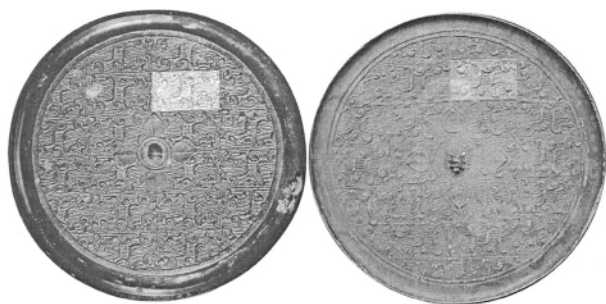
战国已是青铜时代的尾声，其青铜器的制模造型技术是延续前朝的，这里只谈战国青铜器的纹饰制作技术。笔者在《范铸青铜》里提到，商到西周的青铜器纹饰，多是在范面手工制作的，为了适应大量生产的需要，春秋战国时期发明了单元纹饰范拚兑技术。所谓单元纹饰范拚兑技术，就是先制作出一个专门制作纹饰范的模，这个模中的纹饰只是一组纹饰单元。有些单元纹饰模如一个盒子，将泥料填入这个模盒，就可以翻出一个单元的纹饰范。如果继续翻，就可以翻出许许多多相同的单元纹饰范。将这些单元纹饰范按数量的需要拚兑安置在器物的模上，再加入泥料夯成整块泥范，这样夯出的范面，不但有了几何形状，还自带有需要的纹饰。这样的单元纹饰模就是一种规矩，有了这个规矩，就可以进行标

准化生产，因为各种各样的单元纹饰模，都分别具有各自固定的尺寸及固定的纹饰。掌握了单元纹饰模的制作技术，青铜器上的纹饰，就再不需要在泥范表面进行手工操作了，工序分的更细，相互之间可以不见面，大大提高了工效。其最大的技术进步，就是能够高度统一纹饰，并能够实现多种青铜器的纹饰互用。如这样的单元纹饰模，在山西侯马的东周铸铜遗址中，有大量的出土^[8]。图二为二枚战国铜镜，左边铜镜是上海博物馆的藏品^[9]，右边铜镜是鄂州博物馆的发掘品。二镜十分相像，但又有所区别。显然，二镜不是一地的产品。在镜背纹饰中可看到，被我们变了色的长方形羽状地纹，就是一个完整的纹饰单元。由于二镜按照相同的规矩制模，虽然远隔千里，却如同一人制的模。

七、规矩在商周青铜器上的作用

商代早期，是中国青铜器范铸工艺技术的成熟期。其成熟的标志，主要体现在纹饰制作技术的成熟，而器体的造型技术，在夏晚期就已经成熟。青铜器的造型，靠的是机械造型。早期绝大多数青铜器的形体为圆形，毫无疑问，最初的造型制模时是离不开圆规的。即使是制作方形、椭圆形的青铜器，其最初的制模设计阶段也同样离不开圆规。这些问题都是些浅而易见的问题，这里就不讨论了。

从商早期青铜器表面的纹饰带中，我们可以看到一个规矩，那就是凡有鋈的三足三等分青铜器如斚等，其纹饰带中的三组纹饰都是不一样的。其中，鋈两边二组纹饰中的兽首都会朝着鋈，分成一左一右，剩下中间一组纹饰的兽首，会在纹饰带的正中心。这就是一种规矩，体现在了几乎所有商早期斚的表面。而在没有鋈的三等

图二

图三

分或圈足青铜器如鼎、尊、觚等的表面，其纹饰带中的兽首都会在每组纹饰带的正中心。这又是一些规矩，亦是浅而易见的。

上个世纪五十年代，在郑州二里岗发现商早期遗址，并陆续发掘出罍、鼎、尊、觚等青铜礼器。其纹饰的布局，就是上面所说规律，并在附近发现了范铸遗址。到了上世纪六十年代，在湖北黄陂的盘龙城也发现了一座商早期城址，并出土了大量青铜器，亦有罍、鼎、尊、觚等，其表面纹饰，与郑州二里岗青铜器非常相象。由于当时在盘龙城没有发现范铸遗址，曾有观点认为盘龙城的青铜器是在郑州铸好后运来的。这一观点持续了数十年，直到 2007 年 3 月，对盘龙城青铜器取泥芯作检测后，才用科学的方法证明了盘龙城青铜器为就地铸造^[10]。郑州二里岗与湖北盘龙城有 500 公里之遥，为什么会出现两地青铜器从形制到纹饰都一样呢？究其原因其实很简单，就是当时有了各种规矩，才会使得两地出土的青铜器高度统一。如果没有工艺技术上各种规矩的支持，是不可能出现这种现象的。

商中期青铜器纹饰的面积增大了，但纹饰的制作一定会有相应的规矩。因为我们现在可以看到，只要是商中期铸满纹饰的青铜器，不论是出自东西南北，其纹饰的制作方法，基本是一样的。其视觉效果也基本相同。所以，商中期青铜器纹饰的制作，同样会存在一些规矩。下面，以商晚期至西周早期青铜器的纹饰为代表，用图例谈谈规矩在纹饰制作工艺中所起的作用。

商晚期是中国青铜器范面纹饰制作技术水平最高的阶段，纹饰已经发展到了三层花，打破了

商早期以来的纹饰布局，已经显得十分复杂。但是，纹饰制作时的规矩却是明显的。可以想象，如果没有规矩在支持操作，商晚期青铜器的纹饰将会是一团乱麻。图三为商晚期司母戊大方鼎的局部纹饰^[11]，可以看到，白色箭头所指之处分别为二个双头雷纹^[12]。在这个局部图中，还有其他二十个雷纹，却都是单头。仔细观察不难发现，二个双头雷纹都是紧连着主纹的尾部，其他的雷纹都没有直接与主纹连接。

在中国青铜时代里，数商晚期青铜器的纹饰面积最大。在青铜器纹饰制作技术中，又数商晚期青铜器的纹饰最复杂。在范面手工纹饰技术中，还是数商晚期青铜器的纹饰制作技术水平最高。在商晚期青铜器的纹饰中，多为三层花工艺，即主纹为一个层次，雷纹为一层，主纹表面的凹槽纹饰又为一层。三层花只是个总体的概念，说明这个时期青铜器纹饰的层次多，其实也有四层、五层纹饰的青铜器。

青铜器的制作技术，在当时应该是最高的科学技术。其工序较多，工艺复杂。如果没有规矩，则很难统一标准。商周之际青铜器的纹饰制作，是先在素的范面画线起稿，先画出主纹饰，用工具或压、或挖、或刮出主纹饰的凹槽，在主纹饰的凹槽中粘贴泥条组成纹饰，在剩余的部位制作雷纹。也就是说，雷纹是用来填空的。这样看来，主纹饰的机动性不大，可随意操作的只是雷纹。可制作成大雷纹，亦可制作成小雷纹。如果没有必要的规矩，雷纹的制作就无章可循了。所以，必须形成规矩，才能规范雷纹的制作。

图四为西周大盂鼎^[13]的局部纹饰，三个白

图四

色箭头所指之处，也分别都是双头雷纹。亦不难发现，双头雷纹都是与主纹的尾部连接。剩余的雷纹皆为单头，也皆与主纹没有连接之处。除以上所说雷纹的规矩外，在司母戊大方鼎和大孟鼎的纹饰中，还具有二个明显的规矩。其一，在主纹以外的雷纹区，是先画出格子线，将雷纹区隔成若干个小区，再在各个小区内制作雷纹。其二，雷纹的排列或单或双，基本没有三个雷纹一体排列的。可看到在长雷纹区是每二个雷纹为一组，空间不够的就安排一个单雷纹。只要按照这些规矩制作纹饰，不论东西南北，不论什么器型，纹饰的排列总会是一样的。也只有恪守相同的规矩，才可能制作出一样的结构。以上二器一东一西一商一周，地域差千里，时间错朝代，但纹饰的制作工艺完全相同。这种现象可以说明，商代青铜器纹饰制作中的规矩，一直被沿用了西周。

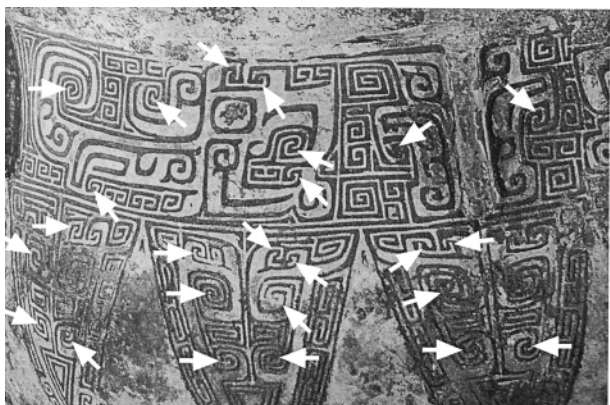
图五为西周伯各尊^[14]的局部，二个白色箭头所指之处，又分别是双头雷纹，且都与主纹连接。亦可看到，其他的雷纹因为没有直接与主纹连接，所以全部是单头。其排列是二个雷纹为一组，之间还有隔断。与前二例青铜器纹饰中雷纹的排列规律一样。如这样的例证，并非几例个案，在商晚期到西周早期的青铜器中为普遍现象。

图六为商晚期鼎^[15]的局部，除已经锈蚀看不清楚而没有标注的外，被标注的白色箭头之处，皆是双头雷纹。在这么小的纹饰面积里，竟有二十五处之多。其中的规矩是一目了然的，那就是凡双头雷纹，多与主纹连接。在其余的单头雷纹中，或二个雷纹一组，或一个独立的雷纹，没有三个雷纹相连的现象。

以上所举四个青铜器图例，都是青铜器的局部，但纹饰的布局却各不相同。由于主纹各不同，剩余空间的几何形状也就不同。所以，造成雷纹也各不相同。但是，制作雷纹的规矩却是一样的，图例中凡与主纹连接的雷纹，都出现了双头。从工艺上分析可看出，当主纹设计好后，在范面剩余的部位并非方正，而是无规则的空间。要在这些无规则的空间里填满雷纹，就必须有规矩。从以上图例看，是先在主纹间画出方形或长方形的格子，再在格子中按二个一组填入雷纹，

图五

图六

不够一组的部位，填入一个雷纹。不够一个雷纹的部位，填入三角形或单线条。这种填雷纹的方法，就是指导商周先民制作青铜器纹饰的规矩。不论主纹设计的是龙、凤、牛、虎，不论剩下什么几何形状的空间，只要按规矩制作，即使相隔千里之遥，制作出来的纹饰也都是规范的。

八、结语

通过以上论述不难发现，从青铜时代的早期阶段开始，中国青铜器的范铸工艺，是按照一定的规矩在制作。在制模阶段，用的是原始的规矩，在纹饰的制作阶段，用的是意识形态的规矩。从先秦的政治家，到普通百姓，无不意识到各种规矩的存在，无不按照一定的规矩在进行各种事务的运作。如果商周时期没有规矩，就不会有光辉灿烂的青铜文化。如果中古时期没有规矩，也不可能出现万世流芳的唐诗宋词。如果近现代没有规矩，也不可能会有经济、文化的繁荣。只要掌握了规矩，不一定需要懂雕塑，不一

定需要懂绘画,就可以制作出规整的青铜器。时至今日还是相同道理,只要恪守规矩,不一定需要识谱,就可以演奏戏曲。商周青铜器纹饰中的主纹,类似今天戏曲中的唱腔,而雷纹,则就是唱腔之间的过门,是起填空作用的,是有章可循的,是要严格按规矩操作的。否则,就难以相互配合。不论制作青铜器,还是演奏戏曲,都不是一两个人能够完成的。对一般人而言,发明创造是困难的,那只是极少数人的作为,相对发明创造而言,一般人的模仿能力极强,理解规矩是很快的。只要学会了某件事务,守规矩则多是潜意识的。本文只是用了古代青铜器的制作工艺与现代戏曲作了讨论,其实应该如司马迁所说“人道经纬万端,规矩无所不贯”。所以笔者认为,规矩贯通着整个中国历史及各种生产与事务,还将会继续贯通未来。

注释:

[1] 何薇硕士学位论文《商前期青铜器的范铸工艺》,2006 年 6 月。

[2] 董亚巍《商晚期圆形鼎的范铸模拟实验研究》,《四川

文物》,2010 年 5 期。

[3] 陈有路硕士学位论文《商晚期椭圆形壶的模拟实验》2013 年 6 月。

[4] 董亚巍《西周早期圆形尊的范铸模拟实验研究》,《中原文物》2010 年 1 期。

[5] 余铃珠硕士学位论文《商晚期圆底簋及西周早期方座簋的范铸模拟实验》2009 年 6 月。

[6] 司马迁《史记·礼书第一》第 151 页,岳麓书社 1995 年 6 月第 10 次印刷。

[7] 张少昀硕士学位论文《西汉星云镜铸造工艺模拟实验》,2010 年 6 月。

[8] 山西省考古所《侯马陶范艺术》,普林斯敦大学出版社 1996 年出版。

[9] 此图摘自上海博物馆《炼形神冶莹质良工——上海博物馆馆藏铜镜精品》,上海书画出版社 2005 年 4 月。

[10] 南普恒等《湖北盘龙城出土部分商代青铜器的铸造地分析》,《文物》2008 年 8 期。

[11] 此图于 2009 年 12 月 10 日摄于中国国家博物馆。

[12] 关于为什么制作双头雷纹的问题,以及雷纹的设计原则,将另文发表。

[13] 与 [11] 同。

[14] 此图于 2008 年 6 月 20 日摄于宝鸡青铜博物馆。

[15] 此图摘自《中国青铜器全集商 4》第 5 页,文物出版社 1998 年 9 月。

(上接第 49 页)

[4] 洪渡中锥堡史前至汉代遗址,2006 年 12 月发掘,简报待发。

[5] 沙沱新石器时代遗址,2005 年发掘,简报待发。

[6] 张合荣、吴小华、张兴龙、张改课.《贵州沿河抢救发掘新石器晚期至商周遗址群》,《中国文物报》2007 年 4 月 20 日/第 2002 版。

[7] 于孟洲、白彬.《贵州天柱史前遗址群考古发掘取得重要收获》,《中国文物报》2010 年 6 月 18 日/2004 版。

[8] 吴小华《2005 年度南方地区考古新发现·贵州省(五)贞丰县木耳山新石器时代遗址》,《南方文物》,2006 年第 3 期。

[9] 张合荣、王林、罗二虎《贵州威宁县鸡公山遗址 2004 年发掘简报》,《考古》,2006 年第 8 期。

[10] 张合荣、王林、罗二虎《贵州威宁县鸡公山遗址 2004 年发掘简报》,《考古》,2006 年第 8 期。

[11] 王红光《贵州考古的新发现和新认识》,《考古》

2006 年第 8 期;张合荣《贵州六枝老坡底抢救发掘新石器时代聚落遗址群》,《中国文物报》,2005 年 10 月 5 日。

[12] 何凤桐《毕节青场新石器》,《贵州文物》1982 年第 1 期。

[13] 张之恒《中国新石器时代文化》,南京大学出版社,1988 年,南京,第 287 页。

[14] 陈石《金阳史前文化探秘》,贵州人民出版社,2003 年,贵阳。

[15] 李衍坦、万光云《飞虎山洞穴遗址的试掘与初步研究》,《贵州田野考古四十年》,贵州民族出版社,1993 年。原载《史前研究》1984 年 3 期。

[16] 童恩正《略论我国西南地区的史前考古》,《南方文明——童恩正学术文集》,重庆出版社,1998 年。

[17] 王红光《贵州考古的新发现和新认识》,《考古》2006 年第 8 期。

[18] 注:开阳打儿窝陶片拓片由王燕子提供。报告待发。