

浅析中国青铜雕塑造型艺术特色

杨志刚

长沙民政职业技术学院

[摘要]在陶器时代,人们在烧陶的过程中会发现,经过高温烧制陶土里面的含金属矿物质融化冷却后会在浮现陶的表面产生坚硬的釉面效果,青铜是人们对自然界美的探索,他凝聚着华夏民族的智慧开启了中国伟大的青铜时代。从原始巫术的美学,到理性的璀璨文明,从精神的激情,到充满阅历的智慧。“浪漫的情怀”与“古典的写实”也构成了中国的青铜雕塑艺术风格。

[关键词]青铜雕塑;青铜文化;青铜器;造型艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1315

一、中国青铜文化

周礼冬官考工记记载着:攻金之工,筑氏执下齐,治氏执上齐。这里说讲的“齐”便是铜锡的比例,锡多为下齐“齐”,锡少为上“齐”。我国青铜器的铜锡比例配制在商周时期就相对的精密了,他不同的配制是根据器物的功能性质而定的。在陶器时代,人们在烧陶的过程中会发现,经过高温烧制陶土里面的含金属矿物质融化冷却后会在浮现陶的表面产生坚硬的釉面效果,于是,铜的另一种性质被发现后无法阻止人们对自然界美的探索,便开启了中国伟大的青铜时代。从原始巫术的美学,到理性的璀璨文明,从精神的激情,到充满阅历的智慧。“浪漫的情怀”与“古典的写实”也构成了中国艺术风格交互不断的两个主题。

西安半坡仰韶文化遗址中发掘的铜片,约铸造于6060年前,是中国迄今发现最早的人工金属铸件。夏商周时期青铜业在技术、生产、种类上达到鼎盛时期,因而这三朝被称为“青铜时代”。青铜是人类最早利用火促进化学反应制成的人造可塑材料,青铜以造型厚重、寓意神秘、纹饰精美等为特征,成为中华民族传统文化发展下的时代变革的见证者。

雕塑作为是人类最古老的艺术表现之一。一方面,雕塑和人类的文明是相伴而生的,从远古旧石器时代打制石质工具开始,便开启了伟大的雕塑历史,成为雕塑艺术的源头;另一方面,雕塑又是少有一种能够经受的了时间涤荡并承载文化意蕴的一门独特的艺术。

从社会关系角度来看。在以农耕为主的中国传统社会,中国青铜材质雕塑从萌芽、兴盛直至衰落,不仅推动了炼铜技术的挖掘,亦为冶铁技术积累了宝贵的经验,是人类发展从农耕文明向早期宗教制度过渡的先进生产力。青铜文化的出现,使社会生产效率得以提高,实现社会由奴隶制向封建制的变革。

从政治宗教角度来看。早在人类社会初期,用于民族膜拜、祈祷、祭祀用的图腾雕塑的出现,就意味着雕塑艺术就已经产生了。雕塑同巫术、音乐、舞蹈、绘画等艺术形式一起,成了早期人类精神的重要方式。随着人类对这个世界的不断探索,生活财富的积累,等级观念的形成,青铜雕塑艺术被更多地运用到宗教庙宇器具、墓葬礼器建筑器具等社会生活用品中,同时也具有社会属性,用来彰显社会等级,维护社会秩序,实行社会统治。因此,青铜雕塑的社会教化功能得以充分的发挥。

二、青铜雕塑艺术

(一) 青铜造型特征

1. 传统写实。传统青铜雕塑通过描摹写实的手法展现当时的社会生活场景,呈现祭祀、战争、习俗、生活等“原貌”的具象塑造,没有过多图案纹饰概括,真实记录人与动物的真实形象。在诸多精细刻画的雕刻中,在展现写真铸造水准的同时,呈现其造型艺术语言的魅力。

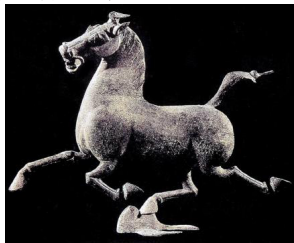

图1 马踏飞燕,东汉,青铜

1969年于甘肃省武威市雷台墓出土的“马踏飞燕”(图1),是东汉时期青铜艺术的杰出代表,堪称中国古代运用现实主义与浪漫主义手法相结合的艺术典范。一匹体态健美,疾驰飞奔的千里马,张口嘶鸣,三足腾空,右后蹄下踏着一只展翅而过的飞鸟。其构思巧妙,造型生动,以飞鸟的疾速来衬托奔马的神速,又将奔马的不羁之势与平稳的力学结构而巧妙地结合在一起。通过写实的动物姿态传达社会生活的豪迈、活力与浪漫,反射艺术审美思维下的蓬勃的生命力和一往无前的气势。

图2 虎耳细腰圆筒型贮贝器,西汉,青铜

(图源搜狐)

古滇国是战国到西汉时期云南最重要的方国,文字记载虽寥寥可数,但由江川李家山出土的青铜器,由于其精湛生动的青铜锻造技艺,仿佛在向人们述说着古滇国的“无字史书”。古滇国墓葬出土的青铜雕塑,描绘着古滇国发髻、穿着、畜牧、纺织、农作、出巡工具等生活场景,故事情节与戏剧场景雕塑之精湛,反映了工匠的审美与技术,并非寻常奴隶能进行塑造的。贮贝器是古滇国墓葬出土的圆筒状青铜器(图2),为古滇国独有的祭祀物件。体积不大,但其铸造沟通天地、气度壮阔,描绘着古滇国国力之辉煌。大量的写实手法衬托了当时创作者的自信,展现该时期写实与艺术的融合,文明与造型的交汇。

2. 抽象线刻。以三星堆为代表的青铜人像雕塑,在传统雕刻手法上穿插抽象、夸张手法,高度概括主要特征,增添空间体量感,呈现现实与非现实的碰撞,主要体现在人头像、半人半兽像、全身立人像的表现方面。

四川广汉三星堆出土青铜器众多,其种类繁多、诡秘诡异,反映了殷商中期原始宗教观念杂存并茂。从造型特征上看,三星堆群雕人物有着鱼形大眼、直鼻方颐、阔嘴大耳的共性,但又保留着每件面具下不同神情的个性。青铜面具中有人面具与兽面具。人面具的面部特征线刻手法果断且一气呵成,给人强烈的体积感,有明确的界定线为转折;兽面具则多采用抽象变形纹样,如饕餮纹,将阴线与阳线刻画结合,呈现寿面狼厉纵目的视觉震撼,是夸张线刻下超现实主义的精神传达。

图3 象尊，商，青铜
(湖南省博物馆供图)

三千多年前，我国工奴奴隶的手工制作了一件精美的雕塑艺术珍品，解放后出于醴陵的象尊（图3），高23厘米，由于商代的奴隶主对酒特别的嗜好，所以对酒器的美观和功能的要求也高，通过这件象尊可以看到设计的匠心独运，在造型上把大象的鼻子的弧线优美，高出背部不仅符合大象的生理特征也防止尊中酒满溢出，不仅符合功能性也结合了美观。大象的额头、鼻端、背上雕有小鸟作为配饰使他显得生动可爱。以云雷纹作地的雷纹、饕餮纹浮雕体现了商代的时代性艺术特征。

（二）青铜艺术特色

1. 宗教信仰与图腾崇拜。中国传统雕塑艺术中的青铜艺术具有异乎寻常的艺术想象力和艺术表现手法。三星堆青铜造型艺术在古文化遗址中独树一帜，具有鲜明的宗教信仰与图腾崇拜色彩。三星堆共出土青铜人头像共54件，注重整体共性中的个性意识的塑造，通过大型群雕的体量与规模塑造庄严肃穆的氛围。

图4 三星堆青铜立人像，西汉，青铜
(图源百度百科)

四川广汉的三星堆出土的站立人物像（图4），及其站立的造型突出豪华、高贵的装饰类雕塑在青铜器中数量最多，这与青铜器拥有者有关。青铜时代贵族们以拥有数量、品质来显示其身份与地位。贵族们奢华、威严的意识无疑影响到器物的造型。用浮雕、圆雕、透雕等多层次复杂的装饰形式，营造出豪华、高贵的气质；将纹饰图形做一些奇特的变形与夸张，构成了威严神秘的气氛，使观者产生崇拜与敬畏之心，极具象征意义。

其次，商周青铜器不仅为生活实用工具，亦是敬畏天地神灵自然的精神象征，青铜器作为祭祀神灵、祖先的礼器，在器物造型、图腾纹样等艺术特征中都传达着宗教意味。例如青铜器常见花纹之一“饕餮纹”，其纹饰凶猛庄严、凝重神秘，应用于兽面纹饰中，以概括性语言表达敬天法祖的原始宗教感情。

2. 刚硬凝重，强烈对比。青铜通过铸造，其质感厚重、秩序感强、线条凝重，给人森严、神秘、刚硬之感，先民们通过青铜器皿祭祀祈求平安、丰收等。在中国古代雕塑史中青铜雕塑线条最为刚硬，一方面受材质与工艺的影响，一方面是奴隶社会的精神写照。如陕西淳化出土的牛首兽面纹鼎，其魁伟的造型体现了一种王者之风，威严、雄奇。

商周时期青铜雕塑的造型繁复且华丽，却不显突兀紊乱。在青铜雕塑纹饰与线条整体设计中，运用粗细、动静、阴阳、直曲的巧妙对比，使雕塑线条丝丝相扣，环环相扰，尽显威严赫赫。

青铜雕塑纹饰分为地纹与主纹，其地纹纹饰线条细密以突出主纹纹饰粗壮与庄重。结合青铜雕塑的主要造型，地纹以静、主纹以动形成整体粗狂与灵动的对比。地纹多以阴刻为主，而主纹纹饰多以阳铸为主，圆中有方，方中有圆，形成整体造型下直曲、前后的空间错落之感。

图5，四羊方尊，商代，青铜
(中国博物馆供图)

四羊方尊（图5），高58，是现存商代青铜方尊之中体型最大的。1938年出土湖南宁乡县黄彩镇月山铺转耳仑的山腰上，现藏于中国国家博物馆。四羊方尊造型雄奇，肩、腹、足三个部位连成一体被巧妙的设计成四只卷角羊，各据一隅，在庄静中突出动感，匠心独运。据考古学者分析，四羊方尊是作为两次来铸造的，首先将羊头和龙头铸造好，将置于模具中再用块范法整体浇铸。一气呵成，鬼斧神工。在艺术造型上，集线雕、浮雕、圆雕于一器，把平面纹饰与立体雕塑融会贯通，将动物形体与器皿巧妙结合。

安徽铜陵出土的龙柄盃，器体如高，束颈弧裆，三袋足回颈式曲柄，整体器物气韵奔放、流畅，形体有张有弛，呈现蓬勃向外张扬的生命感。虽然这件器物能盛液体甚少，但造型却给人以能承载无穷源泉之感。

三、总结

中国传统文化中不同民族间的造型艺术千差万别，青铜雕塑作为政治权力集中的象征，在造型手法上，既具备传统写实的特征，亦兼具拙朴夸张的艺术表现。中国青铜雕塑在夏商周时期造型趋于成熟，造型多以方圆为主，利用写实手法还原当时的社会生活、习俗文化，利用抽象线刻增添造型的多样性，传递夸张造型下对神灵与自然的崇拜与敬畏之心。中国青铜雕塑的取象造型艺术造就了丰富的雕塑语言与艺术特征，从器型铸造、纹饰选取等方面都遵循权力与阶级的定位，展现了浓厚的宗教信仰与图腾崇拜色彩。

参考文献：

- [1]王子云. 中国雕塑艺术史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2011. 5-130
- [2]李先登. 试论中国古代青铜器的起源[J]. 史学月刊, 1984(1): 1-8.
- [3]倪玉湛. 夏商周青铜器艺术的发展源流[D]. 苏州: 苏州大学, 2011: 1-296.
- [4]阚艺梅. 神秘灵动——古滇国青铜雕刻艺术特征研究[D]. 西安: 西安美术学院, 2016: 31-37
- [5]肖长生. 小议青铜雕塑线条的审美特征[J]. 设计美学, 2009(5): 86-87

作者简介: 杨志刚(1984-), 男, 长沙民政职业技术学院教师, 毕业于西安美术学院。