

一、前言

中國古代青銅器上的紋飾，是先民實際觀察周遭原始環境再綜合神秘的大自然逐漸地演變而成的，最早出現的紋飾主體，大都以動物紋圖案變形的式樣來表現。

「左傳·宣公三年」說：「昔夏之方有德也，遠方圖物，貢金九枚，鑄鼎象物，百物而為之備，使民知神姦，故民入川澤山林，不逢不若，魑魅魍魎，莫能逢，...用能協於上下，以承天休。...」。這句話是說禹收集九州的金屬鑄成的鼎，各方的方國人民將山精水怪動物紋飾的特殊花紋畫成圖像，然後裝飾在鼎上，使人民知其形狀，以後在山林川澤中遇到，可以辨認而不被迷惑，同時也要各地特殊的通天動物，都供王朝的服役，以「協於上下，以承天休」¹。

一般而言，青銅器紋飾可以簡略地分為兩階段，第一階段由商初到西周晚期，紋飾內容主要為宗教祭祀的圖騰符號，第二階段由春秋到漢代，主要在描述與歌頌生活寫實。

二、茲簡單介紹青銅器上的紋飾如下：

(一) 商代

商代初期銅器裝飾，以鄭州二里岡為中心，表現饕餮(獸面紋)的形象比較抽象化。大多用線條表現，有的是陰線，有的是陽線，並且特別突出其雙目，增加其神秘感。商代後期銅器裝飾十分精美，獸面紋已定型化。一般多用雲雷紋(回)紋襯地，接著在上面裝飾突出於器表的饕餮(獸面紋)、夔紋、龍紋及鳥紋等，形成主紋(獸面紋或夔紋)的粗細對比。這些紋飾的母體大多是神話傳說中的神秘動物，產生一種莊嚴靜穆乃至森嚴可怖的氣氛。相對於商代前期，這一時期的銅器高大厚重，而精美堅固，花紋增多而華麗，此時紋飾多為雙層(以雲雷紋為地，上面裝飾動物紋)或三層(動物紋身上再加花紋)。

1. 饕餮(獸面紋)

古代神秘的饕餮，是商代銅器的主要裝飾。一般表現的是以鼻樑為中心，睜圓的雙目，左右對稱的角、眉、身及爪。上端第一道是角，角下有眼睛，有的眼睛上面還有眉，甚至兩側有耳，多數獸面紋有曲張的爪，兩側有左右展開的體軀或獸尾。

先民對於饕餮(獸面紋)有許多的傳說，例如戰國末年呂不韋和其門客所作的「呂氏春秋·先識覽」提到：「周鼎著饕餮，有首無身，食人未咽，傷及己身，以言報更也」。這句話是說饕餮是一種有頭無身而性好貪吃的怪物，曾經一口將人吞吃，結果無法下咽反而把自己噎死，因此裝飾饕餮於食器上，告誡後人不要因貪食而喪生。

商晚期不同的獸面紋

14.見張光直『中國青銅時代(第二集)』頁34

「左傳·文公十八年」提到：「縉雲氏有不才子，貪于飲食，冒于貨賄，侵欲崇彥，不可厭，聚斂積實，不知紀極。不分孤寡，不恤窮匱，天下之民，以比三凶，謂之饕餮」。杜預也說：「貪財為饕，貪食為餮」。書經「堯典」有放惡神於四方的「四凶放竄」的說法，「左傳」認為這四凶是：渾敦、窮奇、檮杌(桃物)、饕餮。

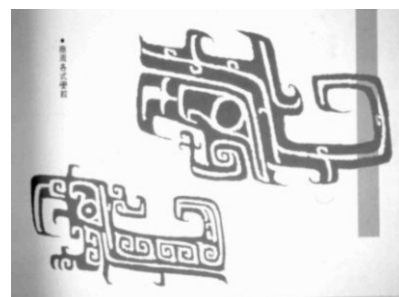
總之，古代大多再在強調是一種凶貪的怪物。可是諷刺地是，只有上層階級的人物，即青銅器的貴族使用者，才有貪於飲食的能力。

近代學者則把饕餮通稱為獸面紋，認為此一獸面紋的形象是我們的老祖先對自然界風、雷、雨、電等現象的不了解，因而幻想出來虛幻神異的一種主宰的形象，牠是取自各種不同動物的特徵拼合而成的，所以在獸面紋中，有牛角形獸面、羊角形獸面、虎形獸面……等。

他們也認為將之裝飾在青銅器上，其實是一種修祓儀式的行為，當作祭神神聖性的威靈象徵，帝王甚至利用來作為一種訓戒的社會教育作用。從商代中期缺乏表情，到重視顏面及眼神的商代末期，反映商代人愈來愈被饕餮那神秘猙獰般的雙眼所迷惑，好像那原先想加以追逐的惡神，如今卻積極地信仰牠的威力，或者可以說，牠成為商代王權確立的象徵，是當時巫覡通天的一項工具，代表凝聚著無堅不摧的無形向心力，具有肯定自身，保護社會，「協於上下，以承天休」的禎祥意義。

2. 夔紋

夔紋的形狀是一足，口開，尾上捲，似龍，大多當做獸面紋的輔助圖樣。「莊子秋水」：「夔謂蚺(馬陸)曰：吾以一足踰踔(跛行的樣子)而行」。「說文」也說：「夔，神虯(音須)也。如龍，一足」。夔紋變化很多，不同的裝飾部位，作成不同的圖案，如垂蕉葉夔紋、三角夔紋。

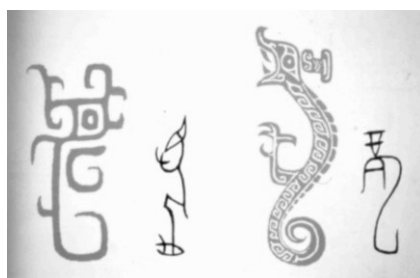
春秋時魯哀公曾問於孔子曰：「吾聞古者有夔一足，其果信有一足乎？」，孔子回答說，夔是帝堯的大臣，善於辦事，所以「有夔一足矣」，有夔一人足夠了，實際上孔子不喜歡談怪力亂神之故也。

現代的學者則認為，古代先民要描繪表現動物時，常用側面，因而二足便成一足，有的獸面紋就是由兩隻夔紋巧妙對稱的構成²。

3. 龍紋

華人世界中，幾乎都承認自己是「龍的傳人」，在青銅器紋飾中，凡是蜿蜒形體軀的動物，都可歸之於龍類。「說文」提到：「龍，鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而升天，秋分而潛淵」。

在甲骨文中，龍是一個單獨的象形字，所以有的學者認為先民應該見過牠的形狀，才會創造龍這個字，故龍也可能是一種既有形又有生命的動物。因此，在貴重的青銅器上鑄刻龍的形象，以做為族人

15.見田自秉、楊伯達『中國工藝美術史』頁47

圖騰標誌，或保護器內獻給祖先的食物。

然而真實世界中，根本沒有人見過所謂的「龍」。有些學者也觀察到，龍的形象是以爬蟲為基幹，採用各種動物的特點組合而成，因此可能是各民族、部落所崇拜的圖騰所組成的一種綜合式生物，象徵著許多的小族群融合成一個大民族。

有些人也推測，龍有可能是由蛇衍化出來的。因為我們的老祖先對於蛇的恐懼，遠超過其他的猛獸，因而產生了敬畏，並在頭上加上象徵祖先的「且」狀物雙角造型，將牠當成族群圖騰崇拜的對象。這點與居住在臺灣南部的原住民排灣族和魯凱族相似，他們崇拜百步蛇，以蛇為圖騰，並且自稱是蛇的後代。

商周青銅器上常見的龍紋造形就是如蛇般的捲區狀，在頭上也有兩個「且」狀物造型，例如西周蟠龍獸面紋紋盃。

4.鳥紋

商族，姓「子」氏；相傳商的始祖名「契」，其母親簡狄於河裡洗澡，一隻玄鳥飛過掉下一個鳥蛋，簡狄吞下肚裡懷胎而生。「詩經·商頌·玄鳥」：「天命玄鳥，降而生商，宅殷土芒芒。古帝命武湯，正域彼四方。……」。有人因此認為鳥是商的圖騰，但是商代青銅器的裝飾中，出現的並不多。

5.蟬紋

商代的蟬紋一般作為次要裝飾，有橫列與豎列兩種。橫列蟬紋多裝飾在器物的圈足或提梁上，蟬體多用二足或是四足。豎列蟬紋多無足且裝飾在器物的腹部，蟬紋作垂直三角形，又稱三角蟬紋。

6.雲雷紋

雲雷紋又稱回紋，通常回紋呈直角叫做雷紋，呈圓角叫做雲紋。商代雲雷紋多作為饗饗（獸面紋）的地紋。若只有主紋而沒有地紋就叫做單層花。

(二) 西周中期

西周早期仍繼續商代器物的神秘動物形象紋飾，故獸面紋、鳥紋及夔紋仍然流行。西周中期，成、康之後的青銅器，則走出自己的風格，裝飾逐漸偏向質樸，不再出現商晚期神秘的繁縟紋飾，母體紋飾不再是獸面紋與夔紋，而是由粗寬帶組成的竊曲紋、垂鱗紋等，而且一般沒有地紋。有些器物只用簡單的垂直鱗紋或橫向的平行瓦紋。

1.竊曲紋

竊曲紋由捲曲的夔紋轉變而來，也稱為窮曲紋。裝飾為 S 型中間填目型，兩端作反向的肢體排列，不作單獨裝飾，而構成重複連續的帶狀紋樣。「呂氏春秋」：「周鼎有竊曲，狀甚長，上下皆曲，以見極之敗也」。這表示事物發展過了頭，就要反向轉了。

2.垂鱗紋

垂鱗紋組成類似鱗片的裝飾，每一片裝飾為 U 字型。

3.鳥紋

周代鳥紋應用極廣，包括鳥紋和鳳紋。商代的鳥紋和鳳紋形狀成一字形。周代則是回首卷尾，裝飾成 S 形，有冠羽後卷或者前垂，有尾羽分片或者與軀體分

離，產生美的裝飾效果。

(三) 春秋時期

春秋時期，青銅器的紋飾產生極大的變化，商代以來的獸面紋很少出現，西周中晚期流行的竊曲紋等也很少見了，而是以蟠螭和蟠虺紋為主。這與春秋時期流行的印模法有極大的關係，即利用一個單元花紋的陶模在外範上連續印製而成，這些紋飾已經不再有神秘的意義，而成為純粹的圖案性裝飾。猶有進者，春秋戰國時期出現了以人們現實生活為題材的紋飾，例如宴樂舞蹈、水路攻戰、狩獵即採桑等。

1. 蟠螭紋

蟠螭紋是沒角的小龍，構成重複蟠繞的網狀，裝飾於器物全身。先由二條或多條互相盤繞組成一個紋飾單位，再裝飾二方或四方連續的布局。簡單地說，就是利用一個單位的陶模在外範連續印製而成的。

2. 蟠虺紋

蟠虺紋就是蟠尾的小蛇，構成重複蟠繞的網狀，裝飾於器物全身。布局方法同蟠螭紋。

3. 人類活動的真實繪畫領域

主要有日常生活的宴飲、舞樂及採桑等反映新興貴族享樂、游藝的奢侈生活。其次有車、馬、野獸的狩獵主題。另外有以各國之間相互兼併，水陸攻伐戰鬥等激烈的戰爭場面³。將銅器藝術從「神」的層面轉至「現實的人生」，描繪人類活動的真實場面，把裝飾圖案帶入繪畫的領域⁴。

三、小結

中國傳統青銅器紋飾是中國的一大特色，有別於西洋文化，主要就在於中國傳統青銅器大都用於宗廟祭祀、國家盛宴與陪葬的明器，也就是當作禮器使用。呈現在青銅器上的紋飾也因此與禮器特質分不開關係，由商初到西周晚期，主要紋飾內容為宗教祭祀的圖騰符號，到春秋到漢代，寫實主義逐漸興起，遂逐漸脫離了神秘的神靈崇拜，也就開始描述寫實的社會生活。

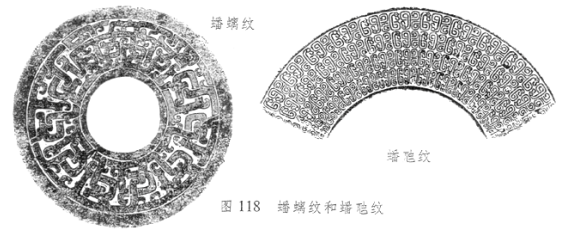

图 118 蟠螭纹和蟠虺纹

16. 見田自秉、楊伯達『中國工藝美術史』頁 89

17. 見陳芳妹『商周貴族的青銅藝術』頁 189