

A Survey of the Tang-Period Copper Mirror's Patterns

唐代铜镜民族装饰纹样艺术特征述略

文 / 阴耀耀

铜镜铸造是我国古代工艺史上的一大亮点,其装饰纹样体现了时代风格,渗透着我国古代民族优秀的文化传统。唐镜的图案组织不仅清新博大富有创造性,而且装饰加工方法也丰富多彩,有金银平脱(即以金或银捶成薄片按图案要求制成花纹,粘贴在镜面),有贴金银(即用金银鑿出花纹包在镜面),(或称包金银),有鍍金、镶嵌、螺钿、著彩(即以漆在镜面涂饰花纹)等。1980年曾在陕西蓝田出土窖藏银饰两件,上涂有白

各式花鸟纹,这为我们研究唐代的花鸟图案提供了丰富的史料,对我们学习传统,也有重大意义。

一、唐代铜镜的艺术特点

唐镜的装饰纹饰,在图案格式上,已有较大的突破,汉魏六朝以来的镜式主要是格律体,而唐镜则多采用自由体,显得生动活泼,富有变化。即使流行对称式也多系相似对称,既规律又有变化。海瑞葡萄纹(也称海兽葡萄纹),是具有外来图案意匠的一种

二重凸弦纹,将镜背纹饰分为内外两区,内区四只浮雕瑞兽环绕镜面作同向奔跑状。瑞兽外围点缀有葡萄八簇。在环绕镜钮处有瑞兽六只,其中三只为翼马,作巍峨狂奔状,期间间隔以三只瑞兽,瑞兽周围点缀以缠枝葡萄。外区为二方连续图案,为回旋缠绕的葡萄纹与枝叶。也有外区饰禽鸟四只,并有三只瑞兽间隔,其禽鸟姿态各异,或振翅飞翔,或两脚站立,周围并饰有缠枝花草纹,此镜的纹饰为典型的唐代瑞兽葡萄纹镜布局,纹

色珧琅釉质,由此证明这种金属上涂饰珧琅的工艺在唐代确实存在。唐镜在制作上非常符合科学原理,铜、锡、铅比例约为70:25:5。由于加锡量较多,所以一般呈白色,花纹清晰,表面匀净,镜面微向外凸,可以照全人面,类似现代汽车的反光镜。唐代的铜镜不论是在镜形上,还是装饰手段上,都有较大的变化,造型繁多,打破了圆形镜的传统造型,有葵花形镜、菱花形镜、亚字形镜等。镜钮不再是圆形,变成兽钮和龟钮等。钮座旁开始出现纹饰,有连珠纹,花瓣纹等。镜缘纹饰以素者居多,也有锯齿纹、卷草纹、忍冬纹、水波纹、月牙纹、葵花纹等。从已出土的文物分析,唐镜纹饰的素材极为广泛,人物有民间传说的嫦娥奔月、打球射猎、佛教的迦陵频伽、飞天等,动物有天鹿、天马、狮子、狻猊、四神等珍禽异兽。而大量的则是

新纹样,流行于武周时期,至盛唐仍为一个重要品种,它具有显著的时代特色。葡萄古时有称蒲陶、蒲桃,汉时传自波斯。《汉书·西域传》:“汉传采葡萄……种归……又外国使来众益种蒲陶……离宫旁望焉。”海兽葡萄纹是在镜背饰繁密的葡萄图案,花纹空间点缀以海兽。海兽葡萄纹是盛唐时期最华丽、最流行的铜镜纹饰之一,我们可以看到矫健的海兽端坐于镜钮处,四周高凸的弦纹将镜背分为内外区和镜缘三部分,内区以形态丰腴的海兽和葡萄枝为纹饰,外区以飞禽和葡萄枝为纹饰,镜缘以卷叶为点缀,海兽飞禽形态各异,葡萄线条流畅,动植物以最佳的形式组织在镜背上,堪称唐代铜镜佳品,纹饰虽然繁密,但处理得却精细利落,毫无杂乱感,纹样是满花式结构。另有四端兽、六端兽葡萄镜,圆形、圆钮、四瑞兽葡萄镜,

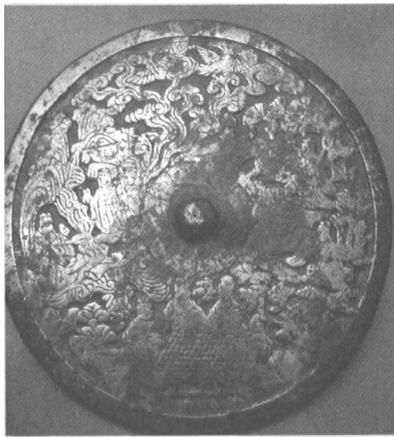
饰繁缛,造型生动,充满神秘色彩。海兽葡萄纹饰的装饰特点就是满花,内区有一圆圈纹,串枝葡萄交错跨过此圆圈纹,称之为“过梁葡萄”,为当时所最为珍贵。葡萄纹饰多浮雕形,镜体厚重,制作精巧。

双鸾衔绶纹,镜面有对称的双鸾作舞蹈状,鸟嘴衔有飘动的绶带,绶与寿同音,有祝寿吉祥之意义。玄宗诗:“更衔长绶带,含意感人深。”《山海经》记载:“其状如翟而五彩文,名曰鸾鸟,见则天安宁。”又谓它“喜则舞以乐”。所以古时把它当做一种吉祥的禽鸟,并比喻夫妇或贤俊之士。其特点是外形为葵花造型,构图简洁大方,这种铜镜在盛唐时期甚为流行,受到人们的喜爱。在唐代铜镜中花鸟花卉纹最为繁多,花卉纹常见的有牡丹、莲花、宝相花等。花鸟纹多在变形的葵花形镜上作适合纹样,唐葵花镜、葵

花镜有内外之分,且内区比外区高,这与宋镜有明显区别,花卉纹主要以牡丹、莲花演变的宝相花或以折枝花为主题纹饰,作散点团花式格律,在严格的格律中以多层次结构代替独枝结构,花瓣层层交错,并用如意云头般的造型,花中套花的添加手法创造了丰富而又富丽堂皇的纹饰,对花头多采用正面形象,规整变化后再组合成团花式或散花式,一般以六个为组,称为簇六格式,如唐宝相花菱花镜。花鸟纹以鸟纹为主,再配以适当的花卉,鸟类常见的有鸳鸯、孔雀、凤凰、鹦鹉等,并点缀以蝴蝶、蜜蜂等,极具自然情趣。如唐凤鸟镜是鸟纹镜中罕见的精品,镜型为菱花形,四只凤鸟与莲花相配置,凤鸟口衔花枝、展翅欲飞;又如唐双鸾长绶镜是纯粹的鸟纹镜,也称为对鸟镜,双鸟口衔绶带,相对而立,纹样呈对称式结构。从唐镜的纹饰分析可看出铜镜工艺在唐代达到鼎盛时期,特别是国家出现了空前繁荣的局

变形,创造了许多富有装饰美的理想花卉纹样,现实上并不存在瑞花、缠花、宝相花等。瑞花是一种放射式规矩花纹,首先出现在瑞锦上,铜镜受其影响,并吸收外来忍冬纹之长处,发展成各种瑞纹花,瑞花的纹样各种各样,造型各异,变化微妙,丰腴耐看,由于铸造工艺特点,铜镜的浮雕纹样富有立体感,更显露出造型饱满的特色。缠枝花是由枝、藤相互缠绕组成,基本特征是以波状藤为基础,生枝发叶,开花结果,一般均以枝叶为主,花朵为次,造型概括,既不失圆润之特色,又有藤组成丰满的花瓣,巧妙而自然。缠枝纹是在汉魏传统的基础上,吸收希腊东罗马忍冬卷草之所长发展成的,它纵横往复、婉转自如、飘扬流动、绵延不断,对于二方连续纹、散花等不同形式都能适应。因此在织锦、壁画、石刻、漆器等装饰中都很多见,是我国古代优秀的图案。

宝相花最早的母体为莲花,从南北朝

面,成为历代封建社会最为昌盛的时期,人民安居乐业,对外交流频繁,文化异常活跃,工艺美术品已发展成商品,所有不同的工艺品均得到了形式上与装饰上的创造。因此,铜镜得到前所未有的发展。

二、造型饱满丰腴的时代艺术特色

在唐镜花鸟纹的造型中可分为写实类和变形类两种。写实类的花鸟纹在唐时期运用非常普遍,接近于自然形,葡萄果实累累,荷叶荷花枝繁叶茂,都在自然花型上加以集中和典型化,突出了对象丰美的特征,鸟的翅与尾羽经过条理化,增加了装饰趣味和形式美感,鸾凤是自然界存在的想象生物,自原始的图腾至唐有着漫长演变过程,唐镜凤纹已集中了多种鸟的特征,基本形态是收颈、挺胸、展翅、翘尾、亭亭玉立。

变形类在写实花卉的基础上加以概括、

起,随着佛教的兴盛,逐渐发展成为装饰性很强的理想花卉,此后又出现了以牡丹为母体的宝相花纹,最典型的有莲荷宝相花,饱满轻盈,玲珑剔透,俯视为旋转宝相莲荷,外围饰以侧视变形莲荷装饰花头,造型肥硕而端庄,花外长叶,叶中套花,装饰手法十分别致。归纳起来无论哪种花纹,都离不开一个圆字,外形多是正圆花瓣,圆润丰满,这是唐代图案造型特别明显的特征。

三、丰富多变的构成形式

1.多层次。多层次是唐镜纹饰中常见的一种对称式构图,它是以正中为圆心,把镜身分割成有节奏变化的数层,按照需要将花纹分别安排于各层内,使多层次构图产生几种不同的效果。

2.相对式。相对式构图包括对称式和S形式两种,对称式构图受唐代纺织品纹样大

师夔师伦创造的对鹤、对羊纹的影响,在镜背中轴线的两侧有对称形动物和花草。中轴线上有山树纹、莲花纹和对称形动物。常见的有对鹦鹉、对绵羊、对狮等。特别是对凤纹样在唐镜中为数较多,对称形除动物外,也有花纹对称的缠枝宝相对角对称式构图。

3.独花式。整个镜背只有一朵大花,镜钮即花蕊,花瓣多对称向外伸展,此类构图形式在唐镜中虽不多见却很有特色。

四、新颖别致的艺术创意

1.求全。就是不同季节的花卉,如荷花、菊花、莲蓬同时出现在一幅画面中。这是一种求全的创意。宝相花以多种素材使单纯变为繁缛绚丽,这也是求全创意的表现。求全反映了人们对完美境界的追求和向往。

2.理想。创造大自然所没有的形象。这是一种理想化的创意。如动物中的鸾凤,植物中的宝相花都是理想化创意的成果,理想化反映了人们渴望美好未来的心理。

3.象征。鸟衔瓔珞、鸟衔同心结象征爱情与幸福。宝相在佛教中有佛缘庄严端正的解释,宝相花却脱离佛教含义而象征美满。艺术家用宝珠镶嵌的手法将宝相花装饰得富丽堂皇,反映了人们对富贵的向往和对吉祥的追求。

在盛唐时期除了品种繁多的花卉、花鸟及动物纹饰以外,还有人物神话传说纹。以人物活动为装饰题材的有马球、狩猎等,表现古代传说或神话故事的有伯牙弹琴、孔子问荣启期、王子晋吹箫引凤、真子飞霜、嫦娥奔月等,反映了当时的社会生活,人物姿态刻画生动,比例准确。这种以动态人物为主的纹饰难度较大,反映出当时精湛的技术,使观者仿佛置身其中。

铜镜作为古代艺术和生活相结合的工艺品,是反映当时社会文化及人们审美意识的一个重要依据,同时也是窥视当时社会工艺水平的一个窗口。唐镜纹饰较之汉隋时期的风格,面貌焕然一新,且有许多独特之处。唐镜纹饰是唐代艺术的一个侧面,也能从中看出唐代艺术清新、博大、富有创造性的时代风貌。唐镜作为一个特定的时代艺术已经过去,它深刻的文化内涵却不断影响着后代的艺术,所以其艺术价值是不朽的。

参考文献:

- 1.庞颖《中国铜镜纹饰研究》,《甘肃农业》2005.5
- 2.卫琪《浅谈汉代铜镜的装饰纹样》,《苏州大学学报》2005.3
- 3.王逊《中国美术史》上海人民美术出版社
- 4.田自秉《中国工艺美术史》东方出版中心

阴耀耀 山西师范大学美术学院副教授