

可愛的青銅器

淺談另一種趣味導覽

■ 林郁芯

古人除了模仿大自然的生物，掌握牠們的特點製作出惟妙惟肖的動物紋飾外，還會加入自己的想像，創造出具有吉祥含意的神靈動物。本文將以可愛動物為主題，嘗試以趣味的帶導方式來詮釋青銅器的另一種風貌，並選擇幾件文物為例，利用可愛的形象吸引觀眾，再針對文物本身的歷史價值與功能進行介紹！希望走了一圈青銅展間，觀眾帶走的，不再只是冷冰冰的知識，而是躍動於心滿是可愛的青銅器意象。¹

《左傳》：「國之大事，在祀與戎」，商周時代的青銅器基本上是作為戰場上的武器或是祭祀典禮上的禮器。肅穆的外表所呈現的斑駁銅鏽是歲月的痕跡，鑄刻的銘文則是歷史的見證，這樣的器物常常令人肅然起敬，不敢親近。

走到本院正館三樓，看著攘往熙來的遊客，除了學者或是對青銅器特別有興趣的觀眾外，多數的參觀者總會有意無意地忽略青銅器展間。筆者曾經問過觀眾為何不進去看看，回答通常是青銅器的外觀不甚起眼，看起來舊舊的，加上不太懂上面的文字，所以就選擇了快速通過，甚或過而不入。其實，青銅器除了隱藏在銘文之中的密碼，無論是器形或是紋飾都非常可愛，尤其是許多器物上的動物令人愛不釋手，越看越耐看；讓人覺得原來古人跟我們一樣，有著童心未泯的一面。

中國早在五千年前已有青銅器，但廣泛的使用則是在夏末至商周大約一千五百年間，我們稱這一時期為「青銅器時代」。由於青銅器的鑄造需要大量的物力與人力，因此，當時青

銅鑄造的兵器、禮器十分珍貴，大概只有貴族才用得起。商人重酒，周人重食，商周時代有其嚴密的禮法制度；做為祭祀典禮中的重器，不論是酒器或是食器，青銅器因製作不易，不僅地位崇高，且予人一種莊嚴且穩重的形象。此外，青銅器上面的銘文，更證明了青銅器之所以為國之重寶的理由；有的書寫家族的榮耀，有的記載典禮的過程、戰爭的紀實以及打仗之後的議和盟約，有的甚至是誇耀自己的豐功偉業等。如此重要的器物，自然會搭配端莊沈穩的器形與紋飾。

如果從學者專家的角度來看，的確是一件件充滿著濃濃神聖使命的紋飾，但是，我們是不是可以暫時擺脫一些歷史所賦予的重重枷鎖，試著用另外一種比較輕鬆的角度來看待這些可愛的紋飾呢？例如商後期〈蟠龍紋盤〉的盤面上，大家多會注意到那隻呼之欲出，雄赳赳氣昂昂的蟠龍，但是否會注意到盤面上另外兩隻可愛的小蛇呢？（圖1）又如商後期〈子爵〉，除了追求滿裝的繁複紋飾外，可曾瞥見藏在鑿

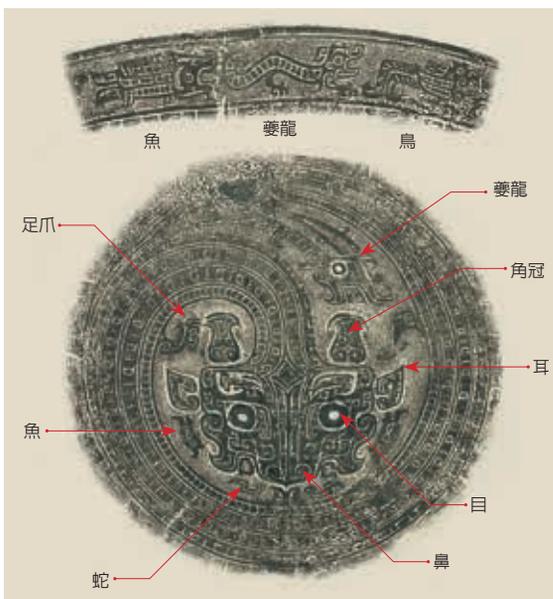

圖1 商後期 蟠龍紋盤（紋飾說明圖） 國立故宮博物院藏

圖2 商後期 子爵 局部 國立故宮博物院藏

首的牛頭？（圖2）筆者在導覽時，經常會把觀眾帶往青銅器展間，嘗試跳脫一般觀眾對青銅器的刻板印象，儘量以輕鬆的口吻將青銅器介紹給觀眾。希望藉著一次不經意的相逢，能暫時卸去過多的歷史包袱，讓他們更親近青銅器，

更期待這顆小種子，可以在聽者心中發芽，日後他們再到博物館來時，可以主動地走進青銅展間與這些青銅器老朋友再敘敘舊。

青銅器的紋飾，除了鼎鼎大名的獸面紋，還有龍紋、鳥紋、牛紋、羊紋、鹿紋、蛇紋等。以下分別介紹。

走進陳列室 305 青銅展間，映入眼簾的就是那個大得不容忽視的商後期〈乃孫作祖己鼎〉（圖3-1），它是故宮青銅的第二重器。除了很大很重外，最有名的便是鑄刻在表面的獸面紋。（圖3-2）當筆者向觀眾指出獸面紋上兩個大大的眼睛時，原本靜默無聲的聽眾便開始有所反應，彷彿那獸面紋正凝視著自己，似乎正捍衛著容器裡的食物以防被貪吃者給偷吃了，多麼有趣又多麼寫實啊！獸面紋是青銅器時代流傳最久，也是使用器類最廣的紋飾。許多學者認為，遠古時代的人們因為不知道大自然的一些天象，心生恐懼，於是擷取不同動物的部位再形塑而成，因此我們會看到各式各樣的獸面紋。除了一對大大的眼睛外，頭上的角有的是往下彎的羊角，有的則是向上揚的牛角，雖然可愛有趣，卻一點也不減其具有神力的威猛意象。本文擬選擇龍、蛇、牛、羊、鹿等幾種動物簡單介紹，並於影音中再深入解說。

圖3-1 商後期 乃孫作祖己鼎 國立故宮博物院藏

圖3-2 〈乃孫作祖己鼎〉獸面紋拓本

圖4 西周早期 蟠龍獸面紋盃 國立故宮博物院藏

「龍」是最爲人所知的東方靈獸。自古以來，人們相信龍可以上天下海，神通廣大，不啻是上天的使者，所以在器物上常常可見龍的紋飾。除了上文提到商後期〈蟠龍紋盤〉的龍，

還有另一隻盤據在西周早期〈蟠龍獸面紋盃〉（圖4）蓋子上的龍。盃一說可以當酒器，作爲調酒、溫酒之用。在這個器蓋上，蹲著一條十分可愛的龍，龍身一圈一圈地蟠在蓋子上，

龍的神情非常憨厚，彷彿守著盃內的酒汁，不讓人隨便靠近。另外一件西周早期〈雙龍紋簋〉（圖 5-1），蓋子上有四隻角，觀眾通常猜不出來它的功能，更看不出到底是什麼造型。當筆者指著牆上的俯視圖（圖 5-2），大家才恍然大悟，原來那是兩隻龍頭上的雙角。此外，提到蛟龍翻騰，那就非西周晚期〈頌壺〉（圖 6）

莫屬了。穩重的大型酒壺，搭配舞動於壺面的龍身，讓人感受到大自然生生不息的流動美感。

「蛇」一般而言給人一種陰沈，狠毒的印象，不小心被毒蛇咬上一口，可能就連命都沒了。古人對蛇十分畏懼，甚至會誇大它，想像出雙身蛇名為「肥遺」，據說肥遺出現時還會帶來天災。但有些隱身在青銅器裡的蛇卻是十

圖5-1 西周早期 雙龍紋簋 國立故宮博物院藏

圖5-2 西周早期 雙龍紋簋（俯視） 國立故宮博物院藏

圖6 西周晚期 頌壺 國立故宮博物院藏

分可愛，甚至會讓人忘掉牠的攻擊性。在商後期〈嵌松綠石獸面紋匕〉（圖7）的匕首上，就有一隻彎著身體肥肥短短的蛇，從三角形的頭部，我們可以判斷那應該是一隻毒蛇，眼睛部分鑲嵌著綠松石，更讓人覺得牠是一隻動作靈巧的毒蛇。

除此之外，在商後期〈蟠龍紋盤〉（圖8），

圖7 商後期 嵌松綠石獸面紋匕 局部 國立故宮博物院藏

圖8 商後期 蟠龍紋盤 國立故宮博物院藏

我們也可以找到蛇的蹤影。盤面上有一隻非常威猛的龍，威猛中帶點可愛，大大的眼睛，頭上有著一對鈍鈍短短的龍角，倒水入盤後，那隻活靈活現的龍彷彿就要奪水而出飛上雲霄。但再仔細一看，在龍口的兩側，竟然有著兩隻吐著信的小蛇，這是為了表示小蛇在大龍之前，委曲求全的一種乞憐裝可愛的樣子嗎？看了不禁令人莞爾一笑。這如果不是做器者匠心獨具，別有用心，真的很難設計出如此精巧的圖案。其實，從古至今，東西方都有崇蛇的民族，蛇可能代表大地之神，也可能是豐收的象徵，甚至也有人稱蛇為小龍，不論當時的創作者賦予牠的是什麼意義，絲毫都不影響其所顯示出來的可愛模樣。

「牛」跟「羊」在古代是很重要的犧牲供品，也因此，我們常常可以在青銅器上面看到牠們的形象。除了前文提到的商後期〈子爵〉鑿首的牛頭，西周早期〈蟠龍獸面紋盃〉的鑿上也有一個可愛的牛首（圖9），另外，在商後期〈宁戈父丁盃〉的握把上也藏著一個可愛的牛頭（圖10），甚至，在西周早期〈鳳紋方座

圖9 西周早期 蟠龍獸面紋盃 局部 國立故宮博物院藏

圖10 商後期 宁戈父丁盃 局部 國立故宮博物院藏

圖11-1 西周早期 鳳紋方座簋 國立故宮博物院藏

圖11-2 〈鳳紋方座簋〉局部

簋)的方座四角、器耳等處也都裝飾著牛首。(圖11-1、11-2)而在看到戰國〈四牛鼎〉(圖12)坐在蓋子上咧著嘴巴露出牙齒的牛隻時,相信您可能還會不由得噗哧一笑,心情頓時好起來。此外,在春秋晚期〈牛形銅席鎮〉(圖13)更是以牛隻作為造型,讓席鎮兼具實用與美感。再看看商後期〈鉤連乳丁紋羊首盃〉(圖14)上面,那隻角向下彎曲的羊,看起來是不是非常溫馴聽話?而漢〈羊鎮〉(圖15)也以羊作

圖12 戰國 四牛鼎 局部 國立故宮博物院藏

圖14 商後期 鈎連乳丁紋羊首壺 國立故宮博物院藏

圖13 春秋晚期 牛形銅席鎮 國立故宮博物院藏

圖15 漢 羊鎮（一組） 國立故宮博物院藏

圖16 商後期 亞醜方尊 國立故宮博物院藏

圖17 西周中期 服方尊 國立故宮博物院藏

為席鎮的造型，坐在席子的任何一角，都可欣賞到羊的不同姿態。

羊與祥同音，代表吉祥之意，用來裝飾器物，不僅可愛又討喜。以如此可愛的羊作為裝飾，不僅滿足視覺上的享受，在心靈上也多了幾分祥和之氣。鎮就是壓的意思，也就是用來壓住東西使其不紊亂的器具，例如書鎮、紙鎮、席鎮等。雖然在商周時代已有青銅鎮，不過因為漢代人多席地而坐，需要用到席子，因此席鎮到了漢代才大為流行，而且通常以青銅為材質製作。因為是用來壓住席子的四角，所以席鎮是四個一組，且通常以動物為造型。看看這些銅羊鎮與銅牛鎮，是不是既實用又美觀呢？想像坐在席子上面，不僅席子不會被弄亂，還可以一邊觀賞可愛的牛隻、羊群，是不是可以

增添生活的趣味呢？

古人常常以存在於大自然的動物作為模仿的對象繪製或製作器物，雖然現在中國北方已經沒有大象、犀牛，但是在遠古時代，在中原是可見到奔馳的大象與犀牛的。因此，我們可以看到在器物上的大象栩栩如生，除了多了一些裝飾之外，那長長的鼻子是非常肖生的。

在商後期〈亞醜方尊〉（圖16）的器肩，裝飾著昂揚鼻子的象首，大象的耳朵用夔龍做裝飾，夔龍加上大象是不是神力加倍，威武之氣溢於言表呢？另外，在西周中期〈服方尊〉（圖17）的器鑿，我們雖然看不到大象的形象，但單單看到那長長的鼻子，是不是馬上就可以聯想到大象呢？在商後期〈亞醜方尊〉的器肩上，除了大象外，還有巴掌形鹿角的獸首，這樣的

圖18-1 西周早期 召卣 國立故宮博物院藏

圖18-2 〈召卣〉局部

圖19 西周晚期 人足獸鬃匜 國立故宮博物院藏

圖20-1 戰國中期 嵌松綠石金屬絲織尊 國立故宮博物院藏

圖20-2 〈嵌松綠石金屬絲織尊〉局部

造型，我們在時代稍後的西周早期〈召卣〉（圖 18-1、18-2）的提梁上也發現了有著巴掌形角特徵的鹿首；也許周人參考了商人的藝術眼光，也許面對著美麗的鹿角，即便時代不同，工匠都給了牠既美麗又可愛的卡通造型。

走到西周晚期〈人足獸盃匜〉（圖 19）前面刻意停下來，觀眾通常就會開始議論，再問他們：「當你們去餐廳吃牛排時……」，話還沒說完，大家就開始邊笑邊搶著回答：「是裝牛排醬的」。知道「計謀得逞」，達到效果了，筆者便開始為大家解說。匜是水器，與盤成對可使用於「沃盥之禮」。「盃」除了當作酒器，也可以當作水器；早期，多是「盃」與「盤」成組出現，後來「盃」就慢慢被「匜」給取代了。讓觀眾產生如此有趣的聯想，是希望下次他們吃牛排看到裝牛排醬的容器時，會想起我們這件造型如此貼近生活的文物。

此外，即使沒有導覽解說，觀眾在看到胖胖憨憨的戰國中期〈嵌松綠石金屬絲犧尊〉（圖 20-1、20-2）時也會湊近觀看、會心一笑！筆者在帶導時常問觀眾，看到牠會聯想到什麼動物呢？有人說狗，有人說牛，也有人覺得像馬來貘，筆者則是覺得牠像極了還沒長角的犀牛寶寶。無論如何，牠絕對是一隻非常討人喜愛的動物。尊也就是酒器，這隻犧尊背上有著圓蓋，打開後可以將酒注入，再從口倒出，除了用金點出眼睛外，還為牠鑲嵌了金項圈，頭部更以綠松石點綴，是不是華麗之中更見可愛之氣呢？擺著牠做裝飾，單單想像牠喝醉酒搖搖晃晃的樣子也會覺得十分樸拙有趣呢！

走在青銅器展間，您甚至可以想像自己身在叢林之中或是大草原上，與這些動物一起徜徉在大自然。在這裡還有更多的文物，上面鐫刻有其他不同的可愛動物等待大家去發現。筆

者藉本文嘗試利用不同的切入點，發揮一點想像力，希望以更有趣的方式帶領大家走入青銅展間，親近文物，更期待青銅器成為大家來到博物館會想再度拜訪的老朋友。

作者任職於本院教育展資處

註釋

1. 本文之文物相關內容主要參考本院網站資料以及《吉金耀采——院藏歷代銅器》等本院出版品。

參考書目

1. 朱仁星，〈戰國 嵌松綠石金屬絲犧尊〉，《故宮文物月刊》，200 期，1999 年 11 月，頁 90。
2. 張光遠，〈商晚期 乃孫作祖己鼎〉，《故宮文物月刊》，100 期，1991 年 7 月，頁 7。
3. 張光遠，〈西周早期 召卣〉，《故宮文物月刊》，100 期，1991 年 7 月，頁 9。
4. 張光遠，〈西周晚期 頌壺〉，《故宮文物月刊》，100 期，1991 年 7 月，頁 11。
5. 游國慶，〈商晚期 亞醜方尊〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 86-87。
6. 游國慶，〈商後期 蟠龍紋盃〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 88-89。
7. 游國慶，〈西周早期 祖乙尊〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 94-95。
8. 游國慶，〈西周早期 蟠龍獸面紋盃〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 96-97。
9. 游國慶，〈西周早期 雙龍紋簋〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 98-99。
10. 游國慶，〈西周中期 服方尊〉，《故宮文物月刊》，300 期，2008 年 3 月，頁 100-101。
11. 游國慶編，《二十件非看不可的故宮金文》，臺北：國立故宮博物院，2012。
12. 游國慶編，《吉金耀采——院藏歷代銅器》，臺北：國立故宮博物院，2015。
13. 蔡玫芬，《精彩一百——國寶總動員》，臺北：國立故宮博物院，2011。
14. 數位典藏知識庫整合型系統 http://intergration.npm.gov.tw/NPM_DAMS/Login.aspx
15. 故宮 e 學園 / 青銅器數位課程 <http://npm.nchc.org.tw/eL.aspx>