

铜 | 镜 | 艺 | 术

——从兴盛繁荣步入衰微的唐、宋铜镜

傅克辉

唐代在中国历史上是一个相当强盛的时代。经济文化繁荣，对外交流频繁。反映在造型艺术上，体现出清新活泼，富丽丰满，色调鲜明，组织完美，健康壮实，兼容并蓄的伟大气度。其艺术风格是相当突出的。青铜器中占有重要位置的铜镜艺术在汉、晋、隋的基础上依然保持其发展势头，并进入了一个兴盛时期。铜镜兴盛的原因是瓷器的繁荣，许多生活用品多由瓷器取而代之，战国、秦、汉使用的铜质生活用品到此时已相对减少，金属器皿的设计制作技术就自然集中到金银器和铜镜上来了。因而出现了许多造型设计和装饰风格都很突出的唐式镜。另外，铜镜作为一种艺术品和生活用品的双重体现者，深受上层和中下层人们的重视，每年皇帝生日，各级大臣和官吏都要向皇帝贡献做工精细、装饰华美、设计考究的铜镜，这就使得唐代铜镜得到了前所未有的发展。

铜镜的设计制作，到唐朝已臻全盛时期。初唐继承隋朝的“楷书铭文镜”。图案有四神、十二生肖或其它动物形象，大都形态生动，作奔跑状，以浅浮雕形式表现，纹饰中的动物形象已较前期丰腴而柔健。到了盛唐，铜镜的艺术设计可称得上是“百花齐放，推陈出新”的时期。出现了大量的葵花形、菱花形、方形、亚字形等新样式。在装饰内容上也出现了如“鸾鸟葡萄”“双鸾衔授”“云龙”“鸟雀”“月宫”“狡兔”“飞仙”“飞马”“四兽”“麟凤”“宝相花”“万字”“八卦”等前所未有的新题材。不但造型新颖多样，且花纹清晰简洁，所有的人物、鸟兽、花草的塑造都洞察入微，生动而准确。突破了汉代装饰图案形式的规范，以写实为主，更富于现实生活意趣，显示出新的时代特色。上述各类题材同时也见于当时的石刻，壁画及其它的金银、铜器、漆器、纺织品和陶瓷器方面。飞跑着的马，拖着尾巴，很像昭陵六骏的缩影。尤其是飞动着的流云更为唐人所喜爱，几乎成了当时画面装饰的主要题材。宝相花在唐朝也很具有代表性，除了原有的宗教意义外，可能还有象征富贵的意思。鸾鸟衔授花纹表示“延年益寿、永结同心”。它都反映了当时人们对美好幸福生活的向往和追求。此外如月宫镜和飞仙镜，可能也是受宗教思想的影响。总之这一时期的铜镜堪称丰富多彩，瑰丽绚烂。

唐代的铜镜，镜身大部分比较厚实，（特别是葡萄花草镜）合金比例中银锡成份增多，因此颜色净白如银。造型也突破了传统的圆形样式，创造了各种花式镜。大型镜子直径超过1.2尺，小的仅如银币大小。唐镜的图案，无论是普通常见的花鸟、蜂蝶；还是想象传说中的珍禽奇兽或神话传说故事；社会生活等；表现方法都十分富于风趣人情，具有高度的真实感。唐代由于对外开放，与海外的交流范围而且频繁，对外来文化艺术采取兼收并容的态度，所以极大地丰富了中国本土文化艺术的内容和形式，在音乐、歌舞、绘画、雕塑、工艺美术诸方面都有很大的影响。铜镜图案的主题和表现形式也明显地反映了这种趋势。如“葡萄鸟兽花草镜”“麒麟狮子镜”“醉拂林击鼓弄狮子镜”“骑士玩波罗球镜”“黑昆仑舞镜”“太子玩莲镜”等，都可以看出融合外来文化的痕迹。前一种图案组织复杂而精致，结构紧凑，用浮雕技法处理，综合壮丽与秀美成一体，表现技巧高超，效果十分突出。后几种多采用浅浮雕技法，细腻利落，以布局合理见长，结构疏密恰到好处，极小的镜面也留有一定的空间，使得花鸟蜂蝶各有生态，彼此呼应，整体完美而和谐。唐朝统治者提倡道教，神仙思想因而流行，在铜镜的图案上也得到了各种不同的反映，例如“嫦娥奔月镜”“王子晋吹笙引凤镜”“仙真乘龙镜”“水火八卦镜”“海上三神镜”、其图案组织都打破了以往的格式，出现了各种不同的新式样。同时佛教也盛行，艺术方面也受到影响，铜镜图案除“飞天频伽”外，还有根据“莲花太子经”制作的太子玩莲图案，用一些胖娃娃作主题环绕于花枝间，反映了当时一般人希望的子孙繁衍，瓜瓞绵绵的社会现象。这类题材不仅在铜镜上，同时在丝绸、锦缎、绣品中也加以运用和发展，如帽子，被单上的富贵宜男百子图

案，千百年还为人们所喜好。八月五日这天是唐玄宗生日，定名为“千秋节”，照社会习惯，到这一天全国都铸造镜子，当作礼物送人，庆祝长寿。唐镜中比较精美的“鸾衔长绶镜”、“飞龙镜”，以及加工特别精美的“金银平脱花鸟镜”，“螺钿花鸟镜”多完成于开元天宝二十余年，部分是适应节令而产生的。唐代社会重视门阀，名家世族的儿女婚姻必求门当户对。但一些青年男女却乐于冲破封建秩序的束缚，去追求自由恋爱，当时人们常把它当成佳话奇闻转成小说——诗歌的主题。铜镜图案中对于这一类问题虽然少有直接的表现，但“吹笙引凤”、“仙人乘龙”、“仙女跨鸾”以及各式花鸟镜中的、鸳鸯、口衔同心结相趋相逐形象及鱼水和谐，并蒂莲形象，却和诗歌形容恋爱幸福及爱情永不分离喻意相一致。唐镜中还有用北周庚子山五言诗及唐初人拟苏轼绵回文诗，借歌咏比喻化妆镜中的人影，对女性的美加以反复赞颂。

唐代特种加工镜子，计有“金银平脱花鸟镜”、“螺钿花鸟镜”、“金银花鸟镜”、“彩漆嵌琉璃镜”。这类具有高度艺术水平的镜子图案，有部分和一般镜子的主题内容相同。有部分又因材料特性的原因，在内容和形式上产生了特殊的艺术效果。这些镜子的华美装饰，在中国制镜工艺发展史上达到了一个新的高峰。

唐代铜镜形式多样，内容广泛，归纳起来，具体有如下五大类：

第一类：继承汉代风格的铭文镜。

第二类：有本时代特征的宝相花图案镜。包括写生大申枝花、六簇规矩宝相花、小簇花草、放射式宝相花及交枝花五种。

第三类：珍禽异兽花草图案，包括小申枝花鸟、散装花鸟和对称性花鸟、还有狮子、狡兔、天鹿、天马、云龙、游鱼、鸚鵡、鸳鸯、练鹊、孔雀、鸾凤、蝴蝶、蜻蜓等等。

第四类：申枝葡萄鸟兽蜂蝶镜，（包括方、圆、大、小不同式样）具有道教思想的神仙镜子和有佛教思想的羽人飞天镜。

第五类：神话传说，如真子飞霜、嫦娥奔月以及各种人物故事、社会生活等。如孔子问荣启期，俞伯乐、钟子期、骑士打球、射猎等。以上纷繁丰富的题材所组成的装饰图案，应用到铜镜上大多生动活泼，饱满华丽，构成了唐镜鲜明的时代特色。

唐镜在外形设计上，除继承传统的圆形外，又新创造了菱花形，葵花形，晚期出现了方形、亚字形和柄手镜。在纹样装饰上多采用自由式的构图，即使对称形式，也多采用均齐式的等量不等形，在规矩中追求变化。在图案组织形式上常见的有五种：一、对称纹样，如相对的凤鸟、绵羊、口衔绶带的双鸟、相对而坐的人物等。二、散总纹样，用各种花卉布满整个装饰面，有的穿插以飞凤、飞仙等。三、单独纹样，以人物或植物、花卉为题材构成一幅独立而完整的装饰图案。四、旋转纹样，常用飞翔的凤鸟，流动的云彩，缠枝花等组成旋转飞动的纹样。五、满花式纹样，与散点纹样有相似之处，所不同的是纹样组织更加饱满，结构更为紧凑。在装饰方法上，唐镜也是丰富多彩的，既有本时代新创工艺，如金银平脱、螺钿镶嵌、作彩；也有传统的鍍金、贴金银、错金银、涂珐琅等。这就使得唐代铜镜充满了富丽华贵的时代气息。

宋代由于在政治军事上的软弱无力，反映在工艺美术设计制作上，是一种纤细柔弱的作风，而缺乏宏博华丽，健美的雄伟气魄。

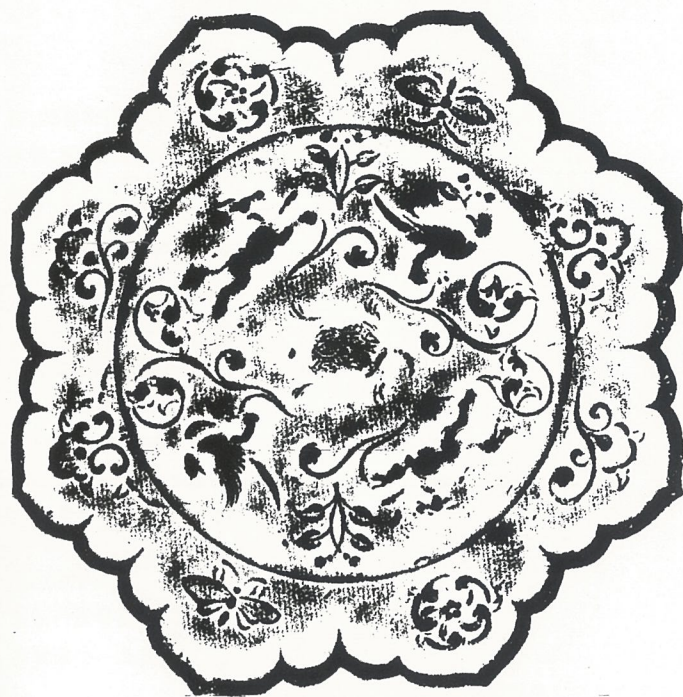
宋代工艺美术的重点在五代以后已开始向瓷器、雕漆、织金锦、刻丝等方面转移。加之宋代与北方契丹族的连年用兵、铜禁极严，所作铜镜须经官方检验，且按量计本，这就更加阻碍了铜镜工艺的发展。于是这时期所制铜镜绝大多数仅仅是为了实用而已。宋代早期的铜镜尚有一定成就，继承唐代遗风，制作精巧。造型除方、圆、菱形、葵花形、带柄镜几种形式外，又新出现了钟形，鼎形、盾形、桃形，亚字形等新样式。装饰花纹也开始打破唐代肥厚圆润，突出平

面的浮雕效果，而转为描绘细腻的写实风格。到后来，雍容华贵，饱满雄健的宝相花、人物、马匹、鸾凤、鸳鸯之类变成了纤细秀丽的花鸟、游鱼、纤枝瘦叶的缠枝花，虽然迎风披露，具有高度的现实性和韵律节奏感，但已是柔软有余，而刚劲不足。另一类则具有深厚的民间艺术风格，双鱼、双凤两种形式最常见，也最有代表性。常用粗线条表现，人们常称它为“喜相逢”，元来以仍在民间流行。宋代晚期，铜镜的设计制作明显开始衰落，许多铜镜均为素地无纹，仅存一长条形阴刻款识，以注明产地名号，已无任何艺术价值可言。

宋元之际，由于绘画艺术的发达，对铜镜也有很大的影响，先后出现以人物为主的“龟鹤齐寿镜”、“八仙飘海镜”、“仙人渡海镜”、“飞天镜”、“柳毅传书镜”、“降龙镜”和反映现实生活的“山水人物镜”、“航海镜”、“踢足球镜”等，造型生动，作风写实。元代铜镜的造型与宋相似，带柄式镜也较多，铭文多为吉祥语句，花纹图案以人物故事为主，但工艺制作技术较宋更为粗劣，边沿常刻有某地某官造等字样。进入明代，由于玻璃的兴起和输入，铜镜的制作更趋衰

落，最后终因道路愈走愈窄而逐渐绝迹了，铜镜的使用，直到近二百年才逐渐由新起的玻璃镜子取代。就铜镜的制作工艺而言，发展到宋、元已接近尾声。中国人民的丰富智慧和高超的技艺以及无穷无尽的创造力量，随同社会的发展，人们的喜尚爱好，重点开始转移到了烧瓷、漆器、丝织锦缎、琢玉、金银器等工艺生产上去了。

几千年来，我国古代的工艺美术设计家们在铜镜的设计制作上表现出了惊人的智慧和才能。在小小的铜镜上，要圆就圆，要方就方。把社会的意识，哲学上的思维，经济上的脉搏，政治上的动态，文学诗歌的呼吸，艺术上的风格，毫无遗漏地用最适当的表现手法，简练而又清新地发挥在铜镜的背面。有楚风的飘逸，汉赋的富丽曲雅，晋宋隋初的出世之情，还有唐代求仙问佛的脱俗之概。总之它是测候器，风向标，一朝的风范，一代的气派都在铜镜图案中得到展现。它真实生动地反映了各个历史时期的社会文化生活和人们的精神面貌，无论从艺术设计内容还是形式都值得我们今天认真研究和总结。

唐花鸟瑞兽镜

唐鸳鸯花鸟镜

宋缠枝花朵镜

宋双凤齐飞镜