从青铜爵的造型文脉到现代酒具设计

姚 江[1]，封 冰[2]
（1. 常州大学，常州 216164；2. 江苏技术师范学院，常州 216000）

摘要：以爵的造型语言为启示，从青铜爵的造型来源入手，分析了关于爵使用功能的不同看法，并从历史和社会文化发展的角度出发，论述了青铜爵用途的变化。在此基础上，提出了从青铜爵的造型和纹饰的发展变化入手，以产品设计的视角分析其造型特征，追溯其社会属性，为现代酒具的设计提供了造型的来源。最后以青铜爵为原型，提取其造型特点，从而对现代酒具进行探索性的设计。

关键词：青铜爵；造型演化；纹饰演化；现代酒具设计
中图分类号：TB472　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2013)14-0065-03

From the Bronze Jue Shape Context to Modern Drinking Wine Design

YAO Jiang[1]，*FENG Bing*[2]
(1. Changzhou University，Changzhou 216164，China；2. Jiangsu Teachers University of Technology，Changzhou 216000，China)

Abstract：Based on jue modeling language as revelation, from bronze jue modeling of source, it analyzed the function about joe use different views. And from the historical and social culture development angle, it discussed the change of utility for bronze jue. On this basis, it put forward his own views, starting from the bronze jue modeling and the development and change of pattern, analyzed its modeling characteristics from the product design perspective, traced its social attribute, provided the source of the modeling for the design modern wine. Finally, it took the bronze jue as the prototype, extracting its modeling characteristic, and the modern wine set for exploratory design.

Key words：bronze jue；modeling evolution；pattern evolution；modern drinking wine design

古人云："非酒器无以饮酒，饮酒之器大小有度。"可见古人对美食美器的重视。青铜酒器作为酒文化的一部分同样历史悠久，千姿百态，而其中爵是中国古代青铜器时代最具代表性的酒具和礼器之一，也是当时等级、身份标志的青铜礼器组合中的核心器。青铜爵产生于夏末商初，继承发展于商代中期，繁荣于商末周初，衰落于西周末期至春秋初期，在整个青铜文化中青铜爵占有重要的地位[1]。从青铜爵的造型发展以及纹饰的设计上，能够反映出当时的社会背景、人们的思想意识变化以及青铜器的加工工艺水平。

1 青铜爵之评析

《博古图总说》中这样写道："爵则又取其雀之象，盖爵之字通于雀。"不论古人的解释是否妥当，但青铜爵由此得名[2]。青铜爵作为一种酒具，为当时的王公贵族所有，但在它的具体用途上至今也是争论不休，主要是围绕在它是否是饮酒器的问题上。笔者认为，对青铜爵的用途不能一概而论，青铜爵从夏朝末期出现，一直到春秋的千余年时间里，随着社会的变迁，其用途也随之发生变化。夏末商初，奴隶制建立不久，集权制还不完善，这时的青铜爵造型古朴，无纹饰，柱矮短成钉状，可见是实用性较强的酒具；商周是奴隶制的辉煌时期，统治阶级在贬抑人性的基础上宣传高昂的神性，青铜爵的造型以及纹饰表现出一种"狞厉美"，从它极高的伞状立柱上能够看出，这个时期的青铜爵已经不适合作为实用性器具，它已经作为人与神交流的一种礼器而存在了[3]；到了春秋时期，随着奴隶

收稿日期：2012-09-26
作者简介：姚江(1982—)，女，陕西长安人，硕士，常州大学讲师，主要研究方向为工业设计。

制的摇摇欲坠，天命观念彻底动摇，青铜艺术原有的社会功能萎缩了，青铜爵摆脱了浓重奇诡的传统造型，抛弃了狰狞怪诞的美学风格，显露出一种走向清新俊逸、轻松明朗的趋势，这时它作为一种馈赠和装饰的器具而存在。

其实，青铜爵的具体用途并不重要，重要的是青铜爵这种充满动态美的艺术价值，以及其径庭稳定、展翅欲飞的吉祥鸟的形象，体现了当时青铜铸造的精巧技艺。

2 青铜爵之演化

2.1 造型之演化

青铜爵有很多不同的种类，但主要是由三足、流尾、鋬、柱组合而成的异形造型。三足是爵的主要特征，从功能上来说，三足是3个稳定的支撑点，可以使柱体离开地面，形式上来看，具有造型的实空间和虚空间的对比，增加了造型的变化，制作工艺也并不复杂；流尾造型则体现出了一种动势感和视觉上的平衡；鋬采用单边设计，非对称的设计手法体现出其灵动的一面[4]。

这里所分析的造型演化主要是针对一些具有典型特征的青铜爵展开的。乳丁纹爵（见图1a）是我国

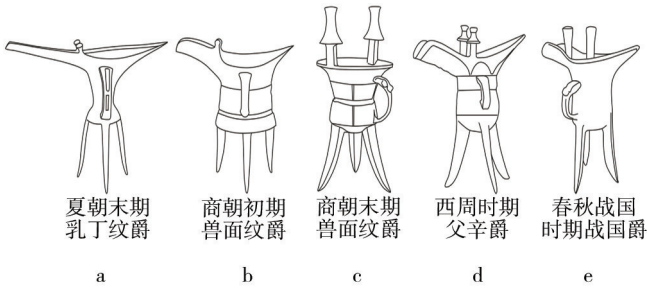

图1 青铜爵造型之演化

Fig.1 Modeling evolution of bronze jue

发现最早的青铜容器，整体造型纤细狭长，腰部收紧，侧边有把手，柱短而简单，鋬镂空；长流对应尖尾，体现了一种视觉上的平衡；腹底是平面，三足与爵主体部分的衔接不是很流畅，整体造型显得头重脚轻、上下不呼应，似乎有不稳定的感觉。这个时候的青铜器给人的感觉是朴素而单纯，造型略显稚嫩；商朝初期的青铜器，在整体造型上就表现出了浑厚凝重的视觉效果，并将三足适当缩短加粗，重心下移，这样就改善了头重脚轻的视觉感受。流尾适当的缩短之后，在使用上更加方便和人性化；商朝末期的青铜爵以兽面纹爵为代表，腹底呈圆弧状下坠趋势，三足粗壮呈斜角支撑，立足更加稳定，极高的伞状立柱上可以看出其造型更加霸气，在鋬上采用了兽首的立体装饰，同样也体现了青铜爵神性的一面，爵身失去了最初的流线型外观，而转向了一种硬朗凌厉的风格，可见此时的青铜爵更多表现的是精神内涵以及政治宗教的内容；青铜爵发展到西周时期开始在造型上发生转折，三足略有收缩，伞状立柱回归到正常的比例，流线型的爵身，腹底更加圆润，并且与足浑然一体，整体造型在变化中相互顾盼，彼此呼应，平衡中又凸显出一种动态感，造型更加成熟稳重，体现出一种典雅和谐的美感[5]；到春秋战国时期，随着奴隶制度的摇摇欲坠，青铜爵所表现的政治和宗教的象征意义，已经在逐渐消失，于是青铜爵在造型上彻底抛弃了之前浓重凌厉的夸张造型，以战国爵为例，三足相对于西周时期略有回收，立柱失去了夸张怪诞的伞状造型，以简单的几何体取而代之，整体的线条更加舒服和流畅。

2.2 纹饰之演化

纹饰是青铜时代工艺水平的重要表现，也是青铜艺术中的重要组成部分，青铜爵的纹饰常饰在腹、腰、颈、鋬上。青铜爵的纹饰经历了发生、形成、兴盛、抽象这些时期，它相对于造型本身而言，更能反映出宗教思想、社会习俗等对器物的影响。纹饰的发展和青铜爵造型变化是相辅相成的[6]。青铜爵纹饰之演化见图2。夏末商初的青铜爵有些无纹饰，有些纹饰简单朴素，以乳钉纹最为突出，基本上是采用简单的二方连续的图样作为装饰；商朝时期出现了兽面纹，主要是采用一些动物的图案在爵身进行装饰，实际上这类纹饰是各种各样的动物或幻想中的物象头部正视的图案，以鼻梁为中线，两侧对称排列，上端第一道是角，角下有目，有些还有耳和眉，龙纹为最常见的纹饰，通过抽象化的艺术处理，从而体现出一种神秘和威严的感觉；商朝晚期的兽面纹爵，为了使装饰面上装饰纹样鲜明突出，常常采用“三层重叠”的装饰原则，用细密的云雷纹等作底纹，衬托出浮雕主花饕餮纹或羹纹，构成各种造型繁复精美的纹饰，结构繁冗复杂，带有诡秘阴森的气氛，象征着至高无上的权利

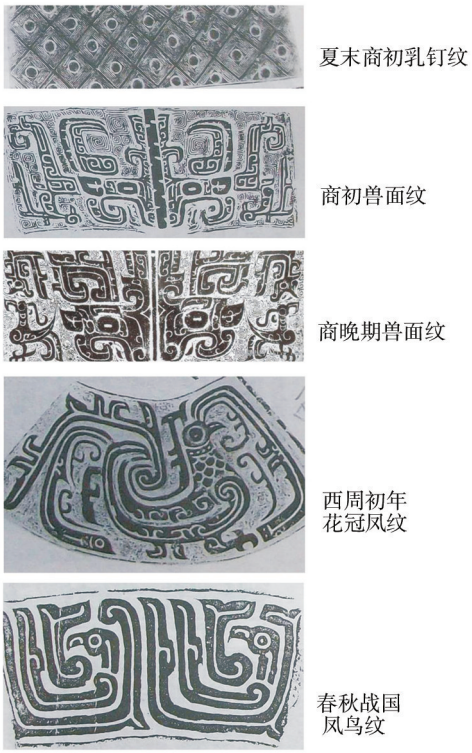

图2　青铜爵纹饰之演化

Fig.2　Pattern evolution of bronze joe

与地位；西周中期以后，爵的纹饰从追求神异化向强调条理化、秩序化的风格发展，几何纹增多，体现出一种秩序感，这是因为周人的观念里纹饰的宗教含义已不如商代强烈，由“象物”形式转向图案化，气氛活泼轻松，体现出一种审美情趣，当然，也有祥瑞的意义，纹饰本身也具有了系列化的特征；到了春秋战国时期，奴隶制度开始瓦解，纹饰也发生了很大的变化，一些动物的纹饰进行抽象之后，用简单的线条表现出另一种形式，另外，纹饰的取材也不仅仅局限于动物纹，而扩展到一些俊朗清新的抽象图案，描绘现实生活，如狩猎、宴乐、攻战等，从神秘、威严的气氛中脱离出来，使得整个青铜爵的风格发生了变化。

3　青铜爵之演绎

酒具包括盛酒的容器和饮酒的容器，有了酒具，对饮以及自斟时才有了一种饮酒的乐趣，饮不同的酒，选不同的杯，现代酒具的主要材质有陶瓷、玻璃、塑料、金属。随着包装工艺的发展，现代白酒都是采用瓶装，有些厂商为了促进销售，将盛酒的容器设计成酒杯，给使用提供了方便。但是从酒文化的角度上看，这也是一种饮酒文化的缺失，美酒配美器才是一种饮酒的享受和文化的体验。酒器之发源，礼器之滥觞。青铜爵是中国青铜器中最具有代表性的酒礼器，是中国酒礼器的源头所在，尤其在商代，是最典型、最常见、最高等的酒礼器，是帝王官宦之家必备的酒器，但是随着时代的变迁和新材料的发展，青铜爵这种具有浓厚历史文化沉淀的产品也随之没落了，人们只能够在博物馆里才能够一睹其风采，想象当时那种把酒当歌的情景。

笔者将青铜爵的造型以及文化的内容进行提炼，再结合现代人对于酒具的需求，设计了一套现代酒具，见图3，主要是饮用白酒或黄酒时使用，旨在通

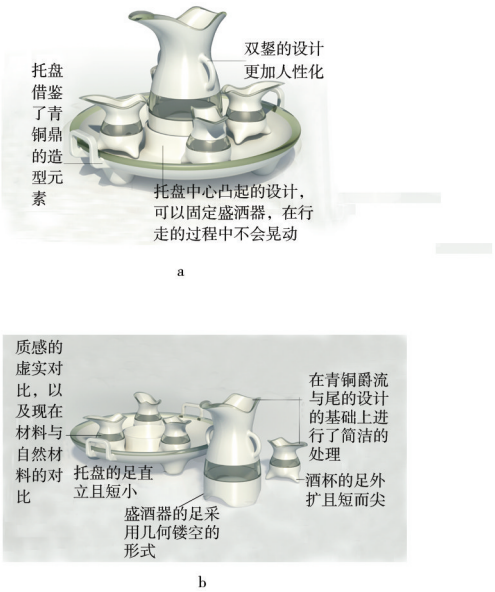

图3　现代酒具设计

Fig.3　Modern wine set design

过产品再现当年青铜爵的辉煌以及增加人们饮酒时的审美享受。

这套酒具是由1个盛酒器、1个托盘和4只酒杯组成，造型都来源于青铜爵的典型特征，整体造型简洁、使用方便。首先，采用三足的设计形式，抛弃了传统青铜爵较为夸张的造型，而是将其统一到几何的形态，而且盛酒器、托盘、酒杯的足各有特点，托盘的足直立且短小，这样放置在桌面上比较稳定；盛酒器的足是采用几何的切割方式作出的镂空形，这样与整体更加协调统一，且能够方便地放入托盘中；酒杯的足

（下转第91页）

出版社,2008.
CAO Jin-ming, LI Hua-wei, ZHAO Wen-yan.Advertising Design[M].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press,2008.
[3] 刘月林,李虹.基于概念隐喻理论的交互界面设计[J].包装工程,2012,33(22):17—19.
LIU Yue-lin, LI Hong.Interactive Interface Design Based on Conceptual Metaphor Theory[J].Packaging Engineering,2012,33(22):17—19.
[4] 王汀.版面构成[M].广州:广东人民出版社,2002.
WANG Ding,The Formation of Layout[M].Guangzhou:Guangdong People's Publishing House,2002.
[5] 祁嘉华.设计美学[M].武汉:华中科技大学出版社,2008.
QI Jia-hua.Design Aesthetics[M].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology Press,2008.
[6] 王友江.平面设计基础[M].北京:中国纺织出版社,2004.
WANG You-jiang.The Foundation of Graphic Design[M].Beijing:China Textile & Apparel Press,2004.
[7] 周雅琴.论互动性平面广告在媒介特性上的应用与创新[J].包装工程,2012,33(22):118—120.
ZHOU Ya-qin.Theory of Application and Innovation of Interactive Graphic Advertising on Media Characteristics[J].Packaging Engineering,2012,33(22):118—120.
[8] 蔡嘉清.广告学教程[M].北京:北京大学出版社,2004.
CAI Jia-qing.The Course of Advertisement Science[M].Beijing:Peking University Press,2004.

(上接第67页)

呈外扩的趋势,短而尖的锥形,比较小巧简单。其次,盛酒器与酒杯也提炼了青铜爵流与尾的元素,将其造型进行了概括,使其更具有实用性。另外,盛酒器上采用了双鋬的设计,满足了左右手不同习惯的需求。最后,整体酒具的材质采用陶瓷与玻璃的结合,影射了传统与现代的对话与交融,腹和流尾的玻璃起到了上下呼应的作用,同时也可以在喝酒的时候,便于观察所盛酒的余量。

4 结语

青铜爵是中国青铜器中最具有代表性的酒礼器,也可以说是中国酒文化的代表,其造型设计既有深刻的功能内涵,又具有完美的艺术形式,体现了那个时代的社会状态、生产方式以及工艺水平。研究青铜爵的造型以及纹饰的演变,对于研究当时的社会文化也有很好的帮助,对于青铜爵的研究不能单一地从造型或者纹饰出发,而要放在大的社会环境下,结合时代的特点,这样可以更加全面细致地对青铜爵进行研究,从而在此基础之上,进行现代酒具的设计与创新。

参考文献:

[1] 田春芳.从青铜爵的来源看商周青铜爵的功用[J].重庆科技学院学报,2009(4).(余不详)
TIAN Chun-fang.From the Bronze Jue Source See Shang Bronze Jue Function[J].Chongqing University of Science and Technology Journals,2009(4).
[2] 万云青,聂磊,柳燕子.彩陶器与青铜器形制法则隐喻研究[J].包装工程,2010,31(S1):100.
WAN Yun-qing, NIE Lei, LIU Yan-zi.Faience and Bronze Ware Shape Law Metaphor Research[J].Packaging Engineering,2010,31(S1):100.
[3] 郁舒兰,陈琳.中国古代酒器——爵的设计解读[J].大家,2011(9).(余不详)
YU Shu-lan, CHEN Lin.Chinese Ancient Drinking Vessel Joe Design Interpretation[J].Everyone,2011(9).
[4] 高丰.中国设计史[M].南宁:广西美术出版社,2004.
GAO Feng.The History of Chinese Design[M].Nanning:Guangxi Arts Press,2004.
[5] 王琥,何晓佑,李立新,等.中国传统器具设计研究[M].南京:江苏美术出版社,2004.
WANG Hu, HE Xiao-you, LI Li-xin, et al.The Traditional Chinese Appliance Design Research[M].Nanjing: Jiangsu Art Press,2004.
[6] 郭智勇,张志华.酒容器设计的雕塑语言[J].包装工程,2005,26(6):220—221.
GUO Zhi-yong, ZHANG Zhi-hua.The Liquor Container Design Sculpture Language[J].Packaging Engineering, 2005, 26(6):220—221.