

曾侯乙钟铭书法艺术及其与音乐艺术的关系

黄敬刚

(武汉大学 历史学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 黄敬刚(1957), 男, 湖北随州人, 武汉大学历史学院博士生, 主要从事先秦两汉名物制度及文化史研究。

[摘要] 曾侯乙墓编钟及编磬等乐器铭文共计 3755 字, 其内容无疑是十分珍贵的; 而其书法艺术也独具特色, 很有探讨的必要。本文尝试从铭文的解析入手, 探究其书法艺术及其与音乐艺术的源流和共存关系。

[关键词] 曾侯乙; 编钟; 书法; 音乐

[中图分类号] K85 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2007)05-0686-06

曾侯乙编钟铭文与现在通称的战国古文字从形体构造上最为接近。从书体来看, 曾侯乙编钟铭一方面继承了两周传统金文的特征, 同时也表现出一些时代的、地域的或国别的特征, 对于研究春秋战国金文、楚系文字、东土六国文字乃至文字隶变的发生均有着不容低估的参考价值。而从书风来看, 它表现出浓厚的文字特色, 与同属楚系的蔡侯盘等蔡器及河北省平山县中山王 1 号墓铜器铭文最为接近。文字清新秀丽, 篆引修长, 线条流畅, 笔道圆润, 柔韧俊力, 是研究东周乃至先秦书法史不可多得的材料。不仅如此, 曾侯乙钟铭书法艺术与音乐艺术之间也有着十分密切的关系, 这同样是耐人寻味的。

一、曾侯乙编钟钮钟与甬钟书法之异同

曾侯乙编钟包括钮钟和甬钟, 二者都有铭文。关于钮钟与甬钟出现的先后, 学术界尚无定论, 但从随州境内的考古资料看, 似先有钮钟而后有甬钟。随州境内出土的西周至春秋墓葬中, 钮钟占了绝对优势。一般而言, 这些钮钟为合瓦式扁形钮钟, 不见花纹和铭文。在时代为战国的曾侯乙编钟上层, 共设置有三组钮钟, 一组为 7 件, 其余二组均为 6 件, 共 19 件。曾侯乙钮钟素面无凸突的纹饰, 钟体外部光滑, 表面都经过错磨, 光泽润显, 大小依次排列, 均可以敲击发音, 且都铸有铭文。

铭文一般用于记载史事或物勒工铭。《墨子·尚贤》说:“古者圣王……书于竹帛, 镂于金石, 琢于盘盂, 传遗后世子孙。”钮钟上的金文无疑是考察曾侯乙编钟的铸造年代以及钮钟与甬钟年代关系的重要依据。从铭文的书法布局, 已能寻找到一些其早晚更替关系的线索。《礼记·祭统》:“夫鼎有铭, 铭者, 自名也, 自名以称扬其先祖于天下, 而酌之祭器, 自成其铭焉, 以祀其祖者也。”曾侯乙钮钟铭文, 作为书法上品, 千秋相传, 是研究书法艺术可靠的实物资料。细观其字体笔道, 落笔与起笔间并无光细之痕, 铭文大多为错金文字。“上层第 1 组六件钟及第 2 组 1、2 号钟、3 组 1、2 号钟共十钟, 仅一面有铭, 铸于正面鼓部和侧鼓部, 其中上·1·1、上·1·4、上·1·6、上·2·2、上·3·1 皆三字, 上·1·2、上·1·3、上·1·5、上·2·1、上·3·2 皆四字。其余九件钟皆两面铸铭, 一面款式同前, 其中上·2·3、上·2·5、上·2·6、上·3·3、上·3·4、上·3·6、上·3·7 皆五字, 上·2·4、上·3·5 皆四字; 另一面

由钲部直书至正鼓部,皆四字。除上层第1组六件钮钟铭文未错金外,其余十三件钟铭文皆错金。”^[1] (第100页)钮钟铸有铭文,并错金以显华贵,这在出土钮钟中甚为罕见。

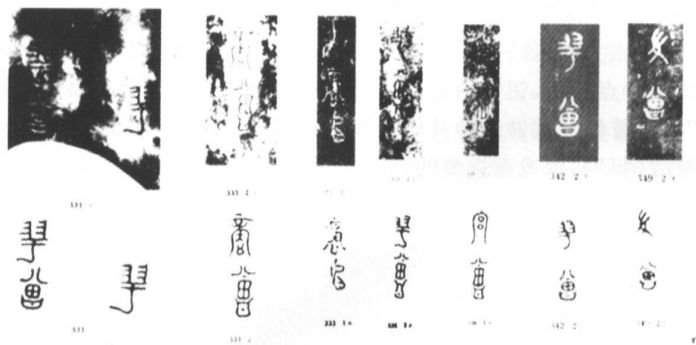

图1 曾侯乙编钟钮钟铭文

甬钟布置于曾侯乙编钟中层、下层,铭文字形规整。甬钟造型奇美,花纹龙蛇盘绕,铭文字数甚多,字体修长,字形隽美,秀长之中又显露出相对规范化,像是硬笔书法的始祖。虽然其字体修长如行云流水,但笔道之构成落笔、运笔、起笔均粗细匀称,整体和谐,如同用铤笔在模范上刻画出来,软性笔是难以写出这类文字的。

通过精细观察,发现甬钟铭文书法艺术有如下特点。

其一,甬钟铭文字体修长规整,符合宫廷王室字体之风范,这类文字多运用在钟、鼎等青铜礼器上。金文书法无论从点画形式还是字体结构形式上看,变化均不太明显,只是在章法上有较为突出的进步。曾侯乙编钟甬钟上的铭文纵向引长而又整齐,横列平直,字体大小规范,一改商周时期金文中文字大小不一,或长短不一,或字形宽窄不等的错落不定的形式。

其二,甬钟字体显现出尚龙的特点,曾侯乙墓所出文物装饰花纹中以龙纹最多,而铜器铭文、编钟铭文中的许多字蜿蜒屈曲,宛如龙形,各具情态,典型的如乙(乙)字,就呈现出引颈向上的龙蛇状^[2] (第79-86页),这是曾侯乙钟、鼎铜器铭文的专用字体。

图2 曾侯乙甬钟铭文

其三,甬钟铭文是标准的铸刻铭文,其字形特征与鼎彝铭文大致相近。铸刻铭文与简书毛笔书写起着相得益彰的作用。由于编钟是曾(随)国供宫廷享用的王室御用品,从而体现出文化上高贵典雅的特性。曾侯乙编钟铭文书法既保留中原青铜铭文的特点,字体结构婉转而流畅,同时又兼有南方铸刻铭文的一些技法,字体修长而秀美,富于艺术表现。

其四,甬钟铭文的行距、字距及章法布局既规范又有新意,堪称当时篆书之典范。清末民初的李瑞清在《玉梅花庵书断》里说:“学书不学篆,犹文家不通经也,故学书必自通篆始,学篆必神游三代,目无二李,乃得佳耳。”由于目前所发现的战国时代文字作品多以墨书竹简为载体,铭刻文字数量有限,而钟铭则更少,这就造成篆书范本的缺乏。曾侯乙墓编钟铭文作为大宗的铭刻篆书作品,从书法史的角度看也是弥足珍贵的。

吕思勉先生《先秦史》里说:“文字改易之剧,增加之多,盖皆在东周之世”^[3] (第30页)。我们发现,从字体结构及艺术风格看,曾侯乙编钟铭文的书写有着多种书风,上层钮钟铭文与中层甬钟铭文虽有所不

同,但又大体近,与下层甬钟铭文则风格迥异。一种可能是曾侯乙编钟铭文并非出自一人之手,也有可能是在不同历史时期分批铸成的。如果从钮钟的造型和花纹特点看,其与甬钟几乎完全不是一个风格,且钮钟上面均无“曾侯乙作𠄎”这样的标准铭文字样。钮钟悬挂在上层横梁架上,朴素无华的钮钟外表铭文字体与西周曾国铜器铭文的“曾”字风格十分相近。如果钮钟是先君遗作的话,那么,再结合钮钟造型、文字书法艺术与章法特点分析,钮钟的铸造时代似乎早于甬钟。综合考察随枣走廊曾国早期青铜器铭文代表作中的“曾”字与曾侯乙编钟钮钟及甬钟铭文中的“曾”字,可以发现,早期铭文的“曾”字之书法风格正处于发展期,至战国早期飘逸而规整的曾侯乙编钟甬钟铭文出现,才标志着曾国青铜铭文的成熟和繁荣期。

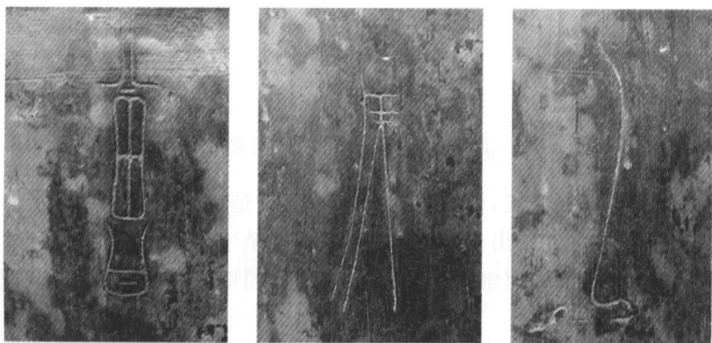

图3 曾侯乙编钟甬钟铭文

钮钟上有一字、二字、四字等几种铭文,其字形、章法、笔道线条粗犷,尚无结构流畅之美,“曾”、“商”、“𠄎”等字形与甬钟铭文风格面貌迥然有别。由于钮钟书体风格与曾侯乙墓竹简书法艺术特点有相通之处,书写意味重,线条粗细变化,运笔古朴,故也不能排除钮钟与甬钟是同时所铸,而承袭了早期钮钟文字的书写风格。此外,钮钟铭文中如“角”、“宫”、“之”、“割(姑)洗”诸字特点,也为甬钟铭文所承袭。钮钟铭文笔道沟槽内填充错金,据其金相分析,应与甬钟铭文同期施以错金。

总体来看,甬钟金文书法章法整齐,瘦细修长,结构紧促而婉转流畅,字里行间突出规整的美感,全然不用错落穿插的笔调;而钮钟书法则向书写体靠近。前者近于周王朝的青铜器铭文,后者近于同时代楚国文字。曾侯乙编钟铭文书法工笔与装饰色彩相当浓烈,透出工整秀丽的“阳春白雪”之雅。这种既雅且美的宫廷文字,奔放而又严肃,活泼而不失工整,文雅中透出刚强和孔武有力,上下左右尽显匀称谐调之美,表现出高雅博大的王室风范。

图4 曾侯乙墓竹简

二、曾侯乙编钟铭文与其它文物铭文风格之异同

侯乙编钟错金铭文共有 2 828 字,所载音律内容亦十分丰富。此外,设计巧妙,铸制精细的悬挂编钟的附件、横梁和编磬以及磬盒上的刻字亦甚多,总计乐器上的铭文共有 3 755 字^[1](第 134 页)。其中以青铜乐器上铭文最多,石制乐器(磬块)铭文次之,钟簋横梁和编磬木箱上的文字又次之。由于文字在不同质地的书写载体上出现,故所使用的书体也不尽相同。钟铭为标准而规整的宫廷文字,而木箱和横梁上所镌刻的文字则近于软性毛笔先书后刻的风格,字形、章法、风格与简文更为接近。质地柔软的毛笔,

是在竹简及木器上书写文字的良好工具。在长沙、信阳、荆门等地楚国墓葬中都出有毛笔,曾侯乙墓尚未发现。毛笔所写字有起笔、行笔、收笔,与曾侯乙编钟错金铭文风格相去甚远,但稍稍接近于编钟上层钮钟上的文字风格。钟架木梁上的刀刻文字也与钮钟铭文书法风格相近,含有更多的墨书书写的特点,如“割(姑)洗”带有草字头,而钮钟铭文“割(姑)洗”则不带草字头,“商”字写法也与钮钟铭文字形笔画特点近似。

书法艺术是汉字独具的魅力,在历史上享有独特的文化艺术价值和审美价值。夏、商、周时代的金文书法有象形近真的特点,字形笔道以粗肥为美,结构、章法以饱和至上,曾侯乙墓出土文物除竹简文字、漆木、衣箱盒上的文字以外,其余文字则以青铜铭文的形式表现出来。这类文字以秀丽修长为特色。曾侯乙青铜兵器铭文总体上形瘦体长,如青铜兵器戈上的铭文“曾侯乙之寝戈”字体接近钮钟铭文字体,三戈戟上的铭文与编钟钮钟、甬钟上的“曾”略有不同,钟上“曾”字下面呈“日”字,而“曾侯乙之用戈”之“曾”字下半部作“𠂔”,呈鼻状^[1](第269页)。笔者推测,曾侯乙的时代要晚于曾侯邋。在兵器上文字开始使用鸟篆,如曾侯乙、曾侯邋三戈戟上的字,字体秀丽而修长,笔道纤细而繁缛,崇尚精细灵秀,具有较强的书法艺术特点^[4](第265-268页)。从这点看与吴越文字近似,说明曾国较早吸收了吴越等国书法艺术的精华。这种文字在楚国也有,但不多见。至于“曾侯邋”刀刻文字,则字形简朴无华,笔道笨拙,无舒放也无欹侧,艺术的确不高。

曾侯乙墓出土的其他青铜器铭文,其书法艺术和章法、字形风格,与编钟甬钟文字相近,如“乙”字呈龙蛇状,引颈向上。江陵望山楚简的“乙”作“𠂔”形^[5](第86-156页),楚王送曾侯乙铸钟之“乙”字则呈现“𠂔”状,不似曾侯乙编钟“乙”字屈曲而引长。曾侯乙墓文字不但有屈曲修长作龙形者,显现崇龙之风,甚至尚乐的风尚也偶有体现,如“作”字作“𠂔”,偏旁从“音”,青铜器铭文“中的”作“𠂔”也有偏旁从音者。

漆木器衣箱刻有“紫衿(锦)之衣”等字样,留有镌刻笔道痕迹,其风格接近编钟横梁字样^[1](第354页)。衣箱上绘有北斗的天文图像,漆书二十个字^[1](第355页),画中有字,字中有画,古朴简略而富有古典遗韵。为审视之便,现列之于次。

“民祀佳

坊(房),日辰于(?)

维。兴岁

之四(驷),所尚

若敕(陈)。琴

瑟尝(常)和”^[1](第357页)。

绘画与书法结合在一起,更能表现出艺术的美感。这种漆书于木的书法形式,不同于钟鼎上的错金文字,与流畅的墨书竹简文字也略有差异。

曾侯乙编钟铭文的写刻技法还有另一特点,即笔画越简单字体造型越奇特,不像金文中“大子”、“赐贝二朋”等通过上下或左右合书以着其美。在曾侯乙编钟铭文中,典型的如“乙”字作龙蛇状𠂔,引颈向上而尾扎地,气骨清润,气势雄伟。

总体而言,曾侯乙墓出土文物铭文中,编钟甬钟错金铭文确为上乘之作,兵器上的鸟篆文字和青铜礼器上的铭文也各有特色,比起中原文字,另有一番神韵。检视曾国早期的铜器铭文如《曾姬无卣壶》的铭文,与曾侯乙编钟甬钟铭文风格已相去甚远。而类似的《中山王𠂔方壶》虽字形也以修长为美,以力道取胜,但其书法风格则不及曾侯乙铭文流畅大气。齐国书法艺术则多表现为秀美,累见青铜器上的刀刻文字。

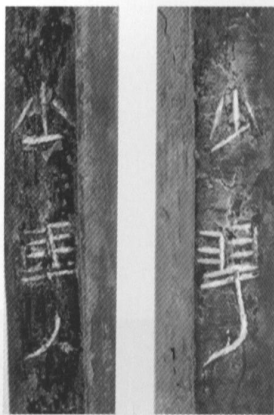

图5 曾侯乙编钟挂钩铭文

三、曾侯乙编钟铭文艺术与音乐艺术的关系

音形双美的曾侯乙编钟从设计与构想上看,首先是建立在周王朝的礼乐制度基础之上的。礼乐之邦自然重乐,尚乐就是传承周礼,它与艺术欣赏是有直接关联的。从整套编钟造型看,曾侯乙管理国家,颁行礼乐制度,首重庄严、气派、规整,以正统格调出现。为了标新立异,则重视整体美、匀称美、谐调美和创新之美。在书法艺术方面,线条隽永流畅,铸刻技术炉火纯青,复施以错金,集精致与高雅于一体,显得辉煌夺目。而色泽斑斓的编钟横梁施以朱色彩绘图案,更显出绚丽多姿、争妍斗奇的美感。此外,铜人武士举重为柱,神态安详平和,有人定胜天、国泰民安的意味,也是“人为神主”的哲学思想的注脚。以龙为主体纹饰,见于编钟横梁、铜人底座等各个部位,在显示对周文化礼乐制度的归属。

总而言之,曾侯乙编钟铭文为宫廷御用文字,由于是在青铜钟体上铸制,故其书法艺术以秀长圆润为特点,且有对称和谐的风格,落笔与起笔处飘逸自如,内敛外张,笔笔对应,笔画多的字则紧簇,笔画少的字则有意加长,如乙(乙)字,就以简洁笔画显示其韵味。

音乐之美多表现在演奏效果的优劣,如何去调动人们的激情和欣赏的兴致,这种美是一种内在的美,一方面需要有精美的复合乐器的制作,同时也向人们提出了音理、音律等诸方面的要求。《楚辞·东君》里说:“鸣鳧兮吹竽,思灵保兮贤姱。翺飞兮翠曾,展诗兮会舞。”这是对鸣鳧吹竽、展诗歌唱的场面的描写。曾(随)国编钟渊源有自己的悠久历史,更何况青铜乐器与丝竹管弦乐器都在曾侯乙墓出土。曾侯乙承传的中原文化,在春秋早期与楚文化迥异,到了曾侯乙所在的战国早期,二者也还有很大程度上的不同。曾侯乙编钟在音乐理论和乐器制作两个方面成就均十分突出。

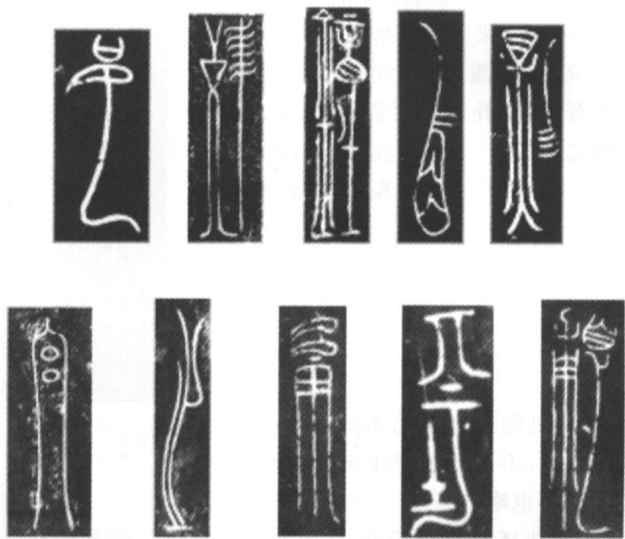

图6 曾侯乙编钟铭文

曾侯乙编钟大部分为铸铭错金,小部分甬钟上铸铭不错金字槽较为明显。编钟甬钟上错金铭文,第一种是铸有“曾侯乙作噩”五字,这是早期物勒工铭的遗存;第二种为标音;第三种记乐律关系,即律名对应关系、阶名对应关系及八度音表示法。曾侯乙编钟铭文记载有“之调式”的宫调理论体系,如“黄钟之宫”、“穆钟之商”等。文字美与音乐美柔和并存,优美而流畅,和谐而又韵味十足。曾侯乙甚至在他享用的青铜礼器上,将铭文“作”写成偏旁从“音”的“音乍”,令人怀疑曾侯乙爱好音乐到了痴迷的程度。编钟可以演奏古今乐曲,音域宽广,悠扬美妙,而其铭文书法、章法、布局、谋篇形成大气,开创出春秋时

期书法艺术的新格局,二者可谓相得益彰。秦永龙、萧圣中先生在《中国曾侯乙编钟》(中册·艺术篇)关于“曾侯乙编钟的文字与书法艺术”专论中,认为曾侯乙编钟的文字“字体纤细隽美,篇章行气如一,不失规整,正是春战瘦金体之典型”、有“增繁、省减、换形、换声及假借字的使用十分普遍”。从曾侯乙编钟铭文书法艺术而言,综论为“花体字”、“其笔画粗细匀一,且屈曲于摆动,结字上紧下松,流畅婉转,字形更加图案化,他作为一种装饰性字体已比较成熟。”笔者十分赞同他们的看法,曾侯乙编钟铭文书法艺术的确布局适当,笔法十分讲究,巧妙地运用了直笔和曲笔书美学奇效,变幻无穷,字体尽显曲中有刚,直中兼柔、虚实收放相间的艺术风格。字若其人,南方有楚王喜“细腰”的美传,曾侯乙编钟铭文形成的艺术特点,在中原文化的基础上兼容了南方文化的风格。

[参 考 文 献]

- [1] 湖北省博物馆. 曾侯乙墓[M]. 北京: 文物出版社, 1989.
- [2] 黄敬刚. 曾侯乙简龙与其文物的龙饰艺术[J]. 武汉大学学报: 人文科学版. 2006, (5).
- [3] 吕思勉. 先秦史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1982.
- [4] 张正明. 楚文化史[M]. 中国文化史丛书. 上海: 上海人民出版社, 1987.
- [5] 湖北省文物考古研究所. 江陵望山沙冢楚墓[M]. 北京: 文物出版社, 1996.

(责任编辑 桂 莉)

Zenghou Yi' s Collected Bells: Calligraphy Art & Music Art

HUANG Jinggang

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

Biography: HUANG Jinggang (1957), male, Doctoral candidate, School of History, Wuhan University, majoring in archaeology and civilization about Warring states and Qin-Han times.

Abstract: The word count of the inscription on the musical instrument such as Zenghou Yi' s Collected Bells and Stones sum up to 3755. the content is of great importance undoubtedly, and the calligraphy technique have special characteristics to be worthy of researching. the essay try to talk over the inscription calligraphy technique, as well as its headstream and the relation between inscription and music art.

Key words: Zenghou Yi; inscription; music