

「青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲」特展簡介

■ 杜士宜

目前在國立故宮博物院（以下簡稱故宮）南部院區推出的「青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲」特展，以距今約三千年前的華夏文明青銅禮器為主題，結合院藏古老文物、多媒體沉浸式劇場，以及觸摸體驗，希望透過活潑多元的展示方式，邀請觀眾一窺古人的物質生活與精神世界。（圖 1）

在故宮質精量豐的文物典藏中，古代青銅器是相當重要的一部分，然而也可能是讓今日多數臺灣觀眾比較有距離感的，是因為青銅文明興盛於數千年前，距今已經年代久遠，另一方面是因為過去鑄造與使用青銅器的文化脈絡，與當代社會已是顯著不同，奇異的器物造型、神秘的裝飾紋樣，以及難懂的銘文內容，往往讓一般人感到不易親近與理解。

「青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲」特展以教育推廣為主要目標，簡要介紹了華夏青銅文明的特色、青銅禮器的重要器類與豐富裝飾。本次精選展出故宮院藏的商周青銅文物，並且結合現代數位多媒體科技，打造全新的沉浸式劇場，此外還設置複製文物觸摸體驗區，希望觀眾能在多元的感官體驗中自由探索，拉近與古代青銅器的距離。

圖 1 | 「青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲」展覽主視覺，鮮黃色調恰呼應青銅器剛鑄造好時的金黃色澤。 南院處提供

認識古代青銅器

在現代的日常生活中，金屬材質幾乎已經無所不在，回顧早期文化發展的軌跡，人類是歷經了相當漫長的石器時代，才在燒製陶器的技術基礎上，逐漸學會從礦石提煉金屬並鑄造為器物。青銅，是銅與錫、鉛等金屬的合金，具有熔點低、硬度高及性質穩定等特點；古代青銅器在經過數千年的地下埋藏後，表面產生氧化作用，原本金黃的色澤被青綠色的銅鏽覆蓋，因此後人稱其為「青銅器」。

世界上多數的古文明皆經歷過從石器時代邁向青銅時代的進程，青銅材質的廣泛運用，促成了經濟生產的躍進，也改變了社會生活的樣貌，被視為人類早期文化發展的重要里程碑。本次展覽聚焦於華夏文明上古時期的青銅禮器，透過「華夏文明的青銅時代」、「青銅器的器類與功能」、「豐富多元的裝飾紋樣」等單元來進行介紹。

華夏文明的青銅時代

華夏文明在距今約四千年前進入青銅時代，涵蓋了傳說中的夏代，以及商代、周代，延續一千六百年左右。青銅器的鑄造需要開採礦石、冶煉原料、製作模範、澆鑄熔化的液態金屬原料等等，需要投入大量的人力和物力，通常只有掌握權力與財富的王室貴族才能夠製作和擁有。當時不僅用青銅來製作工具和武器，還鑄造了大量的禮儀用器，使用於祭祀、典禮儀式與宴會等重要場合中，這些禮器多半製作精良、裝飾華美，足以彰顯使用者的身分地位與等級高低。

青銅器的器類與功能

在距今約三千年前的商代和周代，日常生活中最重要的事情就是祭祀等禮儀活動，當時鑄造的青銅器物大多與這些活動有關。

依據使用功能的差異，青銅禮器大致可以分為水器、酒器、食器、樂器等，每個器類又可細分為數種類型。本次精選展出故宮院藏的商周青銅禮器，用以說明具代表性的器類與功能，也讓現代觀眾一窺古人對於禮儀活動的慎重和珍視。

水器

古人透過對於潔淨的追求，表達內心的虔敬與對禮節的重視，盥洗與相關的水器成為禮儀活動中的重要部分，例如開口寬廣、腹部較淺，且底部帶有圈足的「盤」，即是主要的盥洗用具，通常與其他注水器搭配使用，做為澆水洗手時在下方接水的承水器，若將盤內注滿水，也可以當鏡子使用。

本次展出的商代中期〈魚紋盤〉是故宮院藏中年代最早的青銅盤（圖2），表面已經佈滿斑駁的綠色銅鏽。這件盤的尺寸頗大，裝飾設計上也別出心裁，盤的外側與內側分別有不同的紋樣，外側是由夔龍紋與連珠紋組合而成的帶狀裝飾，盤內的中心則有一個圓形的渦紋，周圍有四隻魚紋，表現出魚兒隨著水流游動的意象，巧妙呼應盤做為水器的功能。（圖3）

酒器

美酒佳餚是祭典或宴會中不可或缺的，可以作為祭祀祖先神靈的供品，也能夠供生者飲宴使用，而酒水和食物專用的青銅器具，則是最直接的物質證據。史書記載商代人喜愛喝酒，酒器種類豐富、製作精美，反映出當時飲酒文化的盛行，本次展出的「尊」與「爵」即為兩種不同功能的酒器。

尊，是中大型的盛酒器，特徵是開口外敞呈喇叭形，腹部寬大突出，可以用來盛裝較大量的酒。本次展出的商代晚期〈亞醜方

圖2 | 商代中期 魚紋盤 國立故宮博物院藏 贈銅000466

圖3 | 〈魚紋盤〉內有一圓形渦紋及四條魚紋，呈現出魚兒順水而游的畫面。

圖4 | 商代晚期 亞醜方尊 國立故宮博物院藏 故銅002054

尊〉是一件體積碩大的方形尊（圖4），內側底部鑄有「亞醜」字樣的銘文（圖5），表示是由商代晚期活躍於山東地區的亞醜族氏所鑄造，¹此人群偏愛方形的器物造型，從工藝製作的角度來看，鑄造方形器比圓形器更加困難，因此較為少見，反映出擁有者的尊貴身分與藝術品味。

這件方尊的裝飾繁複而華麗，不僅全器佈滿多變的龍紋和獸面紋，肩部還環繞了八個立體獸首（圖6），有的獸首長著掌狀角，

有的則高舉象鼻、露出兩根象牙，這些活潑可愛的立體動物裝飾，讓青銅器的造型有更多變化，也呈現出商代晚期青銅器的時代特色。器身上一條條粗厚而突出的稜脊，主要用來修飾鑄造時、拼接模範所留下的接縫，也是一種充滿巧思的裝飾技法。

爵，是一種溫酒器，器腹下方的三足之間可生火，用來溫熱酒液。本次展出的商代晚期〈獸面紋爵〉的造型相當優雅（圖7），腹部下方呈現橢圓雞蛋形，底下的三足頗為

圖5 | 〈亞醜方尊〉器內底部的「亞醜」族氏銘文及其拓片

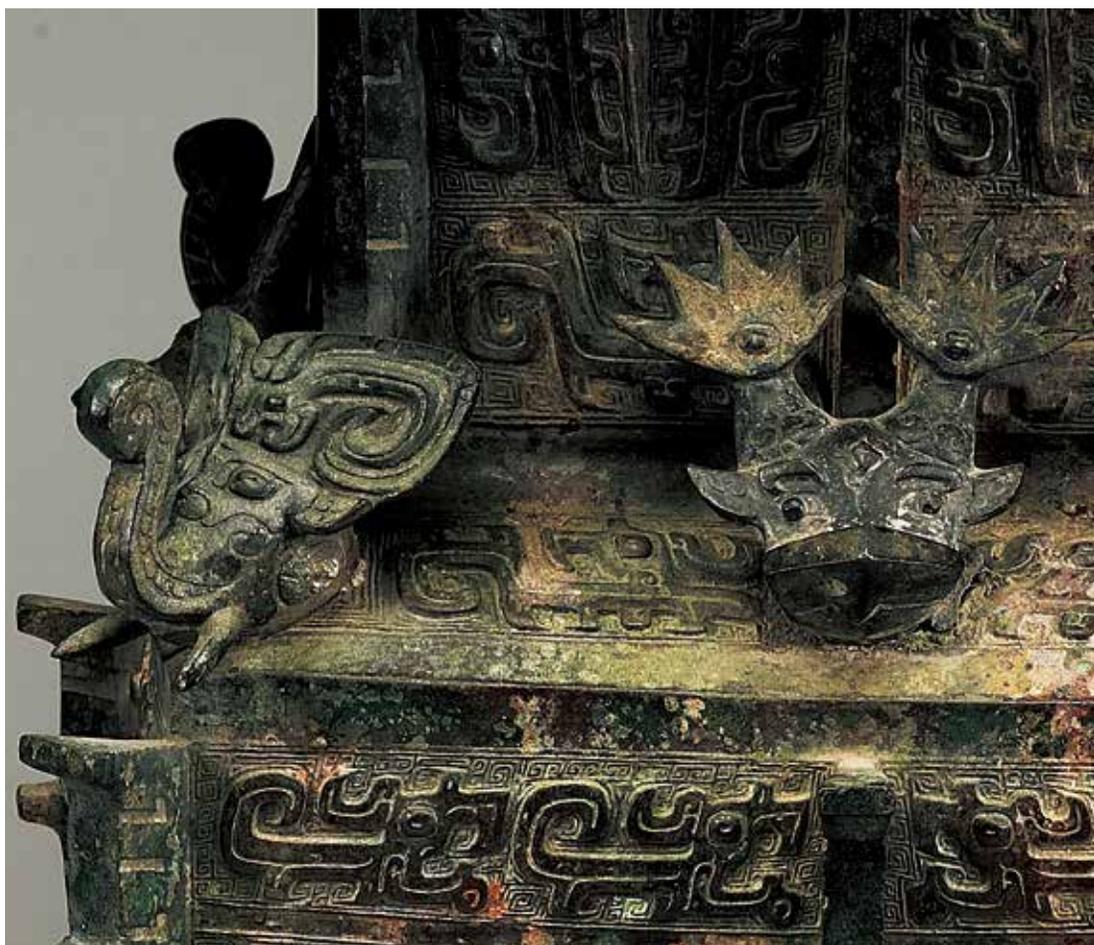

圖6 | 〈亞醜方尊〉器肩的立體獸首

修長；口沿一端是圓弧狀的流嘴，可以用來倒酒；旁邊還有兩個突起的短柱。這件爵的器身上佈滿各種紋飾，最顯著的是把手左右兩側的獸面紋，神情端莊而肅穆；此外，位於流口下方外側的蕉葉紋，也十分細緻優美。（圖8）

圖7 商代晚期 獸面紋爵 國立故宮博物院藏 故銅002048

圖8 〈獸面紋爵〉流口下方外側的蕉葉紋

食器

史書記載周人推翻了商政權之後，將商的衰亡歸因於飲酒過度，周王頒布禁酒令，勸導人民不要酗酒。² 在青銅禮器方面，酒器的重要性逐漸降低，用來盛放或烹煮食物的食器則成為主角，其中又以「鼎」和「簋」最具有代表性。根據歷史文獻的記載，在周代的禮儀活動中，鼎和簋通常會搭配使用，使用數量也有規範，標示著擁有者身份和等級的高低之別。

鼎，可能是一般人最耳熟能詳的古代文物，是主要的炊具及盛食器，底部的三足之間可生火加熱，用來烹煮牛、羊等肉食。本次展出的西周中期〈師湯父鼎〉為文化部指定重要古物（圖9），器腹底下有三隻獸蹄狀的足，器腹外側裝飾了兩兩相對的鳳鳥紋，有著巨大的頭冠和長長的尾羽，非常華麗而莊重。鼎的內部鑄有五十餘字的銘文，描述一位名叫「師湯父」的大臣，受到周王賞賜

圖9 西周中期 師湯父鼎 國立故宮博物院藏 中銅000073

圖 10 | 西周早期 獸紋簋 國立故宮博物院藏 故銅002123

了弓、箭和盾牌，因此鑄造這件鼎來祭祀祖先神靈，希望後代子孫能夠永久珍藏，並將祖先的美德與榮耀銘記在心，充分體現古人對於傳承與不朽的追求。

簋，是古代用來盛放食物的盛食器，本次展出的西周早期〈獸紋簋〉有著圓形的腹部和圈足（圖 10），兩側有獸首造型的耳朵，耳朵下還有延伸出來的垂珥。這件簋的器腹外側裝飾了兩兩相對的蝸身獸紋，造型結合了漩渦狀的蝸牛殼、像大象般彎曲的長鼻子、向上捲曲的觸角、上下交錯的立體獠牙、浮凸的大眼，以及鳥爪一般的獸足等等，這種富有神秘感的複合怪獸，展現出古人豐富的想像力。

樂器

古代祭祀祖先神明或宴會請客時，音樂演奏可以為重要的儀式場合增添莊嚴且和諧的氣氛，而青銅「鐘」正是主要的打擊樂器之一。鐘的造型像是兩個瓦片相合在一起，上方有圓柱狀的長柄或是半圓形的環鈕，演奏時將鐘懸掛在鐘架上，以槌子敲擊鐘的下部，就可以發出清亮鏗鏘的聲音，傳遞到很遠的地方。

本次展出的西周晚期〈永寶用鐘〉，正中間的鈕部鑄有「永寶用」三字銘文（圖 11），表達對於後代子孫永續傳承的期許。鐘體上裝飾了三十六個高高突起、排列整齊的乳丁，還有雙龍紋和鳳鳥紋。值得一提的

圖 11 西周晚期 永寶用鐘 國立故宮博物院藏 中銅001928

圖 12 〈永寶用鐘〉鐘體下方的紋飾，標記可以敲擊出不同音響的位置。 南院處提供

是，這件鐘是雙音鐘，敲擊下方的鼓部中央和側邊，可以發出兩種不同頻率的音響，鐘的右側有一隻簡化的鳳鳥圖案，正是用來標記可以敲擊出不同音響的位置。（圖 12）古代人們將各種大小尺寸的鐘按照音階高低排列，稱為「編鐘」或「和鐘」，可以用來演奏較為複雜的樂曲。

豐富多元的裝飾紋樣

精美的裝飾紋樣是華夏文明青銅禮器的重要特色，這些紋飾不僅具有美化器身的功能，同時也帶有宗教信仰的意涵，扮演著人類與超自然世界之間感通的媒介，而歷代紋飾與風格的變化，也反映不同時期的社會樣貌與文化思想。一般常見的青銅器裝飾紋樣多半源於古人們對於大自然的觀察與轉化，大致可分為動物紋、植物紋、幾何紋，另外還有透過想像創造出來的圖案，例如莊嚴神秘的獸面紋、象徵祥瑞的鳳鳥紋、尊崇的龍紋等等。東周後期的青銅器出現了描繪人物活動場景、帶有故事情節的紋樣，反映另一種寫實生動的裝飾趣味。

為了呈現出這些裝飾紋樣的造型構圖，本次展覽從院藏商周青銅器上選擇較具特色的紋飾，包括表現神秘動物臉孔的「獸面紋」、軀體呈長條蜿蜒形的「龍紋」、具有華麗冠飾與尾羽的「鳳鳥紋」、經常作為襯底的螺旋狀「雲雷紋」、模仿自然植物外觀的「蕉葉紋」，以及結合多種動物造型特徵而成的「蝸身獸紋」、「立體獸首」與「魚紋」等等，將文物照片與墨拓本經由電腦美術軟體重新描繪整理之後，放大尺寸印刷輸出於展場內，變得較為清晰易讀；另外也將這些素材重新編排為動畫，安排一個個帶有金色光澤的巨大紋飾投影於展場內，不僅做為空間情境營造的元素，也希望觀眾能夠更清楚地觀察紋飾細節。（圖 13）

〈大雅韶音〉沉浸式劇場

故宮長年致力於運用多媒體科技，將經典文物轉化為具有教育性與趣味性的數位內容，本次展覽即以古代青銅器為主題，全新

圖 13 | 展場內以各種青銅器紋飾的投影，做為空間情境營造的元素。 作者攝

製作〈大雅韶音〉動畫影片，並在展場內搭建一個環形巨幕空間，讓觀眾進行沉浸式劇場體驗。（圖 14）影片的創作靈感源自院藏的國寶文物西周晚期〈宗周鐘〉，嘗試以現代人的視角，創新詮釋近三千年前周代人的宇宙觀，同時凸顯青銅器在當時禮樂制度中的重要角色，恰與劇場外的古老青銅文物形成跨時空的古今對話。

〈宗周鐘〉是西周晚期厲王（約西元前 890～前 828）下令製作的祭祖樂器，為存世少見的周天子自作器，彌足珍貴，目前展示於故宮北部院區的銅器陳列室。這件鐘的造型為合瓦式，鐘體上裝飾有三十六個長形乳丁，以及迴旋盤繞的龍紋，並且有一百二十餘字

的銘文，記錄了鑄造此鐘的緣由：西周厲王時期，南方外族入侵周國領土，周王親自率兵征伐，使得南方及東方的二十六個小國皆稱臣降服。周王為了感謝祖先神靈的庇祐，並頌揚自身的豐功偉業，故下令鑄造這件寶鐘，希望為後世子孫祈福，永保國泰民安。

〈大雅韶音〉沉浸式劇場透過虛實交錯的敘事手法，重新演繹這個二千八百多年前的歷史事件，遙想周王如何透過祭典禮與鐘鼓音樂，將〈宗周鐘〉的銘文內容傳遞給天上的祖先神靈，而祖先神靈在接收到周王的祝禱之後，又是如何回應並賜福子孫。影片中青銅禮器上的裝飾紋樣不斷拆解與重組，時而瀰漫於天地之間，時而幻化為神秘異獸，

圖 14 | 〈大雅韶音〉沉浸式劇場從故宮院藏國寶〈宗周鐘〉汲取靈感，結合現代科學理論來演繹周代人的宇宙觀。 教育展資處提供

這些紋飾被視為萬物的構成基礎，也是連結人世與上天之間的密碼。影片中也嘗試結合現代科學理論，來表現周人對於宇宙的看法，以及與超自然世界感通交流的儀式，因而出現宛如宇宙源起大爆炸、光的折射、黑洞重

力場，以及 DNA 雙螺旋結構等奇異科幻的意象。

特別的是，本沉浸式劇場的影片內容以影像、音樂與其他聲光效果為主，並沒有任何旁白或角色對話。觀眾在進入白色方形的

圖 15 | 觀眾席地而坐欣賞沉浸式劇場影片 作者攝

劇場空間之後，可以自由走動，也可以就地坐下，在全長約十分鐘的影片播映過程中，暫停透過語言文字來接收與理解訊息，轉而聚焦於視覺、聽覺與運動等身體感官，沉浸在想像與真實交織而成的情境中，宛如親身經歷一場穿越古今的旅程。（圖 15）這對於故宮的展覽活動規劃，或者數位內容開發而言，都可說是一個嶄新的嘗試。

由於沉浸式劇場影片故事情節與敘事方式頗具奇幻色彩，片中亦無旁白說明，本次展覽特別在劇場入口處規劃了「大雅韶音·宗周寶鐘」單元（圖 16），介紹影片主角〈宗周鐘〉的歷史價值與藝術特色，也將鐘體上的全篇銘文重新描繪整理，放大尺寸輸出並逐字提供釋文，希望觀眾能夠更加瞭解影片

中所探討的古代文物及其時空背景；同時展出教育推廣用的複製文物，鼓勵觀眾近距離欣賞與觸摸，也可以用手輕輕敲擊，感受青銅樂鐘清脆悠遠的聲音。

營造更友善的參觀環境

「青銅饗宴——古代的禮儀與樂曲」定位為教育推廣性質的展覽，希望透過平易近人的方式介紹古代青銅器，以內容淺顯易懂、文字數量適中、圖像簡單清楚為原則，避免艱澀難懂的解說或過於複雜的資訊。至於展場設計方面，圖文說明的位置皆有考慮觀眾的視線範圍，以淺色底搭配深色字的高對比配色為主，採用規整易讀的字體，並在不影響整體美觀與協調性的前提下，盡量將文字

圖 16 | 展場內「大雅韶音·宗周寶鐘」單元一隅 作者攝

圖 17 | 展場空間設計以光線充足、友善易讀為原則。 作者攝

的字級與行距放大，同時也調整展品及空間的燈光照明，使整體參觀環境更加明亮，以便讓不同年齡層的觀眾都容易閱讀與理解。

（圖 17）在說明特定概念時，也會搭配使用簡單的數位動畫，作為靜態文字與圖像的輔助，例如展場內即以動態呈現青銅器的使用方式：三足而立的鼎可從下方生火加熱；匜與盤搭配使用於盥洗儀式中，可以分別用來澆水與接水；鐘是透過敲擊來發出聲音等等。

值得一提的是，展廳內還特別設置了青銅器觸摸體驗區，精選西周早期〈獸面紋甗〉與西周晚期〈人足獸鋳匜〉二件教育推廣用的複製文物，前者在古代是用來蒸煮食物的食器，後者則是用來澆水洗手的水器。觀眾可以實際動手摸摸看，嘗試從質感、造型與裝

飾等三個面向，感受青銅器與眾不同的特質。觸摸體驗區展示檯面的高度設計，將兒童及行動不便者的需求也納入考量，檯面下方有充足的空間及深度，方便乘坐輪椅的觀眾可以近距離觸摸與觀察展件。（圖 18）此外，二件複製文物旁邊皆有提供雙視說明，包含文字與觸摸點字，方便一般觀眾與視障者獲悉展件資訊。

本次特展位於故宮南部院區的 S101 展廳，恰好是博物館參訪動線上的終點站，最初就希望規劃一個規模不大、但能融合多元感官的教育展覽，提供給即將結束行程的觀眾一個輕鬆而有趣的觀展經驗。展件結合了院藏古老文物、新創作的多媒體沉浸式劇場，以及強調觸摸體驗的複製文物等等，要將關

圖 18 | 展場內的複製文物觸摸體驗區，檯面設計考量輪椅使用者需求，讓不同觀眾皆可近距離觀察青銅器的質感、造型與裝飾。 作者攝

於展覽主題的訊息，置入各種媒材形式中，邀請觀眾透過不同途徑，進入古代青銅器的世界。故宮也期待本展覽不僅是一個參觀行程的句點，更能夠成為一個啟發興趣與好奇心的新起點，吸引觀眾進一步造訪北部院區的銅器常設展間，深入探索華夏青銅文明的

發展脈絡，認識更多院藏中具有重要價值的青銅器文物。

本次展覽承蒙本院器物處吳曉筠副研究員、張昉助理研究員、蔡慶良助理研究員、教育展資處林致諱技正，以及南院處多位同仁的慷慨協助，特申謝忱。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 殷之彝，〈山東益都蘇埠屯墓地和「亞醜」銅器〉，《考古學報》，1977年2期，頁23-27。
2. 江灝、錢宗武譯注，周秉鈞審校，〈酒誥〉，《尚書》（臺北：地球出版社，1994），頁347-357。

參考書目

1. 游國慶，《吉金耀采——院藏銅器精華展》，臺北：國立故宮博物院，2015。
2. 蔡玫芬、朱乃誠、陳光祖主編，《商王武丁與后婦好——殷商盛世文化藝術特展》，臺北：國立故宮博物院，2012。
3. 蔡玫芬、蔡慶良主編，《赫赫宗周——西周文化特展》，臺北：國立故宮博物院，2012。
4. 游國慶，《千古金言話鐘鼎》，臺北：國立故宮博物院，2011。
5. 陳芳妹，《故宮商代青銅禮器圖錄》，臺北：國立故宮博物院，1998。
6. 上海博物館，《認識古代青銅器》，臺北：藝術家出版社，1995。