

秦汉瓦当制品的艺术发展分析

史可怡

天津美术学院, 天津 300141

DOI:10.61369/ETI.2025060012

摘要 : 本文以秦汉建筑陶瓷制品中的瓦当艺术为例, 深入分析了秦汉时期瓦当的艺术发展。瓦当作为中国传统建筑的重要组成部分, 不仅具有保护屋檐的实用功能, 还承载着丰富的文化内涵和审美价值。秦汉时期的瓦当形制多样, 纹饰丰富, 包括云纹、葵纹、夔纹、四神纹及文字纹等, 这些纹饰不仅美观大方, 还蕴含了当时的宗教信仰、审美情趣和社会风貌。通过对秦汉瓦当的研究, 本文揭示了其在艺术风格、制作工艺及文化内涵上的独特魅力, 为现代建筑设计、艺术创作提供了有益的借鉴和启迪。同时, 瓦当作为古代建筑的重要构件, 也是研究秦汉时期历史文化的重要实物资料。

关键词 : 秦汉; 陶瓷; 瓦当

Analysis of the Artistic Development of Tile Products in the Qin and Han Dynasties

Shi Keyi

Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141

Abstract : This paper takes the eaves tile art of architectural ceramics in the Qin and Han dynasties as an example to analyze the artistic development of eaves tiles during this period. As an important component of traditional Chinese architecture, eaves tiles serve not only a practical function in protecting the eaves but also carry rich cultural connotations and aesthetic values. The eaves tiles of the Qin and Han dynasties are diverse in shape and rich in decoration, including cloud patterns, sunflower patterns, kui patterns, four-divinity patterns, and character patterns. These patterns are not only aesthetically pleasing but also embody the religious beliefs, aesthetic tastes, and social customs of the time. Through the study of eaves tiles from the Qin and Han dynasties, this paper reveals their unique charm in terms of artistic style, craftsmanship, and cultural connotations, providing useful references and inspiration for modern architectural design and artistic creation. Meanwhile, as important components of ancient architecture, eaves tiles are also valuable physical materials for studying the history and culture of the Qin and Han dynasties.

Keywords : Qin and Han dynasties; eaves tiles; ceramics

引言

瓦当作为中国传统建筑的组成部分, 在功能上主要体现在一个“挡”字上, 由于以前的古建筑大多是木制和土质的, 有了这些瓦就能够保护屋檐下的这些木质构件、墙体不受雨水淋湿。同时, 对屋顶飞檐角度较大屋面的筒瓦、板瓦, 起到阻拦和美化屋面的作用。目前, 我们发现的最早的瓦当是陕西扶风召陈西周中期宫殿建筑遗址和岐山礼村西周遗址中出土的瓦当^[1]。《考工记》中提及: 陶制材料在传统建筑中的应用是从商代开始, 经过技术的不断推陈出新, 瓦当最早在西周时期就投入了使用, 并在春秋晚期形成较为完善的体系, 成为大型建筑中具有重要意义的组成部分。秦汉时期的瓦当艺术特色鲜明, 形制多为圆形、半圆形, 上刻有刻兽面纹、莲纹、云纹等多种纹饰。纹样的装饰使瓦当滴水不仅美观大方且富有象征意义, 体现了秦汉时期人们的审美情趣和宗教信仰。同时, 瓦当上的文字装饰也是其艺术特色之一。文字装饰作为一种重要的史证资料, 具有很强的学术价值, 无论在建筑史研究方面, 还是在文字演变方面, 都具有重要的历史价值。从书法的角度看, 这些文字不仅具有表意功能, 还具有艺术欣赏价值, 丰富了人们的生活环境。瓦当的形状多样, 常见的有圆形、半圆形等, 其表面常雕刻有各种精美的图案或文字, 既体现了古代工匠的高超技艺, 也蕴含了丰富的文化内涵^[2]。

一、秦代瓦当的造型分析

秦朝统一六国后，各国得到了广泛的交流，人们对美的追求和审美取向也发生了变化，形成了清新写实的艺术风格。陕西地区是发现数量最多的先秦时期瓦当地区之一，瓦当形状相比春秋时期也变得十分丰富，建筑中不再只有半圆形瓦当，而是出现了圆形的瓦当。秦国崇尚水德有关，纹饰瓦当多为涡纹，同时图画瓦当以树木、动物等纹饰为主，反映了早期秦人的变化，主要是打猎生活向农耕生活转变。秦代瓦当图案以秦代的云纹、葵纹、夔纹为代表，都是当时非常有代表性的纹饰，无论从艺术特色还是文化内涵都是别具一格的。

秦代瓦当无论是表现手法还是雕塑手法，纹饰都带有十分明显的时代色彩。瓦当的主要纹饰以云纹为主，在当时社会中是一种非常流行的纹饰（见图1）。秦时期的君王笃信天长地久，羽化成仙，出现了大量具有线性美感的云纹以及记录了天气现象的符号，象征着活力，灵气与祥瑞。秦代时期的云纹主要分为卷云纹和鸟语纹两大类。卷云纹以云雷为蓝本，通过“简化”和“分散”的构造方式，以组合、延展、收敛、发散等多种勾卷形式构成卷云纹。而鸟语纹则是将凤凰和飞禽的身体抽象为“S”和“C”型，创造出的新图案。鸟语纹的渐次抽象使构图上的纹饰更加随心所欲，变化可以穿插，造型也丰富多样。



图1 陕西博物馆 史可怡摄 2024年

葵纹瓦当装饰性强、品种繁多，富有韵律感，像葵花纹一样细节极富变化。葵纹瓦当通常面中央有凸起的乳丁纹，外侧有模印阳弦纹，呈顺时针方向，以乳丁为中心，八至九条不等的卷臂状弧纹伸展开来，韵律感极强，具有强烈的美感。《荀子·富国》中主张：“知夫为人主上者不美，不饰不足以于民也，不富不厚不足以管下也。”繁缛华丽的葵纹瓦当用光芒和水流的意向，表现了臣民对君主的崇拜和君主对家族血脉绵长的期盼，由此可见葵纹瓦当不仅具有装饰作用，还承载着赞颂秦王朝、歌颂秦始皇统一六国大业的思想意义。

2010年出版的《姜女石—秦行宫遗址发掘报告》中公布了20多件此类瓦当，其中有6件当面完整，其中“夔纹大瓦当”数量较多。当面饰卷曲盘绕夔纹，左右对称，错落有致。当面图案大同小异，但从细微差别看，尚无完全相同者^[3]。夔纹是一种传统的装饰纹样，主要出现在青铜器上，瓦当纹样承袭了青铜器纹饰的传统风格（见图2）。夔纹又称夔龙纹，夔纹多为张口巨首，长身卷尾，头顶角，身下足之形，但若作三围，则为长身之兽，两足均为两角。夔是兽名，形似神话中的巨龙。夔纹所表现的动物形态，与其同时代的甲骨文象形龙字有异曲同工之妙，所以它实际上是雕刻了商周时期的龙形图案。



图2 陕西博物馆 史可怡摄 2024年

秦代瓦当不仅具有艺术价值，还具有很强的装饰性，通过精美的装饰细节，增强了作品的艺术效果。瓦当不仅展现了秦代匠人的精湛技艺和审美水平，也反映了当时社会的文化特点和审美取向。秦代瓦当以其恢宏雄浑的风格和精湛的艺术技术，为我们研究秦代艺术重要组成部分的秦代历史文化提供了珍贵的实物资料^[4]。

二、汉代瓦当的造型分析

由于在政治经济稳定带来空前艺术繁荣，汉代时期反映农耕生活的瓦当逐渐变少的情况下。汉代是我国封建社会的鼎盛时期。从具象到抽象，从写实到写意，早期的道家黄老无为思想，在一定程度上影响了汉代艺术的发展。在继承了前代的优良传统的同时，瓦当装饰体现了当时雕塑艺术的成就，迎来了瓦当工艺的辉煌发展阶段。在这一时期，圆瓦当广受欢迎，瓦当全部变为圆形瓦当，不仅制作工艺极为精细，还创新性地出现了篆体文字装饰的瓦当。这些文字瓦当一般采用小篆体，其文字排列和谐有序，布局严谨，充分显示了汉朝古朴雄浑的艺术特征，是中国传统的篆体艺术精品。文字内容多为吉祥如意的祝福语，其艺术美感可媲美印章的精美。

四神纹和文字纹瓦当作为汉代纹饰的代表既有独特的艺术风格和文化内涵，充分展示了汉代工匠们高超的技艺和创造力。随着汉代经济的发展和文化的繁荣，人们对美的追求和对艺术的热

爱也日益增强，汉代的纹饰艺术反映了当时社会的繁荣和进步。这种追求和热爱不仅体现在日常生活中对工艺品的喜爱和收藏上，更体现在纹饰艺术的不断创新和发展中。四神纹以青龙、白虎、朱雀、玄武四种神兽组合而成的纹饰，是中国传统纹饰之一（见图3）。汉代四神指的是季节、方位，也表示神兽，有避邪求福之意。代表春天的青龙方位偏东；代表秋天意思的白虎方位偏西；南方为朱雀方位，代表夏季；玄武方位偏北，代表了冬令。四神纹在汉代的运用十分广泛，瓦当、铜镜、墓室、葬具等处多采用四神纹饰，具有浓厚的神秘色彩与深远的象征意味。这些纹饰不仅有纹饰的作用，更承载着汉人的信仰和追求。人们希望通过四神纹的装饰，得到神明的庇佑，好运也会降临到自己的身上。



图3 陕西博物馆 史可怡摄 2024年

文字瓦当是以文字为装饰要素，经过巧妙的排列组合而形成各种纹样的纹饰是汉代瓦当的另一种重要形式。这些文字多为“长乐未央”“千秋万岁”等吉祥语、祈愿或颂扬之词。文字纹的出现，既丰富了汉代纹饰的种类与形式，又反映了汉朝民间对文字艺术的喜爱与推崇。汉代文字瓦当采用篆书和隶书，篆书分为鸟虫书、汉篆、隶书和小篆体，大多阳文，字数从一至十二字不等，字数不一，一至十二字皆有（见图4）。瓦当文字题材多样，以祈愿、记事、纪念、说明、震慑等为宗旨，以人的意志为出发点，进行创作。这些纹饰既有美观的装饰作用，又通过文字的表现，传达出人的情感与心声。文字纹饰的文化内涵和历史意义，在提升工艺品艺术价值的同时，也显得更为厚重。文字纹的布局灵活多变，笔画与编排均展现出瓦当文字的精妙之处。此外，设计者巧妙地将动物形象融入文字中，赋予其深刻寓意。文字瓦当不仅具备保护房屋的功能，更成为反映时代精神风貌的重要载体。



图4 陕西考古博物馆 史可怡摄 2024年

三、秦汉时期瓦当与同时期其他艺术形式的关联

秦汉时期的瓦当艺术与其他艺术形式之间存在着深刻的关联，这些关联在艺术风格和文化内容两个层面上均有体现。

瓦当在艺术风格上紧扣雕塑艺术和书法艺术两大艺术门类。秦统一六国，秦的身影出现在大融合时期的各地造型风格中。秦汉时期的雕塑，如秦陵兵马俑，展现了写实与细腻的塑造手法，这种风格在瓦当艺术中也有体现，尤其是动物纹瓦当，其图案化处理既保留了动物的生动特点，又增添了装饰趣味。同时，瓦当上的云纹图案流畅灵动，与秦汉雕塑的某些元素相呼应。

在书法艺术方面，重视的是在政治功能和伦理教化上的秦汉书法，而瓦当上的文字浮雕，也正是从这一特征中得到了很好的体现。书法艺术在文字纹瓦当的创作中得到了广泛的运用。书写者将自己对书法的认识和审美追求融入到瓦当文字的设计中，使之既实用又有艺术美感，在瓦当字体的设计中，瓦当上的书法字体是多种多样的，不同的字体所表现出来的艺术风格、审美特征是不一样的，既有篆书、隶书和楷书的排列方式也是多种多样的。同时，瓦当文字的排列也千姿百态，如顺读、反读、回环交错等，这些排列方式为瓦当增添了艺术韵味。另外，书法与文字纹瓦当的结合，也表现了承载着丰富文化内涵和审美价值的古代中国人所特有的智慧与创造力。瓦当上的书法往往寓意深远，寄托着祈愿、避邪、延年益寿等成为古代建筑的重要组成部分，既有艺术美感，又有文化内涵。

四、秦汉时期瓦当与同时期文化内容的关联

儒道思想相辅相成是中国哲学思想的特点，在艺术与传统建筑上也起到很大的影响。儒家哲学是道德哲学，生命和品格融为一体，以儒家审美思想观照自然万物时，自然不仅是获取生存资料的对象，而且是情感的对象，品格的映像^[5]。秦汉时期的宗教信仰体现在瓦当艺术的形态与纹样中，如太阳纹瓦当体现了人们对自然神灵的崇拜，而云纹瓦当则体现了统治阶级对“求仙升天”“祈求安康”的向往。此外，秦汉瓦当艺术在继承前代审美观念的基础上进行了发展和创新，这种传承与创新的精神也体现在同时期的其他艺术形式中，共同构成了秦汉时期独特的艺术风貌。

秦汉瓦当的艺术风格与绘画、雕塑、铜器等同时期的艺术形式相互呼应，相得益彰。瓦当上的花纹文字设计精美，既反映出秦汉宫廷文化对审美的追求，又体现出社会精英阶层追求雍容华贵、雍容华贵的生活情调。如常见于秦汉瓦当中的云纹纹饰，与同时期铜器、漆器上的云纹纹饰有异曲同工之妙，无不显示出秦汉崇尚自然之美、追求自然之美的精神风貌。其独特的艺术风格、历史价值和建筑中的实用功能，集中体现了秦汉瓦当的艺术文化价值。

秦汉瓦当在艺术风格和文化内容与雕塑艺术、书法艺术等艺术形式紧密相连，既体现了秦汉艺术的多元性和包容性，又为我们提供了重要的线索和依据，使我们对这一时期的艺术史有所

了解和研究。

五、秦汉瓦当艺术的传承

在中国古代美术史上，秦汉瓦当作为传统建筑的重要组成部分，制作工艺精湛，种类繁多，见证了秦汉时期政治、经济、文化等方面的发展历程，在艺术样式上有着举足轻重的地位，展现了秦汉时期艺术发展中的重要地位。秦汉瓦当的花纹和文字也提供了珍贵的实物资料，供后人同时对当时的历史文化进行研究。这些瓦当成为中国古代艺术中的珍品，对后世艺术创作影响深远，其艺术风格独特，制作工艺精湛。

从文化内涵上看，秦汉时期的宗教信仰在瓦当上的图案和文字都有很深的体现。造型上古朴、典雅且纹样具有文化和精神内涵，两者结合呈现一种和谐的美感，充分发挥具有中国特色的意象之美。在对秦汉瓦当的探索的过程中获得现代艺术创作中启示，将寓意丰富的图案融入艺术创作中，赋予其更深层次的内涵，创作出具有独特魅力和时代特色的作品。在传统文化的基础上，后世艺术家不断推陈出新，表现意象之美。他们从中得到启发并创作出一系列风格独特的艺术作品。对瓦当艺术的追求，从清代开始就有不少陶艺家尝试。以延年瓦当壶为例，此壶仿汉代瓦当造型，并以汉代瓦文为铭，制作精美，造型古拙、雍容华贵，壶身挺括，外轮廓线条流畅，质地温润，文人气质浓厚。延

年瓦当壶是中国民间传统陶瓷、砖雕等艺术形式的发展之路。秦汉瓦当的制作工艺和技术也给后来陶瓷、砖雕和其他艺术形式的发展提供了参考和启迪，秦汉瓦当是中国古代艺术的重要组成部分，也是后世艺术创作的重要源泉之一。秦汉时期的瓦当不仅具有丰富的文化内涵和独特的审美价值，为我们了解秦汉时期的社会风貌和文化特征提供了宝贵的实物资料。

六、结语

瓦当艺术不但见证了瓦当艺术在我国古代建筑、文化中所具有的独有的魅力，而且对秦汉瓦当在中国古代建筑与文化中的重要地位的认识也是十分深刻的。在考察过程中，大量精美的秦汉瓦在西安地区被发现。这些瓦当上的纹样、文字设计，将秦汉时期的建筑功力之高超、文化底蕴之深，都进行了巧妙的表现。作为屋面的装饰和保护构件的瓦当，在视觉上也增添了建筑的美感，在实用性与艺术性的完美统一上，同时也为瓦当上的纹饰和文字起到了很好的促进作用。中国古代建筑和文化中，秦汉时期的瓦当占据着相当重要的位置。瓦当的纹样和形态体现了秦汉时期的审美观念、宗教信仰和政治理念。为我们更深入地了解那个时代的社会风貌和语言风格，提供了帮助我们更深层次认识那个时代社会风貌、语言风格的宝贵的实物资料。

参考文献

- [1] 陕西省文物管理委员会：《陕西扶风，岐山湖代遗址和墓葬清查发掘报告》，《考古》1963年第12期。
- [2] 刘毅：“瓦当”与“滴水”[J].历史教学,1993,(07):16.
- [3] 辽宁省文物考古研究所：《姜女石—秦行宫遗址发掘报告》（上册）第33页，文物出版社，2010年。
- [4] 柯昌华.关中地区汉代瓦当“四神纹”浮雕艺术研究[D].西安美术学院,2012.
- [5] 张恩普.儒道融合与中古文论的自觉演进[D].东北师范大学,2004.