

歐洲加工鑲銅鎏金洛可可風格瓷器

乾隆瓷器之西洋影響

作者：黃艾

乾隆嗜瓷，個性好古喜新，在他主政時期的瓷品，品類豐富，大部份作品既仿古，又仿西洋，風格絢麗繁縟、細緻精巧，東西圖案並用，大量反影他的審美眼光和藝術取向。

引進西方設計及工藝而直接影響瓷器紋飾和器形風格者，應以清代來華傳教士始。當時凡進京的耶穌會教士，除修神學外，多為科學院之院士，除自身修養有豐富的西方科學知識與技術，而且入京時亦進貢大量西洋物事，例如望遠鏡、西洋鐘等；加上因當時對外貿易關係，又引進更多西洋的新奇器物入宮。洋畫師的西方繪畫理論和技法，更影響了宮廷畫師的繪畫風格，尤其在寫實和透視方面，與及後來瓷器的紋飾設計。例如乾隆時期的「如意館」與燒製琺瑯彩的「琺瑯作」，供奉的耶穌會教士畫師便有：郎世寧 (Giuseppe Castiglione, 1688-1766)、王致誠 (Jean-Denis Attiret 1702-1768)、艾啟蒙 (Ignatius Sickeltart 1708-1780)、潘廷璋 (Giuseppe Panzi 1734-1812)、賀清泰 (Louis Antoine de Poirot 1735-1813) 等人。

台北故宮藏乾隆琺瑯彩開光西洋人物瓶二款

至於受西方影響的瓷胎畫琺瑯和洋彩的開發和發展階段，郎世寧和馬國賢 (Mattea Ripa, 1682-1745) 都在「造辦處琺瑯作」畫過琺瑯。繪畫技法參用西洋油畫細膩入微的表現手法，景物圖案有立體感。當然畫院裡的本國畫師亦有參與琺瑯彩瓷的繪製工作，例如有專工花鳥魚蟲的余省、工人物樓臺的張廷彥、工人物花卉的金廷標等。

利佛羅倫斯博物館藏鳶尾花圖案牆畫

西方的繪畫風格、題材，與及光影、透視等繪畫技法，在造辦處中被大量運用。而西方繪畫技法的融入，變化最明顯。傳統的人物故事圖樣，不用線條勾勒衣紋，而以光影來表達凹凸、明暗，而圖畫中的樓房及家具的透視及比例，亦更準確。

北京故宮藏乾隆琺瑯彩藍錦地花卉紋燈籠尊(左) 及粉彩纏枝寶相花鳳耳尊(右)

乾隆中期以後，除了原先所有的蓮紋、饕餮紋與及各種傳統吉祥紋飾外，開光風景花鳥人物、御題詩、西洋婦女等內容開始出現，而且大量採用西洋紋飾，例如洋菊、融入鳶尾花 (Iris) 形態的寶相花或番蓮紋、以歐洲大捲葉蔓藤圖案與傳統的卷草紋組成了新的纏枝紋樣。亦有採用西方織繡、壁毯及花紙圖案用作中國瓷器紋飾。所以又發展了軌道花、錦地、百不露地等紋樣。

乾隆風格青花四方瓶(左)及六方瓶(右)

在瓷品設計裝飾技法而言，耶穌會的教士都受過專業美術訓練，亦把當時「文藝復興」之後發展出的「巴洛克」風格，和稍後的「古典主義」與「洛可可」風引進清宮，應用在御瓷上。加上乾隆個性好古喜新，所以他的瓷器大都追求富美艷麗，極盡奇巧之能事，瓷器內外均有紋飾，描繪極為精細，人物面部、衣服配飾、畫面邊飾均以工筆描繪，明顯看到西洋繪畫技法之應用。

台北故宮藏乾隆鏤空對稱圖案盤二款

以文藝復興 (Renaissance) 式建築為例，其特點很簡單，必左右對稱，其實以瓷器的基本造型亦左右對稱，而乾隆時期的圖案紋飾，亦大量採用對稱、等分、分中、順序、排列，同心圓等設計。

北京故宮藏乾隆雙聯蓋瓶 (左) 及台北故宮藏乾隆觀音瓶 (右)

巴洛克風格 (Barocco) 起源於十七世紀義大利，是基於文藝復興式，添上華麗細緻、誇張及清晰的細節，營造熱鬧奔放的藝術效果。巴洛克風格又善用金色，乾隆中期喜用複雜繁縟的紋飾，又喜應用鏤空技術及鍍金，就是受西方巴洛克風格的影響。

巴洛克圖案三款

洛可可 (Rococo) 是十八世紀巴洛克末期的代表。洛可可風格更加奢華、更加的金碧輝煌，喜用庭園、花鳥等紋樣。又直接影響乾隆中後期的瓷器裝飾風格，多用花鳥紋，纏枝紋、鑲金、應用在更多色階的洋彩瓷器上。有識者謂此時期的洛可可風瓷器反映出當時的社會逸樂、奢華風氣。

其實歐洲藝術界在洛可可風的後期，反過來受中國風 (Chinoiserie) 的影響。首先影響了法國瓷器，繼而全歐，在傳統的華貴優雅之中，融入奇巧絢爛的中國風情。

法國塞爾佛窯 (Sèvres) 洛可可中國風瓷器