一瓷一故事

名家带你赏清代名瓷（二）

MINGJIA DAINI SHANGQINGDAI MINGCI

余春明 著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

COL中文在线

余春明，男，中国美术家协会会员，南昌大学教授，曾任南昌大学博物馆馆长，美国UCLA大学访问学者。美国加州库布蒂洛市荣誉市民。2003年开始收藏和研究明清外销瓷。

COL中文在线

一瓷一故事

YICIYIGUSHI

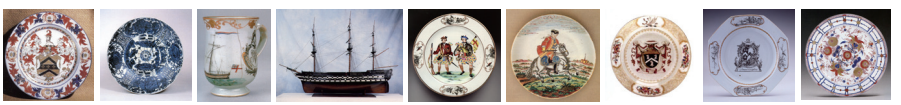
名家带你赏清代名瓷（二）

MIINGJIADAINISHANGQINGDAIMINGCI

余春明／著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

目录
Contents

序言 _ 多彩的世界 /001

001_ 明清外销茶壶 /012

002_ 中国瓷器上的海上贸易 /023

003_ 中国瓷器上的西方政治 /034

004_ 中国瓷器上的西方绘画 /044

005_ 中国瓷器上的西方家族 /058

006_ 中国瓷器上的西方文学 /070

007_ 输出自然：中国外销瓷中的山水园林 /077

008_ 外销瓷中的烟叶纹 /091

009_ 瓷器上的十三行 /100

010_ 广彩瓷器 /112

011_ 销往美国市场的中国瓷器 /123

后记 /136

参考书目 /138

序言

多彩的世界

晚清学人许之衡在他的《饮流斋说瓷》一书中有段谈及中国瓷器历史脉络的文字：“西哲有言：‘世愈近则愈进化。’以此原则衡之华瓷，乃大不然……”他的意思是说历史越近就越先进。这条西方哲人的话，用在中国瓷器上则不对了。宋代瓷器中的汝窑、钧窑、哥窑等器物，制作精美，凝重而古朴，雅到了极致，而且瓷质的丰润、釉色的晶莹，虽经历千年而如新的一般。粉定的精丽奇巧，影青的轻盈剔透，达到了登峰造极的地步。到了元代，并没有进步，瓷器反而古拙有如古时盛酒的土罐。明代永乐的青花，也不是康熙、乾隆两朝制品可以相比的。明代宣德的“祭红”，世间称为至宝，然后来则再无超越。康熙年间的花卉、人物如华喦、陈老莲之作，雍正花卉似恽南田所作，雍正、乾隆粉彩、青花喜欢画繁复的锦地花卉，精细有加，艺术性则不如康熙、乾隆以后，瓷器之差，一年不如一年，光绪年仿康熙，人称之为“小康”，有时也能乱真，目前常常使拍卖行专家苦恼不已。但真正的行家和藏家都看不上，民国以来，珠山八友开一代清新之风，将绘画之趣移到瓷上，并留名和印章，在浅绛彩、新彩上有所突破，但整体上的陶瓷历史，自宋以降，并不是如西方人所言“世

图 1. 英国东印度公司版画，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 11 页

愈近则愈进化”的。目前，西方瓷器，原是难望中华之项背，现今也早超越了许多。许之衡先生认为瓷器的兴盛与衰退，完全联系着国家之运，国之气运盛，瓷器则精，瓷器虽然是小的事物，却与国家命运和世事变化息息相关。“文革”以后，国门开放，但国风怄气皆浮躁，中国瓷器在艺术性方面没有什么突破，技术上依靠科技的进步早已能解决许多问题，问题出在心态和文化上，什么时候中国真正的全方位强大了，瓷器也就能再领世界之风骚。

当历史进入了 18 世纪，荷兰人逐步退出海上霸主的地位，英国东印度公司在 18 世纪成为东方贸易的主角（图 1），英国东印度公司总部在伦敦的利德贺大街，成立于 1600 年的最后一天，是一个垄断性的股份公司，和西印度公司一起，一个垄断西半球贸易，一个垄断东半球贸易。英国东印度公司对于亚洲一带的垄断贸易至 1858 年才解除。公司共有 125 位股东，和荷兰公司集体领导不同，英国公司有一位

总督，并由 24 名董事组成董事会，很多总督都是从中国广州的地方总管中提拔的。开始他们并没有很多地涉足中国贸易，17 世纪早期主要在印度建工厂，做香料生意，并重视长远利益，与印度的统治者协商合作，使印度的统治者支持他们：由此他们可以在印度任何地方居住，而葡萄牙人和荷兰人不能打扰他们。在印度，英国人取得了绝对的自由，以至于后来他们在印度种植和加工鸦片，并销到中国。很快，孟买等地就成为英国殖民地。因为 1662 年葡萄牙公主凯瑟琳嫁给了英国国王查理二世，葡萄牙把印度孟买当作公主的嫁妆给了英国，英国国王又将孟买转给东印度公司承包。英国东印度公司亚洲一带的总部设在孟买。所以目前有许多当年贸易的史料都留在印度孟买。

1670 年国王查理的五条法律：东印度公司可以拥有自主占领地盘、铸造钱币、指挥军队、和别国结盟、宣战和签订和平条约及在别国打官司的权利。这时就和荷兰东印度公司一样了。只是英国公司管理比较科学，他们规定船长、船员们可以带整船贸易总额 1/10 的私人贸易物资回来，那么，英国人在二百多年的贸易中，有着十分精美的私人贸易瓷器。个人家庭纹章瓷的订制，荷兰只有 600 多个家族的瓷器订制，英国因为有这个规定，所以英国家族订制的纹章瓷将近 4000 件，占全欧美私人订制总额的 2/3。英国东印度公司直到 18 世纪才把重点贸易物资转向茶叶和瓷器，1711 年才在广州设点，我们从资料上查到了 1705 年英国东印度公司私人贸易订制的早期家族纹章瓷（图 2）。

当时与中国和印度等地贸易有着巨额的利润，一个船

图 2. 贾克森（*Juxon*）家族纹章瓷碗（正、反面），图片来自 *Chinese Armorial Porcelain* 第 138 页

员通过带乘客和私人贸易等一次贸易可赚到一万多英镑，在当时是个巨额的数字，于是，赚了钱的公司商人回英国后建立了自己的不动产和公司，并游说国会批准成立一个新公司。最后 1698 年国会通过法律建了另一个“东印度公司”，这两家公司公开竞争了一段时间，最后在 1702 年合并成为一家新公司。

除了荷兰、英国两家东印度公司之外，丹麦于 1616 年成立了一家东印度公司，法国东印度公司是 1644 年成立的，瑞典比较晚，1731 年才成立东印度公司。因此，18 世纪是一个多国竞争贸易的时代，中国外销瓷色彩丰富（青花、五彩、粉彩、珐琅彩）、风格多样（荷兰、英国风格不同，法国更是有自己喜好的色彩和形式）。大量的订制原样从不同国家、不同设计师和不同画家涌向中国景德镇和广州，是中国外销瓷最丰富的世纪。

有一年我与一位美国画廊老板聊中国画，他除了说中国画卖不掉之外，还说了几点：一是中国画都差不多，不容易看出好坏，画的竹子、花卉、山水，都一个样。这就和老外看中国女性一样，中国女人 20 岁和 40 岁的区别在他们看来都差不多。第二点就是中国画太多的空白，你和

他说意境，说“计白当黑”，那是对牛弹琴，他非常明确地说那是偷懒，或没画完。中国传统的瓷器在中心部分画主题纹饰，其余地方大多都留白，而西方人觉得少了点什么。葡萄牙人一心在上帝那儿，有克拉克瓷就够了。荷兰人在 17 世纪晚期才开始醒悟，只有英国人，一直坚持把中国的锦地边饰和他们在银器、陶器上流行的边饰用在中国瓷器上，由此而产生中外纹样的特色，区别于国内瓷器和外销瓷，重点在边饰上，基本上有各种复杂精细边饰的都是外销瓷，另外由于外销瓷边饰中西方纹饰比较多，市场又在欧洲，所以边饰的样式跟着西方流行文化一起变化（图 3）

图 3—1. 康熙青花锦地开光边饰

图 3—2. 雍正多层边饰组合

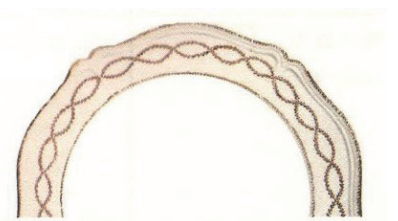

图 3—3. 乾隆中晚期欧洲新古典主义简洁纹饰

因此我们看到，17 世纪西方在中国购买的瓷器，大多数是中国元素的内容比较多，除克拉克瓷之外，西方纹饰用在中国瓷器上的不多。而 18 世纪则是以各国市场的需求、文化的特色为主，在中国订制或生产瓷器，尤其是从 1740 年以后，自从 1708 年在西方发现生产出了白瓷以后，开始在德国的迈森作为瓷器的重点地区，当时迈森瓷器学习中国纹饰中的开光和缠枝花纹饰，形成了一种以描金纹样为主的花纹，1735 年以后，这种花卉流入中国，又成为中国外销瓷的一种边饰（图 4）。这是东西方文化相互渗透的一个事例，也是看边饰来断年代的一个历史依据，1740 年前后，英国、荷兰、法国等将当时在欧洲流行

图 4. 雍正粉彩仕女图茶托，图片来自 *Yong Zheng* 第 63 页

的洛可可纹饰、图案、绘画包括书籍插图等都拿到中国来制作成瓷上绘画，甚至连当时的政治事件、民事纠纷、奇人异事（图 5）等都在中国瓷器上留下来了。中国外销瓷器上不仅仅有中国文化和历史，也为欧洲留下了一份彩色家族纹章记录和 17、18 世纪的欧洲历史，不少地方因历史变迁，当地二百年前的模样也在中国瓷器上保留了下来。在整个 18 世纪的中国外销瓷中，有些色彩，比如说紫红色和浅紫色，

图 5–1. 乾隆粉彩马克杯，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 115 页

图 5–2. 坎宁事件新闻版画，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 115 页

图 6. 康熙粉彩法国路易十五纹章瓷盘，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 51 页

法国和西班牙比较多。中国瓷胎，西方绘制，也是法国 Sesvres 公司做得最多，以至于目前有些瓷器极难判断。1738 年以后，法国国王路易十五（图 6）大力支持法国瓷器制造，皇家陶瓷制厂和瑟福密（Sevres）公司都以中国瓷器为蓝本，生产了一批精美的瓷器。路易十五的情人蓬皮杜夫人设计的有着中国纹饰风韵的金鱼、花卉图案，也成为当今外销瓷收藏的热点。

法国 18 世纪的中国外销瓷是比较漂亮的，相对刻板的英国设计来看，法国的设计确实要活泼而有创意一些，不仅在色彩纹饰上，在造型上也是如此（图 7）。欧洲的中国风在 18 世纪重点还是与法国人有关，那时精明的英国人和实际的荷兰人只会赚钱做生意，在推广中国瓷器艺术上他们做得很少，法国人就不同了。

早在 16 世纪，意大利公主玛丽嫁给法国路易十四，在卢浮宫有 24 幅巨大的鲁本斯画玛丽皇后一生经历的油画（图 8）。当婚宴上玛丽皇后用精美的餐具让每位参加者大快朵颐的同时，对精致餐具在餐饮中的重要性使法国人从国王到市民都开始重视起来。所以国王亨利四世得知阿姆斯特丹拍卖中国瓷器时，毫不犹豫地一掷千金。从此，

图 7. 乾隆粉彩法国圣路易骑士订制纹章瓷，图片来自 *French and Swiss Armorials on Chinese Export Porcelain of the 18th Century* 第 91 页

中国精美的瓷器给法国皇室和贵族们撑足了面子。17 世纪的法国路易十四统治的年代，宫廷生活十分奢靡，据说英国詹姆士二世国王做客法国，在凡尔赛宫摆宴三天三夜，丰富的食物和精美的中国餐具让这位英国国王感叹他以前的生活白活了。所以有不少人认为欧洲的“中国风”来自 17 世纪法国路易十四国王，因为他穿中国丝绸，用中国瓷器，使欧洲各国贵族不断效仿。到了路易十五当政时，法国引领欧洲时尚，刮起了极具装饰华丽之风的“洛可可”艺术风潮，中国瓷器充当了这个风潮中的室内装饰的重要陈设物。由于法国两代国王的推动，“中国风”在欧洲持续热了一百多年，当年法国宫廷成员购买了一套中国粉彩瓷餐具用于婚礼上（有人说是法国公主结婚），这套瓷器纹饰许多国家后来都订制（图 9），如销往瑞典、加拿大。在那段时间，一种受欢迎的样式可能会销往几个国家。

从康熙年间开始，中国宫廷里有西方传教士在不同的岗位上任职，宋代以来，凡汉人政权就没有外国人在中国政府中任职，但蒙古人和满族人都不在乎这一点，康熙朝

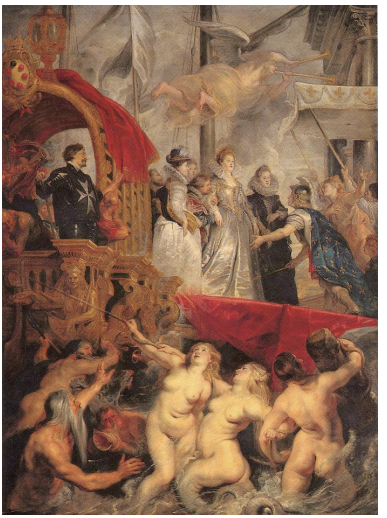

图 8—1.《到达马赛（*The Landing of Marseilles*）》，图片来自 *Paintings in the Louvre* 第 325 页

图 8—2.《婚礼（*The Marriage*）》，图片来自 *Paintings in the Louvre* 第 324 页

有南怀仁、汤若望、郎世宁，等等，一大批西方传教士进入中国宫廷。康熙皇帝是一个具有开放思维的皇帝。康熙二十二年，由于荷兰帮助中国政府收复台湾，并请求开放海上，于是 1682 年，中国海禁 20 年后又重开贸易，同时开了漳州、宁波、澳门、广州等几个关口，一般西方的订单第一年拿到中国，当他们十一、二月份要回去时，并不能拿到，首先订单拿到中国广州的买办，买办遣人经梅州、梅岭送到赣州，经赣江、鄱阳湖到景德镇，由于订制件量小，制作难度大，烧制也要时间，完成后再经水、陆运回，所以费时。乾隆年间开始，许多商家就直接在广州当地绘制，他们在景德镇先绘好边饰精美的瓷器，或青花或粉彩，这些绘好边饰的瓷器在广州的商家或店里就能买到，属于私人订制的就请当地人用珐琅彩在广州绘制私人纹章于瓷盘中心和空白处。1757 年，乾隆皇帝下令广州一口通商，用景德镇的素烧白瓷，到广州画釉上彩的越来越多，景德

图 9. 乾隆粉彩欧美订制孔雀盘，收藏于南昌大学博物馆

镇许多画釉上粉彩的师傅也纷纷搬到广州，18 世纪晚期，广州正是画坊遍地，有的釉上彩作坊有二百多人，从十几岁的孩子到 60 多岁的老人都有。

自从康熙二十五年政府发布《分别住行货税》文告以来，洋货仍单设分立，于是，广州就有了“洋行”，也就是“十三行”，通商以后，广州十三行更是发展迅速。英国人在广州设立贸易机构最早，是 1715 年，接着 1728 年法国在广州十三行设点，荷兰是 1729 年，西班牙是 1730 年，丹麦是 1731 年，瑞典在 1732 年，然后是澳大利亚和俄国人，最后是 1784 年美国人进来。所以，1785 年以后的“十三行潘趣碗”才有美国国旗。

18 世纪以来，虽然瓷器贸易量非常大，但质量很不好。这时欧洲各国自己都有瓷区生产瓷器，订制瓷的要求也越来越复杂，而中国瓷质和画工水平都不如以前。所以只有美国的订制和生产的贸易瓷一枝独秀，美国的订单一直持续到鸦片战争之前。

001

明清外销茶壶

有一次，朋友带我去广州一位收藏茶壶的人家中看藏品，这位朋友介绍说茶壶收藏十分困难，官窑几乎看不到，民窑要收藏上乘精品而且年代要能接上十分不易，传世的茶壶不多，出土的大多都缺胳膊少腿的，品相又不好。广州这位朋友不容易，从春秋战国开始，一直到民国，流线没断。我们几个人在他家里看了一上午，喝喝茶，看看宝贝，聊聊茶壶，倒是十分惬意。在中国收藏二三十年古瓷，几百件古董，没有一件假东西这本来就不容易，而高古瓷壶品质那么好，也实在令人赞叹。“但是这里面有个问题”，反正是聊天，我就直言聊茶壶了，“这并不都是茶壶。”有酒壶，也有水壶，茶壶明代中期才有，那么，要从明中期以后来看他的收藏就比较一般了，所以，从明代中期开始，一直到晚清，要收藏这段时间内的高品质茶壶，一定要到国外去才能做到。国内经过连年的战争，本就没什么人专门收藏这类民窑高端茶壶，到“文革”前在中国已很少看到了，“文革”以后，更是少之又少。也就是说，收藏“壶”的藏家不少，收藏明中期以来真正景德镇生产高品质的茶壶的很少也很难，但从明中晚期开放同欧洲的贸易以来，许多精美的茶壶都销到国外去了，而且一直没断过，每个朝代都有，数量还不少。所以，到国外去找，才

能收齐好的古代茶壶（不包括紫砂壶）。

中国宋代以前是煮茶的，喝茶用碗而不用杯，“壶”基本上都是酒壶和盛水的水壶，南宋以后有了泡茶，“乘晓露剪拂云芽”，也就是说，南宋时就有用甘泉水泡新芽的，茶壶是饮茶的方式改变以后才产生的。任何生活习惯的改变都与文化有关。宋代文人社会，以素雅为流行品位，人们煮茶、斗茶、品茶，在文人雅集之中谈诗论画，这也是一种文人的习性和氛围。元朝以后，蒙古人是游牧民族，自然没有中原文人的雅兴，入明以后，中原文人以壶泡茶也是自然产生的事，原本就有酒壶和水壶，据说南宋和元朝的茶楼也是大提梁铜壶泡茶倒入碗中的，所以在明代中期，茶壶就有提梁壶和手执壶两种。从唐、宋以来，喝茶方式越来越大众化，从南宋、元代的北方茶楼方便众人喝茶而出现的点泡方式，到明中期瓷器和紫砂茶壶的出现，是泡茶方式演变并成熟的一个过程。由于明朝文人们对品茶的追求，在明中期出现了紫砂茶壶，紫砂茶壶透气性能好，可以保存茶叶的香气，造型上还能追求宋代器型的线型美，所以，文人们很快把眼光转向了宜兴紫砂壶。因此在难以藏购到官窑茶壶之时，要购买到高端明代景德镇茶壶是十分困难的事。

也正是在明代中期，西方人开始与中国进行海上贸易。虽然马可·波罗的游记中早已有对茶叶的介绍，但自 1552 年前后与葡萄牙商人就有瓷器贸易的记录，到 1557 年葡萄

图 1. 明代哈彻沉船青花茶壶，作者拍摄

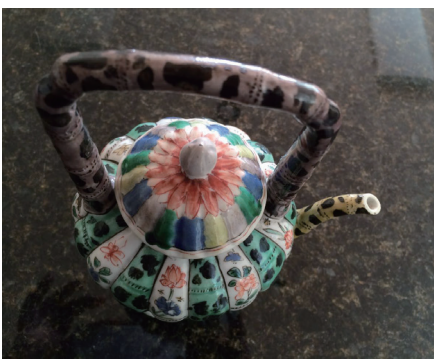

图 2–1. 康熙早期五彩茶壶，作者拍摄

图 2–2. 明代哈彻沉船青花茶壶，作者拍摄

牙人定居澳门，一直到 16 世纪末，都没有葡萄牙与中国茶叶贸易的记录，还是荷兰人强大了起来以后，1610 年茶叶才出现在荷兰，万历以来的荷兰沉船上就有不少明代茶壶，最近几年外销瓷专场拍卖中也出现过沉船上的明代茶壶（图 1）。

我们无法知晓明朝人在冲泡茶时是否注意了冲泡的沸水温度，是水开了马上冲呢，还是等一等，降了点温度再冲水？是否如现在一样是新芽的冲泡水和老芽的冲泡水温度不一样？那时候都是喝不发酵的绿茶，因为乌龙茶等这种半发酵茶是清雍正时才出现的。因为冲入茶壶的水太沸了，注入以后盖上盖子，茶壶中的水蒸气会“噗噗”地往上涨，而且，由于盖子上没有孔，空气进不去，水流不出，那么就要用手把盖子掀起一下才行。从明中期出现茶壶到康熙中晚期这近百年中，茶壶的盖子上没有孔（图 2）。

图 3. 明代哈彻沉船提梁壶、提梁壶盖、提梁壶流嘴洞，作者拍摄

我以为这个蒸汽孔的出现与茶壶外销有关，为什么这么认为呢？首先，发现这个问题的是个西方人，我一位朋友，美国的神经科医生，中国古代茶壶的收藏家雪莉在几年前的一篇文章里提出了这个问题。她还认为蒸汽孔是康熙晚期出现的，开始在壶盖纽的下面，很隐蔽。无疑当时的制作者认为一个洞放在盖面上很难看，或是一种客户要求而被动地设置的，也就是说有可能这个孔的出现是西方客户要求加上去的。后来，蒸汽孔渐渐地移到了壶盖面上。

这是一个明代崇祯年间沉船上的提梁壶，壶盖上没有孔，壶内流嘴口洞是一个（图 3）。这几个漂亮的五彩茶壶都是康熙的，我们断代说它们都是康熙中早期的（图 4），为什么这么说呢？第一，没有蒸汽孔；第二，里面流嘴洞是一个孔。雍正中晚期才出现蒸汽孔也是有不少证据

图 4—1. 康熙五彩茶壶、壶盖、壶流嘴（组图），作者拍摄

图 4—2. 康熙五彩茶壶、壶盖、壶流嘴（组图），作者拍摄

图 5. 雍正、乾隆晚期伊万里风格茶壶，作者拍摄

图 6—1. 雍正粉彩鸡纹茶壶，作者拍摄

图 6—2. 雍正粉彩浮雕茶壶，作者拍摄

图 6—3. 雍正粉彩浮雕茶壶流嘴，作者拍摄

图 6—4. 雍正粉彩鸡纹茶壶流嘴，作者拍摄

证明了，这一件初看是伊万里风格的雍正茶壶（图 5），伊万里风格的瓷器是海禁以后，1682 年以后在中国出现的，直到雍正以后还有，这件茶壶看似康熙的，瓷质，胎、釉也都指向康熙中晚期，可是我们看到它有蒸汽孔，流嘴处是三个洞，所以这一件茶壶应该是雍正甚至是乾隆晚期以后的伊万里样式茶壶。这件雍正公鸡纹样茶壶，上面有描金迈森纹饰，迈森纹饰是 1730 年以后传到中国的（图 6-1），而那种浮雕粉彩纹饰也是雍正中后期才出现的（图 6-2），我们定为雍正 1730—1735 年，两件流嘴洞都是一个洞的（图 6-3、6-4）。这是一对

图 7–1. 乾隆粉彩梅花凤鸟浮雕茶壶，作者拍摄

图 7–2. 乾隆粉彩梅花凤鸟浮雕茶壶流嘴，作者拍摄

极为罕见的梅花凤鸟浮雕粉彩壶（图 7-1），卖家告诉我们是雍正的茶壶，我们一些朋友又说是乾隆的，我们查到了原始买卖记录说这件茶壶是 18 世纪中叶，但是到底是什么年代的呢，我们看到釉子有点灰，像乾隆，盖子上有蒸汽孔，里面是三个出水洞（图 7-2），那么这件一定是乾隆的，雍正晚期茶壶出水处有三个孔的不多见，相反，乾隆的都是三个洞孔，而这一对茶壶釉质和粉彩都像是乾隆早期的，因此，流嘴孔洞是三个眼的应该是乾隆的。

中国国内销的茶壶，一般造型只有提梁和执壶两种，西方外销市场打开以后，由于西方人喜欢花哨，不仅仅纹饰上品种变化多了，还出现了一些稀奇造型的雕刻壶，如人物型茶壶、动物型茶壶和植物型茶壶（图 8）。从明中期到康熙时期，前面 50 年左右基本没有什么茶叶销售，17 世纪开始在小范围的贵族、商人中间销售茶叶，开始时茶叶很贵，喝茶习俗的推广也要归功于法国亨利四世国王，他与意大利公主玛丽 · 美第奇于 1600 年结婚，来自于意大利艺术赞助人世家的玛丽，生活习惯十分优雅而讲究，她喜

图 8. 康熙素三彩鸡型茶壶，图片来自 *Made in China* 第 144 页

爱喝茶而带动了法国乃至欧洲的饮茶风潮。上层社会的人们相互赠送茶叶已成时尚，有了茶叶，自然要有茶壶，所以到了康熙早期，除了少数明代和清初的提梁壶比较大之外，许多外销茶壶都很小，小到中国藏家认为它们是文房中的“注子”（图 9）。

外销，不仅使茶壶的造型、纹饰越来越丰富，而且，在西方的生活使用上，还有咖啡壶、巧克力壶，连同古老的酒壶一起，使“壶”的变化和功能越来越丰富，究竟哪个是咖啡壶，哪个是茶壶，哪个又是巧克力壶和酒壶？识别变得复杂起来。

咖啡壶和巧克力壶不是中国的造型，大多是由西方银器而来的，他们把这些壶的样品或木制模型从欧洲带到中国景德镇，而且器型也随着西方银器形式的变化而变化。咖啡壶里面塔形壶流行于雍正到乾隆中期，拱型执手壶往往和流嘴一样都有一些花哨的变化，一般是在 1730—1760 年

图 9. 康熙青花茶壶，尺寸：高约 10cm
收藏于南昌大学博物馆

图 10—1. 雍正晚期浮雕茶壶，美国私人收藏

图 10—2. 雍正晚期浮雕茶壶，美国私人收藏

图 11. 乾隆早期伊万里风格高足壶

前后（图 10），除有浮雕和雕塑茶壶之外，基本型不是中国的就是咖啡或巧克力壶了。还有这种高足壶（图 11），多来自法国，有茶壶，也有巧克力或咖啡壶，1760 年开始，欧洲流行着新古典风潮，造型多简洁，在中国外销瓷中，出现了一种圆桶型茶壶，大多在广州绘制，

图 12. 乾隆青花南京纹饰茶壶，图片来自 *Chinese Export Ceramics* 第 29 页

纹饰早期有些“满大人”纹饰（1750 年开始，一直到 1775 年前后，广州绘制的茶壶很多是满大人纹饰）。后面多为一些西方流行装饰花卉。这类茶壶大多在执手和流嘴连接处有一些或雕塑或彩绘的装饰，来自景德镇的大多数是青花山水，也就是“南京样式”的纹样，一直延续到 19 世纪鸦片战争前（图 12）。典型的广彩样式，也就是“广州织金彩”的满地金碧辉煌的纹饰茶壶，成型于嘉道时期，以前的很多都是在广州画，除了一些色彩和画法有别于景德镇之外，还形成自己的样式特点。我推测，正式广彩样式的产生，还要归功于当时的美国人，正是那些“土老帽”订制了许多金碧辉煌的“洛克菲勒”样式，这些金地绘锦地，加上开光绘画，就是那种成型的广彩样式了。

茶叶是中国发现的，茶文化是中国特有的文化。瓷器也是中国发明的，瓷器的造型、绘画记载着中国历史文化的演变。茶壶则是这两种文化的结晶，是这两种文化最好的结合点。由于茶壶出现比较晚，而且差不多时期就开始了与西方的瓷器和茶叶贸易，因此，茶壶又是中国茶文化和瓷文化走向世界的历史见证。外销茶壶包含了除官窑茶壶之外的一切器型和纹饰，也记载了欧洲、美洲文化的历史内容。所以说，明清茶壶是最具中国特色，同时壶里乾坤又大到容纳全球文化的特殊器型，加上数量少，高端明清茶壶将独步古瓷收藏领域。

002
中国瓷器上的海上贸易

在中世纪时，欧洲人认为世界最东面的尽头也就是阿拉伯国家，在大航海时代，葡萄牙人想控制东方的香料贸易，因为长期以来，欧洲人都是通过中东的商人转手经营东方贸易的。于是，1487 年葡萄牙航海家迪亚士（Bartholmeu Dias）奉葡萄牙国王若奥二世之命，率队乘船从里斯本出发，探索非洲大陆那一头的未知世界，开出一条通往东方的海上贸易之路。当船队到达大西洋和印度洋交界水域时，顿时狂风大作，巨浪滔天，船队几乎全军覆没，迪亚士把这个地方命名为“风暴角”，当他们航行在无际的大海上，弹尽粮绝之时，不得不返回航程。1488 年 2 月，船员们看到了一个植被丰富、富饶的海湾，一位葡萄牙船员指着一片平坦的山头说：“看，那像不像个桌子。”又指着另一个尖尖的山头说：“那座山像个魔鬼。”于是，开普敦的“桌子山”由此而得名，旁边的尖山头叫“魔鬼山”。有魔鬼在桌子旁边，应该叫“魔鬼的餐桌”，可是那毕竟是不好听也不吉利的。开普敦桌山被人们称为“上帝的餐桌”，风暴角也被葡萄牙国王命名为“好望角”。1498 年，葡萄牙探险家达·伽马再次绕过好望角，于 1498 年 5 月 20 日抵达印度，回来时满载黄金、

香料和丝绸。从此，发现好望角作为欧洲人进入东方的历史里程碑而载入史册。

图 1. 乾隆粉彩航海图盘，约 1740 年，收藏于美国大都会博物馆

为纪念这一伟大的事件，荷兰东印度公司于雍正到乾隆年间在景德镇订制了这个“发现好望角”的盘子(图 1)，用的是“迈森”边饰，这个边饰流行在 1735—1745 年前后，画的是荷兰人的舰队经过好望角，山头上也插着荷兰国旗，天空画着云彩，海面画着海浪。前景中画着三艘荷兰三桅大帆船，近处有几个人划着一艘小船，商船远近透视画得很好。一般订制的原稿是西方版画或油画，有的油画是来自西方，有的就是广州画家绘制，荷兰于 1652 年在开普敦建立殖民地，所以瓷盘中画着荷兰国旗。由于这个图案很受欢迎，一直订制到乾隆中期。但是，目前在市场上流通的这类纹饰瓷并不多，而且十分昂贵，是外销瓷中的热销品种之一。

关于海上贸易的纹饰，最早的要数一件明晚期的克拉克瓷盘（图 2），中心上、下画着两艘海船，两边是花卉和仙山，由中心如葵花般圆形纹饰中发射出几条线，像地球仪，又像罗盘，比较有意思。边饰开光内画着吉祥花卉等图案，这应该是万历中、晚期的一件瓷盘。

关于海洋船只的油画、版画很多，由此而在景德镇烧制的海船瓷器也不少，海船与码头、港口成为了外销瓷的一类热门纹饰，很受欢迎。欧洲和西方世界喜欢收藏大航海时期的古籍、地图册、古玩瓷器的人很多，所以一般海船类的中国外销瓷都会很贵。一般的海船画面会画上国旗和军队旗帜（图 3），和绘画一样，瓷器的纹饰上也会有旗帜，从而可知道是哪一国的商船。然而有一件瓷器，不仅知道是哪国的船，还知道船叫什么名字，船长叫什么名字（图 4）。它是荷兰

图 2. 万历青花克拉克瓷盘，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 38 页

图 3. 乾隆粉彩英国皇家海军船马克杯，图片来自 *Chinese Export Porcelain in the Reeves Center Collection* 第 207 页

东印度公司商船弗雷堡（Vryburg）号的船长雅各布·雷斯克（Jacob Ryzik）于 1756 年订制。盘子上绘有船的图案，并用荷兰语写着“弗雷堡号船的图画，船长雅各布·雷斯克，订于中国，1756 年”。

弗雷堡号是典型的荷兰东印度公司商船。它建成于 1748 年，重 1150 吨，超过 140 英尺长，在与中国的船舶贸易中服役了相当长的时间——直到 1771 年都一直在服役。荷兰与中国的往返航行至少需要两年，在这期间它就是 100 多名海员、商人和军人的家。

几乎可以肯定这个盘子是在广州的一个作坊里彩绘上釉的。尽管大多数关于船的外销瓷上的图案是来自艺术品原作，但这个是来自于弗雷堡号的画像。图中的跳板显示画面可能是在广州附近的黄埔抛锚停泊时绘制的。令人惊奇的是，不仅仅是船长雷斯克纪念这次航行，他的大副克里斯蒂安·斯恩曼（Christiaan Schoonman）也订制了相似

图 4. 乾隆粉彩弗雷堡号（Vryburg）船图盘，图片来自 *Made in China* 第 77 页

的盘子。

17、18 世纪欧洲人用的是三桅大帆船，重达 2000 吨，可载 1000 人，船上配有大炮，一个船队出航一般还有护航的船。东印度公司的船是海船中最大的，18 世纪早期是 300 吨位，1720 年以后是 900 吨位，1787 年以后就达 1000 ～ 1200 吨位了（图 5）。

到了广州以后，由于西方人运来的东西许多在中国没有市场，所以他们就要拿银币或银锭按中国的银子比例来买。那么中国的钱币兑换部门就十分重要了，兑换钱币要公平，因为那时不是现在，上网一查，当天汇率是多少，计算机一点就出来了。那时候是个技术活，银子鉴定出来，要统一纯度，否则就不公平，还要称比重，西方不同国家来的银币（图 6），在 18 世纪，统一兑换成西班牙银圆用作国际贸易，好像今天的美元。银币在中国不断地被交易，在交易的传递中不断地被称重、标记、应用，因为交易多

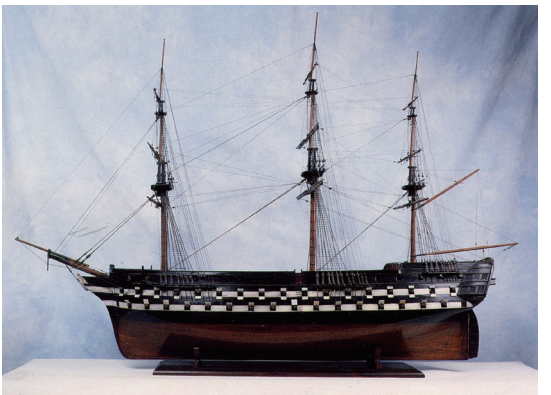

图 5. 东印度公司商船模型，约 1810 年，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 24 页

了钱币就损伤了，就变成了广州话中的“不足值”或“残币”了。

也许是欧洲订制的，中国外销瓷中有一件关于钱币兑换的纹饰瓷盘（图 7），是在广州画的，制作于 1745 年，盘子中心是一个像钱币的标志一样的纹饰，一个被鲜花围着的窗台形，象征着国际贸易的窗口，里面有一个天平秤、剪刀和尺子，还有一个小瓶子上面插着几根鹅毛笔。这里用的是釉上蓝彩，雍正中、晚期以后，在广州的彩绘，为替代青花色的作用，会采用釉上蓝彩。当时的丹麦市场十分欢迎釉上蓝色。

图 6. 东印度公司银锭，作者拍摄

图 7. 乾隆粉彩秤银子纹饰盘，图片来自 *China for the West* 第 201 页

美国商人威廉·亨特（William Hunter）在他 1882 年出版的《广州番鬼录 旧中国杂记》（The Fan Kwae in Canton before the Treaty Days）一书中写到钱币兑换中鉴定者在贸易中的重要性时，说当时所有的钱币的价值是通过重量来计算的，完了还要铭刻上发放者的标记作为证明，并要标明是哪个钱庄担保，等等。“像美元一样的银币在被金库储存之前，都要进行鉴定和称重。被鉴定之后，货币就不具有独特的形态……它们纯度和价值仅仅由发行它们的钱币鉴定者和钱庄担保……”来确定。

有了钱以后，要买东西，一般都是由广州各商行会来代理。1728 年，英国人托维尔家族来中国订制纹章瓷，他有一个彩绘的家族纹章，绘制在一张半透明的皮子上，另一面写着他们要订的瓷器的品种和数量，订单上有一个中国人叫“刀仔”的在上面写了“活照配”几个字，这名叫“刀仔”的就是行商代表（图 8）。

在家族纹章瓷里有着中西贸易情结的还有一件法国商人的家族纹章瓷。我第一次看到这件瓷器时很震惊，中国

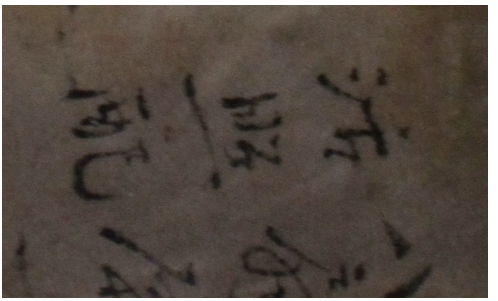

图 8. 托维尔家族彩色订单局部，作者拍摄

的官员会出现在欧洲的家族纹章上，这是不可思议的事，10 年前我买到过一件家族纹章上画着四个露出上半身的女人的纹章瓷，当时也是十分不可思议，盾牌上画着三个裸女，上面的冠也是位裸女，后来查了资料才知道原来是英国埃利斯（Ellis）家族的纹章瓷，为了纪念他们家族的祖先曾俘获过一位撒拉逊国的公主而设计的（图 9）。也就是说，欧洲家族会把极为重要的家族历史放在纹章里。那么，这位满清官员对这位法国商人来说就是极为重要的了。我一度认为可能会是哪一个行商，哪一个与法国做生意的行商，后来查了《法国纹章瓷》一书，上面只是说可能是与其做生意的中国官员，没有确切资料记录是谁，但是，6000 多个欧美家族的纹章瓷，只有这一位在纹章上有中国官员头像，想必是和中国贸易让他们发了大财吧（图 10）。

图 9. 乾隆粉彩埃利斯家族纹章瓷盘，收藏于南昌大学博物馆

当时在英国的英格兰希罗普郡库顿村庄的李（Lee）家族，订制过三种家族纹章瓷。该家庭在美国的部分后人里出过美国南北战争中的著名南军指挥官罗伯特·李（Robert E. Lee）将军。最著名的一件是在他们家族的纹章瓷边饰上绘着广州和伦敦（图 11），这个极具海上贸易时期的象征意义的边饰在整个纹章瓷中极为罕见，它也是大航海时期中西海上贸易的见证。

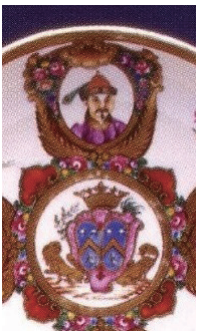

图 10. 广州行商头像纹章瓷局部，图片来自 *French and Swiss Armorials on Chinese Export Porcelain of the 18th Century* 第 162 页

在大航海时期的贸易中，瓷器和茶叶是其中最重要的内容，东印度公司的商人们想让人们知道瓷器在中国是如何被生产出来的，于是，从康熙以后，在各种器型上都有画着制作瓷器的各过程的瓷器。同时间还有大量的画着陶瓷制作过程的绘画，尤其是督陶官唐英的《陶冶图说》出来以后，在瓷器上，根据唐英的图说，从“采石制泥”“淘练瓷土”等开始，到“琢器做坯”“拣选青料”“制画琢器”“成坯入窑”，一直到“束草装桶”把瓷器运走，共 20 幅图（图 12）。每

图 11. 李家族纹章瓷盘，作者收藏

图 12–1. 青花瓷器制作图盘，
收藏于美国大都会博物馆

件瓷器上，从只画一个工艺的盘子到画了十几种工艺的花瓶都有，一直到 19 世纪都有绘制。有的是一幅图上分成方格排列在瓷器上，但更多的是在一件通景的花瓶上全面展开制陶的全过程，目前在外销瓷收藏家眼里，制瓷工艺的画面是极其难得的。

在茶叶贸易方面，英国人可是很费了一番脑筋。目前，英国人喜爱喝“下午茶”，既有益于健康，又是一种优雅而文明的社交活动。当年为推广英国妇女和绅士喝下午茶，目的可是在于售茶叶赚钱，由于东印度公司是垄断贸易，用文化消费和文化产品来宣传推广一种文化的生活方式，从而达到了挣钱的目的。自从推广喝下午茶以来，英国东印度公司每年对华贸易中，茶叶占的比重逐年提高，从 1722 年的茶叶贸易占对华贸易的 56%，到 1761 年公司从中国进口货物中，茶叶占了 92%，利润也占公司全年总利润的 90% 多。为了赚钱，英国政府配合东印度公司强制性将茶叶高税率地销往英国的殖民地，包括美国在内。我们来

图 12–2. 束草装土，水彩画，1820 年，图片来自 *Made in China* 第 19 页

看看，为销售茶叶，英国公司如何利用瓷器起到既营销又宣传喝茶的作用的。

首先，他们设计了一批喝茶可以长寿、喝茶和中国道家养生、喝茶是人生一大享受的画面在中国订制成外销瓷，主要是茶壶、杯盘和碟子，如 2006 年我从霍道夫专场拍卖中买入、现藏于南昌大学博物馆的茶壶和盘子，画面是德国迈森纹饰的样式，中间画着一张桌子，上面放着一个花瓶，花瓶里插着八宝之一的珊瑚，象征着平安长寿，右边坐着一个道士，正在对左边的人讲话，左边坐着一个东方服装的西方人，身体向前倾，正在认真听。两人中间放着一把茶壶（图 13）。还有的画面是一人或两人正在喝茶，旁边正在煮水泡茶，也有又抽烟又喝茶的一幅享受的画面（图 14）。精明的英国商人如此的做法，既消费了瓷器，又推动了茶叶的销售，可谓是一举两得。在中国制作外销

图 13. 乾隆粉彩饮茶图盘，收藏于南昌大学博物馆

图 14. 乾隆粉彩饮茶图茶壶，收藏于南昌大学博物馆

瓷宣传茶叶的同时，英国政府降低了茶叶的关税，使茶叶价格急剧下降，到 18 世纪晚期，几乎人人都喝茶，茶叶已成为英国人日常生活中的必需品。英国人在 18 世纪中后期，人均消费茶叶一磅以上。

英国不仅在瓷器上画喝茶的好处，还用瓷器的绘画告诉英国人茶叶是怎么来的，在瓷器上画着茶叶从采摘、加工、包装、运输，至英国商人如何和中国人做茶叶生意的，在瓷器绘画中我们看到茶叶在类似仙境一样的自然环境中生长，茶农们在春暖花开时把它们采集起来，加工、挑拣、包装，再从水路运出去。人们对茶叶生长环境有一个认识，宣传广告要花钱制作，画在瓷器上又起到宣传作用，还能卖个好价格。

003

中国瓷器上的西方政治

在西方与中国贸易的300年中，正处在西方各国政治极为活跃的时期，文艺复兴以后经历了宗教改革，并由改革而带来了冲突，许多地区和国家在冲突中独立，并引发战争。原本在天主教教皇统治下的大欧洲，各地区政要家族相互联姻，西班牙国王又任葡萄牙国王和尼德兰国王和罗马帝国皇帝，好像是一家人。因为家长太贪财了，引起众人的不满，从而分裂出了基督教（新教）和东正教，并依信仰而成立国家，如本来比利时和法国的一部分都是尼德兰的领地，但因为是天主教信仰地区而没有并入独立后的荷兰。欧洲各国局势稳定以后，依然因宗教冲突不断，英国有天主教与新教的冲突，不仅国王上了断头台，苏格兰还开始闹独立。法国大革命要晚许多年，但也把国王送上了断头台。俄国在沙皇彼德大帝的领导下，认真地学习欧洲各国的经验，最终成为强大的帝国。最后崛起的美国，在中国与西方海洋贸易的后期建国，也经历了独立战争和独立宣言的签署等。这一切的历史政治事件，都在中国瓷器上留下了印迹。中国瓷器作为一种文化历史的载体，不仅记录了中国的文化历史，还记录了西方各国的文化艺术风潮、建筑风格和宗教文学及神话传说，还包

括了当年的新闻事件和各国政治事件，是大航海时期的世界文化历史的永恒的载体。瓷器本身也是一件极具文物价值的艺术品。

图 1. 查理一世油画肖像，图片来自维基百科

英国的政治、宗教冲突由来已久，天主教一方其实是亲法国派，是从当年诺曼底公爵渡海占领英格兰以来一直存在的冲突。这种冲突反映在中国瓷器上就是“反法协会”的纹章瓷，最大的冲突事件是查理一世国王于 1649 年 1 月 30 日被处死（图 1）。查理一世是一个生不适时的倒霉国王，其从小跟苏格兰长老派老师学拉丁文和希腊文，并娶了法国路易十三国王的女儿，由于要支付与西班牙的战争费用，而议会又不支持，查理一世用自己一人的钱财来支撑国家。从此与议会的矛盾不断加剧。1633 年，查理一世任命威廉 · 劳德为坎特伯雷大主教，目的是想把英格兰和苏格兰的宗教活动统一起来，结果反而激起了民众的矛盾，而第一次主教战争被打败了。威廉家族的后人威廉 · 塔尔伯特牧师在任牛津大学主教时期订制了其家族的纹章瓷（图 2），当时的苏格兰地区是保皇党的地区，也是查理一世的大本营。查理一世解散议会，实行独裁，与议会

图 2. 威廉 · 塔尔伯特主教纹章瓷盘，图片来自 *Made in China* 第 41 页

图 3. 克伦威尔雕像，作者拍摄

长期冲突，终于在 1642 年，忠于国王和忠于议会的两派军队之间爆发了战争。战争的结果是查理一世上了断头台，英国新教代表奥利弗 · 克伦威尔（Oliver Cromwell）签发了处死查理一世的命令，并自己上台执政（图 3）。后来查理一世的儿子查理二世复辟，并把死后的克伦威尔挖出来砍了头。其头颅直到 300 年后才由剑桥大学收回并安葬。后来的英国女王玛丽二世热衷于收藏中国瓷器，这件大英博物馆藏的明晚期青花罐就是玛丽二世收藏的（图 4）。她的二儿子詹姆士二世执政时又一次引发政教冲突，由于前面的多次流血冲突，英国各方面就君主立宪制达成了一致协议，詹姆士二世又一次想解散议会实行独裁，于是战争又开始了，詹姆士二世战败……这一切都在中国瓷器中记录下来。

我一直想买一件完美的“苏格兰风琴手”粉彩盘，但因为价格太贵而不能如愿。这件八寸乾隆瓷盘（图 5），品相好，完美无损，1992 年佳士得拍卖就要 6 万美元，现在完美的很少，有的话也是 6 万到 10 万美元不等，拿出六七十万元人民币买这么一个小的盘子，实在有困难。为什么这件乾隆盘子卖得比官窑还要贵呢？这要从它的文

图 4. 明代青花波斯人物图盖罐，图片来自《瓷之韵》第 78 页

图 5. 乾隆粉彩风琴手盘，图片来自 *Treasures of Chinese Export Ceramics* 第 322 页

化内容说起。

詹姆士二世下台以后，在 1743 年 7 月 18 日，苏格兰高地团开始了第一次兵变，目的是要詹姆士二世重新执政，苏格兰高地团是一个很特别的步兵部队，他们穿着花呢格纹制服，为了专门对抗当地反詹姆士党人和维持治安的，也叫“黑卫士团（Black Watch）”，兵团士兵穿着以黑、绿、蓝为主的格子裙，而兵团风笛手则是以红色为主的“皇家斯图亚特格纹”。高地团兵变直接导致了大量士兵的死亡。一名叫麦克唐纳（Macdonald）的风笛手和他的同伴被流放到美国的乔治亚州，

这件瓷盘就是根据版画复制在瓷器上的（图 6）。这个纹饰目前只看到盘子和碗两种样式。由于这件漂亮的盘子代表了英国数百年的两派斗争的历史，所以卖得贵也是有原因的。

苏格兰高地团起义失败以后，就在中国外销瓷中出现了以版画“茅房里的苏尼”为样本而制作的外销瓷（图 7）。这是在讽刺保皇的苏格兰人，一个表情滑稽的英格

图 6. 版画，约 1742 年，图片来自 *Made in China* 第 133 页

图 7. 乾隆粉彩潘趣碗（正、反面），图片来自《瓷之韵》第 134 页

兰人穿着格子呢上衣和苏格兰裙，头戴苏格兰圆帽，腿放在厕所放腿的圆洞里，左边倒放着一个插着荆棘的皇冠，并写着拉丁文的格言“伤我者难逃惩罚”。另一面写着一个题为“犯错的苏尼”的押韵诗：当狡猾的苏尼，第一次来到南方，被人带到一个在北方人不知道的地方，他被弄糊涂了，并做出人们不可想象的事情。“苏尼”就是苏格兰人的绰号，这个纹饰的外销瓷目前只看到碗，而且大多都是有破损的，其不寻常之处在于写上了艺术家的名字“罗伯特·迪顿（Robert Dighton）”，并写有出版信息，原版画已丢了，该瓷器还具有文献价值。

在英国两派斗争中的人物也留在外销瓷中（图 8），激进的政治人物约翰·威尔克斯（John Wilkes，1727—1797）和曼斯菲尔德伯爵威廉·默里（William Murray，

图 8. 乾隆墨彩约翰·威尔克斯故事瓷（正、反面），收藏于美国温特图尔博物馆

图 9—1. 约翰·威尔克斯版画，图片来自 *China for the West* 第 244 页

图 9—2. 约翰·威尔克斯版画，图片来自 *China for the West* 第 244 页

1705—1793）的肖像就画在这件外销瓷的碗上，还写着他们的名字。威尔克斯肖像被画在一个以狮子为冠（这个狮子是英国国家的象征）的盾牌里，两边站着他们的两个支持者，可能是法律顾问格林警官和资助人、朋友坦普尔勋爵，为该人物纹章的护兽，下面的座右铭是“时刻准备干一番大事业”，他的护兽画着可能是 1762—1763 年任首相的布特勋爵和一个魔鬼。无疑对这位威廉是贬义的，座右铭写的是“正义冷酷无情”。他的肖像画也被仿制成版画（图 9）。威尔克斯 1763 年因批评国王乔治三世和首相的政策而被捕入狱，图像可能来自在狱中写给选他做议员的选民的信上的插画，该信于 1768 年 6 月 18 日发表。

在中国外销瓷中，也出现了历史上西方政治斗争中的两派人物的肖像和事件的版画及新闻等绘画作品，为西方的历史留下了宝贵的记录。

乾隆晚期到嘉庆早期，有一件由欧洲新古典主义的简洁边饰构成的、中心有一个圆形，里面是一个奖杯形的瓮和两棵柳树。这个看似

简单的图案被称作“神秘的瓮”，来自一幅秘密发布的画作，是关于表现法国大革命时期的法国皇室成员被送上断头台的瓷器。欧洲在历史上被处死的国王一共有三个：英国的查理一世，1649 年在英国内战后被处死；法国的路易十六，1793 年法国大革命中被处死；俄国的尼古拉二世，俄国的末代皇帝，1918 年被枪决。这几个国王被处决时有一个共同的特点，那就是都保持着高傲的尊严和宽容。1649 年 1 月 30 日早晨，查理一世面带着微笑说：“我经历了一个不公正判决的生效，现在以对我的不公平审判来惩罚……死亡对我而言并不可怕，感谢上苍，我已准备好了。”并称自己为人民的殉道者。法国国王路易十六在临死前留下一封遗书《致所有法国人》，遗书原件近来在美国被发现，他临死时保持着优雅的尊严，并请求革命者不要加害在他生命的最后时刻陪伴他的宫廷牧师，他说：“我的死是无辜的，我宽恕我的敌人们，我的血会对法兰西人有益。”路易十六的妻子玛丽王后在九个月后被处死，她请求上帝原谅所有的敌人并宽恕她，而他们可怜的孤儿两年后也死去了。

这个《神秘的瓮》的瓷器在中心的左右两边空白处是国王路易十六和皇后玛丽的侧面轮廓，柳树的空隙处是皇太子和长公主的侧面。这件瓷器算是对法国波旁王朝死去的皇室成员的纪念吧。这个设计有几个版本和盘子、茶具、大碗等器型（图 10）。

这个图案仿自同时代的版画《神秘的瓮》，后又被复制到一张水粉画上，那是在 1792 年，不知是版画还是水粉画印刷品拿到中国来制作瓷器，目前看来仿制的瓷画是有色彩的。

彼得一世（1672—1725），即原俄国的彼得大帝，是

图 10.《神秘的瓮》故事瓷及版画，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 60 页

沙丘阿克入谢一世的儿子，俄罗斯罗曼诺夫王朝第四代沙皇，著名的军事统帅。俄国在他的统治下，由一个落后国家成为一个强国。彼得大帝 1682 年即位，1689 年开始掌握实权进行改革。他积极建立工厂，发展文化和贸易以及教育和科研，同时建立正规的陆、海军部队，加强中央集权统治，并发动北方战争，夺得了波罗的海的出海港口，等等，为俄罗斯的强大奠定了基础。那时候，俄国比欧洲似乎落后了数百年，还是处在农奴制的阶段。这时，在 1697 年到 1698 年，彼得大帝到欧洲做了一次长途旅行，他带了一个庞大的 250 人的使团，而且不用皇帝的身份，用假名进入欧洲各国，就像乡下人进城，什么都新鲜。这样做也使他看到了许多作为国王无法看到的东西。他在荷兰为东印度

图 11. 雍正晚期到乾隆早期粉彩沙皇出巡瓷盘，作者收藏

公司做过船长，在英国船厂做过木工，在普鲁士学过射击，走访工厂、学校、博物馆、军火库，还参加了英国议会的一届会议。回国后，就国家的各方面开展了一系列大规模的改革，连俄国的国旗也是采用荷兰国旗的红、蓝、白三色。

雍正晚期到乾隆早期有一件外销瓷盘（图 11），边饰是仿迈森的白色沥线花纹，内沿也是迈森纹饰的描金草叶花饰，中间画着一个河边的风景，远处是城堡和教堂建筑，近处河岸也是建筑和码头，这是画彼得大帝在荷兰赞丹港口工作的情景，以一个头戴皇冠的工人来表示彼得大帝。这种样式的外销瓷大约有四个版本，图画基本一致，边饰有些不同。

美国建国比较晚，第一艘中国贸易的船是“皇后”号，中国也表现出对美国贸易的极大热情，有一件老鹰和美国国旗的纹饰瓷器，老鹰的两个爪子，一只拿着中国的大龙旗，一只拿着美国的星条旗。1785 年前后，欧洲正渐渐地退出了与中国贸易的领域，有一个新的强大的贸易伙伴进来，中国当然是欢迎的。

004

中国瓷器上的西方绘画

早期葡萄牙、西班牙与中国进行瓷器贸易时，主要是克拉克样式的瓷器和极少数的西方订制，那时西方对中国的文化极其崇拜，基本属于全盘接受的阶段，而且葡萄牙属于天主教国家，经商意识不是很强，加上他们担心购买中国货物太多而流失了国家的银子，所以每年到中国采购货物的商船仅限两条，所以虽然当时瓷器贸易的时间很长，数量也很大，但是两国的文化没有充分交流。

荷兰人主导贸易时，贸易的内容就活泼了许多，虽然早期的贸易依然只是克拉克瓷，可是到后来，尤其是康熙中期开放海禁，重新回到中国贸易时，荷兰东印度公司在中国有一些特别的绘画订制的瓷器，他们把绘画作品的印刷件拿到中国景德镇来绘制成瓷器，而运回荷兰以后，人们发现这些绘制在瓷器上的绘画和西方人常见的欧洲绘画竟是那么的不同，比如前面所提到过的由荷兰订制的康熙青花音乐会瓷器，中国艺人就画得比较有装饰性。而后，荷兰的教会以及公司的某些商人也会将《圣经》故事的绘画和当时历史事件的版画都拿到中国

来绘制到瓷器上。

全面出现西方绘画的中国瓷器是在雍正晚期以后，从1735年一直到1765年，尤其是1740—1755年之间，大量的西方绘画作品送到了中国景德镇，其中包括人们喜闻乐见的神话、宗教和文学故事，也包括当时欧洲人的日常生活，还有大航海时期的一些探索发现和纪念的事件，以及欧洲各国的政治、人文及报纸新闻，等等，如在中国瓷器上订制画有日常生活中的邮差（图1），以及小孩放学回家的画面，等等。我们看到这张孩子放学的画面与原作出现了左右反置的情况（图2），这种反置的现象在瓷器上时有出现，也许是画瓷器拷贝图稿时将图像反置的原因。

意大利文艺复兴以后，人们追崇人性的解放和科学的探索。在艺术方面，不仅有著名

图1. 乾隆粉彩邮差图盘，图片来自*La Porcelaine des Compagnies des Indes à Décor Occidental*第389页

图2—1. 放学，图片来自网络

图2—2. 乾隆粉彩放学图盘，图片来自*School's Out*第43页

图 3. 达 · 芬奇绘人体解剖图，图片来自网络

图 4. 乾隆墨彩皮拉解剖学主题托盘，收藏于美国温特图尔博物馆

的画家达 · 芬奇，他一方面深入到人体解剖、医学等领域（图 3），另一方面对于天文、地理、机械、物理，等等数十领域都有所建树。而当时著名的雕塑家米开朗基罗早期经常在深夜进入停尸房观察和解剖，那时还出现了著名的万能博士索朗索瓦 · 拉伯雷，他通晓医学、天文、地理、数学、哲学、神学、音乐、植物、建筑、法律、教育等多种学科，还掌握希腊文、拉丁文、希伯莱文等多种文字，堪称“人文主义巨人”。因此，一直到 19 世纪，欧洲各国都十分追崇科学，以求对自然、对人类的探讨。我们比较熟悉的是达 · 芬奇的人体解剖图，可是在中国瓷器上也有一组画人体解剖图的。这一组在中国瓷器上的绘画有关于胚胎婴儿的图案，也有人体器官解剖的图案，还有人体的骨骼和腹部器官结合在一起的画面。在 1761 年，中国景德镇产的这组瓷器中有一

个碗盖，上面用荷兰文写着“装饰有解剖学图案的餐具，普吕恩·皮拉，1761年”（geschildert een The servies van de Annatomi door Pleun Pira 1761）（图4），在瓷器上永久地留下了当时订做的资料记录。这位皮拉先生可能是瓷器的订制人，当时的画家绘制解剖学绘画的有好几个，所以这一套餐具的图案来源可能有多种。韦尔康医学史研究所的罗纳特·伯吉斯博士（Dr Renate Burgess）感觉这些设计有些许是基于托马斯·巴托林（Thomas Bartholins）的作品。他的作品曾在荷兰莱顿和英国伦敦出版。和1662年出版的英文版本的巴托林的《解剖学（Anatomy）》相比，餐具中的腹膜与书中第10页的内容相似，胚胎的设计可能是来源于第78和81页（图5）。一个浅盘中的三个头的图案可能是来自于第151页，中间的头则可能是来自霍弗特·比德鲁（Govert Bidloo）于1685年在阿姆斯特丹发表的《人体结构解剖（Anatomia Humani Corporis）》一书。骨骼的托盘则是少有地将骨架与腹部器官组合在一起（图6），另一个相似的骨骼托盘则是仿自

图5. 乾隆墨彩皮拉解剖学主题咖啡杯，收藏于美国温特图尔博物馆

图6. 乾隆墨彩皮拉解剖学主题托盘，收藏于美国温特图尔博物馆

图 7—1.《四元素》（左气，右火），图片来自 *European Scenes on Chinese Art* 第 206 页

图 7—2.《四元素》（左水，右土），图片来自 *European Scenes on Chinese Art* 第 207 页

Guillemeau，来自瓦尔韦德（Valverde）于 1560 年出版的《解剖学（Anatomy）》一书。

古代希腊关于世界物质组成的学说，据说出自伟大的数学家毕达哥拉斯，后经过亚里士多德完善并发扬光大。这一关于世界物质组成的学说主要是：土、水、气和火四大元素。文艺复兴时期，人们认识世界物质也是基于古希腊的这一理论，因此有一些西方画家就把四元素画成油画，通过神话传说中的人物，将这些物质的元素形象化。在 16 世纪，意大利学院派画家弗朗西斯科·阿尔巴尼（Francisco Albani ,1578—1660）的笔下，通过希腊神话中的人物，以流畅的笔调、形象生动、活泼地画出一组四元素的绘画，后来尼古拉斯·多芬·德博韦（Nicolas Dauphin de

图 8–1. 乾隆粉彩四元素之气瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

图 8–2. 乾隆粉彩四元素之火瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

图 8–3. 乾隆粉彩四元素之水瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

图 8–4. 乾隆粉彩四元素之土瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

Beauvais，1687—1763）把它画成了版画（图 7）。在 1740 年前后，景德镇绘制的粉彩瓷四元素绘画（图 8），应该是依据油画绘制的，比如说关于土，它画着自然女神西布莉和罗马神话中代表四季的三位神，两轮的战车由一个狮子模样的动物拉着，代表给予人类的恩赐。然而四元素中的水直接用海洋女神由海豚牵引着贝壳形战车来代表。火元素则是两个男性，是希腊神话中的众神之王宙斯和火神赫菲斯托斯。画面中战车上的女神是爱神阿佛洛狄忒，小天使丘比特是爱的化身。不仅代表物质的火，还代表了爱情的火。气则是画了男性的风神

和战车上的天后赫拉，拉着她战车的是圣物孔雀。

绘画的视觉形式手法在东西方有着巨大的差异，西方的绘画着重于“光”，因为《圣经》中上帝说，要有光，于是人类就能看到世界，能看到世间万物。而绘画是一种视觉艺术，所以绘画形式的基础立足在光的元素上，似乎是毫无疑问的。因此，要画好画，就要表现好光的次序，要表现好光，就会有体积，有远近虚实，而中国艺术却不是立足于光的，它似乎不强调光，而只强调空间气韵，中国绘画六法的首要之法就是“气韵生动”，因为中国是一个农耕社会的国家，人们世世代代都在这一个熟悉的土地上生存，生动的气韵与生存的空间，对中国人来说尤为重要，所以中国艺术不是三维的远近虚实的关系，而是两维的空间平面关系。当时有不少的西方绘画拿到中国来以后，中国的艺术家便会把它改造成一个东方的视觉形式，人物和周围环境的体积以及远近的深度已经不重要了，而重要的是空间布局，黑白分布，虚实和疏密的一种关系。有一张油画是在莫塔赫德（Mottahedeh）的收藏里，应该是年代比较早的仿作，据说原作应该是欧洲画家皮卡托（Picart）画的。我们南昌大学博物馆有幸在 2011 年通过佳士得拍卖也买到了当时的一张仿作（图 9—1），可见这幅画当时在欧洲非常受欢迎，同时我们也买到了乾隆早期的景德镇彩色瓷盘（图 9—2）。从欧洲油画到景德镇的瓷器，我们能够非常清晰地看出东西方绘画语言的区别。

在 1740 年前后，有大量的版画被送到景德镇，使得中

图 9–1. 人物画作，收藏于南昌大学博物馆

国瓷器彩绘上很少见到的黑色釉上彩，在仿制版画中得到了广泛的应用，从人物故事到建筑风景，以及名人肖像，等等，无所不画，当时究竟画了多少墨彩的仿版画瓷器，没有一个确切的数字，但是我们看到世界各地的博物馆以及私人藏家手中，总是会不断出现一些我们以前未曾见过的当年的瓷画。

在这些墨彩仿版画的中国外销瓷中，我们看到中国的陶瓷艺人要依照西方艺术家，用版画的手法画出人物的体积、光影，这些都是他们以前从未画过的东西，他们如果不画外销瓷的话，平常都是反反复复地画一些梅兰竹菊之类的东西。1979 年我曾到过景德镇瓷厂

图 9–2. 乾隆粉彩人物图盘，收藏于南昌大学博物馆

图 10—1. 乾隆墨彩丹麦国王肖像盘，图片来自 *Treasures of Chinese Export Ceramics* 第 324 页

图 10—2. 乾隆墨彩丹麦王后肖像盘，图片来自 *Treasures of Chinese Export Ceramics* 第 324 页

参观，当时看见一个画工在一件瓷器上面画兰花，只见他已经画了近百件瓷碗，他似乎下意识地随意勾撇兰草，感觉功力十分到家，天知道他到底画了多少件同样兰草。但对于画外销瓷的版画工人来说，远远没有这么容易，他一方面画得极为细致，而且耗时长久，画的东西又都是他平时都不熟悉的，所以他必须每一笔都十分仔细。我们看看这对收藏于美国皮博迪埃塞克斯的以墨彩绘制的盘子（图 10），画的是丹麦国王弗雷德里克五世（King Frederick V，1723—1766）和他的第一任王后、英国国王乔治二世的女儿露易丝（Louise，1724—1752）。他们于 1743 年 12 月 11 日在克里斯蒂安堡成婚，之后他们于 1746 年成为丹麦和挪威的国王、王后。之后一年，约翰·马丁·普雷斯勒仿照卡尔·古斯塔沃·皮洛画的国王、王后肖像制作了版画（图 11）。王后的版画名为《露易丝女王（Dronning Louise）》，国王的名为《弗雷德里克五世（Fredericus V）》，时间都为 1747 年 9 月 4 日。瓷盘绘制虽然较原版画会有一点东方味，但是刻画得十分精致。

图 11—1. 丹麦国王弗雷德里克五世像，图片来自 *European Scenes on Chinese Art*299 页

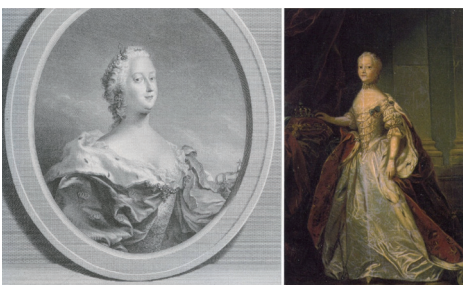

图 11—2. 丹麦王后露易丝像，图片来自 *European Scenes on Chinese Art* 第 95 页

比较有趣的是，在中国瓷器上画了许多的当时欧洲的一些风俗和有趣的新闻事件，几百年过去了，人们早已忘却了这些事情，然而在中国瓷器上却为他们保留了这些风俗与趣闻。比如说荷兰拿到中国来订制的一件仿版画作品，是关于一位游方术士给一位农场主的夫人看手相的画面，那位游方术士毫无疑问是骑马游走于欧洲村落之间，专门以给人算命、看手相为生。我们曾记得由意大利到荷兰的卡拉瓦乔画过一幅算命术士的油画，从而知道那个时候算命是比较流行的。这件中国瓷器毫无疑问是仿自于一张版画（图 12），骑马来的算命术士和农场主家里的孩子已经打成一片，有两条狗非常生动地出现在画面的中间，农场主的夫人背着一个小孩，伸出手让他看手相，边饰是来自于欧洲银器上的一种纹饰，整个画面十分生动，空间布局得体，我们没看到他的版画原作，关于这种版画，一定是绘有地面和背景的，但是在中国艺术家笔下，把这些都省去了。

在中国瓷器上，还有一些当时荷兰的逸闻，在 1647 年，荷兰赞

图 12. 乾隆粉彩人物故事图盘，收藏于南昌大学博物馆

丹的一位农夫家里养的牛有一天发狂了，当他的男主人去阻拦这头狂奔的牛时，被牛给撞倒在地，他在一边放风筝的小孩看到以后，大声地呼叫，他已经怀孕的妈妈急忙赶来，想要救她的丈夫，结果被发狂的牛用牛角顶到了空中，这位农妇和她的先生都被牛给撞死了，但是农妇肚子里的孩子却奇迹般地存活了下来，但很遗憾的是在 9 个月后也夭折了。这件事过去了 90 年，一位荷兰画家不知道为什么想起把这件事画出来（图 13），而比较有意思的是在 100 年时，他们为悼念这个事件中逝去的三个人，又把这张画送到中国来画成瓷器（图 14）。这张画上面这个早产的婴儿被放在地上，可是在中国的瓷画上，我们看到婴儿从空中掉了下来，因此这件悲惨的事情在不明就里的收藏家那里，就变成了一件趣闻，这头发狂的牛先撞到了他先生，怀孕的妻子冲上去阻拦，被牛用角顶上了天空，然后在空中产下了婴儿。我当年在一位古董商那里看到这件瓷器的盘子，他就是这样给我讲述这个故事的。

在当时的欧洲画家画的版画插图中，有许多当年欧洲各城市的风景，时过境迁以后，许多建筑已经不复存在，许多的环境以及场所现在都没有了，而这些插图和绘画有的在一些古代的书籍和博物馆里，

图 13. 故事油画，约 1642 年，图片来自 *European Scenes on Chinese Art* 第 178 页

图 14. 乾隆粉彩人物故事图盘，图片来自 *European Scenes on Chinese Art* 第 177 页

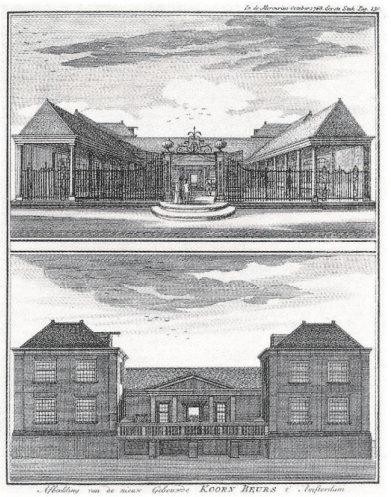

图 15—1. 交易所版画，约 1768 年，*Chinese Ceramics in the Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam* 第 280 页

有的却也丢失了，然而在中国瓷器上，却为欧洲的城市保留了这些建筑风景，为现在的人研究历史以及城市的变迁留下了宝贵的资料。比如说，当年的荷兰谷物交易所，当时应该是一个非常重要的建筑，因此也有艺术家给它绘制了版画（图 15—1），并在中国瓷器上将这幢建筑物永久地保留了下来（图 15—2）。中国瓷器上保留的古代欧洲各地城市风景还有很多，这些资料绝大部分西方学者都已经研究出来了。

欧洲人浪漫主义的历史文化，在中国瓷器上也都有所表现，比如说荷兰东印度公司将雅加达作为他的主要据点，荷兰东印度公司驻雅

图 15—2. 乾隆墨彩交易所茶杯及茶托，图片来自 *Chinese Ceramics in the Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam* 第 280 页

图 16—1. 向巴达维亚致敬版画，图片来自 *Chinese Ceramics in the Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam* 第 290 页

图 16—2. 乾隆矾红描金巴达维亚图盘，图片来自 *Masterpieces of Chinese Export Porcelain* 第 44 页

加达的总督负责所有的与中国、印度和日本等亚洲国家的贸易，因此雅加达（在古代被称为巴达维亚）在荷兰东印度公司的对华贸易中是一个重要的枢纽，所有的荷兰东印度公司的 17 人董事会对于亚洲贸易的一切指令都传达到雅加达，因此，他们请画家画了一张名字叫作“阿姆斯特丹接受四大洲的进贡”的版画，中心下文写着“BATAVIA”，表示向雅加达致敬，这幅图也是许多印刷品中的一个，展示了荷兰帝国接受进贡的场景，也是其中最著名的一幅（图 16—1）。图中，当地人鞠躬并献出礼物，一只机警的狮子在王冠和权杖旁放松着自己的爪子。旗子上有荷兰东印度公司的字母缩写 VOC，同时一个小天使从丰饶角中倾倒出财富，商业之神墨丘利和一位女神在背后亲切地看着这一幕，远处一条船朝城市驶去（图 16—2）。

外销瓷中的西方绘画展示了数百年前东西方文化交流的辉煌成果和中国景德镇陶瓷艺术家的艺术天赋，在中国的瓷器上留下了西方历史与文化的印记。中国瓷器作为一个走向世界的文化使者，在历史上扮演着重要的角色。

005

中国瓷器上的西方家族

图 1. 西方盔甲，作者拍摄

纹章瓷是外销瓷中一个十分重要的部分，私人贸易订单瓷大部分是纹章瓷。纹章是专属于个人、家庭和团体的标志，欧洲中世纪起就有了纹章体系。最早是在战场上，人们从头到脚都被头盔和甲胄遮盖着（图 1），骑士们只有从盾牌的图案上来识别敌友，盾牌的图案就是纹章。十字军东征时，有成千上万个领军和团体加入东征的队伍。要识别这些不同团体，纹章起了很大作用。由此纹章就从识别的作用成为代表家族、个人及团体的符号象征。依照欧洲的传统，家族的纹章只能由长子完整地继承，因此，每一个完整的家庭纹章出现时，就证明此人是家中的长子。而每经过一次婚姻，都要由女方的家族纹章和男

图 2. 雍正粉彩托维尔家族瓷盘，作者收藏

方的个人身份、地位（主要从头盔中识别）及家族纹章三个方面组合成一个新的纹章。如果找到他们结婚的时间，就能给纹章瓷断代。一般而言，以此方法断代，时间准确，误差不超过两三年。纹章的色彩为两类，一类是金属色，包括金、银两色；一类是普通色彩，主要是蓝、红、黑、绿、黄和紫色，紫色用得不多，金、银、白是通用的。为了色彩鲜明而强烈，易于识别，相近色一般不放在一起，比如黄色不和绿色放在一起，金色和银色不放在一起，红色和紫色不放在一起，等等。大部分纹章瓷的图案以动物为主体，占整个纹章的 1/3。动物中，老鹰、狮子用得最多，老鹰大多都展开双翅，狮子一般是侧面站立。各类动物都有它的象征含义，比如狮子象征勇气、高贵和雄壮，是王者的象征；老鹰象征勇敢智慧，熊和狼象征勇猛顽强，等等。18 世纪在中国大量订制的纹章瓷，给西方的纹章学留下了一份宝贵而丰富的纹章资料。在整个清朝 200 多年中，大约有 6000 个西方家庭要在中国订制家族的纹章瓷，必须通过到中国订制瓷器的一些专业人员来订制，有些有订单，有些订单则没有留下来，这些家族订制的瓷器不属于东印度公司的公司贸易，而只属于一种私人贸易的形式，这些专门帮人订制家族纹章瓷的专业人员或许会向雇主展示各种中国瓷器的纹饰和样式，以及一套餐具的品种，等等，一般的家族一旦选定了他所要的瓷器的品种、纹饰和数量，那么他只要向这位订制瓷器的经纪人提供他们家族的纹章样式和一些具体要求就可以了。到目前为止很少看到有一些当时的纹章瓷订单。英国有一个托维尔家族（Tower），他的家族成员中有人在东印度公司任职，所以他们从康熙晚期开始一直到雍正时期，在中国一共订制了家族的五种纹章瓷，分别是家族的五个家庭，其中比较有意思的是雍正早期的一件订单，全是空白的白盘，只放了一个家族

图 3. 托维尔家族彩色订单，作者拍摄

的纹章在上面（图 2），这种设计在中国纹章瓷上是比较少见的，也许他们和我一样，觉得景德镇瓷器如玉一般的釉面就很漂亮、就够了吧。而稍晚一点的雍正晚期，该家族一件彩色的订单，画在牛皮上，正面画的是家族纹章，反面写着订单（图 3），这件瓷器也因这个订单的存在而闻名（图 4）。

查尔斯 · 皮尔斯（Charles Peers，1703—1781）只是一位英国的普通商人，和那时候成百上千的英国商人一样，我们本来到现在也不可能知道他的存在，只是因为他订制的家族纹章瓷，并且发现了该纹章瓷的订单而闻名。这是一件精美的青花（图 5），釉色温润清澈，如玉一般，是雍正瓷器中的典型瓷。竹间花丛的山石上，站着一只鹦鹉，那时的英国人十分喜欢鹦鹉。周围的一圈锦地图案

图 4. 雍正粉彩托维尔家族纹章瓷盘，作者收藏

图 5. 雍正青花皮尔斯家族纹章瓷盘，作者收藏

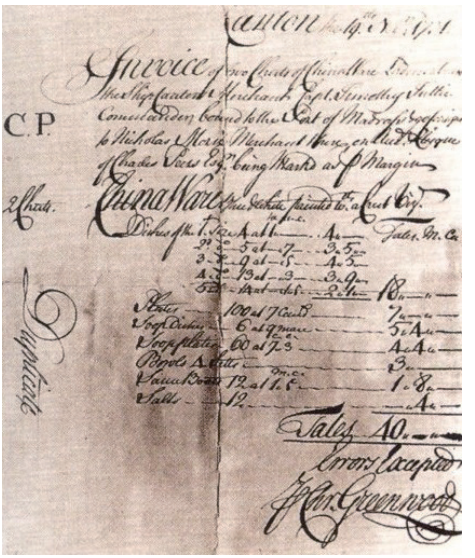

图 6. 纹章瓷订单，收藏于南昌大学

十分精致。上面那个张着翅膀的鸟兽是皮尔斯家族纹章的一部分。瓷盘背面画了一对精美的折枝花卉，这种背后画有花纹的做法到乾隆时代就很少了。1731 年 11 月 19 日，有两只上面写着“中国青花”的箱子，放在一艘名叫“广东商人”的船上。24 日，这艘船到了印度一个港口马德拉斯，这些瓷器由这里的英国商人尼古拉斯·摩瑞斯订制，但它们真正的主人却是英国牛津的查尔斯·皮尔斯。查尔斯订制了两批纹章瓷，这批青花盘上面只有该家族纹章中的一部分，开始时无法判断是谁订制了这批瓷器，直至找到了这批订单。这批货有保险还有订单（图 6）。订单显示这两批瓷器都不是整套餐具，或许是为银器餐具配套的青花瓷，共 100 个盘子，6 个汤盘，60 个大盘，4 套碗，12 个调料瓶，共 250 件，价值 13 英镑。另外一批粉彩瓷器上有该家族的完整纹章（图 7），由一艘名叫“哈里逊”的船直接运往伦敦。1732 年 1 月

图 7. 雍正粉彩皮尔斯家族纹章瓷盘，收藏于南昌大学博物馆

8 日离开广州，当年 7 月 7 日到达伦敦。粉彩瓷器 450 件，56 个碟（有五个尺寸），200 个盘子，12 个分菜的大盘，两种尺寸，100 个大盘子，12 个汤盘，2 套茶具，6 个大杯子，6 个 1/8 加仑的杯子，4 对小杯子和 4 个大盘子，2 套碗每套 5 个，估价 76 英镑。现在这两套瓷器，依然属于查尔斯 · 皮尔斯家族。少数放在大英博物馆和苏格兰皇家博物馆及美国大都会博物馆内。

有一些订单送到中国，中国瓷艺家并不一定能够正确地画出来，比如说一些黑白的纹章，送到中国时，该纹章的主人怕绘制的色彩不清楚，就在纹章上标明了这里是画“红色”，那里是画“绿色”等，结果中国瓷艺家并不知道这些英文字是什么意思，他们仍然按照自己的想象画着颜色，而把这些“红色”“绿色”等色彩标记的英文字母照样写上去（图 8）。

图 8. 多布里（Dobree）家庭纹章瓷盘局部，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain* II 第 353 页

也有一些家族怕绘制的不准确，就用彩色的藏书签上的彩色纹章送到中国来绘制，该纹章周围用了一个画框，把家族纹章框在其中，中国艺术家画的时候却连那个方形的画框也当作纹章的一部分画在了瓷器上（图 9），这是著名的英国东印度公司船长罗伯特·霍尔丹（Robert Haldane）订制的，这个藏书签在英国特别有名，也是一个显赫的家族，也许是因为该订制者是英国东印度公司的船长，所以这套瓷器无论是釉下青花部分，还是纹章的珐琅彩部分，还是器型的釉色造型修坯等都是极为高水平的类似官窑的做法，许多的订制瓷在修足的时候都采取一刀削的方式，可是这一个订制却是十分严谨的鳝鱼背的处理手法，因此现在这件瓷器也卖得特别贵。

图 9–1. 霍尔丹家族纹章，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain* ‖ 第 131 页

图 9–2. 雍正粉彩霍尔丹家族瓷盘，作者收藏

图 10—1. 纹章瓷画，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 57 页

图 10—2. 乾隆粉彩欧克欧文家族纹章瓷盘，作者收藏

更有一位贵族老兄，生怕中国人画不好他的家族纹章瓷，他特地请专业的画家画了一幅绘有他们家族纹章的陶瓷的画（图 10—1），这幅画被送到景德镇陶瓷工人手里，中国的瓷艺家一看到这个黑不溜秋的东西十分不喜欢，他们就按照中国的习惯去掉了所有的底色而画成了我们现在看到的这个样子（图 10—2）。这个纹章来自欧克欧文（Okeover）家族，左半部分左上侧的是一半白底花点和一半红底金点组成的纹章，代表欧克欧文家族；右上侧黑白对开，代表家族的伯明翰（Byrmingham）；左下侧的红底上一个横条分开三个金色圆圈，代表家族的佩特斯（Pettus）；右下侧的是一个带有九个金色圆圈的 X 形十字架，代表家族的利克（Leak）。纹章加入的右半部分是黑底和三个银色箭头，属于尼科尔（Nichol）家族。盘子边沿上有四个开光，上下两个内绘交织字母图案“M.L.O.”，左右两个是欧克欧文家族的冠部——公爵冠冕和小龙。根据家族订单记载，这件瓷器是为欧克欧文家族的利克和玛丽订制，

图 11. 乾隆粉彩瓦尔克尼尔家族纹章瓷盘，作者收藏

订单于 1738 年前后送到中国，于 1743 年完成制作。盘子的画工精美，属于外销瓷中不可多得的佳品。

边饰上面往往代表着当时欧洲流行的一些纹饰，所以在纹章瓷的边饰纹饰上，依然可以看到该纹章订制的年代印记。然而，在边饰上用黑色版画的手法画出城市建筑的只有两个家族的纹章瓷。一个是荷兰东印度公司驻雅加达总督阿德里安 · 瓦尔克尼尔（Adriaan Valckenier），这是一位备受争议的荷兰东印度公司长官，他在任职期间杀害了许多将货物卖给英国或其他国家的商人，因而最后也被荷兰政府扣押回国，接受审判。他利用职务之便订制了许多的家族纹章瓷，涵盖了当时几乎所有的工艺品种，有青花的，有釉上粉彩的，也有这件墨彩的。这件墨彩的几个建筑风景据专家研究（图 11），一处是雅加达的东印度公司总督府，另一处是他在阿姆斯特丹的出生地，还有一处有些人认为可能是他舅舅家，或是他待过的某些地方。这件瓷器也是他的最后的一个设计，当时在雅加达被装上了

图 12–1. 李家族瓷盘边饰，广州，图片来自 *Made in China* 第 60 页

图 12–2. 李家族瓷盘边饰，伦敦，图片来自 *Made in China* 第 61 页

船，随着他本人被押送回国，这批瓷器无人知道最终的去向，目前在市面上流通和各大博物馆拥有的，也没有记录证明他们最初是从哪里流出来的。还有一件更加有意思（图 12），在边饰上画了一边是伦敦泰晤士河沿岸的风景，我们看到当时泰晤士河沿岸尽是教堂，边饰的另一半画着广州的风景，主要画的是广州黄埔港边上的景色，这个盘子来自英国英格兰希罗普郡库顿镇的李家族，这个家族在美国有一个分支，也就是美国南北战争时期南军的指挥官罗伯特 · 李将军。

我们通过上面的这些家族纹章瓷在中国的订制似乎看到了当时的家族拿徽章到中国订制瓷器是一件非常重要的事情，因此人们总是会在家族徽章上做一些文章，比如说，我们中国人的李姓家族的某一个家庭，他们家的祖谱上或许就会一直追溯到唐代的李世民，以及追溯这家族是由李世民哪个后代的分支而来，我在江西的奉新县就看过一个家族祖谱，其祖谱一直追溯到岳飞的儿子岳云。同样，在

西方的家族要到中国来订制纹章瓷时，他们也会把祖辈的纹章都放在该家族的纹章瓷上。荷兰的范雷夫霍斯特家族（van Reverhorst）订制的这件瓷器上一共有九个纹章（图13），中心有一个精美的大纹章，周围有八个小纹章，代表着订制者的祖先。

普鲁士国王腓特烈二世，又被称为“腓特烈大帝”，他订制的纹章瓷是至今发现的纹章瓷中家族徽章放得最多的，上面覆盖的王冠代表着整个皇室家族的祖谱，两边画着两位力士站立在台座上，并刻德语的箴言“上帝与我们同在”，在皇冠下的 40 个祖谱一直追溯到普鲁士国王的远祖。腓特烈二世专门成立了一个与中国贸易的普鲁士皇家亚洲贸易公司。1756 年，当载着纹章瓷的普鲁士王子号（Prinz von Preussen）在埃姆登搁浅，这批瓷器抵达德国的时候，大部分都已经损坏，因此无法呈献给国王，于是公司就将其投入市场进行销售，目前的流通数量极少。

如今对于纹章瓷的研究最权威的学者是大卫·贺华德（David Howard），他过世以后，其妻子继续进行中国纹章

图 13. 乾隆粉彩范雷夫霍斯特家族纹章瓷盘，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market* 第 316 页

图 14. 康熙粉彩阿泰德家族纹章瓷汤盆，友人提供

瓷的研究，这些学者接触到一些纹章瓷时，也时常会出现一些错误，而后又找到不同的证据加以矫正，比如说有一个家族的徽章，在早期康熙、雍正的时候就做了五个样式的中国纹章瓷，其订制的品质和年代之早以及纹章本身，都显示这是一个非常显赫的家族，当时有早期的研究都认为它是意大利的马里尼家族的纹章瓷，意大利家族的纹章瓷非常稀少，而马里尼家族又是一个在意大利极为显赫的家族，于是人们都争相竞购这个家族的纹章瓷，其价格已成为纹章瓷中少数高价位的典型。后来我朋友，也是大卫·贺华德的妻子安吉拉·贺华德曾经对这件瓷器给我来信加以详细说明，信中说现在的学术界普遍认为是阿泰德家族的纹章瓷，有至少十个家庭纹章瓷的订制，指向阿泰德家族，这也是家族纹章在中国订制品种最多的一个家族。这一件代表是第十任葡萄牙伯爵（Count of Atouguia，图 14），皇室贵族，国王D.约翰五世(King D.Joao V)的顾问D.路易斯·佩雷格里诺·德·阿泰德（D. Lu í s Peregrino de Ata í de），他

图 15. 雍正青花粉彩桑地兰兹纹章瓷盘，作者收藏

是葡萄牙阿尔加维（Algarve）的总督和总司令，1749—1755 年的巴西第六任总督，当推迟他的辞职时，他放弃管理的权力，前往欧洲。

前一段时间，英国的苏格兰在闹着独立，还进行了公投，当时我们一个朋友，就发了一个微信，把我收藏的一件当时苏格兰大公订制的家族纹章瓷放在他的微信上（图 15），因此这些西方家族在中国订制的纹章瓷，并不是和我们现在没有任何关系，它有许多历史上的重要人物，以及这些重要人物和当年的政治战争和各类事件都有着千丝万缕的联系，因为我们拥有了这些名人家族的纹章瓷，当年欧洲大陆的一些历史，似乎一下子与我们亲近了许多，这也就是历史文物的力量。

006

中国瓷器上的西方文学

欧洲各国的东印度公司在和中国瓷器上的贸易中，非常重视瓷器上的绘画，由于拿到中国来绘制的原稿都是欧洲画家画的，所以在中国的瓷器上画出来以后会是什么样子，在拿到瓷器成品之前，人们还不知道。所以当这些商人们在选择绘画原稿的时候，重点是欧洲百姓喜闻乐见的题材。当宗教题材的绘画送到中国来时，制作完成后的瓷器所画出来的与原作上完全不一样，还有许多的画作也都不太一样，当然这一方面也是反映了东西方绘画形式的区别，同时也给欧洲百姓展示了一种不一样的形式美感。

中国瓷器上不仅有许多的西方绘画，内容涵盖宗教、政治、时事、新闻以及百姓生活等方方面面，还有城市风光、大航海历史，等等，都是通过将这些内容的欧洲绘画送到中国去完成的。欧洲人特别喜爱他们的文学历史以及一些著名的文学作品，还有自古希腊开始的神话和寓言，等等，这也是人类文学宝库中的一块瑰宝，在欧洲有着广泛的群众基础，商人们自然是看重了这个内容，然后向人们宣传着在完

美无瑕的中国瓷器上，永久地保留着你喜爱的文学神话画面，无疑这是非常诱人的。然而这一切都是在 1740 年以后，大量地绘制在中国瓷器上的。

塞万提斯的《唐 · 吉诃德》在欧洲家喻户晓，塞万提斯于 1605 年和 1615 年分两部分出版这本书，作为一种开创现代小说的先驱，用喻意的手法讽刺不合时宜的骑士精神，小说创作时骑士早已绝迹一个多世纪，但主角阿隆索 · 吉哈诺（唐 · 吉诃德原名）却因为沉迷于骑士小说，时常幻想自己是个中世纪骑士，进而自封为“唐 · 吉诃德 · 德 · 拉曼恰”（德 · 拉曼恰地区的守护者），拉着邻居桑丘 · 潘沙做他的仆人，“行侠仗义”、游走天下，做出了种种与时代相悖、令人匪夷所思的行径，结果四处碰壁。但最终从梦幻中苏醒过来，回到家乡后死去。人们都非常喜爱唐 · 吉诃德这样一位侠义而又可爱的形象，常常把现实中一些鲁莽而不合时宜的行为比喻成“唐 · 吉诃德”。

古代小说出版物中的插图和一些绘画，或者是单张的样品，也有可能是整本的书，连同一些器型和数量的订单一起被带到中国交给绘瓷器的画工，比如这一件唐 · 吉诃德瓷盘（图 1—1），大约是在 1745 年前后在景德镇绘制的，也是最早在中国瓷器上绘制的唐 · 吉诃德版本。这个画面上，唐 · 吉诃德被画成很怪的样子，长满胡须，身穿盔甲，手持长矛，骑在马上，右边是桑丘 · 潘沙牵着马行走在旁边，他一只手牵着马的缰绳，另一只手牵着毛驴。在小说中，桑丘是骑驴的，左边的树后面，有几个妇女在窥视，并带

着微笑的表情。这个场景的画面和法国画家查尔斯·安东尼·夸佩尔（Charles-Antoine Coypel，1695—1752）于 1714 年画的油画《戴着曼布尼诺头盔的胜利者唐·吉诃德》几乎一模一样（图 1—2）。这张油画在 1725—1731 年也被作为插图复制在西班牙小说中（图 1—3），我们不知道这件瓷器上的范本是彩色的，还是黑白的。从画面的对照上，我们看到只有桑丘的服装颜色和唐·吉诃德的披风颜色，以及后面窥视的妇女服装色彩和瓷器上不一样，其他和绘画上都差不多。唐·吉诃德的形象，以及画面上人物的神态都比较忠实地仿制原作，画面形式由西方的油画和版画改变成了略有一点体积、光影的东方形式，这让我们想起了康熙时期在宫廷任画师的郎世宁的画作，都是将西方的形式东方化的范例，这些东西都很值得我们美术史学者研究。

或许是这些东西到了欧洲以后很快被销售了，在 1745—1750 年前后，第二批订制很快就要求景德镇

图 1—1. 乾隆粉彩唐·吉诃德图盘，图片来自《瓷之韵》第 118 页

图 1—2. 戴着曼布尼诺头盔的胜利者唐·吉诃德，夸佩尔绘，图片来自《瓷之韵》第 119 页

图 1—3. 戴着曼布尼诺头盔的胜利者唐·吉诃德，图片来自《瓷之韵》第 119 页

图 2. 乾隆粉彩唐·吉诃德图盘，图片来自 *Think Pink!* 第 73 页

图 3. 乾隆粉彩唐·吉诃德图盘，图片来自 *European Scenes on Chinese Arts* 第 215 页

画工生产（图 2），对于已经画过的题材，景德镇的艺人就不那么一丝不苟地观看原作了，他们把背景的山石、树木和人物的造型感觉都出自本能地画成了中国样式。第二批订制显然简洁了很多。第二次订制，不知订了多少数量，但是 1750—1760 年前后，第三批绘制又开始了，在这件画面上中国景德镇的艺术家非常自然地将东西方艺术十分完美地整合在一起，画面的形式与其说有一些西方光影的感觉，不如说是中国艺术中的阴阳向背的手法，中国艺术家完全按照自己的意志去表现唐·吉诃德，如果说第一件瓷器还有法国画家油画中的感觉的话，到第三个订制时，油画的痕迹已完全没有了（图 3）。这是个非常有意思的过程，非常值得我们现代的学者重视。

我们无法知道当时有多少本西方文学作品在中国做了瓷器，但是现在看到的都是比较著名的著作，比如说《伊索寓言》中的故事。在美国著名收藏家霍道夫的收藏中有一件奶壶（图 4），上面画的是伊索寓言中的狼与狗的故事，写的是有一只狼已经饿得奄奄一息了，然后它碰到了一只

图 4. 乾隆粉彩狼与狗故事奶壶，图片来自 *Made in China* 第 119 页

饱食终日的狗，这个小狗看到这只饥饿的狼，非常热心地邀请它，说它的主人家里有很多的食物，请它到家里去吃食物。这只狼十分开心地同它向家中走去，在路上小狼忽然发现狗的颈脖子上有一圈印记，就问小狗是怎么回事。小狗说：“我的主人每天晚上都用一条铁链子拴住我，你很快就会习惯的。”“就是因为这个原因吗？”狼说道，“那么，再见了，我的朋友，我宁愿选择自由。”这只宁愿饿死也要自由的狼就走了。画面上的右边有一个小房子，左边是一些树木，后面是山景，树林和大自然的远山代表着自由的环境，而人造的房子则代表人为的禁锢。这可能是根据 1666 年在伦敦出版的《伊索寓言》中的插图绘制的，原作画家是弗朗西斯·巴洛（Francis Barlow）。奶壶上采取的是迈森纹饰的开光样式。

从 1740 年到 1770 年，有大量的希腊神话故事拿到中国来绘制，其中订制得比较多的是帕里斯审判（Judgement

of Paris）。例如这件收藏于美国温特图尔博物馆的盘子（图 5），盘子边沿有一圈贝壳卷叶边饰，中央画着一个男人坐在树旁，在两位女性和一个小孩的注视下将金苹果递给另一位女性，旁边还有一只休息的狗和一只昂首阔步的孔雀，表现的是特洛伊末代国王普里阿摩斯的儿子帕里斯犯下致命的错误。希腊神话中，英雄珀琉斯与海洋女神忒提斯结婚时邀请了所有的神祇参加婚礼，唯独没有邀请不和女神厄里斯。恼怒的厄里斯偷偷溜到婚礼上，抛下一个写有“献给最美的人”的金苹果。天后赫拉、智慧女神雅典娜还有爱神阿芙罗狄忒为金苹果而争吵了起来，最后决定由小天使墨丘利护送三位女神，让特洛伊王子帕里斯来裁决这场纠纷。赫拉承诺让他成为一位统治者，雅典娜愿意赐予他智慧和力量，阿芙罗狄忒则许诺给他最美女人海伦的爱。帕里斯最终选择将金苹果给了阿芙罗狄忒，但这使赫拉和雅典娜蒙羞。后来在阿芙罗狄忒的帮助下，他带走了海伦，成为特洛伊战争的导火索。这一场景最有名的相关作品是雕刻家马坎托尼奥·拉蒙蒂（Marcantonio Raimondi，1470—1527/1534）的版画，创作于 1517—1520 年，仿自拉斐尔的画作。这个场景曾出现在 16 世纪的意大利马略尔卡陶瓷（Maiolica）上，应该是拉蒙蒂的版画为这件瓷器提供了灵感。

图 5. 乾隆粉彩帕里斯审判图盘，收藏于美国温特图尔博物馆

除了神话故事，当时还会将神话中的人物绘在瓷器上。希腊神话中的波塞冬是宙斯的哥哥、哈迪斯的弟弟，掌管着一切的海洋与湖泊，是海神。他的坐骑是白马驾驶的黄金战车，象征物是独眼巨人送与他的武器三叉戟，当他挥动三叉戟时能轻易地引起风暴海啸。但当象征

图 6. 乾隆青花波塞冬图盘，收藏于南昌大学

图 7. 康熙青花酒神图盘，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 40 页

他的圣兽海豚出现时，则显示出波塞冬亲切温和的一面，海洋将平静下来。南昌大学收藏有一件绘有波塞冬的青花瓷盘（图 6），画面中他手持三叉戟，站在海豚身上。画面仿自一幅荷兰版画，可能是特洛伊战争中的一个场景。赫拉发动了一场风暴来阻止特洛伊军队的撤退，而波塞冬则在这时出现，用三叉戟平息海面。除了海神，在中国外销瓷中比较常见的还有酒神，如这件青花大盘（图 7）。画面中心有一位男子，除了头部与腰部有葡萄藤环绕外，其他都是赤裸着的。他一手执有酒杯，一手拿有葡萄，站在荷兰式的方砖地面上，周围环绕一圈缠枝葡萄纹饰。中央的画面可能是仿自荷兰的版画，而葡萄藤纹饰则应该是来自银器。希腊神话中的酒神叫作狄俄尼索斯，是古希腊人信奉的葡萄酒之神，他不仅掌握有醉人的葡萄酒，还布施欢乐与慈爱，是极有感召力的神。

007

输出自然：中国外销瓷中的山水园林

中国与欧洲由于文化的不同，人们的自然观也不一样。自然观就是对人与自然关系的一种理解。这种理解也体现在园林艺术中。园林展现了人们对理想化自然的一种要求。当人们对眼前的自然与生活不太满足时，总是希望有一个理想的地方，人们在这个地方既能与自然山川为伍，又能够自由自在地生活。

欧洲文化中的理想园林是《圣经》中的伊甸园。伊甸园是上帝创造的，也是人们心目中的天堂。所以，在西方园林中处处体现人的主宰地位。西方的园林以意大利园林为代表，几乎都是几何形的。与西方园林相反，中国园林主要是自然形态的曲线构成的，山石、树木、水域、建筑都呈自然状态组合在一起，移步易景，没有固定的观赏点，景物沿着你的脚步的前进而改变，树木都是自然状态，恰到好处地种在岸边和路旁。河水曲折蜿蜒，瀑布也是自然下落，台阶和路面都是用卵石或青砖呈自然状态上下延伸（图 1）。在西方园林中有一些固定的观赏点，树木的高低错落和形状也被修剪得十分规矩，连流水也

在石渠里规规矩矩沿一级一级的石盘等差地落下，在石盘边缘形成均匀的水帘，道路笔直地呈直角相交，上下平台的大台阶围着栏杆装饰着雕塑。

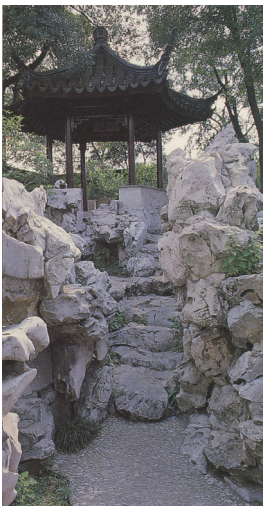

图 1–1. 中国园林，图片来自《外国造园艺术》

西方园林中有一个非常重要的派系，也就是英国的自然风致式园林，它产生于 18 世纪。18 世纪初，在法国的思想文化界里发生了两件事：第一，古典主义的衰落；第二，掀起了一股中国风，其中也包括了介绍中国的园林。这对于当时正处在欧洲古典主义边缘地段的英国来说，无疑促进了英国园林的改变。18 世纪初自然风是首先从英国新贵族和牧场农庄里发展起来的，他们大多数是辉格党人，是温和的启蒙思想家，鼓吹民主和自由，反对体现专制政体的几何园林，主张顺服自然，推广人及物的博爱之道。当时，新贵族们亲自设计，著书立说，并动手建造自然园林，这已成为一种风尚。

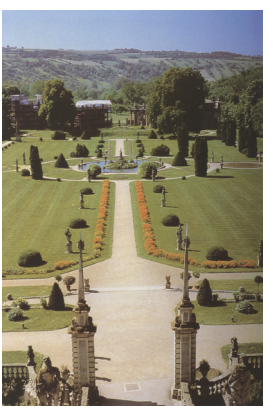

图 1–2. 西方园林，图片来自《外国造园艺术》

他们认为园林的精髓应该是：“诗人的感觉画家的眼，你在这儿隐居逍遥悠闲……”这是英国诗人麦森（William Mason）所说的话。

这已经非常接近中国园林的精髓了。

中国的园林以及体现的自然观是如何传播到欧洲的呢？中国文人在唐宋时期就非常推崇与自然融为一体的居住环境。在唐宋绘画中画家们都画了很多的山水画和在山水中的亭台楼阁。美国的苏富比拍卖

图 2. 明成化青花碗，图片来自 *Chinese Blue and White Porcelain* 第 71 页

行到了 20 世纪 50 年代尚无法给中国古代山水花鸟等绘画定价，所以，中国的自然观不是通过文人山水画传到西方的。中国人的自然观是通过瓷器中的山水纹饰传播到西方的。

在明嘉靖以前，陶瓷纹饰中都没有独立的山水纹饰，大部分山水纹饰都是在人物故事中当作配景而出现的，如成化年间的婴戏碗（图 2），前景中的假山树木，后面园林的栏杆，水边的树木和远山，等等，和明清时期的一些山水画构图已非常相似。明代民间的青花瓷中，有一些寥寥数笔的风景画纹饰，我们能找到比较早的是正德年间仿洪武的碗（图 3），碗心部分画的可能是东坡夜访赤壁的画面，寥寥数笔勾勒出一幅优美的画面，简洁的笔触很像八大山人的绘画作品。到

图 3. 明正德青花茶盘，图片来自 *Chinese Blue and White Porcelain* 第 79 页

图 4.16 世纪后半期青花山水盘，图片来自 *Kraak Porcelain* 第 77 页

图 5.17 世纪初漳州窑亭台楼阁图盘，图片来自《看图说瓷》第 154 页

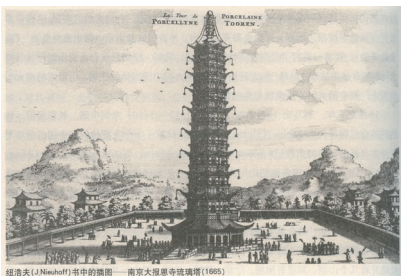
图 6. 明万历晚期青花茶盘，图片来自 *Chinese Blue and White Porcelain* 第 92 页

了嘉靖晚期和万历年早期时，独立的风景画面已经出现得比较多。这件瓷器应该是万历早期的青花风景瓷盘（图 4），它的边饰是万历开始延续了很长时间的莲花水鸟和水草的纹饰。盘心的山水画面已经具备了以后山水纹饰中的主要元素——远近的山岭和水中的倒影、亭台楼宇和宝塔、行人以及帆船、岸边的垂柳、松树等。这件瓷器上面的山树和塔的画法与早期外销瓷漳州瓷器中仙山琼阁纹饰的画法一样（图 5）。到万历晚期青花瓷中的山水画已经比较成熟了。勾线和渲染的手法已经有崇祯、康熙时期的痕迹。如这件生产于万历年间的青花瓷盘从前景中的山石的披麻皴和宝塔及后面的树木画法来看，这时候已经把中国文人山水画中的技法运用到瓷器中来（图 6）。在这段时间里，开始出现了独立的山水画纹饰，同时也正是在这段时间，中国瓷器开始大量外销。是不是可以说因为瓷器外销的市场需要而产生了独立的山水画纹样呢？ 16 世纪，西方传教士利玛窦来到中国，在他

的《基督徒中国布教记》(Histoire de l'expedition Chrestienne en la Chine) 这本书里对中国花园做了很详细的论述，尤其是假山和楼阁，和他同来的金尼阁（Nicolas Trigault）神父则给了欧洲人一个花园的新概念，并第一次把“塔”也纳入到概念中来。欧洲传教士和商人对中国园林及自然风景的强烈兴趣，是否也促使中国瓷器产生并发展了山水纹饰呢？在这个纹饰中，自然山川树木和亭台楼阁以及假山石和塔都是不可缺少的元素，这些也都是那些来中国的传教士和欧洲商人们书信及游记中最重视的内容。

中国人独特的自然观吸引了欧洲人的关注，由于外销的需要而产生并逐步完善了中国瓷器中的山水纹样。荷兰东印度公司在 1655 年派了一个使节团到北京，随员纽霍夫写了一本详尽的见闻记录，在欧洲主要国家都有翻译，流传很广，在他的这本书里对皇宫和园林建筑都有着非常详细的报道。其中非常有价值的是数量众多的精美插图，第一次从欧洲人的角度以精美的绘画相当准确地刻画了中国的园林、村庄和自然山水。这些在西方引起很大的反响，在后面的著作中都有提到。南京大报恩寺的琉璃塔 (1665) 就是这本书里的插图（图 7）。非常有意思的是书中有着很详细的关于假山的描绘，然而这一次与以前不同的是有着刻画假山的插图（图 8），插图上巨大怪诞的假山显然对欧洲人的印象非常深刻，以至于在欧洲仿中国的自然山水园林纹饰中假山的造型就是这种样子。

随后，耶稣会的安文思也写了一本《中华新记》，路

纽浩夫(J.Nieuhoff)书中的插图——南京大报恩寺琉璃塔(1665)

图 7. 南京大报恩寺琉璃塔，图片来自《外国造园艺术》第 260 页

图 8. 假山造型图，图片来自《外国造园艺术》第 263 页

易十四派来的耶稣会士李明（Louise le Comte）写了《中国现状新志》(Nouveaux memoires sur l'etat present de la Chine,1796）。这时候许多外国人在中国或出入皇宫或到各地传教，非常熟悉中国的情况，他们的所见所闻都以论著或书信的方式传到西方，并在 1688 年由德国纽伦堡出版了《东西印度及中国游乐园和宫廷园林》（East-and West-Indian and Likewise Chinese Pleasure -and State-Garden) 这样一本专著，也就是说中国的园林艺术在西方已经引起了广泛的关注。

从万历以后到康熙早期也就是过渡期这段时间里，外销的纹饰依然是以克拉克纹饰为主，到崇祯以后构图样式更加丰富起来。这段时间的自然山水庭院花鸟动物的纹样更为丰富而且刻画越来越细致，过渡期的独立山水园林纹饰非常的多，而且构图日趋成熟，大部分山水纹饰来自徽州版画的构图。在明末清初的时候，如陈洪绶等许多文人画家加入了刻制版画的行列，在他们的参与下，许多版画有着文人画大师的影子，文人士大夫的雅文化和陶瓷的俗文化在

图 9. 万历花卉人物纹饰大盘，约 1600 年

图 10. 代尔夫特山水人物大盘，约 1630 年

这里得到很好的融合。

万历晚期西方陶瓷业开始仿制中国山水园林纹饰，经过了前一段时间的文化输入，中国山水纹饰也日趋成熟，西方人对中国园林和山水画面所传达的自然观也有了一些了解，西方人由追逐和仰慕，到开始了模仿。这是中国万历年间的一个折沿盘（图 9），边饰上画着渔樵耕读和郁金香的纹饰，中心画面是一个人坐在一座园林亭院建筑外面。这件是荷兰代尔夫特山水人物的大盘（图 10），边饰中也是郁金香画面加上四个坐着的人物，中心也是一个人坐在园林庭院外面的画面。虽然我们没有找到完全一样的中国瓷器画面，但是这两件瓷器的构图样式和绘画手法基本上一致，这时候大量的西方瓷器仿中国山水园林花卉纹饰。这件瓷盘显然是被动地模仿中国庭院画面，从人物的手法尤其是左边亭子栏杆的画法可以看出，当时的西方透视和写实的绘画已经非常成熟；但由于是被动地模仿，左边的亭子栏杆以及栏杆里的花卉就画得比较奇怪。

1662—1683 年，康熙实行了 20 年的海禁，在海禁结束

图 11. 康熙青花仕女春水照影盘，图片来自《它们曾经征服了世界》第 149 页

图 12. 仿康熙人物纹盘，约 1700 年

以后，外销瓷又从日本转到景德镇生产。这时，中国青花及五彩山水建筑纹饰更加丰富。西方一方面延续着仿制克拉克纹饰（图 11），另一方面依然快速地仿制中国解禁以后的山水建筑和花鸟画面。1690 年前后，有一个青花边饰是这个时期的流行样式，在锦地纹饰中有四个小开光，而中心画面则是一个大的或人物或风景建筑等画面，在西方瓷器中很快便加以模仿，如这件产于 1700 年的荷兰代尔夫特青花盘（图 12）。从 1683—1722 年之间的中国民窑纹饰中出现了大量生动活泼的山水风景建筑的纹样，不仅用在外销瓷，也被大量地用在中国民间百姓生活中。这些生动活泼的纹样几乎在数年内就被西方瓷厂仿效生产，几乎就是完全仿效康熙时期民窑的青花纹饰。

康熙五彩瓷具有很高的艺术水平，西方各瓷厂纷纷加以仿效。如这件产于代尔夫特的 18 世纪早期的大罐（图 13），我们从中可以看出荷兰代尔夫特模仿康熙瓷器已经达到了很高的水平。西方学习中国纹饰经历了一个从崇拜到模仿再到改造然后融合，最后抛弃这样一个过程。康熙

图 13. 代尔夫特五彩大罐，18 世纪早期，图片来自 *Delftware* 第 87 页

晚期西方纹饰中就出现了改造和融合中国纹饰的瓷器纹样，如这件产于 1720 年的代尔夫特纹饰瓷盘（图 14），中间是加以改造过的中国花瓶杂宝纹样，其余都是西方纹饰。

康熙晚期中国外销瓷流行了一段时间的伊万里风格瓷，西方造瓷业对其进行了同样手法的仿制。在这件瓷器中大丽菊和鸟比较图案化（图 15），其中大丽菊的造型在中国外销伊万里风格瓷中经常出现。这种图案化小鸟的画法在中国瓷器中较为少见。康熙五彩瓷中，完全中国传统绘画手法的山水画比较多（图 16），这一类的画面西方仿制有一定的难度，所以在欧洲各瓷区仿制较少。

雍正早期，五彩和粉彩混用大约有 10 年时间，在康熙晚期和雍正早期的五彩山水画中，绝大部分采取中国传统手法的绘画（图 17）；到雍正中晚期，就出现了类似西湖风景的山水画盘（图 18），

图 14. 代尔夫特五彩博古花瓶图盘，约 1720 年，图片来自 *Delftware* 第 89 页

图 15. 荷兰伊万里风格大罐，图片来自 *Delft Ceramics at the Philadelphia Museum of Art* 第 20 页

图 16. 康熙五彩桃花源记盘，图片来自《上海博物馆与英国巴特勒家族所藏——十七世纪景德镇瓷器》第 303 页

完全中国绘画技法的瓷器纹样令西方人特别喜欢，但他们难以模仿，所以，这类瓷器被大量地卖到欧洲，并且在许多定制的瓷器上选用了这些纹饰。

中国传统水墨山水画主要是表现文人士大夫的思想情趣，与民间百姓的俗文化截然不同。在雍正以前，中国的陶瓷中很少出现黑色的画面，由于西方纹章瓷订单中的黑色的出现，加上 18 世纪中期大量

图 17. 雍正粉彩山水盘，收藏于南昌大学博物馆

图 18. 乾隆粉彩山水茶盘，收藏于南昌大学博物馆

图 19. 雍正墨彩描金山水盘，收藏于南昌大学博物馆

的西方版画拿到中国瓷器上仿制，所以雍正时期山水瓷画还有一个贡献就是出现了黑白山水画面（图 19），这些完全中国式的纹饰和中国纹样中的高端产品一样，仿制有一定的难度，所以完全一样的模仿很少在西方看到。荷兰生产于 18 世纪早期的陶砖（图 20），虽然画的是西方的海景城堡、海景渔船，但是，绘画的手法则基本上是中国式的。这个产于 1730 年意大利的西方风景彩陶盘（图 21）完全是西方的风景画面，但从其构图结构到绘图手法都明显是中国式的。

图 20. 荷兰山水纹陶砖，约 1710 年

乾隆时期开始，风景画面更加丰富多彩。在乾隆早期，描绘西湖风景和南昌城（图 22）等地方风貌的画面在外销瓷中出现。在外销瓷风景画面中青花占着一个主导地位，1760 年以前，青花风景画都画得比较生动而深入，构图也丰富多彩，许多画面参照中国文人

图 21. 意大利西洋风景彩盘，约 1730 年

图 22. 乾隆镂空青花楼阁山水纹花口长圆盘，图片来自《它们曾经征服了世界》第 134 页

图 23. 乾隆青花普罗科特家族纹章瓷，作者收藏

山水或建筑界画，构图样式都十分丰富；到乾隆中晚期以后，画面就接近图案化。早期的图案化风景约在 1750 年前后出现，如这件据考证很有可能是苏格兰普罗科特（Proctor）家族订制的纹章瓷就是于 1740 年订制的（图 23），其山水、建筑中的图案格式化的倾向十分明显。这种越来越图案化的趋向，一是因为西方设计的介入，如菲茨休边饰用在青花风景纹饰中；二是由于外销数量过于庞大，对于绘画的规范性要求十分强烈所致。这也是西方市场逐渐对中国纹饰不满足到改变的需求所致。在粉彩风景中，有一个比较典型的纹样，延续了几十年的时间。这个纹样的原型似乎来自杭州西湖，早期纹样并不规范。这件瓷器中的粉彩风景结构延续了乾隆早期青花瓷中的构图（图 24），到了 1780 年前后，出现了规范性的构图样式（图 25）。十几年

后，边饰上就出现了八仙的纹样(图26)，再后来，在八仙边饰中加进了王母娘娘的图案。

19世纪早期，从嘉靖一直到道光，风景纹饰基本延续着乾隆晚期的样式，画得比较死板，缺少层次。然而这种大量用于外销上的纹饰及画法，由于外销数量的急剧减少，而被大量地销售于国内，中国风景及建筑瓷器画面，由于外销的刺激而产生，中间经过了一段由传统中国绘画手法向西方纹饰结合及图案化手法的演变过程。到19世纪中期，这种图案化手法的瓷器被大量地销往国内，如这件瓷器是江西抚州地区出土的殉葬品（图27），后面的记录标明是道光年间的。而在18世纪晚期以后，西方的风景花卉的画面已经出现非常成熟的中西混合绘画的纹饰。这种纹饰与同时期的中国南京瓷水平已经极为接近，甚至超越了中国景德镇的绘画水平。这些都是英国18世纪晚期和19世纪早期的青花瓷（图28），大约在1790—1810年。其中，

图24. 乾隆粉彩人间美景盘，收藏于南昌大学博物馆

图25. 乾隆粉彩人间美景盘，收藏于南昌大学博物馆

图26. 嘉庆粉彩人间美景盘，收藏于南昌大学博物馆

图 27.19 世纪青花花卉瓷盘，收藏于南昌大学博物馆

图 28–1. 英国山水纹盘，约 1810 年

图 28–2. 英国风景山水纹盘，约 1810 年

图 28–3. 英国西洋风景图盘，约 1810 年

我们可以看出，中西方混合的手法和纹饰已经十分成熟。虽然我们能够看出其中哪些手法是中国的，哪些是西方的，但是，由于它们完美的组合，使得这些纹饰一直使用至今，当今的欧洲人已经完全把这些纹样当作他们自己的传统。而在 19 世纪，中国开始出现了一些西方建筑，中国的国力远没有以前强盛，在瓷器上也能反映出崇洋的趋向。

008

外销瓷中的烟叶纹

图 1. 古埃及壁画，作者拍摄

古希腊时期人们在关注人文文化的同时也不忘了解大自然的植物，那时候希腊人写了一本《植物的历史》，可是到了中世纪，整个欧洲世界人们心里只有上帝，没有谁去关心这些花花草草。但是在中东地区的人们，那时也许对上帝就不是那么的诚惶诚恐，还是会去关注这些漂亮的花草植物。在 11 世纪，当时一位巴格达医师伊本·巴特兰（Ibn Butlān）编写了《植物志（Historia Plantarum）》，这是一本自然百科全书式的书籍，介绍了动物、植物和矿物，以及其药用价值，其中还带有一些植物的绘图。其实远在古埃及的壁画上面（图 1），就有许多动物和植物的精细图画，那些鸟和植物的品种、特征都画得非常清楚，乃至于我们现在都能够看出它是哪一类植物和鸟类动物等。

图 2. 彩色植物科学画，图片来自 *Tobacco Leaf and Pseudo* 第 25 页

文艺复兴时，人们在关心人文文化复兴的同时，也关注到了地理上的这些花花草草。尤其是大航海时代，人们远航探索新的世界，到了一些陌生的地方，看到了许多与熟悉的家乡不同的植物花草以及动物的品种，于是，这些人就把这些新的植物和动物都带回了家乡，随行的如果有画家，也会把一些植物绘成画（图 2），于是一门新的学科，也就是植物学开始兴起，许多画家开始画各种不同的植物。在洛可可时期，欧洲的家庭装饰，从墙上的挂画，到植物的绣品，甚至连家具上面都有各种植物的绘画，没人不喜欢这些漂亮的花草，在中国外销瓷的纹饰中，最多的也是花鸟纹饰。

烟叶瓷是西方拿到中国来绘制瓷器上的一种花鸟纹饰，这种纹饰大量在景德镇绘制生产是在 1765 年到 1795 年之间，后来到 19 世纪上半叶也有一些绘制，这种纹饰是谁设计的，没人知道，从哪儿来的，有几种说法。有的说是来自印度，有的说是来自巴西，但是后来 19 世纪的时候大量地生产销往中国的烟叶和鸦片，是在印度。叫烟叶瓷的这种纹样，其实就是因为它的纹饰上有一个大叶子，这个大叶子是不是就是烟叶，不能确定，虽然烟叶也是一个大叶子（图 3），上面的主要花卉并没有提炼鸦片的罂粟花，这种纹饰其实把当时人们喜欢的几种花卉都放在了上面。如果说主要纹饰的流行是 1765 年以后，那么在康熙晚期、雍正早期，就已经有了烟叶瓷的出现。

我在佳士得拍卖行买到了一些康熙晚期和雍正早期的十分精美的伊万里样式烟叶瓷大盘（图 4），其中最主要的一个标志是那种大叶子和烟叶纹饰中的花卉，其中有一些菊花和牡丹等装饰方式是中国的，

图 3—1. 乾隆粉彩烟叶瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

但是大叶子和一种像西蕃莲纹样的花卉无疑是由西方来的。还有一些比较明显的伊万里纹饰大盘，其中的花卉和烟叶瓷的花卉基本上一致（图 5），这些也说明烟叶纹饰在康熙晚期、雍正早期就有了一个雏形。

中国对瓷器的研究和西方的研究方式有一些微小的区别，其中最主要的是中国学者依赖于眼学，他们看一件瓷器主要是看纹饰的年代记录，釉色和胎的时代特征，而西方学者比较多的是依赖于历史资料的记录和学者研究的成果。比如我买到了一件烟叶瓷，画工十分精美，胎和釉色都具有雍正时期的特征，我把这件瓷器定在雍正晚期或乾隆早期，可是在西方学者的研究书籍中，却把这件瓷器定在了 1770 年以后。从瓷质和画工的精细程度以及釉色综合来看，这件瓷器绝没有可能是乾隆中期以后（图 6）。他们依据文献的记录断代，应该不会有错，但是文献记录的可靠性也同样值得怀疑。所以说，

图 3—2. 烟叶，作者拍摄

图 4. 雍正粉彩烟叶瓷盘，作者收藏

图 5. 雍正青花矾红描金烟叶盘，收藏于南昌大学博物馆

图 6. 雍正粉彩烟叶盘，收藏于南昌大学

图 7—1. 乾隆西蕃莲烟叶盘，作者收藏

图 7—2. 西蕃莲花

烟叶瓷的早期，我认为不一定是在 1765 年开始的，应该是更早，只是到 1765 年大量地被生产而已。

烟叶瓷大概有多种样式，但它有一些基本的图形，其中最重要的部分是西蕃莲花卉纹饰，我比较有幸买到了特别少见的一朵西蕃莲花卉图饰的瓷盘（图 7）。这件瓷器是八角形瓷盘，它应该是流行于 1755—1770 年前后，上面有着两片大叶子和一朵巨大的西蕃莲，其他的周围点缀着一些小花小叶作为装饰，我们从西蕃莲花卉可以看到古代的人们从现实生活的花卉纹饰中，精简变形，抓住花卉的主要特征，这个对我们学习图案专业的学生来说，也是一个很好的花卉变形教材。

主要流行于 1765 年前后的烟叶瓷纹饰，有一种基本的类型以及延伸变体的纹饰，不少的变体是因为相对应的市场需求，当时的外销瓷贸易范围涵盖了几乎包括亚洲、北美、南美、欧洲等大半个世界，因此各个地方的习惯喜好不同，甚至包括对色彩的审美都不一样，因此在销售不同的国家的时候，必须将纹饰及其色彩做一些改变，因此，烟叶瓷纹饰从它的基本型，延伸出了许多的几何纹饰，并

图 8. 木槿花局部图，图片来自 *Tabacco Leaf and Pseudo* 第 33 页

且和一些动物或人相结合。

如果尝试给烟叶瓷纹饰进行分类，大致可以分为以下几个题材：花卉、树叶、水果、圆形纹饰、动物、人物和山水风景。每个题材都包括有不同的元素，每件瓷器会涉及几个题材，甚至是全部的题材。烟叶瓷纹饰的布局是十分自由的，没有中心，题材也都呈不对称的分散状态。在一些瓷器上，边缘的题材分布甚至是没有组织或规则的。但是这并不是说画面的布局是杂乱随意的，而是出于画面平衡感和色彩的考量。在花卉题材中比较常见的有木槿花（图 8），是烟叶瓷中主要的花卉纹饰。欧洲现在的木槿花花前端不尖、少褶，和瓷器上的略有不同。瓷器上的木槿有时绘制的是饱满的造型，用比较明亮的粉色、黄色等颜色，花心处有几层。有时花瓣逐渐收缩，成尖状，中心处有几根花蕊伸出，同样十分精美。有时木槿花画得小一些，成簇出现，花瓣比较尖，中心有时有花蕊，颜色变化也少些。还有一种比较常见的花卉是罂粟花，一般是和木槿花相伴出现，画得也比较精致。有时瓷器上还会画一些小花，装饰空白的地方或是边缘部分。树叶题材的纹饰画得同样是充满生机，有时也会用更为强烈的画法，会采用釉下蓝、浅绿、

深绿、粉色、黄色等颜色。一些月桂树叶和其他叶子的纹理画得十分清晰（图 9），有一个主茎，两边延伸出其他的脉络，叶子边缘有时还会有弧度。这样的叶子颜色是深蓝、绿色、棕色等单色，脉络纹理用一些对比鲜明的颜色，如红色、黄色、金色等。盘盏、杯子、茶罐、茶壶上有时会装饰常春藤或是葡萄藤枝叶，藤蔓上用金勾勒，这样的纹饰还出现在 19 世纪时的斯波德陶瓷上。莲花（荷花）是纯洁和完美的象征，也是夏天的象征，烟叶瓷中的莲叶呈圆形，浮在水面。但是早期画莲叶是贝壳样的，做小舟用，上面会站一位年轻的女子（图 10）。除了这些之外，树叶纹饰中还会出现中国卷心菜叶、亚洲常见的竹子等。烟叶瓷中的水果题材中主要是石榴和一些圆形纹饰（图 11）。石榴象征着丰饶与生产力，会和其他多种子的水果一起被当作结婚礼物。瓷器上的石榴经常用红色绘制，有时果皮开裂，

图 9. 月桂叶局部图，图片来自 *Tabacco Leaf and Pseudo* 第 43 页

图 10. 乾隆粉彩烟叶仕女纹盐缸，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 127 页

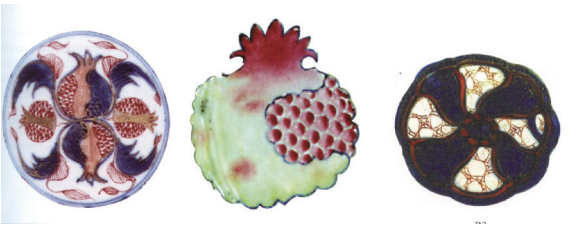

图 11. 石榴和圆形纹饰局部图，图片来自 *Tabacco Leaf and Pseudo* 第 45 页

图 12. 动物纹饰局部图，图片来自 *Tabacco Leaf and Pseudo* 第 51 页

露出一部分果实。圆形纹饰可能是石榴的一个切面，圆形里有多个叶瓣，边缘有时绘制得比较精致，很像是从水果表面切开，从中心放射状地分为几层和多个部分。有时纹饰画得大些，有时画得小些，有时两个会连在一起。每个这样的圆形纹饰有一到四五种颜色，被绘成不规则纹理的部分可能代表着石榴籽，也会比较特别地呈现出渐变的样子。还有一种圆环或半环纹饰，是两个环交叉的，被当作点缀大量用在烟叶瓷上。而烟叶瓷中的动物一般是当作装饰，使画面更具生命力，有鸭子、鸡、凤凰、松鼠等（图 12）。

烟叶瓷是外销纹饰中最著名的一种植物纹饰，更多的植物纹饰都是中国样式的，伊万里风格的日本样式植物图案其实也是从中国演变而来的，而只有烟叶瓷是最典型的西方设计的植物纹饰。英国东印度公司文官菲茨休设计的“菲茨休”纹饰，也是在中国花卉图案的基础上，加以变化，因此整个外销瓷中，由西方设计的植物纹饰只有烟叶瓷。

图 13. 乾隆粉彩蓬皮杜夫人设计瓷汤盆，收藏于美国温特图尔博物馆

当然还有一些绘制量很小的西方设计花卉植物纹饰，其中特别著名的就是蓬皮杜夫人瓷，蓬皮杜夫人是法国艺术最重要的赞助者，也是洛可可艺术的倡导人，她在植物纹饰上做过一些设计，其中参照了中国的花卉和金鱼纹饰，蓬皮杜夫人的设计被用在了中国外销瓷上，有的甚至还用在了西方建筑雕刻纹饰上，这个设计非常漂亮，可以说是西方设计的植物纹饰中最漂亮的一种（图 13）。汤盆主体和盖上各用五彩绘有四组纹饰——两组是被花卉枝蔓包围的戴着皇冠的鹰，两组是被花卉果实包围的戴着皇冠的鱼。这样的装饰被认为有着特别的含义，是为法国市场而绘制的。这样的图案标志着路易十五（Louis XV）和蓬皮杜夫人（Madame de Pompadour）。蓬皮杜夫人出身卑微，在凡尔赛宫里经常被人们取笑为“鱼（poissonnades）”，这是由于她的姓氏普瓦松（Poisson）在法语中是“鱼”的意思。而这件瓷器制作肯定没有得到蓬皮杜夫人的允许，因为她在掌权后不会同意这样带有双关语的图案出现。

009

瓷器上的十三行

图 1.《伍秉鉴》，钱纳利绘，图片来自网络

广州十三行是清代专门对外贸易的商行，也是 1758 年一口通商以后政府指定专营对外贸易的垄断机构，也称为“洋行”，是一个官营的对外贸易机构，然而与我们现在的国有企业大不相同，这些十三行的行商虽然身穿官服，但并不是像现在的国有企业的老板那样，仅拿个工资，而是富可敌国的大富豪。其中一位非常富有的行商伍秉鉴专营英国和美国的贸易（图 1），商名浩官。他拥有的资产超过 2800 万银两，比清政府一年财政收入的 1/3 还要多，在 19 世纪早期，当时美国最有钱的人也只有 700 万元的资产。

图 2. 广州城，图片来自《〈荷使访中国记〉研究》

这些跨越中外的商贸与中国官场的行商是什么时候产生的，还没有确切的记录。1514 年，葡萄牙人来到中国，当时要与中国贸易，就有许多的中国人为他们采办，从食物到贸易货品，以及介绍官吏、中间商，外商也知道这些中间商的重要，他们一方面从中国的商人中培植对他们有利的商人，另外一方面他们也把这种商行改造成自己的贸易工具，久而久之，这些商人在外国公司与中国官员中间周旋，并发展壮大。在清早期，荷兰使臣前往中国时，画家团员尼霍夫画的广州珠江风貌一画中，就能看出当时商贸和行商建筑的繁荣景象（图 2）。开始时他们贿赂官员，所以历朝历代广东商场都是贪腐的重地，同时也是为政府税收的巨额来源。随着这一对外贸易的官营性质，这些大行商同时也具有了官方的地位，由于这种特定的时代而造就了行商的特殊性。在 1703 年，由十三位行商开始依靠政府给予的特权，垄断了整个广州的对外贸易，最初是官方特定的一位外贸经纪人，此人四成银两入官，包揽了对外贸易的大权，在我们现在说来就叫作“特权买办”。后来

图 3. 十三行大火，1833—1837 年，油画，图片来自 *The Hongs of Canton* 155 页

由发展壮大的几个行商联合起来成立了一个团体，叫作“公行”。1720 年 11 月 26 日，公行的众商定下了十三条行规，第一条就是要仰沐皇恩，然后是必须遵守行规，再就是中外商家一视同仁，尤其对于主要的贸易内容，比如手工艺品还有瓷器，特别是古瓷，是不能自行贩卖的，还有利润巨大的茶叶等，都有具体的规定，而且规定外国商行卸货和装货的合同，签订时要先交预付款，以及各个行所占的股份等。在鸦片战争前，广州官府特营的对外商行，虽然号称“十三行”，但严格来讲，并不是只有 13 个商行，而前面所说的 1702 年成立的公行到第二年也被两广总督废止了。1760 年，洋行潘振成等九家商行联合向海关请求成立公行。该公行具有一关一商的职能，一直到 1782 年，公行的制度才确定下来。19 世纪的《南京条约》规定了五口通商，废止了十三行对外贸易的垄断特权，十三行于是开始逐渐没落。到咸丰六年（1856），一场大火烧毁了十三行（图 3），使得著名的十三行成为历史，遗址位置在广州城现在的沙面附近。

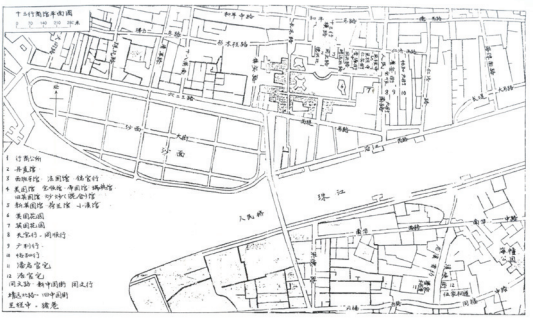

图 4. 十三行商馆平面图，图片来自《广东十三行与早期中西关系》图 23

十三行确实有 13 个富有的商行，十三行也是洋行，是外国人在中国的一个贸易部门，但是不完全像后来的租界一样，享有独立的治外法权，除了少数中国政府允许的特别外商可以在这里办公之外，一般的外国船员是不能上岸的。到 1748 年，只有八家商行，后来增加到十三家（图 4）。在洋行内主要是西方各公司的办事处，而与这些公司相对接的是中国的行商，每个洋行都有一位中国商人代为管理，西方商人被允许住在行商建筑里的二到三层的公寓里，一层是库房和办事处，商行被栏杆围了起来，前面保留了一个广场，邻近十三行的街是十三行街（也叫同文街，图 5），这些街道上全是专门卖给外国人的中国商品零售店。十三行的每一个洋行都有一位中国行商和它相对应，皇帝任命户部官员对贸易商品进行管理和征税，官员还会监督

图 5. 同文街，拉维涅作，19 世纪前期，图片来自《广东十三行与早期中西关系》图 17

图 6. 清代外销画，收藏于南昌大学博物馆

贸易的有序进行，并帮助行商解决一些与政府有关的问题，他们代表政府与商人联系，但是那些行商也是具有官职的，这种关系有一点搞不清楚。因此我们在许多的外销瓷中看到头戴满清官员的顶戴、身着官服的商人，与洋人进行贸易，就认为洋人当时是直接与满清政府贸易，其实是不对的。因为西方商人不被允许与满清政府直接联系，每一个国家的贸易都有与之相对应的行商来接洽。进入 18 世纪中期以后，广州的黄埔码头以及行商聚集的地方，逐渐地成为一道亮丽的风景线。中国人对那里的各种衣着打扮的西方男女和各种西洋货物比较有兴趣，西方人对中国的各种风俗以及当时贸易场景的风貌都有意介绍给他们国内的客户。于是，在广州出现了许多的画坊，并且培养出类似于林呱这样的著名画家，还有英国画家钱纳利也长期居住在广州，为中国人和广州香港澳门等地绘画风景，这些人的作品目前都成为市场上的抢手货。于是，由于市场的需求在广州培养出了很多精于中西绘画的画家，他们也画了许多的外国人，比如英国人、荷兰人以及西方男女，并且会在画作上写上这是哪国人，他们有什么兴趣爱好，什么时候来广州，什么时候离开等（图 6）。于是，比较富有的中国家庭也都会买一些市场上的画挂在家里，比如这一张 18 世纪的油画，画着一家人在打牌，从他们的墙上挂着的一张大画就可以看出来，那是十三行的大幅油画（图 7），可见十三行在那个时候早已是画家所钟爱的绘画内容并且画作已进入了千家万户。

最早画有十三行的瓷器，究竟是什么时候，我们查不到具体的记录，但是一般来说是 1762 年前后到 1792 年前后，这 30 来年的时间。再往后就没有十分正规的绘制十三行的潘趣碗。而十三行的图画出现

图 7.《打牌》，油画，1860 年，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 44 页

图 8. 东南亚制十三行图盘，作者拍摄

图 9. 乾隆矾红十三行潘趣碗，图片来自 *La Porcelaine des Compagnies des Indes à Décor Occidental* 第 24 页

在瓷器上，一直到 20 世纪都有。新中国成立以后，很少再画十三行，但是在东南亚一带却有不少瓷器依然在画（图 8）。最早销往西方的十三行大碗据说是运往丹麦的，我们看到有一件 1765 年生产的十三行潘趣碗，是两面开光的那一种，十三行大碗分为两种，一种是两边开光的，在开光的内部画有十三行的建筑；另一种是整个碗通景都是十三行的，这个生产于 1765 年的十三行大碗，全部是矾红釉上彩绘制，画面上有五面国旗，看得比较清楚的是荷兰、英国和瑞典（图 9）。然后从 1772 年开始，在十三行大碗上出现了墨彩的行碗，这些行碗开始画得比较简单，只有 3 到 5 面国旗，后面就画得略微复杂了一些，尤其是一七八几年的画面，画得非常精细（图 10）。釉上粉彩的十三行大碗比较早的是 1775 年前后，也是开

图 10. 乾隆墨彩十三行潘趣碗，图片来自 *Treasures of Chinese Export Ceramics* 第 436 页

光形式的画面，那个时候通景的画面很少，颜色也画得没有 1785 年前后精细，但是开光的画面采取的是近景画法，十三行建筑外面和建筑上都有一些人物以及生动的动作，还画了十三行外面的一个团城景象（图 11）。1780 年以后十三行的通景大碗出现得比较多，而且越画越精细，比如这件 1783 年的大碗（图 12），上面画有六个国旗，从团城开始，一直过去到英国馆全部都画得非常仔细，从这个时候开始，画工和材料工艺等都十分成熟，尤其是 1785 年，美国建国以后在十三行设有了美国馆，而 1785 年的十三行大碗则画有七面国旗（图 13），也就是说只要看到有美国国旗的十三行潘趣碗就应该是 1785 年以后制作的。南昌大

图 11. 乾隆粉彩十三行潘趣碗，图片来自 *La Porcelaine des Compagnies des Indes à Décor Occidental* 第 27 页

图 12—1. 乾隆粉彩十三行潘趣碗，图片来自 *La Porcelaine des Compagnies des Indes à Décor Occidental* 第 25 页

图 12—2. 乾隆粉彩十三行潘趣碗，图片来自 *La Porcelaine des Compagnies des Indes à Décor Occidental* 第 26 页

学博物馆是至今国内博物馆中第一家采购到十三行大碗的，该碗应该比大英博物馆那件晚一些，有人根据这件瓷器上法国国旗的空白，就认为它可能是 1792 年法国大革命时期生产的，但是我们在前面 1783 年生产的通景大碗中发现，西班牙国旗旁边的法国国旗也是空白的，如果以空白的法国国旗作为 1792 生产的依据的话，似乎也站不住脚，但是前面那件 1783 年的大碗没有美国国旗，而南昌大学的有美国国旗，所以说南昌大学的应该晚于 1785 年，而上面那件应该早于 1785 年。

美国进入了与中国贸易的行列以后，逐步地取代了英国在瓷器贸易上的地位，虽然那时候中国与欧洲各国以及美国的各项贸易均全面展开，但是欧洲各国已经有了自己的瓷厂，而中国的瓷器质量越来越差，18 世纪晚期以后，对外瓷器贸易就主要转向了美国。当时的行商与

图 13. 乾隆粉彩十三行大碗，图片来自《瓷之韵》第 94 页

图 14. 乾隆粉彩法国纹章瓷盘，图片来自 *French and Swiss Armorials on Chinese Export Porcelain of the 18th Century* 第 162 页

西方的商人有着千丝万缕的联系，并且有些中外商人的关系非同一般，在一个法国人的家族纹章瓷上，纹章部分十分重要的“冠”，却画着一个中国行商的头像，这个人也是法国东印度公司的商人（图 14）。当时和洋行做生意的中国行商主要是潘承振、伍秉鉴、卢观恒，他们不在同一个年代，但是都是家族生意，有的名称也会变化，但是这三个行商主要和 18 世纪最大的欧洲贸易国——英国做生意，同时兼做其他国家的贸易，这个法国商人把中国行商的头像放在他们家族的纹章瓷上，证明这个行商与他们家有着十分重要的关系。比如说，19 世纪早期，有一位美国商人欠了伍秉鉴 7.2 万元银票的巨款，因而滞留在广州无法回国，伍秉鉴知道以后，满不在乎地把欠条撕碎，说账已经结清了，你想什么时候走就什么时候走好了。如此大方的行商，对那位美国商人来说，确实是一位大贵人，也许这位法国商人，也有这样的一位行商，是他的贵人，只是具体是谁我们不得而知了。

有一个潘趣碗，画着这样一个茶叶生产到外销的通景画面，从准备种植开始，直到表现英国商船沿着珠江返回

英国，结尾画着商船通过虎门驶入南海。场景来源于一幅无名画家的中国外销画。但那幅画是 1800—1820 年之间的，而这个碗则是 1765 年的，也许碗和外销画是同一个来源。在潘趣碗上画的房屋大门上方有个牌匾，上面写着“大有行”，也是非常富有的意思，可能是十三行里的“丰泰行”（图 15），“丰泰”就是富有的意思。还有描绘广州茶叶商行场景的瓷盘，一个欧洲商人和中国商人在谈生意，旁边的房间正在包装茶叶，也有工人扛着茶叶包从前面走过。还有一个碗，上面画着两个开光画面，一面是中、欧商人坐在折叠桌子两边，旁边正在包装茶叶，桌子是一种西方样式的，可见那时的广州，西方家具也是被中国人所接受的。碗的另一面画着一位英国商人，正在看着茶叶包装的各种过程，这里描绘的建筑场景很可能就在行商夷馆内，同时也表明当时的茶叶贸易对欧洲人的重要性。

长时间巨大规模的贸易，而且十三位行商面对这些不同国家来的各种商人以及许多的水手、争执与分歧，乃至于争斗是不可避免的，19 世纪初的一张画（图 16），画着洋行商人卢茂官负责的海王星（Neptune）号出现了船员与当地人争斗，并导致一位中国人死亡，从而进行审判的场景。这张画记录的是一个真实事件，1807 年 2 月 9 日，东

图 15. 乾隆粉彩茶叶生产贸易潘趣碗，图片来自 *Treasures of Chinese Export Ceramics* 第 261 页

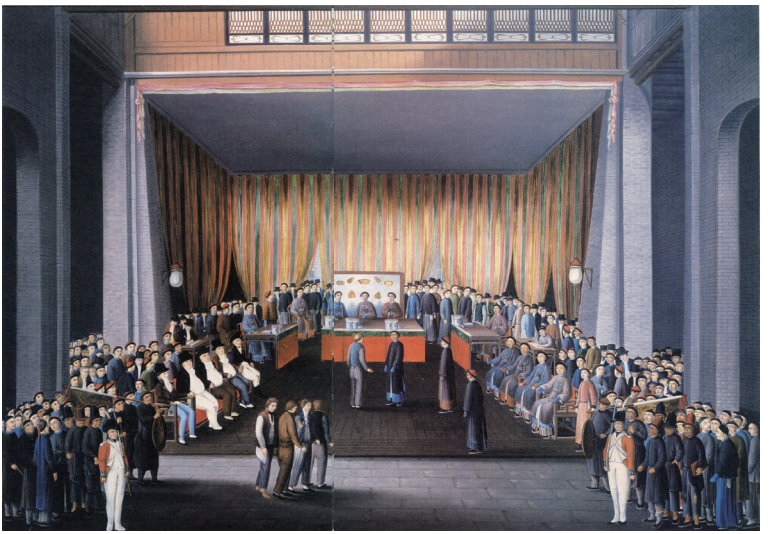

图 16. 海王星号审判图，油画，1807 年，图片来自 *The Hongs of Canton*69 页

印度公司的商船海王星号抵达广州海湾，船员们经常与当地人发生争斗，而这一次的争斗导致一位中国人不幸身亡，于是这艘英国商船被禁止出海，船上的船员也不允许下船，时间长达一个多月。然后，由十三行中外商人组成的仲裁委员会，其中有四位中国行商（坐在图画的右侧）和五位英国官员（坐在图画的左侧），还有船长和押运员，以及画了乔治·斯当东(George Stuanton,作为翻译出现在画面最左边)。审判在英国的洋行里进行，画面前景的人群中，有两位英国的卫兵，有五位船员被带到了仲裁委员会，其中一位船员被带到后面的长官面前，最后一位叫爱德华·希恩的船员被处以较少的罚款，而负责与海王星号对接的中国商人卢茂官则被罚了较多的银两，这其实是不公平的，按道理应该是审问杀人犯并起诉海王星号的船员，然而最后却只对他们罚了少量的银两，而卢茂官却成了一个替罪羊。这样做的结果好像比较符合中国人的习惯，先责备自己的责任人。这张画当时归乔治·斯当东所有，现在由英国皇家亚洲协会收藏，在英国国家海事博

物馆、美国皮博迪埃塞克斯博物馆以及温特图尔博物馆也有相似的绘画。类似这样记录中外贸易的纪实绘画很少，除了这张之外，还有记录马戛尔尼被广州总督接见的场景，以及 1827 年在广州进行的海盗的审判，其实那个所谓的海盗只是一位逃亡的印度难民。在中国的广彩瓷器上，居然画有英国使团朝见乾隆的画面（图 17）。这是一个非常珍贵的历史记录，马戛尔尼被英国女王派遣，作为女王的使臣，希望中国全面开放港口贸易，同时他的儿子乔治爵士也和父亲一起到了北京，他们这次的行程日记以及画出的随行版画是清代英国与中国贸易交流的重要记录，而斯当东则是作为该团的翻译一同前往。当他们见到乾隆时，按中国的惯例，所有使团成员都必须下跪磕头，而英国人不肯，于是有传闻说是马戛尔尼的儿子作为一个代表单膝下跪，瓷盘画的就是这个场面。乔治爵士之后成为了英国国会议员，在英国要发动对华战争，国会进行讨论时，他发表了一个演说，促成了英国的对华战争。

图 17. 乾隆粉彩英使觐见图盘，私人收藏

鸦片战争以后，随着十三行的被烧毁，以及其他口岸的打开，和西方各国在中国设立的租界，上海、青岛等地逐渐取代了广州的贸易地位，但那以后中国已经沦为半殖民地的状态，与广州的十三行贸易完全不是一回事。

010
广彩瓷器

广彩是由外销而产生的一种彩绘形式，因为地点在广州而得名。

就形式而言，只有在乾隆晚期出现、嘉道时期成形的那种特殊的织金满地锦的样式才叫广彩，成形于嘉庆、道光年间的广州，也就是18世纪末和19世纪初在广州逐步形成。

就地点而言，只要在广州绘就是广彩，那广彩就不得了啦。不仅精品迭出，而且时间提早了100年，从康熙晚期开始。

广东人都说“在广州画就叫广彩”。外地人说：“只有那种画得满天满地、金光灿灿的织金彩风格才叫广彩。”我不想加入辩论大军，各自角度不同而已，这里只讲那段广州的彩绘故事。

1682年，康熙解禁了海上贸易，港口允许通商，从1682年到1722年，康熙中后期有40年时间，有五六十个家族在中国订制了纹章瓷（图1），开始有全是青花瓷的订制，毫无疑问，那一定是在景德镇画的，后来有了一些五彩瓷或伊万里的青花五彩的样式，那应该也是在江西画的。

图 1–1. 康熙青花荷兰德平托（*De Pinto*）家族纹章瓷盘，约 1700 年，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market* 第 107 页

图 1–2. 康熙伊万里英国沃波尔（*Walpole*）家族纹章瓷盘，约 1715 年，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain* II 第 134 页

然而我们看到有一些青花瓷或五彩瓷，中间的纹章部分是珐琅彩，这是在康熙晚期才出现的。

雍正年间，据说有位叫杨快的和他的同伴曹钧两位广州人，在江西景德镇御窑做画工，因为觉得御窑厂赚钱收入太少，于是从江西回到了广州，他们从景德镇买来白胎瓷器，在广州开设作坊授徒，绘制后的瓷器专销海外。在雍正年有一件写有“岭南绘者”的花卉盘，上面印章上有个“匀”字，不知是否是曹钧（图 2）绘制。这是一件比官窑还要精美的蛋壳瓷盘，用珐琅彩精致地描着鲜艳的牡丹、玉兰和玫瑰等花卉，下面是个精美的花篮，画面阴阳向背，画得恰到好处，既有东方的物像整体感，又有西方的体积感。旁边画有佛手、寿桃等纹饰，后面是漂亮的胭脂红。比较有意思的是在左边的空白处写有四个大字“岭南绘者”，这是否就能证明这个盘子是在广州画的呢？还有一个相同的花卉盘，画得稍差些，后面写着“大清雍正

图 2–1. 雍正粉彩花卉盘，图片来自 *Think Pink!* 第 29 页

图 2–2. 雍正粉彩花卉盘，“岭南绘者”局部，图片来自 *Think Pink!* 第 29 页

图 3–1. 雍正粉彩花卉盘，图片来自 *Think Pink!* 第 27 页

图 3–2. 雍正粉彩花卉盘底款，图片来自 *Think Pink!* 第 27 页

年制”官窑款（图 3），这是官窑瓷呢，还是天高皇帝远的广州绘外销瓷？要知道广州人可是连乾隆爷都敢画的，只要能赚钱，没什么不敢的。而景德镇的工人，欧洲人要他们在瓷器上画黄色的釉彩，他们都不干（图 4），从《中国纹章瓷》这本书中我们看到，这种最高品质的蛋壳瓷胭脂水的工艺，在 1730—1735 年间订制，数量很少，这些东西是不是有在广州画的呢？

1722 年前后没有看到确切的广州画的记录，1730 年到 1735 年这

段时间广州画的记录倒是有不少。2007 年 1 月，纽约佳士得专场拍卖，整场拍美国大收藏家利奥 · 霍道夫（Leo Hodroff Collection）的收藏。他的收藏被连续拍了三年，他还向美国温特图尔博物馆捐了很多精品外销瓷。他专做厨具生意，年轻时有一次打高尔夫球，因为下雨了，赶紧躲进一个购物中心去避雨，正好进到了一个古董店，一下子被眼前的瓷器吸引住了，太漂亮了，他十分震惊：“这种美远非欧洲瓷器可比。”当他离开购物中心时，已经买了许多件中国外销瓷了，后来在著名的英国中国纹章瓷专家大卫 · 霍华德的指导下，一买就是 50 年。他的瓷器里有一件十分漂亮的“广州口岸风景”粉彩瓷盘（图 5）。我看到十分精美的白地画花纹样和广州口岸风景，十分喜欢，当时咬咬牙买了下来，回来后，安吉拉（霍华德的妻子，中国纹章瓷专家）告诉我这是“迈森”纹饰的边饰，是 1730—1735 年早先传入中国的，最早的“迈森”白花边饰没有开光，1735—1740 年间开始有了三个开光，1745 年前

图 4. 乾隆粉彩皮尼亚泰利（*Pignatelli*）家族纹章盘，作者收藏

图 5. 雍正粉彩广州口岸风景图盘，收藏于南昌大学博物馆

图 6. 乾隆粉彩班尼特 (*Bennet*) 家族纹章瓷盘，收藏于南昌大学博物馆

后有了四个开光的边饰 (图 6)。回国后，广东省博物馆的黄静老师说：这个亭子上的柱子画法是广州的广彩画 (图 7)，那么，最晚 1730 年广州画瓷器有了这种三角形交叉排线的画法，这种画法有别于景德镇的渲染法，是从西方版画中学来的。

图 7. 雍正粉彩广州口岸风景图盘局部，收藏于南昌大学博物馆

图 8. 乾隆早期瓷器店纹饰盘，作者收藏

雍正年开始，为了更好地和外国人做生意，不少精明的中国商人在广州开设瓷器店，这些店专门为了和西方人贸易而开，自己也设计一些纹饰的瓷器来卖给欧洲商人。瓷器店设计的纹饰被西方学者称为“瓷器店纹饰” (图 8)。虽然这种纹饰瓷是否在广州绘制难以考究，但根据商家追求利益最大化的原则加上在康熙晚期就有景德镇艺人到广州来开设作坊，所以，他们在广州彩绘是有可能的。还有在西方餐

图 9. 乾隆粉彩黑尔(*Hare*)家族纹章瓷盐缸，图片来自 *The Choice of the Private Trader* 第 127 页

具的订制中，如盐缸、调味瓶、香料盒，等等（图 9），这些附件瓷器是不在整套餐具制作之中的，是需要另外订制的，如 1731 年，英国商人查尔斯 · 皮尔斯（Charles Peers）订制的一套瓷器中，有 12 个调味瓶不在这套瓷器内，这些不在订单内的粉彩部分有可能是在广州绘制。既然有对外制作的瓷器作坊，就有可能是在广州绘制的。

1757 年以前，哪些在广州彩绘，哪些不是，都没有明确的证据，1757 年是一个转折点，那时乾隆皇帝谕令广州口岸一口通商，别的任何地方都不得开放港口以后，景德镇大量的釉上彩艺人来到广州，广州市一时间画坊林立。可以说没有“一口通商”，就不会有广彩。1757 年以前，中国开放福建、广东、浙江和江苏四个地区的海关，后来外商在浙江宁波一带活动频繁，大有把宁波当成第二个澳门的可能，所以乾隆皇帝以海防重地规范外商活动为理由，规定外销只能在广州进行贸易，这就是“一口通商”。

一口通商以后，在天高皇帝远的广州，出现了“满大人”纹饰。欧洲人想知道中国人长什么样子，中国官员、平民的生活怎样，家里是什么房子，怎么生活的。由此而出现了反映当代人生活的“满大人”纹饰。虽然在康熙晚期、

图 10. 康熙晚期五彩花瓶局部，图片来自 *Made in China* 第 168 页

雍正早期就有描绘满清官员的纹饰出现（图 10），但那并没有形成典型的样式。满大人纹饰样式和大量的绘制，是 1757 年以后的事。满大人样式的特点：首先是广州彩料和景德镇彩料的不同，广州的干大红和景德镇矾红不同，矽红和景德镇的胭脂水不同，都要冷一些，淡一些；茄紫色用得多；麻色用得多；金彩用得多；逐步大量地用黄色，黄色是皇帝专用色，景德镇人不太敢多用。构图的特点就是通景构图和花色开光两种构图（图 11）。

“满大人”是欧洲人对满清官员的一种称谓。中国人除了宫廷画家记录皇帝功绩和画像，以及人们为了给后人留个尊容而画像，一般是不画本朝当代人和事件的。因此，“满大人”纹饰也给我们留下了珍贵的历史资料。“满大人”纹饰有这几个内容：①合家欢图案，多在屋旁、庭院内、临水边，男女老幼尽享家庭天伦之乐，生活富裕，环境优美，让我们感到清代人活得挺滋润，这个纹饰最多（图 12）。

图 11. 乾隆粉彩贵妃醉酒盘，收藏于南昌大学博物馆

图 12. 乾隆粉彩合家欢图盘，收藏于南昌大学博物馆

图 13. 乾隆粉彩潘趣碗，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 119 页

②中外对照，在一个器型里有两三个画面，一个开光内画西方人生活，或狩猎，或聚合宴席，另一面就画中国人场景，以此来进行中西习俗的对照。有一个比较有趣的潘趣碗，一面画着西方人喝酒，只见一个个东倒西歪，杯盘狼藉，另一个画着中国官员宴席饮茶，十分规整而个个彬彬有礼（图 13）。③商贸、生活和历史的记录，比如画十三行，画中西商人谈生意，画换银子，画瓷器、茶叶是怎么生产运输的，还有中国皇帝的生活，包括国使团觐见皇帝等。有这么一个茶叶罐，一面画着欧洲商人到中国商人店里来谈生意，中国商人着官员服装，那时候大的外贸商人都有朝廷品级的官位，所以衣着官服，大家十分客气，另一个房间里坐着账房先生。这幅画面中，场面正规，西方人都戴着帽子。另一面是画生意谈成了，两人成了朋友（这

图 14. 乾隆粉彩瓷器店纹饰茶叶罐，图片来自 *A Tale of Three Cities* 第 49 页

是中国的习俗，先交朋友，后做生意），坐下来喝酒，这时帽子也脱了，衣服也随便了（图 14）。这时候，大量的画着满清官员的绘画也同时外销到西方，画贸易场面、画中国官员家庭生活，等等。

欧洲人设计和订制的瓷器，有些数量不多，就不用跋山涉水到景德镇去制作了，一般就在广州画，由于欧洲人在艺人们彩绘时可以到场观看，并随时提意见，所以，广州绘制的画面大多像西方彩绘一样，花卉有体积感，场景画面天空都要画出来，而景德镇绘画天空和水面一定是空白的（图 15）。1785 年以后，著名的英国东印度公司文官菲茨休订的“菲茨休”纹饰，有一些釉上彩部分是在广州画的（图 16），这里的绿彩和有些瓷器的褐彩、麻彩都是广州绘制的彩料。此时在嘉道年间的广彩瓷中，也出现了流行的“绿广彩”。在广州彩绘中，有一部分是珐琅彩料，大多在乾隆中期以前，后来在广彩成熟时期，在少数纹章瓷中也会使用珐琅彩。雍正到乾隆中期这段时间，有不少

图 15. 乾隆粉彩泛盘图盘，收藏于美国温特图尔博物馆

图 16. 嘉庆美国菲茨休风格纹章瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

私人订制家族纹章瓷，采用景德镇绘制的边饰，在广州用珐琅彩画纹章（图 17）。

那种“绚彩华丽，金碧辉煌”的广州织金彩（图 18），成形于嘉道年间，用景德镇的白瓷在广州加彩烘烧而成。自 1760 年以后，欧洲新古典主义的审美倾向流行，它们排斥精巧华丽的洛可可风格，而是转向简洁的样式。此时，欧洲已有了成熟的瓷器制作技术，烧制品质比中国的还要好。所以此时的欧洲市场，主要是在景德镇订制成套

图 17. 乾隆青花珐琅波特（Pott）家族纹章瓷盘，约 1740 年，图片来自 *Chinese Armorial Porcelain* II 第 132 页

图 18.19 世纪广彩人物盘，收藏于南昌大学

图 19. 乾隆广彩白菜釉瓷，私人收藏

的青花“南京”样式的餐具，在新古典主义流行以后的广州彩绘，还会出现如此繁复的“织金彩”，不能不归功于当时新兴的美国市场。北美大陆的一些土豪们喜欢金碧辉煌的瓷器，典型的美国洛克菲勒样式就是这样，多金而精致。那时的广彩也销往东南亚市场，销往东南亚市场的瓷器大红大绿的多一些。

光绪年间，广州彩绘和景德镇一样，出现了回光返照，我一位朋友在香港开古董店，他从一个藏家手里拿到一整套的白菜釉上彩餐具，十分精美，其品质直追乾隆广彩（图 19）。鸦片战争以后一直到“文革”以前，广彩还一直在生产，但广州的私人作坊在 1949 年前还存在一些，如“华荣堂”等。

011

销往美国市场的中国瓷器

中国瓷器销往北美市场是很早的事情，当时北美大部分国家是西班牙的殖民地，在墨西哥市发现了私人收藏的、绘有16世纪晚期西班牙国王菲力普二世赠予奥古斯丁修会纹章的瓷罐。从康熙到清晚期的中国瓷器在北美地区都有发现。在墨西哥城的圣哈幸托广场（Plaza de San Jacinto）有一座名为瑞斯可的喷泉（Risco Fountain），上面镶嵌着许许多多的中国瓷器，从明代到晚清广彩的都有（图1）。但是我们这篇文章主要写的是美国市场，这个市场是美国建国以后才开始，所以它是18世纪晚期，从1785年美国皇后号到达广州开始。

美国建国以后，它的航海帆船没有英国及欧洲的船那么大，欧洲的船也是三桅大帆船，重达2000多吨，上面可载1000多人，通常还需要其他的船只护航。但是美国的船没有那么大，它们的速度却比较快，一天能行驶500公里（图2）。第一次来到中国进行贸易的商船是皇后号，后面华盛顿号、费城号等先后都来到中国（图3），对于

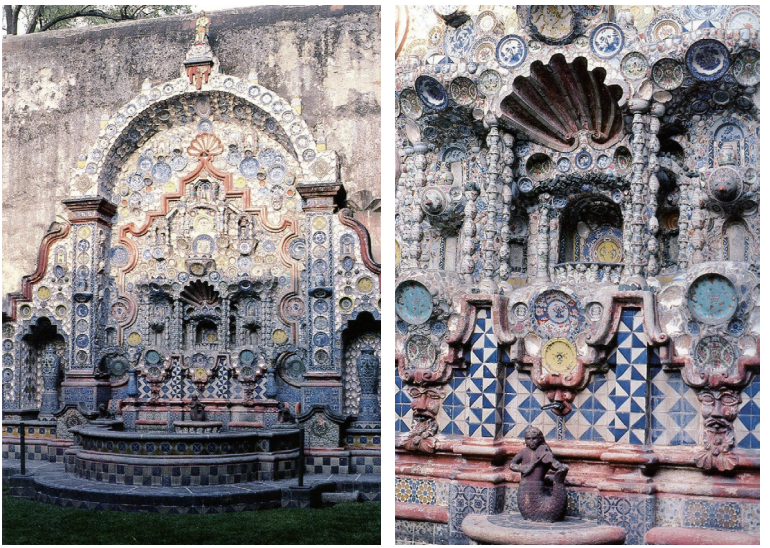

图 1. 瑞斯可喷泉，图片来自 *Chinese Export Porcelain in North America* 第 84 页

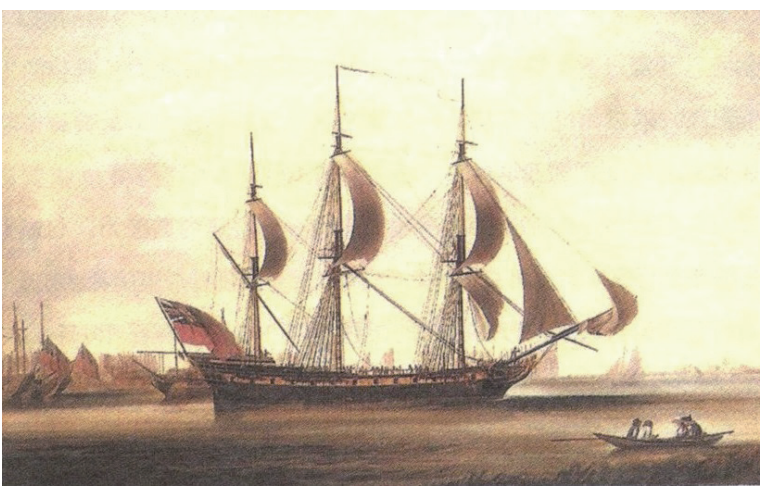

图 2. 清乾隆美国三桅帆船画

刚刚建国的美国来说，当时的经济还处在非常困难的时期，同中国贸易能使他们迅速地增加国力，因此美国特别重视与中国的贸易。美国总统华盛顿也亲自关注与中国的贸易。华盛顿总统早在建国以前就非

图 3. 乾隆粉彩华盛顿号潘趣碗，收藏于美国温特图尔博物馆

常喜欢中国瓷器，在大卫·霍华德的书中曾经介绍 18 世纪中后期，流行于欧洲的一种中国家庭合家欢的画面，与西方的家族纹章瓷结合，在一件瓷器上同时出现中西方的家庭，当时很受欧洲人欢迎，华盛顿总统也曾经购买过类似的瓷器，辛辛那提协会的纹章瓷器随皇后号回到美国以后，华盛顿总统也购买了许多。在中国瓷器上，还留下了华盛顿总统的肖像（图 4）。费城的本杰明·丘·威尔科克斯（Benjamin Chew Wilcocks，1776—1845）曾在一段时间内担任 19 世纪早期美国驻广州领事，1800—1829 年间还在澳门有房子。这一期间，他为自己和几位朋友订制了一些绘有华盛顿总统肖像的杯子。在这些杯子上，他画了乔治·华盛顿的肖像，所用样式和同时期英国利物浦杯子上的一样。肖像来自一幅版画，可能是大卫·爱德温（David Edwin）模仿吉伯特·斯图尔特（Gilbert Stuart）于 1795 年画的华盛顿肖像。版画用于 1796 年发行的华盛顿告别演讲的第一版卷首页，演讲的复本可以在威尔科克斯和其他驻广州的美国人的私人行李中找到。该杯子现收藏于美国温特图尔博物馆。

华盛顿总统退休后住在纽约州的弗农山（Mount

图 4. 嘉庆墨彩描金华盛顿肖像杯，收藏于美国温特图尔博物馆

图 5. 嘉庆粉彩弗农山开光图花瓶，收藏于美国温特图尔博物馆

Vernon），并在那里度过了他生命中最后的时光。在华盛顿去世后，为纪念他，1799 年以后，在中国订制了画有弗农山的风景画瓷器有好几个版本。在温特图尔的这件瓷器上（图 5），画着弗农山的风景开光，中间海岸上的小树林中有一座宅邸，下面的农场被篱笆和矮墙围住，里面零星地有几只动物。风景可能是来自爱德华·萨维奇（Edward Savage，1761—1817）1792 年前后的一幅油画。

当时刚成立的美利坚合众国十分的友好，他甚至订制了一件绘有代表美国形象的老鹰，其爪子上各抓着美国和清政府国旗的图案（图 6），老鹰的头上有 13 颗星星，象征着美国建国时最早的 13 个州。美国的独立战争和建国时期的《独立宣言》及其签署场面等都被画家画了下来，而且也都在中国制作了瓷器。在 19 世纪早期，在美国的装饰艺术中爱国题材的内容非常流行，《独立宣言》是其中最具代表性的。1817 年，约翰·特朗布尔（Jhon Trumbull）接受委托为美国华盛顿的国会大厦画四幅关于美国独立的

画作，有《独立宣言》《约克镇康华利投降》《伯戈因投降》和《华盛顿辞职》，后来被大量地模仿。其中《独立宣言》和《伯戈因投降》的仿作不知是通过什么渠道，送到中国瓷器艺人的手中，被当作装饰主题画在了瓷器上（图 7）。可能是来自著名的纽约柯里尔艾伍兹公司（Currier and Ives Firm），1835—1857 年间做了一些印刷品。柯里尔《独立宣言》的画作中背后墙面的装饰，在瓷器上被换成了一只飞翔的老鹰，它胸前是美国的盾牌，嘴中衔有写着“独立宣言（Declaration of Independence）”的条带（图 8）。画作底部边缘上写有“独立宣言 /7 月 4 日，1776 年”，而瓷器的鹰下也写有“1776”。但《独立宣言》还有另外一个版本，在这个版本中，人物不仅是有东方人的模样，还穿着东方式的衣服，房间也有典型的东方特征。而这里的老鹰则是移到了图景上方，“1776”移到了图景的下方。还有一个潘趣碗，上面有《伯戈因投降》图，是关于 1777 年 10 月 17 日英国陆军上将约翰·伯戈因（John Burgoyne）带着英军在约克镇向美军霍雷肖·盖茨少将投降的场景（图 9）。在柯里尔的印刷品中，这一事件中的主要人物被画在了山水风景中，右侧有帐篷和美国国旗，中央人物两边的人正在交换宝剑。但是在潘趣碗上的画面中，没有了交换宝剑的动作，英国官员的衣服上也没有了徽章，中央人物似在让两侧人握手。而代表美国的老鹰同样画在了画面

图 6. 道光粉彩美国市场瓷瓶，收藏于美国温特图尔博物馆

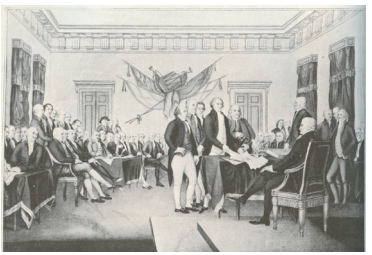

图 7–1.《独立宣言》签署，印刷品，图片来自 *China for America* 第 144 页

图 7–2.《伯戈因投降》，印刷品，图片来自 *China for America* 第 148 页

图 8. 独立宣言图杯，图片来自 *China for America* 第 145 页

图 9. 伯戈因投降图潘趣碗，图片来自 *China for America* 第 149 页

背景中，不过老鹰衔着的条带上写的则是该画的标题“The Surrender of Burgoyne”。

这些都是十分珍贵的历史资料，目前在各大拍卖行都已经很难看到，当时的美国独立前受着英国、西班牙、荷兰、法国等欧洲各国的压迫，这种欧洲各国欺压美国的情况被用喻意画的方式展现在中国的瓷器上，如这件咖啡杯上的画面（图 10），狮子和独角兽在追赶着一头鹿，上面分别写着西班牙和英国，而被追赶的鹿则代表着美国宾州的科西嘉镇，这里是美国独立战争的起源地之一。美国独立战争以后，人们非常喜爱战争与和平的题材，于是一个代表象征美国的老鹰一手拿着利箭，一手拿着橄榄枝的图案，在中国瓷器上广泛绘制，很受当时美国人欢迎（图 11）。类似这些关于美国独立战争前后的纪念画面都在中国瓷器上被永久地保留了下来。

在美国最老的 13 个州，尤其是当时英属的弗吉尼亚州发现了许

多很早的瓷器，有不少康熙时期的青花和各种日用瓷，以及残片，还有一些家族的纹章瓷。在美国独立战争以前，有很多来自英国及欧洲的贵族和富裕的家庭，搬迁到美国来，同时携带了当时十分贵重的中国瓷器。在弗吉尼亚州总督府威廉斯堡（Wiiliamsburg）挖掘出了美国独立前最后一任弗吉尼亚殖民地总督邓莫尔伯爵（Earl of Dunmore）的家族纹章瓷盘（图 12），他来自苏格兰，于 1770 被任命为纽约殖民地总督，1771 年升迁为弗吉尼亚殖民地总督，美国独立战争时，他代表英国殖民地与美国独立军进行战争，失败后于 1776 年 1 月 1 日逃回英国。欧洲有一些家庭娶了美国太太，有些家族就会搬迁到美国来，比如塞缪尔·沃恩（Samuel Vaughan）在 1747 年娶了美国波士顿的萨拉·哈洛韦尔后，就订制了一件八角盘（图 13），中心绘制了两人的联合纹章，下面写着“塞缪尔·沃恩”，箴言是“In Prudentia et Simpliceiate”，纹章仿自沃恩的版画制藏书票。

图 10. 乾隆粉彩咖啡杯，图片来自 *Chinese Export Porcelain in North America* 第 137 页

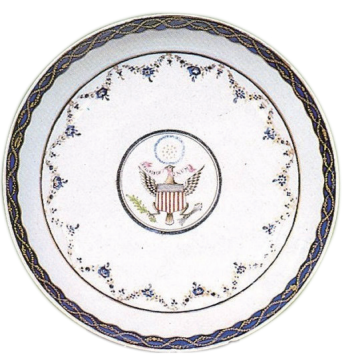

图 11. 粉彩美国纹章瓷盘，1790—1800，图片来自 *Chinese Export Porcelain in North America* 第 213 页

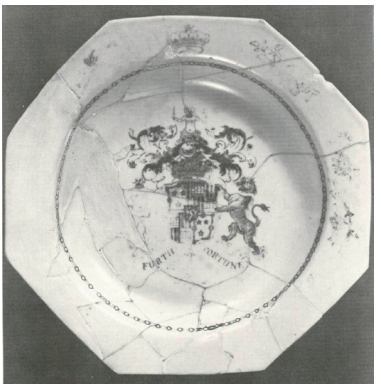

图 12. 邓莫尔纹章瓷碎片，图片来自 *China for America* 第 31 页

图 13. 墨彩搭钩沃恩夫妇纹章瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

还有自己移民到美国去的家族，比如这位英国肯特郡的商人丹尼尔·霍茨蒙登（Daniel Horsemonden）。他于 1724 年被英国伦敦中殿律师学院录取，这所学院是当时可以授予成员“巴律师”（高级律师）称号的四所律师学院之一。他于 1731 年移民美国纽约，做法官和作家，并成为曼哈顿三一教堂的教区代表长达 38 年，还是美国独立前纽约州的最后一任大法官。他最后逝于弗莱布许，那里现在是布鲁克林的一个市。这件瓷器是由他的一位亲戚约翰·霍茨蒙登从中国运来（图 14），他是一位货物管理员，也是 1721 年时英国东印度公司委员会驻广州的成员。瓷器整体是伊万里风格，并在边沿上将家族纹章重复绘制了四遍，这样的画法在 1720 年后非常少见。这么早的家族纹章瓷在美国出现，是非常少有的。

在 20 世纪初，美国的富豪洛克菲勒家族拿出了一部分其收藏的瓷器，到佳士得进行拍卖，所拍卖的瓷器均画得十分细腻而富丽堂皇，是大家没见过的中国古代瓷器，因此它被命名为“洛克菲勒”样式，该样式应该是美国独立

以后美国的富豪在中国订制的最为精美的一种样式，每一个细节包括大量的金彩都是有精细的锦地纹构成，在 19 世纪早期，中国瓷器质量已经是十分粗糙的时候，这无疑是最为精美的，以后凡是这种大量的锦地金彩开光绘制精细的瓷器，都叫作洛克菲勒瓷。

英国东印度公司的文官托马斯·菲茨休（Thomas Fitzhugh）先生在 1785 年前后设计出了一套纹饰，由四组牡丹花丛围绕着一个大的圆形图案，还结合了许多不同样式的边饰，在中国外销瓷中，于 1780 年前后出现，直至 19 世纪中期，因此也被称为“菲茨休”纹饰，共有青花、矾红、绿色、赭色釉、黄釉等品种（图 15）。由于这段时间是销往美国的贸易鼎盛期，所以菲茨休样式被大量地销往美国，并且和美国的老鹰以及家族纹章等结合起来，成为销往美国市场的主流纹饰（图 16）。

美国的许多家庭都是来自欧洲的移民，而欧洲的家族老师世代祖传的家族徽章，不仅传承有序，而且还在类似

图 14. 雍正青花粉彩霍茨蒙登家族纹章瓷盘，作者收藏

图 15–1.19 世纪前半期红釉菲茨休风格瓷盘，作者收藏

图 15–2.19 世纪前半期绿釉菲茨休风格瓷盘，作者收藏

图 16. 嘉庆绿釉菲茨休风格纹章瓷，收藏于美国温特图尔博物馆

英国纹章院这样的机构申请报批和备案。美国不可能有这种机构，而美国的家庭又希望拥有自己家族的成套瓷器，于是他们就拿一些欧洲的家族纹章瓷加以改造，写上自己家族的名称。所以，在纹章上的盾牌处用花体字写着家族名称的大部分都是这样的美国土豪。还有一个关于美国市场上的纹章瓷也比较有意思（图 17），瓮主体上的纹章属于英国莱斯利（Leslie）家族，但两侧护兽手中却各持有一面美国国旗。这样的纹章虽然有一切官方纹章的特征，但并不是官方认可的，而是为了某种情形而特别订制的。纹章的主人是英国上尉威廉·莱斯利（William Leilie），他是利文和梅尔维尔的伯爵，于 1777 年在普林斯顿战役中牺牲。在他将要死亡之际，华盛顿将军恰巧路过，并要求随行医师本杰明·拉什（Benjamin Rush）为他诊治。拉什在爱丁堡大学读书时曾受

图 17–1. 嘉靖粉彩莱斯利家族纹章瓮，图片来自 *Chinese Export Porcelain in North America* 第 169 页

图 17–2. 嘉靖粉彩莱斯利家族纹章瓮（局部），图片来自 *Chinese Export Porcelain in North America* 第 169 页

图 18. 嘉庆粉彩纽约州纹章瓷茶壶，收藏于美国温特图尔博物馆

过莱斯利父亲的照顾，便尽力医治他，但他仍是在第二天去世，美国以军事荣誉将他下葬。这件瓷器的制作时间断代为 1800 年，很可能是为了纪念威廉 · 莱斯利上尉逝世 25 周年而订制，所以护兽才会持着美国国旗。

如同康熙年间欧洲各地在中国制作城市纹章一样，美国的一些城市也在中国制作了城市纹章瓷，其中比较有名的是纽约市的纹章瓷。如这件绘有纽约纹章的茶壶（图 18），纹章主体是一个花环围绕的蓝色盾牌，冠部是一只侧立的雄鹰，两侧各有一位女士，下方悬挂着一条粉色缎带。这是 1778 年纽约州州长乔治 · 克林顿（George Clinton）时期的纽约州纹章瓷的仿品。原版里，盾牌上是一轮从山后升起的太阳，两侧的人物象征的是自由。这件瓷器上的纹章两侧则是持有天平和剑的女性，象征的是公平。还有绘有美国罗德岛州（Rhode Island）纹章的瓷盘（图 19），盘子中心是一只鹰，它一爪抓着带有锚的盾，一爪抓着小号，并衔着一条写有“我们信仰上帝（In God We Hope）”的条幅，头上有一圈呈椭圆排列的 16 颗星星。这个图案仿自罗德岛州的非官方纹章，这个纹章可

图 19. 嘉庆粉彩罗德岛纹章瓷盘，收藏于美国温特图尔博物馆

以在 1802 年 2 月至 1805 年 6 月发行的《罗德岛共和者》（Rhode-Island Republican）的报头中见到。外销瓷学者夏普确认了七批这样纹章的外销瓷订单。

乾隆晚期以后，中国外销瓷的重点转到美国市场，外销瓷的品质和内容又掀起了另外一个高潮，通常我们不太购买 19 世纪的瓷器，觉得它的质量不太好，可是销往美国的瓷器，尤其是有美国国旗和老鹰等标志，以及描绘着美国历史独立战争，和某些具有特殊意义的瓷器，都特别的贵。例如辛辛那提协会的瓷器，由于华盛顿总统写信购买，所以这些瓷器就被认为是华盛顿总统的收藏瓷器，尽管没有确凿的证据证明这些瓷器都是华盛顿收藏过，但是因为华盛顿信件中写明要求全部购买，所以在与富裕又非常爱国的美国人进行竞价购买时，就显得有些无能为力了。因此，许多 19 世纪销往美国的中国外销瓷，并不是如同 19 世纪的其他中国外销瓷一样，都十分便宜，相反它们有些非常的贵。

后记

一直想把瓷器的内容作为故事写出来，尤其是清代外销瓷的故事特别多，当出版社告诉我元、明、清都要写的时候，我第一反应就是元代和明代的故事比较难写。在中国国内的瓷器方面，讲究的是纹饰的象征含义，比较少的有故事情节，元青花中有一些历史故事画面，那也都是众所周知的，能不能写出新意，也是一个难题。明代的瓷器虽然器型端庄大方，纹饰比较中国化，但是故事内容也很少，只有清代外销瓷中太多的故事，牵涉到中外历史文化的方方面面，我只是偏向于西方的瓷器故事，因为中国瓷器纹饰大部分国人都熟悉，我也没有必要再写。因为内容太多，所以清代瓷器故事写了两卷，第一卷重点在 17 世纪，第二卷重点在 18 世纪。这一类的外销瓷故事相信对于外销瓷的收藏会有一点作用。

断断续续，这四本书写了将近大半年，这其中，我的助手黄佩蕾同学在查阅资料和翻译以及打字输入等各方面

做了大量的工作，作为一个非专业类的学生，这一项工作无疑丰富了她许多的陶瓷艺术和历史知识，同时我也注意到这本书的读者对象，大多是非陶瓷专业的一般读者，因此在编写的过程中，我也很注意征求黄佩蕾和其他同学的意见，尽量使这套书在专业与非专业之间找到一个结合点，让藏家、学者和各类读者都能从中有点收益。

由于本人平常从事绘画创作，在业余时间收藏和研究瓷器，这套丛书不免会有一些错误，敬请读者批评指正。

参考书目

1.《荷使初访中国记》研究，[荷] 包乐史、[中] 庄国土著，厦门大学出版社，1989.1

2. 艺术的故事，[英] 贡布里希著，范景中译，南宁：广西美术出版社，2008.2

3. 瓷之韵：大英博物馆、英国维多利亚与艾伯特博物馆藏瓷器精品，吕章申主编，北京：中华书局，2012.6

4. 它们曾经征服了世界：中国清代外销瓷集锦，胡雁溪，曹俭编著，中国大百科全书出版社，2010.2

5. 康熙耕织图，（清）焦秉贞绘，杭州：浙江人民美术出版社，2013.4

6.The Choice of the Private Trader: The Private Market in Chinese Export Porcelain Illustrated from the Hodroff Collection, David S. Howard, Zwemmer, 1994

7.Chinese Export Ceramics, Rose Kerr and Luisa E. Mengoni with a contribution by Ming Wilson, V&A Publishing, 2011

8.The Dutch East India Company: Expansion and Decline, Femme S. Gaastra, Walburg Pers, 2003.7

9.Kraak Porcelain : A Moment in the History of Trade, Maura Rinaldi, London: Bamboo Publishing Limited, 1989.11

10.Treasures of Chinese Export Ceramics from the Peabody Essex Museum, William S. Sargent, Yale University Press, 2012

11.Chinese Ceramics in the Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam: the Ming and Qing Dynasties, Christiaan J. A. Jrg in collaboration with Jan van

Campen, Philip Wilson Publishers Ltd, 1997.10

12.The RA Collection of Chinese Ceramics: A Collector’ s Vision, Maria Ant ó nis Pinto de Matos, Jorge Welsh Books, 2011

13.Pronk Porcelain: Porcelian after Designs by Cornelis Pronk, C. J. A. J. rg, Groninger Museum, 1980

14.Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market, Jochem Kroes, Waanders Printers, 2007

15.Chinese Armorial Porcelain Ⅱ, David Sanctuary Howard, Heirloom & Howard Limited, 2003

16.Mandarin and Menagerie: Chinese and Japanese Export Ceramic Figures, Michael Cohen and William Motley, Cohen & Cohen, 2008

17.How to Read Erotic Art, Flavio Febbao, Abrams, 2011

18.Seventeenth Century Jingdezhen Porcelain: From the Shanghai Museum and Butler Family Collections, Michael Butler and Wang Qingzheng, 2006.2

19.A Tale of Three Cities: Canton, Shanghai and Hong Kong, David S. Howard, Sotheby’s, 1997.1

20.Global by Design: Chinese Ceramics from the R. Albuquerque Collection, Jorge Welsh Research & Publishing, 2016

21.Chinese Porcelain in the Conde Collection, William R. Sargent, Ediciones EI Viso, 2014

22.Masterpieces of Chinese Export Porcelain from the Mottahedeh Collection in the Virginia Museum, David Howard and John Ayers. Sotheby Parke Bernet, 1980.5

23.Out of the Ordinary: Living with Chinese Export Porcelain, Jorge Welsh, 2014

24.Made in China : Export Porcelain from the Leo and Doris Hodroff Collection at Winterthur, Ronald W. Fuchs Ⅱ in collaboration with David S. Howard, 2005.2

25.Portugal in Porcelain from China : 500 years of trade, A. Varela Santos, Artem á gica Ida, 2007.10

26.China for the West, David Howard and John Ayers, Sotheby Parke Bernet , 1977.11

图书在版编目（CIP）数据

一瓷一故事·名家带你赏清代名瓷．二 / 余春明著．-- 南昌 ：江西美术出版社，2017.1
ISBN 978-7-5480-4639-4

Ⅰ．①一… Ⅱ．①余… Ⅲ．①瓷器(考古)－鉴赏－中国－清代 Ⅳ．①K876.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第196186号

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

出 品 人 汤 华
责任编辑 窦明月
助理编辑 滕斯钰
责任印制 张维波
封面设计 梅家强
版式设计 梅家强 林思同 先锋設計

一瓷一故事·名家带你赏清代名瓷（二）
YIHUAYIGUSHIMINGJIADAINISHANGQINGDAIMINGCI（1）
余春明 著

出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号
邮 编：330025
电 话：0791-86565819
网 址：www.jxfinearts.com
发 行：全国新华书店
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司
版 次：2017年1月第1版第1次印刷
字 数：90千字
开 本：889×1194 1/32
印 张：4.5
ISBN 978-7-5480-4639-4
定 价：32.00元

赣版权登字-06-2016-520
版权所有，侵权必究

书法的故事

《先秦两汉》

《魏晋南北朝》

《隋唐五代》

《宋元明清》

一画一故事

《读隋唐五代名画》

《读宋元名画》

《读明清名画》

一瓷一故事

《名家带你赏元代名瓷》

《名家带你赏明代名瓷》

《名家带你赏清代名瓷（一）》

《名家带你赏清代名瓷（二）》

“一瓷一故事”系列图书是一套讲述中国外销瓷背后的历史文化故事的轻阅读式读物，全套图书按照年代共分为元、明、清四本，每本内容主要讲述了该时期内，中国陶瓷史上那些著名的瓷器，在这些举世闻名的文化遗产背后，喻示着绵长的中国历史和高超工艺的积累，是这个时代的优秀代表之一。丛书试图通过这些瓷器背后与之相关的人物和故事，向读者娓娓道出中国古代陶瓷史和文化史的厚重与灿烂。

上架建议：陶瓷 理论
ISBN 978-7-5480-4639-4
9 787548 046394 >
定价：32.00 元

官方天猫二维码　官方微信二维码