

清朝山水青花瓷與巴洛克葡磚

A Porcelana da Dinastia Qing e O Azulejo Barroco

Tigela com paisagem azul em esmalte pintado com loza (Falangcai, Faience)

琺瑯彩瓷青山水碗

Azulejo da Igreja do Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Louriçal

桑蒂西莫•薩克拉門托•多•洛里薩爾修道院教堂瓷磚畫

不同時代的作品都帶有其自身的特點，是文化的體現，也是宗教或世俗權利的體現。創造過程是爲了表達思想和觀念，旨在使每件作品具有獨特且不同的含義。“Azulejo（葡磚/瓷磚）”雖詞源於阿拉伯¹，但卻是葡萄牙歷史的重要組成部分，受中國青花瓷影響，藍色成為葡磚畫面的典型色彩；而中國作為最早生產瓷器的國家，製

As obras de diferentes eras têm características próprias, representando a cultura e o poder, seja ele laico ou religioso. O processo criativo dá-se a partir da percepção com o intuito de expressar noções e ideias, com significados únicos para cada uma das obras. O azulejo é um elemento importante da história portuguesa, tendo origem árabe¹; sendo influenciado pela porcelana chinesa azul e branca, o azul passou a ser a cor típica do azulejo.

¹ Azulejo（葡磚/瓷磚）詞源於阿拉伯“al-zuleij”，意思是彩繪的石頭。

¹ A origem da palavra “azulejo” vem do árabe “al-zuleij” que significa pedra pintada.

瓷技術在明清時期達至最高。本文將比較中國清雍正時期的琺瑯彩瓷青山水碗（現時陳列於台北故宮博物院內）與桑蒂西莫·薩克拉門托·多·洛里薩爾修道院教堂內壁的瓷磚畫，探尋其中的相似性與差異性。

圖示瓷器為清雍正時期所製琺瑯彩瓷青山水碗（1723-1735）。十八世紀的同一時期，即大規模生產的時期，亦存在一座巴洛克風格的教堂——洛里薩爾修道院教堂，該時也是若昂五世統治的時期。圖示琺瑯彩瓷青山水碗及洛里薩爾教堂內壁的瓷磚畫是在藝術繁榮時期所製，體現著各自國家/地區最

突出的特點。以藍色為創作主調，工匠和藝術家們創作出這分別具有東方調性和西式風格的作品。

A China, o primeiro país a produzir porcelana, atingiu a tecnologia mais avançada de produção de porcelana na Dinastia Qing. O objetivo deste texto é fazer uma comparação entre a porcelana chinesa da Dinastia Qing (obra exposta no Museu Nacional de Taipei) e os azulejos da Igreja do Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Lourçal (Lisboa), explorando as semelhanças e diferenças entre culturas.

A porcelana: esta tigela com paisagem azul em esmalte pintado com loza foi feita durante o reinado de Yongzheng (1723-1735), o quinto imperador da Dinastia Qing. No mesmo período do século XVIII, que é um período de grande produção, e que coincidiu, em parte, com o reinado de D. João V, havia uma Igreja do Convento do Lourçal de estilo barroco. As obras foram feitas numa época próspera para a arte, representando traços típicos dos países em questão. Utilizando, principalmente, a cor azul, os artesãos e artistas criaram estas obras que acabaram por ser comuns no estilo oriental e ocidental.

與康熙時期的琺瑯彩瓷相比，雍正時期的官窯²作品，部分彩色底釉被白釉所取代，畫琺瑯人³彷彿在素白的紙或絹上作畫，無論是宮廷畫家親自執筆畫圖，或是提供畫稿讓畫匠依稿繪製，在追模文人畫書雅趣的訴求下，琺瑯彩瓷上的圖畫愈發精緻細膩，完全以比照院畫稅品為能事。此件作品侈口⁴窄唇，弧形深壁，矮圈足⁵。薄胎白釉，弧形碗壁一面以藍料做山水景致，畫中山崖石壁上由細筆描繪出來的線條，為表現陰

陽向背所暈染出來濃淡色澤，凝聚於山頭的苔點，以及溪旁的林樹、舟渚⁶、茅屋無不精細入微，大有提供觀賞之功能。另一面題寫詩句以描

Quando comparada com a cerâmica de esmalte do reinado de Kangxi (1662-1722), a cerâmica oficial² do reinado de Yongzheng, a base de algumas peças de cerâmica foi substituída por esmalte branco e os pintores de esmalte pintavam-na tal como faziam em papel ou seda. Os pintores da corte imperial pintavam e forneciam alguns rascunhos aos artesãos que os copiavam para a cerâmica. Aliás, de acordo com o procedimento de imitação da pintura elegante e caligrafia dos literatos, resultou uma técnica cada vez mais refinada e delicada, atingindo o nível de arte praticado pela “academia real de pintura”. Esta peça tem uma borda flamejante⁴ e estreita, um arco profundo e um tronco de base curta⁵. Foi pintado em esmalte branco e fino com uma paisagem em azul, em que as características das montanhas foram delineadas com pinceladas finas para trazer a sensação de volume e profundidade sugerida pelos tons variados das lavagens de pigmento; os pontos de musgo escurecem-se ainda mais nas montanhas. As árvores, os barcos⁶ e os chalés no lado do rio são todos maravilhosamente delineados e servem para os espectadores apreciarem. No outro lado do navio há uma poesia para inscrever a paisagem bela. Ao alcance da inscrição há três selos pintados a vermelha

² 官窯: 官窑是中国古代由朝廷直接控制的官办瓷窑，专烧宫廷、官府用瓷。

³ 畫琺瑯人: 琺瑯彩瓷產出稀少珍貴，凡參與製作者接記錄在案，其中比較著名的畫琺瑯人就包括來自意大利的傳教士郎世寧，郎世寧也是中國清朝時期的宮廷畫家。

⁴ 侈口: 多用于陶瓷、金属器皿，其形状一般为口沿外倾，保持里外曲线一致。

⁵ 矮圈足: 碗下層的圓圈作為底部。

² A cerâmica oficial foi controlada diretamente pela corte imperial. Servia para produzir cerâmica para a corte e funcionários.

³ A produção da cerâmica de esmalte era rara e preciosa, por isso, todos os participantes na produção ficaram registados.

⁴ É usado principalmente para cerâmica e utensílios de metal. Geralmente a borda inclina-se para fora, mantendo as curvas interna e externa consistentes.

⁵ O círculo na parte inferior da tigela serve como fundo da tigela.

畫山水，題句前後並以紅料描畫「壽如」、「山高」、「水長」三印。

這種類型的作品在中國藝術史上非常典型，因清朝是製瓷的鼎盛時期。該王朝時期作品採用了富麗堂皇的古董元素和創新風格，反映了滿族⁷試圖融入漢族⁸文化傳統所作出的努力。琺瑯彩瓷也通常代表當代西方和東方裝飾風格的融合。

而同一時期的葡萄牙，也進入了瓷磚時代。桑蒂西莫·薩克拉門托·多·洛里薩爾修道院是一座

que dizem "壽如 Shou-ru (Longevidade)", "山高 Shan-gao (Montanha alta)" e "水長 Shui-chang (Rio longo)"

Esta obra é típica na história da arte chinesa, sendo a Dinastia Qing uma época de prosperidade das porcelanas. As obras desta dinastia adotaram magníficos elementos antigos e estilos inovadores, refletindo os esforços feitos pelos Manchus⁷ a tentar encaixar-se na tradição da cultura chinesa Han⁸. As porcelanas imperiais também representam, frequentemente, uma mistura de estilos decorativos ocidentais e orientais contemporâneos.

Na mesma época, em Portugal, chegou a era dos azulejos. O Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Lourçal é um edifício do século XVIII, construído entre 1692 e 1709, tendo a igreja sido construída mais tarde, entre 1734 e 1739. O mosteiro é de estilo barroco e maneirista com as paredes totalmente revestidas de azulejos historiados atribuídos à oficina de Valentim de Almeida, um pintor que criou muitas pinturas de azulejos durante o século XVIII. A pintura neste mosteiro apresenta um conjunto de trinta e quatro painéis de azulejos constituindo quatro ciclos⁹. Os pintores possuíam coleções de estampas e de gravuras e, por vezes, os clientes apresentavam ao pintor as imagens que pretendiam ver reproduzidas. O pintor de azulejos utilizava igualmente estes modelos para fazer os motivos

⁶ 舟渚: 指船只停泊处

⁷ 滿族: 主要構成當時的統治階級

⁸ 漢族: 主要民族

⁹ Refere-se ao cais do navio

⁷ Manchus: classe dominante naquela época)

⁸ Han: o principal nacionalismo étnico

建於 1692 到 1709 年間的建築，其中的教堂建於 1734 至 1739 年間。修道院採用巴洛克風格和矯飾主義風格，牆壁全襯有歷史悠久的瓷磚，這些瓷磚來自于瓦倫蒂姆·德·阿爾梅達的工坊，這位畫家在 18 世紀創作了許多瓷磚畫。這座修道院中的這幅畫是以三十四塊瓷磚構成四個循環⁹。畫家們收藏了一些畫作和雕塑，有時客戶會向瓦倫蒂姆·德·阿爾梅達展示他們想要復刻的圖像。他還使用這些模型製作瓷磚裝飾圖案。他有時會使用他在另一位藝術家的畫作或瓷磚畫上看到的內容。瓦倫蒂姆·德·阿爾梅的藝術創造力體現在他創作場景的方式、平衡教學和藝術功能的方式以及結合背景和裝飾框架的方式，後者使他重新創造出了一個特殊的虛構維度。

該琺瑯彩瓷體現了典型的官品工藝和工匠追求完美的精神。在瓷器藝術中，畫作之後總是有一段與其的內容相關的銘文，代表著中國傳統的特殊含義。而該葡萄牙瓷磚畫，瓷磚的繪畫、雕塑和浮雕與建築形成了一個整體。這體現了保守的天主教社會的神學價值觀。使用相同的藍色和類似於繪畫的技術，同時創作了兩種截然不同的作品。在世界藝術史上，瓷器和葡磚文化相互影響，因為藝術的故事便是一個交流的過程。瓷器畫在中國多見於碗、盤子或茶壺上，而這種藝術表現形式在葡萄牙多見於教堂及宮殿的牆壁上。

decorativos dos painéis. O artista servia-se, por vezes, do que vira um quadro ou num painel de outro artista. Outras vezes, servia-se apenas de detalhes retirados de diferentes gravuras. Valentim de Almeida utilizou várias estampas e gravuras dos séculos XVII e XVIII, na sua maioria de origem flamenga, para produzir os seus painéis. Valentim de Almeida demonstra a sua criatividade artística na forma como compõe as cenas e como equilibra as funções didática e artística, na maneira como combina os planos de fundo e os enquadramentos decorativos que lhe permitem recriar uma dimensão fictícia especial.

A tigela com paisagem azul revela o artesanato típico imperial e a busca do artesão pela perfeição. Na arte de porcelanas, a pintura está sempre seguida com uma inscrição ligada ao conteúdo da mesma pintura, representando um significado especial da tradição chinesa. E na Igreja do Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Lourçal, a pintura dos azulejos, a escultura e os altos-relevos formam um conjunto com a arquitetura. Confirmam-se os valores teológicos de uma sociedade católica conservadora. Usando a mesma cor azul e uma técnica semelhante à pintura, criaram-se, na mesma época, obras muito diferentes. Na história da arte

⁹ 基督的受難、阿西西的聖弗朗西斯的生平、聖母瑪利亞和聖克萊爾的生平

⁹ a Paixão de Cristo, a vida de S. Francisco de Assis, a Virgem Maria e a vida de Santa Clara

mundial, as duas artes: a porcelana e a azulejaria influenciam-se mutuamente, porque a história da arte é um processo de comunicação. No caso da China, pintam-se peças com bules, pratos ou tigelas de porcelana. Enquanto em Portugal são os azulejos das igrejas e palácios que apresentam essa expressividade artística.

Referências:

- Brandão, L. (2017, July 17). A história do azulejo português [Web page]. Retrieved from: <https://comunidadeculturaearte.com/a-historia-do-azulejo-portugues/>
- Eusébio, J. (2015). *Os Ciclos de Azulejos da Igreja do Convento do Lourçal*. Pombal: Câmara Municipal.
- Pinheiro, P. M. (2014). Uma breve história da azulejaria portuguesa [Web page]. Retrieved from: <https://ensina.rtp.pt/artigo/uma-breve-historia-da-azulejaria-portuguesa/>
- Século XVIII: A Grande Produção Joanina. (2000). Retrieved March 1, 2021, from Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal: <http://cvc.instituto-camoes.pt/azulejos/sec18a.html>
- Yu, P. C. (2014). *Tuan ni huan hua : yuan cang li dai tao ci = The magic of kneaded clay ceramic collection of the National Palace Museum*. Taipei: National Palace Museum.