

揚帆萬里

日本伊萬里瓷器特展

翁宇雯

本展覽來自大阪市立東洋陶瓷美術館，共一百六十一組件作品，其中主要是十七、十八世紀外銷歐洲的伊萬里瓷器，並以「伊萬里瓷」、「炫富道具」、「筵席食具」、「宮殿裝飾」等四單元，介紹伊萬里瓷器的特色，以及其在歐洲的用途。第五單元「國使贈禮」則展示清宮舊藏十三組件伊萬里瓷，以不同的收藏脈絡，呈現伊萬里瓷器在航海時代的貨利爭逐中，百餘年的歷史風華。

唐宋以來，日本人極喜愛中國生產的高溫瓷器，惟受限於技術和原料，無法自行燒製，只能仰賴中國進口，僅供上層階級使用。在日本桃山時代末期的一五九二年，豐臣秀吉（一五三七～一五九八）出兵朝鮮，帶回熟稔製瓷技術的朝鮮工匠，日本

仰賴瓷器進口的局面終於改變。朝鮮工匠在今日本佐賀縣有田町發現泉山瓷石，解決了原料的問題；一六一〇年代，又有有田町燒製出日本第一件瓷器。此後三四十年間，有田的製瓷技術蒸蒸日上，廣受好評，同時也透過鄰近的伊萬里港轉運出售，「伊萬

里燒」之名不脛而走。十七世紀中葉，時值明清易代，伊萬里瓷器趁中國瓷器外銷廢弛之際，在國際貿易上異軍突起，經荷蘭東印度公司轉運出售，成為歐洲炙手可熱的商品。來自遠東的伊萬里瓷器，不但是歐洲王公貴族間爭相訂購

圖一 1690~1730年代 江戶時代 青花卡拉克式牡丹紋大盤 日本有田窯 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖五 1720~1740年代 江戶時代 五彩美人紋刺鬚盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

經過了長久的努力，日本瓷器終於在十七世紀中葉後大量進入國際貿易市場，除了製作青花瓷，也參考了當時歐洲稱為「中國白」(法文：blanc de chine)的中國德化窯作品，並約在一六七〇年代以後，發展出以乳白色釉為基底、再加上多色釉彩的「柿右衛門」(Kakemono)樣式。(圖二)這類作品出產極少，且主要

作為外銷，但在短時間便風靡歐洲，甚至影響德國麥森(Meissen)瓷器的誕生。此外，一六九〇年代左右，有田窯發展出以青花為底，再添加釉上彩繪，並以大量金彩為裝飾的「金襴手」(kinrande)樣式(亦稱「染錦手」)，不只在日本境內具有高人氣，同時也風靡了歐洲市場。在伊萬里瓷器熱銷歐洲之際，海外輸出的貨物中也出現了日本國內使用的高級製品，這是為了因應海外的廣大需求所致。

炫富道具

伊萬里瓷器於一六五九年正式外銷歐洲，在競爭激烈的國際市場上，透過不斷更新，也應訂製者要求，設計出符合買方所需的紋樣與器形：例如，透過荷蘭東印度公司或荷蘭商人的仲介，歐洲大量訂製帶有自家商標或紋章的伊萬里瓷，不僅能顯示訂製者的財力，也象徵著高度的社經地位。這件〈五彩徽章紋盤〉(圖三)盤心圖案由兩枚徽章組成，右側為布倫家的家徽，左側是布萊德羅家

的珍玩及餐具，也成為妝點宮殿的飾品與外交使節間饋贈的重禮。

伊萬里瓷最初承襲朝鮮陶工的技术，生產風格質樸的唐津燒等低溫陶瓷，技術穩定後開始生產青花瓷器，並透過畫譜與實物，模仿中國景德鎮陶瓷的紋樣，其中最為著名者，即是在歐洲大受歡迎的「卡拉克樣式」(Kraak style)。(圖一)早在中國萬曆年間(一五七三~一六二〇)，景德鎮民窯推出這款設計：青花盤心為獨立開光，盤緣再以邊欄分割多個開光，各填不同紋飾；日本人認為盤內佈局好似盛開的芙蓉花，稱之為「芙蓉手」(fuyode)，歐洲則習稱為「卡拉克瓷」(Kraak Porcelain)。(註一)

圖三 1700~1730年代 江戶時代 五彩徽章紋盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖二 1690~1710年代 江戶時代 五彩山茶花八角壺 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖四-2 1730~1740年代 江戶時代 五彩傘美人紋盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖四-1 1730~1740年代 江戶時代 青花傘美人紋盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

當時中國瓷器在國際瓷器市場佳評如潮，具有品質保證，因此，伊萬里瓷器甚至有直接模仿中國年款之例。為了能與中國瓷器並駕齊驅，有田陶工也使用支釘等方法提升品質，並透過居住在長崎的中國商人習得五彩技術，增添作品的華麗。

圖九 1700~1730年代 江戶時代 五彩花卉紋帶把罐 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖十 1700~1730年代 江戶時代 五彩花鳥紋杯與盛盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖十一 1720~1740年代 江戶時代 五彩鳳凰紋執壺 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

瓷器大量輸入歐洲後，便有了瓷質的啤酒杯出現。這件日本有田窯的啤酒杯（圖九），器身以青花、五彩與金彩描繪菊花等紋飾，把手上端還留有安置金屬蓋的圓形小孔，造型與設計都與今日的啤酒杯大相逕庭。有趣的是，相較於今日玻璃啤酒杯容量約為五百毫升，三百多年前的瓷製啤酒杯容量至少一公升起跳，應該頗能滿足

杯中物愛好者。吃飽喝足後，再來杯咖啡或熱茶可說是人生的最高享受；由於最早的咖啡杯不帶執把，直接持拿杯身容易燙手，在一七三〇年代安上把手之前，皆以盛盤托住茶杯，而這類成組的茶杯與盛盤（圖十），也是伊萬里瓷中輸出量最大的品類。此外，咖啡壺（圖十一）與現代樣式也稍有差異，器身留有孔洞以便在歐

洲裝置金屬水龍頭；而杯身較高的杯子，可能用以啜飲熱可可。

宮殿裝飾

伊萬里瓷外銷的鼎盛期，正逢歐洲追求豪華裝飾的巴洛克與洛可可時代，喜愛帶東方風情的裝飾風格，許多君王競相收藏中國與日本瓷器，在歐洲掀起一股流行。當時由於廢除

筵席食具

民以食為天，許多地方文化細節往往會折射在飲食之間。配合外銷歐

洲的市場需求，有田陶工透過特製，燒造有別於日本境內使用的筵席食具。例如當時歐洲尚未使用叉子，僅以刀刀切食後，用手抓食，折沿大盤的設計，遂便於放置刀刀（圖一）；因應調味需要的容器（圖八），則具有巧思地根據內容物的不同，在器身上以金彩荷蘭語字母分別標示「A」（荷蘭語Ajin：醋）、「O」（Olie：油）與「S」（Siroop：糖

漿），代表不同用途，缺流不帶字母者則於口緣設一洞口，放置湯匙，推測用以盛裝芥末，這種帶盛盤成組的調味瓶，可能是以荷蘭銀器為祖型。

當伊萬里瓷佔據了異國的餐桌、酒席，遍佈在午後的休閒時光與愉悅的杯觥交錯間，可說就真正地在歐洲立定足跟了。啤酒自十五世紀以後開始普及，最早歐洲以炆器或錫等金屬質的罐子作為容器，直到中國與日本

圖六 右：1625~1640年代 鹽釉貼花獅子紋帶把瓶 德國韋斯特瓦爾德窯（Westerwald ware, Germany） 大阪市立東洋陶瓷美術館藏
左：1660~1670年代 江戶時代 青花貼花獅子紋帶把瓶 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖七 1700~1730年代 江戶時代 五彩神話人物紋盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖八 1700~1730年代 江戶時代 五彩花紋調味料組與盛盤 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖十四-2 18世紀後半 鈴木春信 紅葉舞美人 東京國立博物館藏

圖十四-1 1740~1770年代 江戶時代 五彩持傘美人紋大罐 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖十五 1680~1710年代 江戶時代 五彩相撲人像 二組 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

中葉，日本伊萬里瓷器在歐洲大放異彩，它妝點著歐洲的宮殿，成為裝潢的一部分，東西雙拼的趣味中竟表現得毫無違和。今日的德國夏洛滕堡

宮、新天鵝堡、英國伯利莊園、法國凡爾賽宮以及荷蘭海牙和平宮等，都有伊萬里瓷器的蹤跡。

國使贈禮

故宮南院定位為亞洲藝術文化博物館，不過早在清代，宮廷其實就已有「亞洲文物」的收藏。經歷年來陶

了以體積計算的法令，王公貴族們遂向有田大量訂購五件套組的室內裝飾大壺與大罐，稱為「garniture」（圖十二），用以裝飾壁龕、牆面等，其

中體積最大的是這類俗稱「沉香壺」的作品。（圖十三）「沉香壺」的尺寸平均五十公分以上，是日本伊萬里外銷瓷輸出歐洲的主力商品之一，除

了可作為宮殿內的裝飾擺設，還可放入香料，使得滿室芳香。不止如此，伊萬里瓷上的紋飾也做為介紹東方文化的媒介：這件〈五彩持傘美人紋大壺〉（圖十四-1）壺身與蓋面上皆有雲頭狀開光，內繪撐著繫花油紙傘、穿著黑色高木屐舞動的美人，是以江戶時代人物風俗為主題的作品；同樣以手持油紙傘跳舞的美人為題，最有名的就是鈴木春信（約一七二五年左右）〈一七七〇〉的〈紅葉舞美人〉（圖十四-2），伊萬里外銷瓷上的美人紋，可說是「瓷器上的浮世繪」。充滿日本意象的相撲人像等象生瓷器也十分普及（圖十五），這兩組「柿右衛門樣式」相撲人像，表現兩名相撲選手在搏鬥瞬間栩栩如生的狀態，作品中丁字帶等處仍殘留著金彩裝飾，可想見製作初成時華麗的模樣。至今，在英國貴族威廉·賽西爾（一五二〇）一五九八）舊宅中仍藏有類似作品，同時該宅邸的家財目錄中，一六八八年的部分亦載有：「兩個相撲姿態的瓷器男孩」。

最晚從一六五九年至十八世紀

圖十二 柏林 夏洛滕堡「瓷器房間」一景 小林仁攝影

奧拉寧堡 (Oranienburg)，「瓷器房間」的天井畫（1697年）小林仁攝影
描繪了與〈青花鳳凰紋八稜大壺〉類似的圖像

圖十三 1680~1700年 江戶時代 青花鳳凰紋八稜大壺 大阪市立東洋陶瓷美術館藏

圖十七 1670~1700年代 江戶時代 五彩花口碗 國立故宮博物院藏

圖十六 1680~1710年代 描金青花五彩花卉菊瓣盤 國立故宮博物院藏

地，納入清宮中許多不同的宮殿收藏，並未將這些作品特別獨立收存。此外，本院藏品中有一件相當特別的單把匣，胎色白，器壁外與把手以青花加上紅彩為飾，器緣與器身分別描繪錢紋與牡丹花葉紋等，底部露胎處呈橘紅色，具有景德鎮製品的特徵。此件作品可能為清康熙二十三年（一六八四）開放海禁後，景德鎮為重新返回歐洲市場所製作的日本風格作品，即「中國伊萬里」（Chinese Imari）。根據歐洲繪畫資料比對，此種單把匣在歐洲作為女性便器，俗稱「布達魯」，原應帶蓋。這一百七十四組件日本伊萬里

瓷界專家的努力，從數以萬件的陶瓷藏品中，辨認出十幾類日本瓷器，（註二）且徵之典藏號資料，證實皆承襲自清宮舊藏。這些作品大多屬歐洲人喜愛的柿右衛門或金襴手樣式，年代

不同，來源也可能有些差異。然而，不管是透過荷蘭東印度公司貢入，或由琉球人進呈，可以推知當時伊萬里瓷的品質已十分卓越，甚至能將之當作貢禮，送往天朝的政治中心：紫禁

城。

有趣的是，即便是送至中國，其中甚至有帶「山寨版」中國年款的作品。例如〈青花五彩龍鳳八方盤〉，從本院貯藏編號可知為清宮紫禁城的舊藏，並曾置放於景福宮或梵華樓等處。雖然圈足內書六字雙行楷款「大明萬曆年製」，從胎釉特徵等可判斷為十八世紀末有田窯製作的典型金襴手作品。而〈描金青花五彩花卉菊瓣盤〉（圖十六）金光閃閃、絢麗繽紛，以青花為底，再添加釉上多彩與金彩，描繪各色鳶尾、茶花、櫻花、菊花、百合等花卉圖樣，配上菊瓣形的器身，裝飾元素繁多但協調感十足。五瓣花口的「柿右衛門」樣式碗（圖十七），內外壁均施乳白色釉，再以釉上加彩繪飾山石花木，碗心則有雙鳳追逐，紋飾之外保留大量空白，散發含蓄優雅的氣質，其器外底心書雙方框「福」字銘，書體近渦旋狀，也稱之為「渦福」銘，是當時日本伊萬里瓷器當中最常見的漢字款。雖然從今日看來，這些作品無疑為有田產製，但當時的清宮尚未能分辨產

瓷曾在歐洲與中國的宮殿發光，至今則在南院開幕首展中再次亮相。為了呈現十七、十八世紀歐亞貿易往來的意象，展場中以帆船帷幕作為投影銀幕，其中第四單元「宮殿裝飾」之展櫃陳設，也特別以宮殿壁面的造景呈現。這是臺灣首次有如此大規模的日本瓷器特展，也期待觀眾們能感受三百多年前皇宮貴族的奢華氣場，以及點綴其中、風華絕代的日本外銷第一品牌——伊萬里瓷器。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 有關「卡拉克瓷」的定義與風格來源，請見謝明良，〈澎湖發現的十七世紀日本肥前青花瓷〉，《故宮文物月刊》，三〇三期，二〇〇八，頁一〇二—一〇三。
2. 謝明良，〈記故宮博物院所藏的伊萬里瓷器〉，《故宮學術季刊》一四卷三期，一九九七，頁八三—一二八。

參考書目

1. 小林仁等著、馮明珠發行，《揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展》，臺北：國立故宮博物院，二〇一五。