

若泽·梅科 著

葡萄牙瓷砖壁画艺术

姚越秀 编译

北京大学出版社

(京) 新登字 159 号

图书在版编目 (CIP) 数据

葡萄牙瓷砖壁画艺术/ () 梅科 (Meco, J.) 著; 姚越秀编译. —北京: 北京大学出版社, 1995. 3

ISBN 7-301-02799-0

I. 葡… II. ①梅… ②姚… III. 壁画-瓷砖-作品-鉴赏-葡萄牙 IV. J238.6

书 名: 葡萄牙瓷砖壁画艺术

著作责任者: 姚越秀 编译

责任编辑: 张凤珠

标准书号: ISBN 7-301-02799-0/J. 52

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 2502015 发行部 2559712 编辑部 2502032

排 印 者: 1201 工厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

版本记录: 850×1168 毫米 32 开本 4.25 印张 110 千字

1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷

印 数: 0001—1500 册

定 价: 35.60 元

期 限 三

一 一 一 日 期 本

本书作者和译者夫妇在里斯本“阿伦特茹之家”

CHER (1994 年 11 月 3 日)

本书作者和译者夫妇在里斯本“阿伦特茹之家”

(1994 年 11 月 3 日)

鸣 谢

葡萄牙卡蒙斯学会 (Instituto Camoes
de Portugal)

趋势科技股份有限公司总裁张明正先生
和夫人陈怡蓁女士

葡萄牙东方基金会

编译者的话

1989年5月初，我第一次踏上葡萄牙国土，里斯本近郊住宅楼群墙面上色彩明快、图案新奇的瓷砖装饰立刻引起了我的浓厚兴趣，它与街心高耸威严的历史人物雕塑和地面忙于觅食的鸽群，构成一幅幅楚楚动人的里斯本风景画，古朴、祥和、清新。

驻葡使馆的一位朋友对我说：“瓷砖壁画是葡萄牙文化一绝，从南到北，随处可见，整个葡萄牙，可说是个瓷砖艺术博物馆。”果然，在我住处，阳台上是色泽鲜艳的几何形图案壁画，厨房里是单独纹样如鱼、花朵等的瓷砖装饰。过去的皇宫、贵族家宅、教堂以及咖啡馆、地铁站，甚至大街上，无处不呈现出瓷砖艺术之美。尤其是圣母教堂和瓷砖艺术博物馆内，精湛的技艺令人叹为观止、流连忘返。古本江基金会国际部副主任玛丽亚·克拉拉女士知我酷爱葡萄牙这一民间艺术，在赠书中加上了若泽·梅科（里斯本市博物馆瓷砖艺术研究员）的专著《葡萄牙瓷砖壁画艺术》。我愿将欧洲古国这朵绚丽的艺苑奇葩，展现在我国更多的艺术爱好者面前。为了使原著更适合中国读者的习惯，我

拟请作者对原著略作增删，可惜，直至我回国，梅科先生也未从西班牙返葡。我将本书译成中文后，曾先后请教中央工艺美术学院的杨永善教授和张国藩教授，两位教授认为：“这将是第一本介绍葡萄牙艺术的书，可以填补我国对葡萄牙美术完全不了解的空白。”根据两位教授的建议，我对原书做了删节，并参考《葡萄牙艺术宝库》等书重新编译有关章节。1992年9月，“葡萄牙17、18世纪瓷砖艺术展览会”在北京举办时，梅科先生作为展览会的顾问来到北京，我作为该展览会说明词的译者，在与梅科先生会面时，详细讨论了本书的有关章节，文字上也做了增删。今年秋天我再次访问葡萄牙时，告诉梅科先生此书即将在北京出版，他听到这一消息高兴地表示：“此书已译成德文、英文和法文出版，能见到中译本，将是我最欣慰的事。”

本书在翻译过程中，曾竭尽所能多方请教，但谬误之处，恐仍难免，敬请行家们指正。

1994年12月27日于北京

目 录

编译者的话	(1)
一 引言	(1)
二 古代瓷砖	(6)
三 文艺复兴晚期矫饰主义瓷砖	(11)
四 几何形图案——棋盘式瓷砖画	(15)
五 17 世纪瓷砖壁画	(18)
六 17 世纪末期的变革	(23)
七 一代宗师	(28)
八 若昂时代瓷砖鼎盛期	(35)
九 罗可可式瓷砖画	(40)
十 新古典瓷砖	(45)
十一 19 世纪瓷砖壁画	(48)
十二 20 世纪上半叶的瓷砖壁画	(53)
十三 现代瓷砖壁画	(56)

一 引 言

瓷砖在西欧是一种被广泛使用的装饰材料，在葡萄牙，它的作用远远超过了纯装饰。除了葡萄牙本土、马德拉、亚速尔群岛，在葡萄牙过去的殖民地，如佛得角、圣多美、安哥拉和果阿以及巴西各地，也能看到这类瓷砖装饰。

从15世纪至今，画面新颖、风格独特的瓷砖壁画一直是葡萄牙艺术中最富个性的装饰品。当然，它的魅力并非孤立存在，而是与它所附属的建筑物及装饰物本身联系在一起的。

葡萄牙巧妙地用于建筑物装饰的瓷砖，有本国生产的，也有来自其他国家的；有手工制造的，也有机制的；有普通的，也有艺术性较强的。

若干世纪以来，在各种文化的影响下，葡萄牙的瓷砖装饰艺术经历了很多变迁。从建筑角度看，瓷砖装饰的结构是属于开放性的，要求各个表面之间相互渗透；从艺术角度看，强调比例和均衡、远景的幻觉和虚构的立体空间感。而消费者则历来要求装饰的丰富多采、设计式样的巧妙新颖和富于创造性以及非正统化。

15 世纪后期和 16 世纪初期,发生了摩尔艺术复兴运动,当时,若昂二世(1481—1495 年)和曼努埃尔(1495—1521 年)两个王朝十分重视穆斯林式装饰,瓷砖艺术在这一时期有了长足的发展。葡萄牙不断向西班牙塞维利亚城摩尔瓷砖厂订货。人们喜欢几何形瓷砖图案,并重视线条的和谐,瓷砖壁面由部分发展到整个墙面。16 世纪后半叶,佛兰德斯工厂和西班牙的塔拉维拉和塞维利亚等工厂生产的瓷砖流入葡萄牙,葡萄牙从此掌握了制造瓷砖的工艺流程。此外还借鉴了意大利彩陶的绘制方法、图案结构和文艺复兴时期的装饰艺术。到 17 世纪,这些影响尤为显著。在和东方交往的过程中,除了从印度引进香料和一般艺术品外,还从其丝制品和印花棉布中获得了发挥闪烁感、丰满感、艳丽浓郁的色彩感和幻想的离奇的装饰性主题等灵感。从中国的青花瓷砖中,又学到了色调的闪烁美。

17 世纪后半叶,葡萄牙建筑物天花板上的瓷砖画开始采用非重复的花样和巴洛克艺术风格进行装饰,还采用了各种动态的图象。17 世纪末和 18 世纪初,葡萄牙又从荷兰进口了大量的瓷砖,从而融入了荷兰瓷砖纯洁精美的特点及其制作方法,使瓷砖绘画艺人走上专业化的道路。

在若昂五世(1701—1750 年)王朝时期,以镀金木雕为特点的民族装饰风行一时,瓷砖艺人从中吸取了类似的图式,用以装饰整面的墙壁,产生了巴洛克式的引人注目的效果。此外,还受风行欧洲的版画的影响,产生了人物图案装饰。

1755 年,里斯本发生了毁灭性的地震,城市需要重建。地震的巨大损失导致了国家的极度贫困,瓷砖除了起装饰作用外,还解决了一些实际问题。18 世纪末叶,欧洲美术界产生了非古典化倾向,降低了装饰艺术水平的要求。拿破仑入侵葡萄牙时期,葡萄牙皇室逃亡巴西。回国后,他们从巴西引进了用瓷砖覆盖建筑物全部表面的作法,既使其更加美观,又保护了建筑物表面不受

高温和大雨的侵蚀。后来，产业革命促使瓷砖生产全部或部分工业化。1950 年以来，现代化建筑兴起，对瓷砖艺术的复兴和自由发挥，也是一个重要的契机。

但是，瓷砖艺术并不局限于它的丰富多采、形式多样和广采博收。它还有两个特点，即对瓷砖潜力运用的适应性和它对建筑结构的补偿作用，这使它在世界艺术中具有独特的地位。

葡萄牙对进口瓷砖的使用，与瓷砖出口国的传统使用方法完全不同。葡萄牙人善于把西班牙式和摩尔式装饰加以合并，形成各种组合，从而使装饰产生出人意料的艺术节奏和动感。葡萄牙 16 世纪下半叶制造的瓷砖，采用了意大利和佛兰德斯油画的传统，以美学和绘画为主旨。

17 世纪末叶以前，瓷砖壁画一向是多色的，装饰线条主要采用对角线。瓷砖画覆盖了整个建筑物的内部。图案的设计，给人以一种按比例分层次的感觉。这种设计，可以补救建筑工艺中可能出现的不规则的纰漏。但是，另一方面，对角线条和建筑物的正角线条又不尽和谐，在一定程度上改变了空间的格局。这种建筑艺术中的辩证关系直到今天仍然存在。这期间，教堂里圣坛画屏的各种精美的瓷砖装璜，采用的均是印度奇特的图案。

17 世纪末叶，用图案或花纹组成的瓷砖画开始出现，并迅速发展到了覆盖整个墙面，在各种建筑物中广泛使用。有的地方，整面壁画都是由彩砖组成的。这一时期，还采用蓝色的“钴”在瓷砖上作印象派图样的画，形成葡萄牙瓷砖的独特风格。

瓷砖壁画透过远景来加强空间感，主要由三个因素形成：(1) 制造瓷砖过程中运用烧烘工艺产生色彩上的微妙变化；(2) 瓷砖轻度起伏形成闪烁感；(3) 经过烧烘过程，瓷砖表面不平整，增加了厚度感。但是只有手工制造的瓷砖才有这种美观多彩的效果，机制的瓷砖只能起保持砖面色泽光洁的作用，但仍不失为一种覆盖建筑物表面的好材料。

葡萄牙式的传统建筑有下面一些特点：建筑式样低矮而宽阔；普通教堂的建筑设计简单，中殿只有一个；建筑材料系轻型，不耐久。这些特点使瓷砖获得广泛的使用。此外，16世纪中叶，在葡萄牙发生了反宗教改革运动，影响到宗教美学。瓷砖装饰和镀金木雕、象征性的装饰画和大理石装饰合在一起加强了对宗教信徒的精神影响。

葡萄牙的经济，即便在与巴西的香料和黄金贸易最繁盛的时期，也算不上繁荣，但是瓷砖作为一种辅助性的装饰品，始终经久不衰。葡萄牙盛产制造瓷砖用的原料粘土和制造搪瓷的珐琅。制作瓷砖的原料虽然价格低廉，但制出的瓷砖的装饰美却十分突出，因而，葡萄牙历代专制王朝的统治阶层都最大限度地利用瓷砖。16世纪宫廷和教堂中的瓷砖装饰，甚至发展到泛滥的程度。葡萄牙被西班牙占领期间（1580—1640年）和随后的复兴战争期间，瓷砖的使用仅局限于宗教建筑物。战争结束后，由于埃里塞伊拉伯爵的努力，葡萄牙的经济得以恢复并发展，在此基础上出现了17世纪瓷砖艺术的繁荣和现代化，在花样、工艺和风格方面都有大量革新，绘画艺人发挥了创新的才能。

若昂五世崇尚豪华，奢侈无度，从巴西进口了大量黄金，但仍不够他挥霍。由于瓷砖成本低，又有极高的装饰价值，因此在宫廷、教堂和新兴资产阶级的住宅中得以广泛使用并从室内发展到花园。但是，瓷砖在被广泛使用时，质量有所降低，也影响了绘画艺人的精心创作。1755年大地震后，重建里斯本时，位于该城拉多区的皇家工厂又重振了瓷砖的风采。18世纪末叶，瓷砖在建筑业中的重要性又有所减退。

19世纪初（1807—1814年），葡萄牙三次受到法国的侵犯，瓷砖作为一种手工艺艺术的时代宣告结束。

1834年，葡萄牙开始从保守政权转为自由主义政权。大部分瓷砖装饰被城市资产阶级用作提高楼房住宅租金的附加设施，多

半用来装璜门面或楼房的入口处如面包房、乳制品商店、酒店等等。

20 世纪前半叶，瓷砖生产同时存在两种倾向：（一）横带装饰色彩鲜艳而浓重的“新艺术画”（Art Nouveau）和装饰型画（Art Deco）；（二）出现具有民族主义倾向的瓷砖画，如若热·柯拉索的画像等。另外，还出现了一些有地方色彩的“明信片”式的瓷砖画，以日常生活为题材，装饰市场、火车站等公共场所。

1940 年以来，葡萄牙实施“新国家”制度，确立了“萨拉查主义”建筑风格。出类拔萃的葡萄牙瓷砖艺术，被认为过于庸俗，不足以表达葡萄牙过去的“帝国光荣”而被排斥。在这期间，建筑物的表面多半采用大理石装饰。

从 20 世纪 50 年代开始，在巴西的影响下，瓷砖重新受到尊重，特别是建筑师和从事现代化造型艺术的艺人，他们反抗国内萨拉查时期的艺术风格，重新推出瓷砖，一时在公共建筑物和大片住宅楼房中又出现了瓷砖装饰。但是近年来，使用瓷砖的倾向又有所减退。在葡萄牙，瓷砖艺术的前景正处在捉摸不定的状态之中。

本书只想提请各位注意瓷砖在葡萄牙所起的重要装饰作用，向各位展示瓷砖艺术发展过程中的某些特点、各个历史时期的代表性瓷砖中心及其画家，并不奢望将成千上万个瓷砖厂的风貌和瓷砖画的全部迷人特色呈现到各位面前。

二 古代瓷砖

在葡萄牙，瓷砖用于建筑的最古老的例子是中世纪的彩色（铅氧化物）陶土板拼成的几何形地面装饰，主要用于西斯特尔教团修道院。

阿尔科巴沙修道院的整个主祭坛都是这种地面，可能是13世纪铺设的，可惜，在本世纪某次无知的“修缮”中，大部分地面被挖去了。部分还在原处，另一部分加上边框存列在教士会议厅，作为装饰图案的样品。1305年兴建的里斯本大教堂走廊和艾斯特维斯·多明哥斯墓冢小教堂还保留着这类地面，后者是唯一未经修缮的建筑。

伊比利亚半岛被穆斯林统治时期，采用了同样的装饰，不过是用来装饰墙面而不是地面，几何形图案也更为复杂，它们以“镶嵌式”图案闻名，并组成极其美妙的画面。在葡萄牙，辛特拉皇宫尚有此类图案的作品，如门框上、小教堂的地面上和阿拉伯厅的墙面上都有正方形或菱形的三色几何形精美装饰（见图一）。

15世纪，欧洲范围内的改革，对瓷砖的发展具有十分重要的意义。如意大利的托尔卡尼

亚，出产了马约利卡彩釉陶瓷，^①瓷片涂上不透明的白色珐琅和氧化锡，然后用氧化金属釉彩绘画，再加以烘烤。在佛罗伦萨，德拉·罗比亚家族发展了具有浮雕感的彩釉陶制品。1500 年左右，马约利卡花饰陶瓷技术在欧洲传播，其中以安特卫普地区的产品最为突出。

与意大利的情况相反，伊比利亚半岛的瓷砖生产，是用格拉纳达的^②技术，在安达露西亚和莱万特发展起来的。在莱万特（瓦伦西亚地区）着重生产铺于地面的瓷砖：四方瓷块，用同一图案重复拼铺，或由六边形瓷砖和四方形瓷砖组合拼铺。这些白色瓷片，着上蓝色或蓝色和酱色，在葡萄牙广泛使用，但却只有少量的保存下来，如塞杜巴尔耶稣教堂中的洗手盘。其他保存下来的还有贝亚已被毁的王子宫和阿泽当的巴卡疗宫的一些残品。

塞维利亚厂是伊比利亚半岛 16 世纪以前最大的瓷砖厂，它将格拉纳达的镶嵌式图案改为用模具制作的正方形瓷砖，这一工艺在整个 15 世纪延续发展，并将产品向外出口，其中主要是出口到葡萄牙。

这种由塞维利亚摩尔工匠制造的瓷砖主要用于墙面，大面积粘贴，也可用于装饰教堂祭坛、地面或屋顶，瓷砖之间有沥线，以防止直接在陶板上着各种色彩时相混。

最初，沥线采取“干条”法，细槽中灌满锰和脂肪，在烘烤过程中形成黑色细带。用这一技术制作的瓷砖所作之壁画，以摩尔题材为主，模仿以往的镶嵌式图案，进行几何形组合，与马赛克图案相类似。这些美妙的放射形图案，有时能产生奇特的立体效果。这一时期最典型的装饰画几何形环花图案，构思复杂，为

① 15 世纪，意大利从西班牙马约利卡等地引进锡釉彩陶，后在法恩扎等地大量生产，称马约利卡陶瓷，又名法恩扎陶瓷，它技艺精湛，格式优雅。

② 穆斯林在西班牙的最后阵地。

典型的穆德哈尔风格^①。少数几幅采用植物形状图案，极为出色。

大约 1500 年前后，“干条”法被“凸线”取代，那是一条纤细的隆起物。在一个短时间内，两种技术同时存在，有时用于同一题材，形式多样。装饰的题材根据构思而异，有哥特式镶边石的，有写实的植物形状，或类似刺绣效果，用于祭坛墙面，或纺织品状瓷砖作祭坛画屏。

1500 年左右，一位名叫弗朗西斯科·尼库洛索的意大利陶瓷专家在塞维利亚定居后，马约利卡彩釉陶瓷便引进了该地瓷砖厂，使瓷砖大为增辉。然而，由于伊比利亚半岛的消费者习惯于历史悠久、图案重复的浮雕瓷砖，而且直至本世纪中叶仍大量使用，因此，意大利技术生产的瓷砖几乎无人问津。

但是，这一事物的出现促进了浮雕图案题材的革新，为“凸线”技术增添了文艺复兴的色彩，并影响到环花图案和其他穆德哈尔装饰。除了古代水罐、希腊神话中的喷火鬼和其它文艺复兴题材，植物形状图案也占有很重要的地位，有时以四块瓷砖组成标准图案，装饰效果极好。

从 15 世纪末开始，葡萄牙广泛采用塞维利亚瓷砖厂生产的瓷砖。目前还可以见到许多被保存下来的杰出的作品，它们经常是同时采用“干条”和“凸线”两种技术而制作出来的。15 世纪初，曼努埃尔国王访问格拉纳达阿尔罕布拉后，穆德哈尔风格得以广泛传播。因此，葡萄牙的瓷砖装饰具有了更加浓郁的摩尔情调，形成了多种倾向结合的、具曼努埃尔特征的瓷砖装饰风格。

西班牙的墙面，几乎都只用一种图案，再加上边框。葡萄牙则不然，在运用塞维利亚瓷砖时采用多种图案和边框，因此，画面纷繁，既体现了建筑构思，又有活跃的效果，葡萄牙尔后的瓷

^① 穆德哈尔也译成穆迪扎尔。穆德哈尔人是指基督教收复伊比利亚半岛后仍居住在西班牙的穆斯林。

砖均具有这一特点。

当年几幅最繁复的作品还可见之于一些教堂里，科英布拉老教堂的内壁最为壮观，全部由塞维利亚瓷砖铺设，但大部分都已在本世纪初的修缮中被挖去了，只留下一部分遗迹。壁画与建筑结合之巧妙令人叹服（见图三十四）。

当年最漂亮的一组穆德哈尔风格“干条”装饰瓷砖画，具有极美的弧形垂花图案，可见之于阿布朗特斯的圣·玛利亚·德·卡斯特罗教堂的墙面和祭坛画屏。

贝亚的康塞桑修道院教士会议厅墙面向人们全面展示了“干条”图案，用文艺复兴风格装饰，画面优美，是最丰富多采的瓷砖画之一。

用塞维利亚瓷砖铺饰的许多祭坛画屏，一般说都很精细，虽然有的已重修或在近代受到重创。其中应该特别指出的有鲍汤教区教堂的祭坛画屏，卡尔达斯·达·拉依尼亚的波普洛教堂的双侧祭坛，特鲁琴教堂的双侧祭坛，圣·若昂·达斯·兰帕斯教堂的三面前墙、主祭坛和双侧祭坛，画屏织布中间的十字架，也是用瓷砖制成的。埃武腊附近埃斯波尼罗修道院的加尔西亚·德·雷圣德墓冢小教堂的地面装饰和丰恰尔的圣·克拉拉修道院两个唱圣诗室的墙面装饰也具同样特色。

与教堂装饰的密集性相反，宫殿的瓷砖装饰形式更为随意，使建筑显得更加雄伟。其中，最为壮观的是辛特拉皇宫，其庭院和厅堂的门框以及窗棂的图案十分精细、奇特，色彩斑斓，充满了生命的活力。该宫殿中“干条”画面特别多，或用穆德哈尔风格装饰，或用葡萄牙国旗中的浑天仪图案，或用曼努埃尔国王的象征物，其他一些瓷砖也各具特点。除了上面已提到的“镶嵌式”瓷砖外，阿丰索六世卧室的地面也用各种“干条”瓷砖和“镶嵌”长条铺成。宫殿中有些地方的装饰，如鱼美人厅门的上部框架，是用伊比利亚半岛很少用而摩洛哥常用的“刻画”技术建成的，即