

彭兰德艺术系列

玻璃

跟 大 师 学 习 烧 制 技 术

THE PENLAND BOOK OF GLASS

[美] 彭兰德手工艺术学校 / 编 李 黎 / 译

彭兰德艺术系列

玻 璃

跟大师学习烧制技术

[美] 彭兰德手工艺术学校 编 李 黎 译

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玻璃 / 美国彭兰德手工艺术学校编 ; 李黎译 . -- 上海 :
上海科学技术出版社, 2017.7
(彭兰德艺术系列)
ISBN 978-7-5478-3515-9

I . ①波… II . ①彭… ②李… III . ①玻璃 — 手工艺
— 艺术家 — 平安事迹 — 中国 ②玻璃 — 手工艺 IV .

① K825.72 ② J527.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067398 号

Original title: The Penland Book of Glass: Master Classes in Flamework Techniques By Ray Hemachandra
Text © 2009, Lark Books
Photography © 2009, Lark Books, unless otherwise specified

Originally published in 2009 in the United States by Lark Books, an imprint of Sterling Publishing Co., Inc. under the title the Penland Book of Glass. This edition has been published by arrangement with Sterling Publishing Co., Inc., 1166 Avenue of the Americas, New York, NY, USA, 10036.

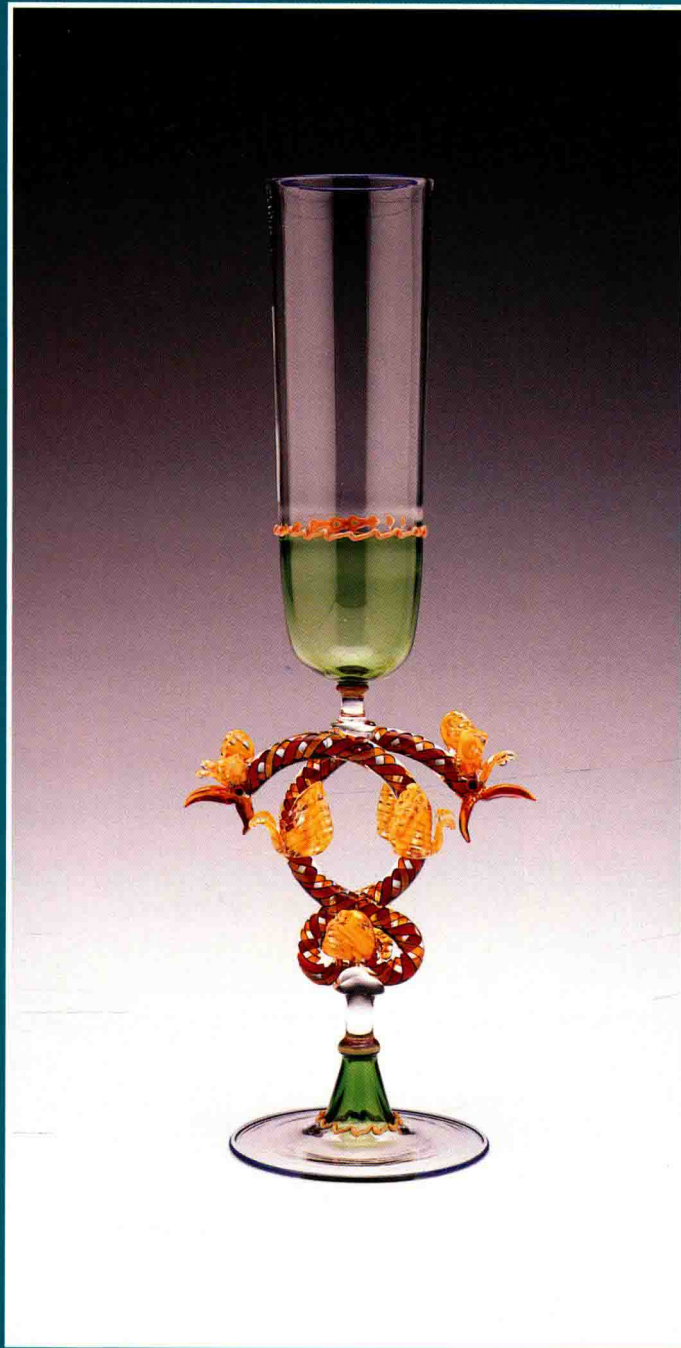
玻璃

[美] 彭兰德手工艺术学校 编
李黎 译

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889 × 1194 1/16 印张 14.25
字数: 250 千字
2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5478-3515-9/J · 45
定价: 198.00 元

序言

欢迎阅读《玻璃》，本书是拉克出版社和彭兰德手工艺术学校合作出版的系列丛书中的第五卷。彭兰德长期以来因为玻璃课程的质量和种类为人熟知，为人们能想到的各类介质提供工作室。本书将目光聚焦在烧制技术上——一项建立在使用焊枪对玻璃棒和玻璃管进行加热的技术。这种加工方法需要的加热技术远远多于所需要的设备、基础设施和燃料，能提供无限的表达艺术语言的可能性。

本书有以下几个作用：第一，让读者深入了解杰出烧制技师的创作过程；第二，提供详细的、中级水平的技术知识；第三，加深读者对材料的了解。我们要求每一位艺术家撰写一篇文章重点介绍各自的经历、受教育情况、灵感、创作动机和技术手段，并为文章配上艺术家工作的图片。文章后面有一部分内容是“手工演示”，提供了某一项技术或成品艺术的加工步骤说明。此外，我们还设置了两个艺术品画廊专栏，展示对于各章节作者意义重大的艺术家的作品。

希望本书可以成为一本有价值的、能够启发现代玻璃烧制爱好者技术灵感的作品。

玻璃艺术之前只在工厂存在，1962年之后，哈维·利特尔顿和多美尼克·拉贝诺在俄亥俄州托莱多艺术博物馆使用一个小型的炉子证明了工作室操作的可行性，玻璃艺术才作为一种手工艺得以在小工作室进行。1965年，彭兰德手工艺术学校校长比尔·布朗安排利特尔顿的学生比尔·博伊森在彭兰德建立了一个玻璃工作室。比尔·博伊森到达一周后，彭兰德的学生开始制作玻璃品。较早引入玻璃课程使得该校成为玻璃艺术协会成立地，学校也成为现代玻璃发展的代表。自从第一个临时工作室将玻璃引入该校之日起，我们开设了一系列课程，包括玻璃吹制、玻璃铸造、玻璃喷漆、综合运用、热处理塑形、综合材料、千花、藤编，以及意大利技术、瑞典技术和许多玻璃雕塑方法，当然也包括烧制技术。

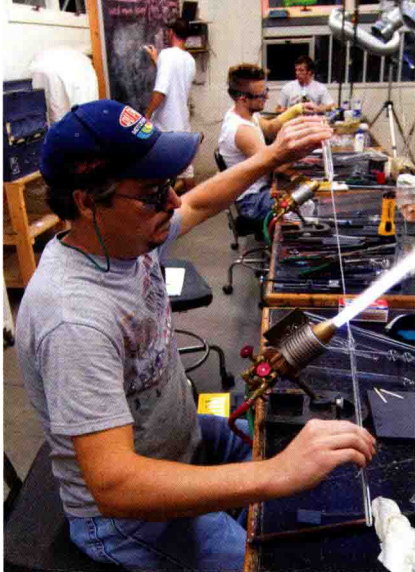

烧制技术于1986年加入了彭兰德教程，本书第一章的作者保罗·约瑟夫·斯坦卡德被邀请担任工作室教师。几年间，烧制技术成为玻璃教程中的常规课程，有了专用的工作间。过去20年间，出现了许多具有创新精神的艺术家，他们积极探索增大烧制玻璃品尺寸和复杂程度的方法，使得烧制课程取得长足发展。我们同时提供整合热玻璃工作室和烧制工作室资源的课程，以加工两个工作室都无法单独完成的作品。

本书的主旨是展示多种技术和美学可能。保罗·约瑟夫·斯坦卡德展示了他著名的花卉镇纸的制作方法；萨利·布拉吉介绍了玻璃车床——一个还没有被艺术家充分开发的工具；尚恩·费罗和维托利奥·科斯坦提尼编写的章节关注点在于既有幻想色彩又富于现实主义的动物造型；克里斯蒂娜·罗根探索经典技术，制作错综复杂的玻璃圆盘珠；埃米利奥·圣提尼展示了制作高脚杯的步骤。

本书其他章节的艺术家更愿意拓宽传统技法。伊丽沙白·阮兰德·米尔斯讲述了表面处理技术，包括图像转移；贾妮斯·米尔顿博格演示了利用多个小部件组成一个大作品；苏珊·普拉姆介绍了玻璃编织技术；英格雷娜·克莱尼尔则展示了她如何使用窑烧技术扩展焊枪的用途。

在车间学习和创作的一大优势就是可以让学生接近不定期授课的全职艺术家，以及只为选自

已课程的学生授课的大学教师。彭兰德的授课内容包括理论知识、陶艺、绘画、玻璃、铁艺、金属处理、版画制作和印刷、摄影、编织、木工。彭兰德的艺术灵感还来源于不同年龄阶段、不同背景、不同经历的学生，他们一起工作，探索他们共有的兴趣爱好。多年来，彭兰德手工艺术学校这种特殊的学习环境使老师和学生形成了一个团体。我们希望这本书可以将这个团体拥有的知识和激情扩散到更广阔的天地。感谢本书作者提供的知识、细心周到的文字和精彩的作品。他们通过创作和教学在这个领域做出贡献，本书将光大他们的贡献。我们同时要感谢那些允许我们使用他们作品照片的艺术家，感谢达娜·摩尔（她是本项目在彭兰德的联络人）、雷·河马山德拉、克里斯蒂·费弗，以及拉克出版社每一位参与者。特别要

感谢罗伯·布雷恩（拉克出版社的创立者），是他让系列丛书问世。

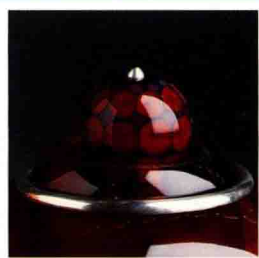
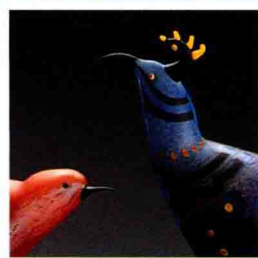
我断定本书将会在玻璃品制作方面为您带去新的理念和灵感。

简·麦克劳林

彭兰德手工艺术学校校长

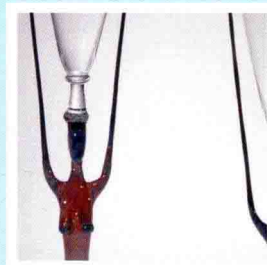
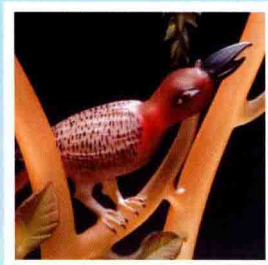
目录

保罗·约瑟夫·斯坦卡德	8	艺术家简介	55
玻璃世界	10	艺术品画廊（一）	56
手工演示	16		
制作花卉镇纸			
艺术家简介	21		
尚恩·费罗	22	维托利奥·科斯坦提尼	84
对抗现实主义和超现实主义	24	大自然	86
手工演示	34	手工演示	92
制作小鸟		制作玻璃鱼	
艺术家简介	39	艺术家简介	97
克里斯蒂娜·罗根	40		
珠子之美	42	萨利·布拉吉	98
手工演示	48	玻璃、科学和艺术的神奇联系	100
制作和镶嵌圆盘珠		手工演示	106
		科学技术的应用	
		艺术家简介	111
		伊丽莎白·阮兰德·米尔斯	112
		冰山之下	114

手工演示·····	121	艺术家简介·····	191
表面处理的应用			
艺术家简介·····	129	<u>苏珊·普拉姆·····</u>	192
		穿过编织宇宙·····	194
<u>贾妮斯·米尔顿博格·····</u>	130	手工演示·····	202
心灵熔炉·····	132	编织玻璃，将玻璃设计转移到其他介质	
手工演示·····	140	艺术家简介·····	207
制作多部件组合而成的大件作品			
艺术家简介·····	149	<u>埃米利奥·圣提尼·····</u>	208
		无意识的学习，不知情的特权·····	210
<u>艺术品画廊（二）·····</u>	150	手工演示·····	214
		制作高脚杯	
<u>英格雷娜·克莱尼尔·····</u>	178	艺术家简介·····	223
混乱与秩序，流动与凝固·····	180		
手工演示·····	186	彭兰德手工艺术学校概况·····	224
密室和焊枪的结合			

彭兰德艺术系列

玻 璃

跟大师学习烧制技术

[美] 彭兰德手工艺术学校 编   李 黎 译

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玻璃 / 美国彭兰德手工艺术学校编 ; 李黎译 . -- 上海 :
上海科学技术出版社, 2017.7
(彭兰德艺术系列)
ISBN 978-7-5478-3515-9

I . ①波… II . ①彭… ②李… III . ①玻璃—手工艺
—艺术家—平安事迹—中国②玻璃—手工艺 IV .

① K825.72 ② J527.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067398 号

Original title: The Penland Book of Glass: Master Classes in Flamework Techniques By Ray Hemachandra
Text © 2009, Lark Books
Photography © 2009, Lark Books, unless otherwise specified

Originally published in 2009 in the United States by Lark Books, an imprint of Sterling Publishing Co., Inc. under the title the Penland Book of Glass. This edition has been published by arrangement with Sterling Publishing Co., Inc., 1166 Avenue of the Americas, New York, NY, USA, 10036.

玻璃

[美] 彭兰德手工艺术学校 编
李黎 译

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889 × 1194 1/16 印张 14.25
字数: 250 千字
2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5478-3515-9/J · 45
定价: 198.00 元

序言

欢迎阅读《玻璃》，本书是拉克出版社和彭兰德手工艺艺术学校合作出版的系列丛书中的第五卷。彭兰德长期以来因为玻璃课程的质量和种类为人熟知，为人们能想到的各类介质提供工作室。本书将目光聚焦在烧制技术上——一项建立在使用焊枪对玻璃棒和玻璃管进行加热的技术。这种加工方法需要的加热技术远远多于所需要的设备、基础设施和燃料，能提供无限的表达艺术语言的可能性。

本书有以下几个作用：第一，让读者深入了解杰出烧制技师的创作过程；第二，提供详细的、中级水平的技术知识；第三，加深读者对材料的了解。我们要求每一位艺术家撰写一篇文章重点介绍各自的经历、受教育情况、灵感、创作动机和技术手段，并为文章配上艺术家工作的图片。文章后面有一部分内容是“手工演示”，提供了某一项技术或成品艺术的加工步骤说明。此外，我们还设置了两个艺术品画廊专栏，展示对于各章节作者意义重大的艺术家的作品。

希望本书可以成为一本有价值的、能够启发现代玻璃烧制爱好者技术灵感的作品。

玻璃艺术之前只在工厂存在，1962年之后，哈维·利特尔顿和多美尼克·拉贝诺在俄亥俄州托莱多艺术博物馆使用一个小型的炉子证明了工作室操作的可行性，玻璃艺术才作为一种手工艺得以在小工作室进行。1965年，彭兰德手工艺艺术学校校长比尔·布朗安排利特尔顿的学生比尔·博伊森在彭兰德建立了一个玻璃工作室。比尔·博伊森到达一周后，彭兰德的学生开始制作玻璃品。较早引入玻璃课程使得该校成为玻璃艺术协会成立地，学校也成为现代玻璃发展的代表。自从第一个临时工作室将玻璃引入该校之日起，我们开设了一系列课程，包括玻璃吹制、玻璃铸造、玻璃喷漆、综合运用、热处理塑形、综合材料、千花、藤编，以及意大利技术、瑞典技术和许多玻璃雕塑方法，当然也包括烧制技术。

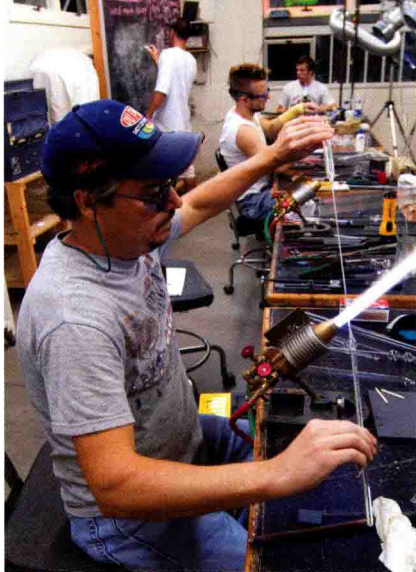

烧制技术于1986年加入了彭兰德教程，本书第一章的作者保罗·约瑟夫·斯坦卡德被邀请担任工作室教师。几年间，烧制技术成为玻璃教程中的常规课程，有了专用的工作间。过去20年间，出现了许多具有创新精神的艺术家，他们积极探索增大烧制玻璃品尺寸和复杂程度的方法，使得烧制课程取得长足发展。我们同时提供整合热玻璃工作室和烧制工作室资源的课程，以加工两个工作室都无法单独完成的作品。

本书的主旨是展示多种技术和美学可能。保罗·约瑟夫·斯坦卡德展示了他著名的花卉镇纸的制作方法；萨利·布拉吉介绍了玻璃车床——一个还没有被艺术家充分开发的工具；尚恩·费罗和维托利奥·科斯坦提尼编写的章节关注点在于既有幻想色彩又富于现实主义的动物造型；克里斯蒂娜·罗根探索经典技术，制作错综复杂的玻璃圆盘珠；埃米利奥·圣提尼展示了制作高脚杯的步骤。

本书其他章节的艺术家更愿意拓宽传统技法。伊丽莎白·阮兰德·米尔斯讲述了表面处理技术，包括图像转移；贾妮斯·米尔顿博格演示了利用多个小部件组成一个大作品；苏珊·普拉姆介绍了玻璃编织技术；英格雷娜·克莱尼尔则展示了她如何使用窑烧技术扩展焊枪的用途。

在车间学习和创作的一大优势就是可以让学生接近不定期授课的全职艺术家，以及只为选自

已课程的学生授课的大学教师。彭兰德的授课内容包括理论知识、陶艺、绘画、玻璃、铁艺、金属处理、版画制作和印刷、摄影、编织、木工。彭兰德的艺术灵感还来源于不同年龄阶段、不同背景、不同经历的学生，他们一起工作，探索他们共有的兴趣爱好。多年来，彭兰德手工艺术学校这种特殊的学习环境使老师和学生形成了一个团体。我们希望这本书可以将这个团体拥有的知识和激情扩散到更广阔的天地。感谢本书作者提供的知识、细心周到的文字和精彩的作品。他们通过创作和教学在这个领域做出贡献，本书将光大他们的贡献。我们同时要感谢那些允许我们使用他们作品照片的艺术家，感谢达娜·摩尔（她是本项目在彭兰德的联络人）、雷·河马山德拉、克里斯蒂·费弗，以及拉克出版社每一位参与者。特别要

感谢罗伯·布雷恩（拉克出版社的创立者），是他让系列丛书问世。

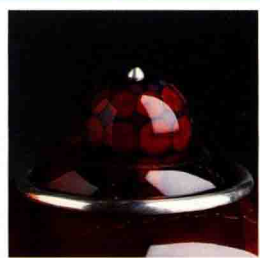
我断定本书将会在玻璃品制作方面为您带去新的理念和灵感。

简·麦克劳林

彭兰德手工艺术学校校长

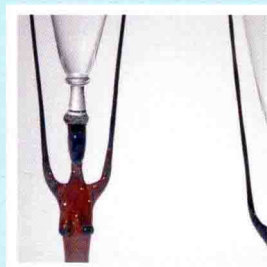
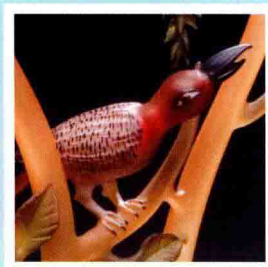
目录

保罗·约瑟夫·斯坦卡德	8	艺术家简介	55
玻璃世界	10	艺术品画廊（一）	56
手工演示	16		
制作花卉镇纸			
艺术家简介	21		
尚恩·费罗	22	维托利奥·科斯坦提尼	84
对抗现实主义和超现实主义	24	大自然	86
手工演示	34	手工演示	92
制作小鸟		制作玻璃鱼	
艺术家简介	39	艺术家简介	97
克里斯蒂娜·罗根	40	萨利·布拉吉	98
珠子之美	42	玻璃、科学和艺术的神奇联系	100
手工演示	48	手工演示	106
制作和镶嵌圆盘珠		科学技术的应用	
		艺术家简介	111
		伊丽莎白·阮兰德·米尔斯	112
		冰山之下	114

手工演示·····	121	艺术家简介·····	191
表面处理的应用			
艺术家简介·····	129	<u>苏珊·普拉姆</u> ·····	192
		穿过编织宇宙·····	194
<u>贾妮斯·米尔顿博格</u> ·····	130	手工演示·····	202
心灵熔炉·····	132	编织玻璃，将玻璃设计转移到其他介质	
手工演示·····	140	艺术家简介·····	207
制作多部件组合而成的大件作品			
艺术家简介·····	149	<u>埃米利奥·圣提尼</u> ·····	208
		无意识的学习，不知情的特权·····	210
<u>艺术品画廊（二）</u> ·····	150	手工演示·····	214
		制作高脚杯	
<u>英格雷娜·克莱尼尔</u> ·····	178	艺术家简介·····	223
混乱与秩序，流动与凝固·····	180		
手工演示·····	186	<u>彭兰德手工艺术学校概况</u> ·····	224
密室和焊枪的结合			

保罗·约瑟夫·斯坦卡德

受自然和神灵启发，保罗·约瑟夫·斯坦卡德创作了出色的鲜花主题镇纸，镇纸通常结合了现实主义和象征主义元素。保罗跋涉在艺术道路上，这是一条被证明是冒险的、富于创造力的且需要持之以恒的道路。他满怀激情地在烧制技艺、艺术和生活中追求卓越。

茶叶、玫瑰、花束和药材，2004年

14cm × 6.4cm × 6.4cm

烧制，冷加工；钠钙玻璃

道格拉斯·思嘉保摄影