

玻璃装饰艺术

[美] 斯蒂芬·耐普 编著
孙 硕 译

中国轻工业出版社

玻璃装饰艺术

图书在版编目(CIP)数据

玻璃装饰艺术 ①/[美]耐普(Knapp,S.) 编著;
孙硕译. - 北京: 中国轻工业出版社, 2000.2
(室内设计系列丛书)
书名原文: The Art of Glass
ISBN 7-5019-2742-1

I. 玻... II. ①耐... ②孙...

III. ①玻璃-应用-建筑装饰 IV. TU56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55352 号

Original Title: The Art of Glass

Copyright © 1998 By Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

责任编辑: 陈秀石 剧 鹏 责任终审: 杜文勇

美术编辑: 剧 鹏 责任监印: 崔 科

出版发行: 中国轻工业出版社

(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

网 址: //www.chlip.com.cn

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2000年2月第1版 2000年2月第1次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 11

字 数: 200千字

书 号: ISBN 7-5019-2742-1/J·133

定 价: 185.00元

著作权合同登记图字: 01-1999-2467

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

室内设计师系列丛书

玻璃装饰艺术

1

[美] 斯蒂芬·耐普 编著
孙 硕 译

中国轻工业出版社

目 录

介绍	6		
玻璃与建筑	10		
Berin Behn and Jan Aspinall	14	Karl-Martin Hartmann	62
澳大利亚		德国	
Alexander Beleschenko	18	Lutz Haufschild	66
英国		加拿大	
Joel Berman	22	Gordon Huether	70
加拿大		美国	
Leifur Breidfjord	26	Graham Jones	74
冰岛		英国	
Wilhelm Buschulte	30	Shelley Jurs	78
德国		美国	
Ed Carpenter	34	Keshave (Antonio Sainz)	82
美国		西班牙	
James Carpenter	38	Joachim Klos	86
美国		德国	
Warren Carther	42	Stephen Knapp	90
加拿大		美国	
José Fernández Castrillo	46	John Gilbert Luebtow	94
西班牙		美国	
Brian Clarke	50	Maureen McGuire	98
英国		美国	
Martin Donlin	54	Paul Marioni and Ann Troutner	102
英国		美国	
Bert Glauner	58	Jean Myers	106
墨西哥		美国	

David Pearl 110
英国

Jochem Poensgen 114
德国

Narcissus Quagliata 118
意大利

Maya Radoczy 122
美国

José Antonio Rage Mafud 126
墨西哥

Ludwig Schaffrath 130
德国

Johannes Schreiter 134
德国

Jeff G. Smith 138
美国

Arthur Stern 142
美国

Raquel Stolarski-Assael 146
墨西哥

Karl-Heinz Traut 150
德国

Kenneth vonRoenn 154
美国

David Wilson 158
美国

艺术家作品 162

介绍

炼金术,神秘,魔幻,蜕变等多种所指,就是玻璃。这个闪光的名称所呈现的内涵是精神和物质两个方面的。从其发现伊始笼罩在古老的中东地区虚幻的神话之中,到今天作为多功能的商品,它曾无数次地引发人们的兴趣,也曾无数次地唤起天才们的灵感。今天的建

筑玻璃,尽管外观似乎平板,缺少变化,却已同中世纪的教堂中作为艺术装饰的玻璃截然不同。

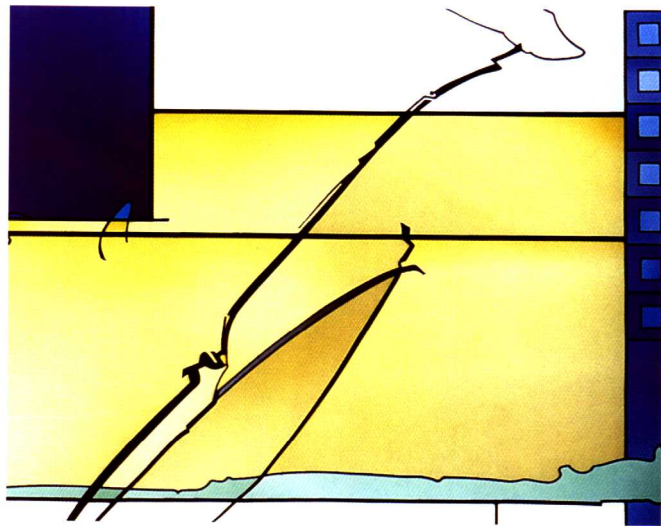
尽管有人批评和恶意中伤玻璃太平常、太陈旧,但当代玻璃却在日夜不停息地发展变化,展现着光线、动感与色彩。建筑彼此以巨幅玻璃反射着影像,犹如在默默地交谈,而玻璃中影像与真实的细微偏差更为我们的建筑环境增添了一丝奇异与梦幻。建筑玻璃艺术,早已超出普通建筑玻璃的领域,滤筛、移动,改变着光线,也改变了其包裹着的空间。玻璃被其自身支配的光线所改变,它的抒情性与现代感使它成为今天喧嚣世界的理想陪衬。

由于美国 Louis Comfort Tiffany 和德国 Dutchman Thorn Prikker 的尝试,建筑艺术玻璃曾在 20 世纪初经历了短暂的兴盛。Tiffany 的作品,如同绘画,几乎分离于建筑,促进了玻璃表面处理新技术的发展。Prikker 的风格,富于几何图形、抽象,多用于建筑,巧妙地利用了玻璃坚硬的边角和铅线(lead-line)。Prikker 使彩色玻璃走出传统的教堂窗子设计,将玻璃与建筑协调配合并推广应用。

建筑师们,如美国的 Frank Lloyd Wright, 苏格兰的 Charles Rennie Mackintosh 和西班牙的 Antoni Gaudi, 为他们的建筑设计了彩色玻璃。Matisse, Chagall 和 Braque 也用彩色玻璃做过建筑项目。在 Bauhaus, Paul Klee 和 Josef Albers 使用彩色玻璃,推进了当地建筑玻璃的应用和发展。

二战后的德国需要重建比以往任何时候都多的教堂和公共设施。从那时起,建筑艺术玻璃才真正找到了位置。当时这个一心向前看的

国家易于接受新思想,成为一代新生玻璃艺术家成长的沃土。Georg Meistermann 是这群艺术家之首,汲取了 Thorn Prikker 的前卫经验,同时风格更为自然流畅。很多人追随效仿他,其中有 Ludwig Schaffrath, Johannes Schreiter, Wilhelm Buschulte, Jochem Poensgen 和 Hans Gottfried von Stockhausen。这场发生在德国的战后艺术玻璃运动影响极其深远。其中 Schaffrath 和 Schreiter 站在最前沿,探索使玻

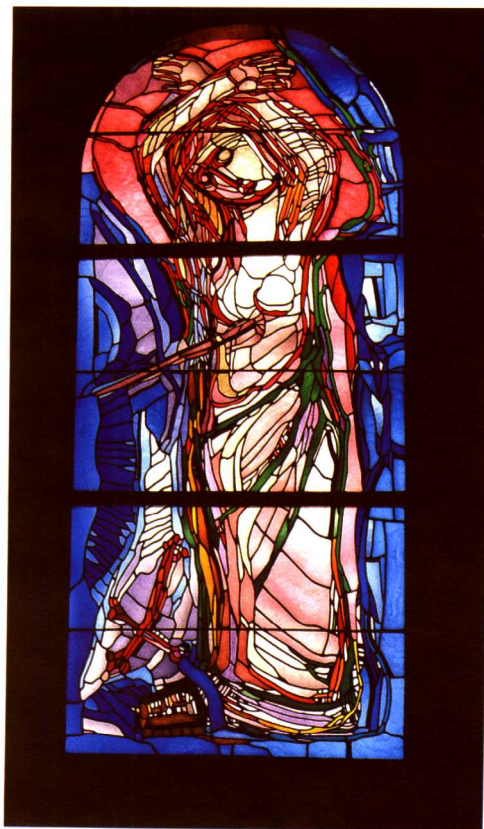
璃的形状摆脱单一的长方形，而进行更加生动的设计。Schaffrath 的早期作品受到 Meistermann 的影响，但他很快就发展了自己的风格。他以强烈的动感见长，利用平行线条通过几何图形来塑造怪异的形状，将艺术玻璃推向了更高的水平。他的作品生动、令人震撼，为建筑增添了戏剧效果。Johannes Schreiter 以非常规地运用铅线而著称，他将铅线横亘玻璃表面，与强烈的空间感相对映。他的作品往往使用不反光玻璃，借以使光线渗入。他和 Schaffrath 都以对控制光线及其对观赏者的影响而着迷。

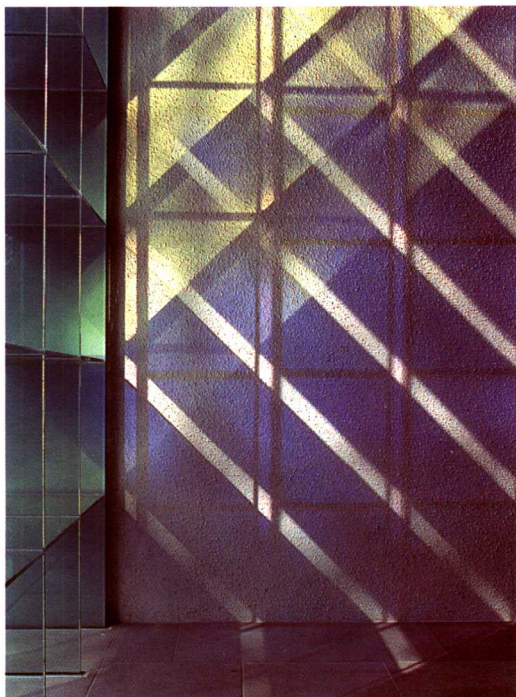

二战后的美国，Robert Sowers 的作品，特别是他为纽约肯尼迪国际机场美国航空公司卫星厅设计的纪念碑式的建筑影响极大。他的专著《失去的艺术与彩色玻璃：建筑艺术》（The Lost Art and Stained Glass: An Architectural Art）是一本非常实用的书，探讨了 20 世纪 60 年代末和 70 年代初当代技艺的复现与后现代建筑运动的关系。后现代建筑运动的倡导者们试图为建筑提供修饰，即使他们不热衷于与艺术家合作，至少也很愿意试探是否有这种可能。

继 Sowers 之后，美国当代最具影响力的玻璃艺术家是两位非亲非故的 Carpenter，Ed Carpenter 和 James Carpenter，他们在东西海岸分别从事着自己的发现与探索活动。Ed 试图展现如何使一件完整的艺术品在大的层面上铺展，成为建筑生动有力的标志。James 的二色性杰作展示了光线如何进入某一空间使之具有很强的影响力。在战后的英国，画家 John Piper 曾与玻璃艺术家 Patrick Reyntiens 倾力合作。深受 Piper 和 Schreiter 影响的 Brian Clarke，是当今建筑玻璃领域里最为丰产的艺术家。他作为画家的经历有助于其玻璃作品的塑造，因为他的作品是他与建筑师及建筑交流沟通的结果。

现代玻璃艺术中最具影响力之一的是德国的工作室，在这里艺术家们可以达到凭借自身能力或其助手的能力无法企及的境界。他们可以不受自己能力或知识的限制，拜访各种工作室中很多技艺高超的匠人们，通过他们将自己脑海中的影像付诸于玻璃。来德国师从大家的其他艺术家们很快开始效仿，使得工作室在欧洲相当普遍，这对建筑艺术玻璃的规模产生了重大的影响。

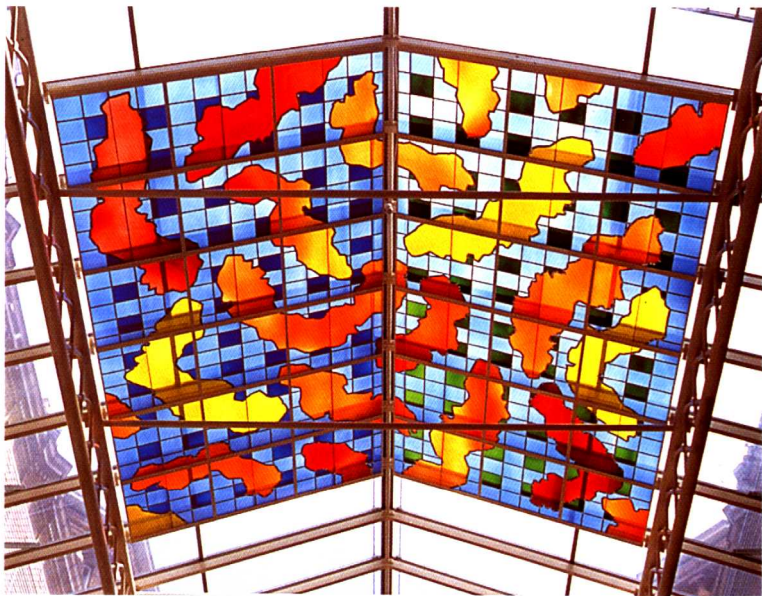
这种不受技艺水平限制的设计与创造的自由，带动了艺术玻璃领域史无前例的新技术和新工艺的使用。平板玻璃成为层压饰物、斜角玻璃、浇注玻璃和彩色玻璃的载体。机械制造的玻璃被加入到传统的彩色玻璃之中。浮法玻璃和彩色玻璃制成的层压玻璃、玻璃球、和碾压碎玻璃等也已进入使用阶段。雕刻玻璃、多层层压玻璃、酸抛光玻璃、银屏玻璃和二色性玻璃也已出现。

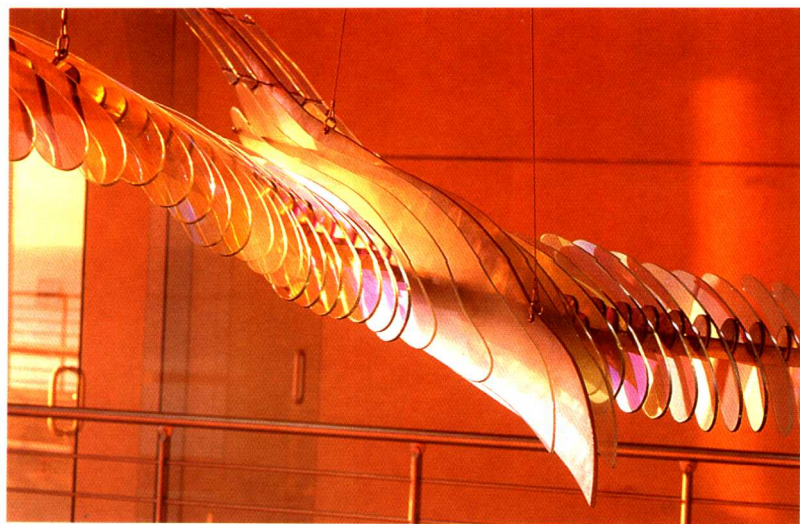
还有一批艺术家设计制作艺术玻璃的方式令他们与众不同。浇注玻璃需要将热玻璃放进模块中，这样外观形象就完全不同，捷克夫妇 Libensky 和 Brechtova 的作品就反映了这一点。他们的玻璃雕刻在西方一直深受尊崇，但只是在最近他们的一些精彩之作才被拍成照片在其他国家展出。

窑烧玻璃，即将置于模型上的平板玻璃加热而成，随处可见，但一小部分艺术家又将其发展了一步，加大大片玻璃板，经处理，使其具有浮雕的效果。窑烧玻璃由于能够于光线和动态之中表现颜色，可能是承载色彩的最佳载体。John Luebtow 以他的喷泉和房间隔墙等巨型雕塑作品，将窑烧玻璃引入了完全不同的空间，

今天的玻璃艺术家们在每个领域内都展示了令人瞠目的技术创新。很多从事雕塑创作、制造家具、开发照明器具及绘画的人，用多种不同材料进行尝试和创造。他们坚持不懈地破除纯美术与实用美术间的界限，并发展出改变其完成建筑项目方式的方法。

具有讽刺意味的是，机械化建筑体系的扩展，紧缺的预算，以及所谓“价值工程”的迅猛增长，刺激了富有新意的建筑艺术玻璃的需求。过大的信息量和社会的快节奏，产生了人们对思想空间和休养环境的需要。因此，疗养场所、办公室、公共场所和家庭都开始使用艺术玻璃。已替代广场成为人们休闲

场所的商场，更是期待着艺术玻璃作为又一种颇富戏剧效果的因素以吸引顾客。

走过了这一切，在建筑环境中玻璃的使用仍然是多样、复杂、富于变化的。玻璃可以作为两个空间之间的隔屏，它也应该能成为将两个空间连结起来的桥梁。玻璃阻隔了视线，可在同一片玻璃上，人的双目似又能超越阻隔，看到很多。通过象征和演绎的手法，它触碰着人们的意识空间，使人驻足。它的韵律典雅而飘渺，在人的心灵中鸣奏，照亮人的灵魂。

斯蒂芬·耐普

玻璃与建筑

“光中聚合的材料巧妙、正确、精彩的游戏就是建筑。

我们用眼睛看光中形状,光与影展现了这些形状。”

勒·柯布西耶(Le Corbusier),《走向新建筑》(《Towards a New Architecture》),1946

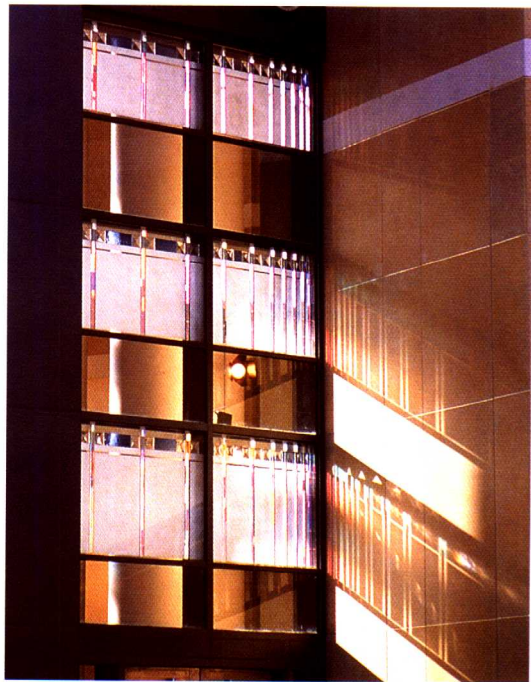
“玻璃:空气中的空气,却能够将空气阻于室外,或将空气放进室内。”

弗兰克·洛伊德·怀特(Frank Lloyd Wright),《技艺与建筑》(《Wrightings and Buildings》),1960

建筑与玻璃结成伙伴关系已经很长时间了。玻璃自前罗马时代发明开始,一直用于建筑之中。为什么不呢?它是一种近乎奇迹的物质,既可以透光,又能够遮挡风雨。即使是最早的玻璃也比雪花石膏透亮,比云母光滑坚硬,而且能以较原来使用的所有产品都大的规模进行生产。玻璃可以有色的、无色的、不透明的、半透明或透明的;它可以是绘了画的、蚀刻的、磨毛的、切割的、加铅的、着色的、熔凝的、弯曲的,或者像珠宝一样雕刻的。大型的壁画和镶嵌图案是玻璃制成的。整个房间衬饰着玻璃以模仿玛瑙或斑岩。不断发展的技艺和技术使艺术家们将玻璃制成家具、地板、扶栏、天花板和房间的隔断,以及事实上所有能够想象用玻璃制成的东西。玻璃在建筑中一直都拥有实际的用途:透光、表面照明、相邻空间的隔望、通风和消除幽闭恐怖。但玻璃还具有哲学甚至心理方面的用途。由于玻璃已成为人们所熟识的材料,建筑师和艺术家们开始将它融合于建筑物中来获得

特殊的效果。窗子被用来跟踪太阳运动和其他天文事件,如九颗行星聚会于一条直线。一般说来,这反映了人类宗教仪式与天体运动的关系。哥特建筑师们利用玻璃来描绘精神的象征符号。精心的排列产生了戏剧性的效果:柔和的光线透过高高的侧窗洒落进来,或者光线暗淡的教堂中圣坛被映照得光亮非常,这样可以将人的思想朝天空的方向引升。对于文艺复兴时期的建筑师们而言,高大的竖窗是天上超越宇宙空间的世界的物质表现,是地球上的天堂。窗子中的彩色玻璃改变了光线,形成一种飘忽的氛围,唤起心灵的回应。在文盲率很高的时代,为获得另一种启示,教堂中

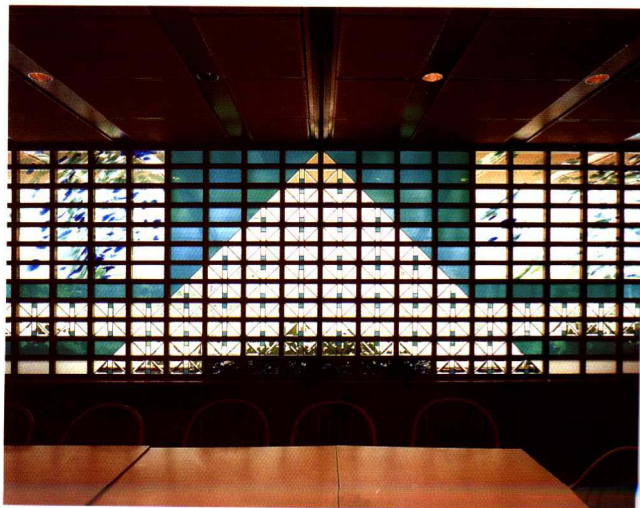
经常为说教的目的而使用了彩色玻璃。

作为窗子使用的玻璃在大片的建筑之中提供了一个空隙,穿透外表,突出了宛如盒子的建筑。人们可以透过窗子向外看,窗子本身也可以令目光停留,这取决于窗子的位置以及设置窗子的目的。它决定了房间的焦点和倾向性以及房间与周围环境的关系。玻璃可以是透光镜、滤光镜,也可以是屏风。

在 17 和 18 世纪,窗子的位置和形状反映了人们获得科学信息和控制自然的强大动力。当时人们认为窗子应将自然界与房间隔离开来,但又不可将自然界置之太远,窗子所框住的景物是精心选择的。将观景者与景物分离开,将人放在了较高的位置上,人是敏锐的观察者,而不是参与者。普遍使用小方块玻璃作成窗格,横在远景的前面,提醒人们室内和室外是两个分离的世界。

19 世纪人们对于窗子的看法在

Adolf Loos 说给 Le Corbusier 的一句话中得到了最好的体现:“有教养的人不看窗外,他的窗子不过是一块玻璃,设置窗子的目的是让光线射入,而不是让人的视线穿过。”在心理分析法诞生的年代,注视(凝视)往往是内省的,那么永远满足人们不断变化的需要和当代社会兴趣的建筑设计,在玻璃的使用上也做出相应调整。

与此形成对照的是当代的观点,它倾向于室内和室外空间相融合。设计窗子的时候,尽量避免障碍物遮挡窗外的景物,使室内空间充满了光线。建筑里面的人们能够看见窗外发生的事情,而窗外的人也同样容易地看见他们。这种变化始于19世纪,反映了人们看待自然的巨大的变化:人再也不是漠然的旁观者了。由于达尔文和进化论者们的工作,人类认识到其自身只是自然的一部分,应服从而不是凌驾于自然法则之上。建筑于是开始反映这一转变。更现代的建筑师们则寻求抹平室内和室外的界限,将自然引入室内。

玻璃总是令喜好幻想的人们痴迷,对艺术家和建筑师皆是如此。它的品质似乎总是唤起人们的梦想。它是凝固的液体,它熔化的时候,人的双眼几乎看不见。它很坚硬,却又非常易碎,所以似乎具有一种内在的危险。它既在字面意义上,也在比喻意义上体现了透明。Leonardo, Blake 和超现实主义者们这些喜欢梦想的人们

想象用玻璃造塔。17世纪,人们建造玻璃围栏种植来自异国他乡的奇花异草。为1851年伦敦世界博览会建造的水晶宫是首次变成现实的一个梦想,在复杂的梁构桁架系统中总共铺排了18000块玻璃。

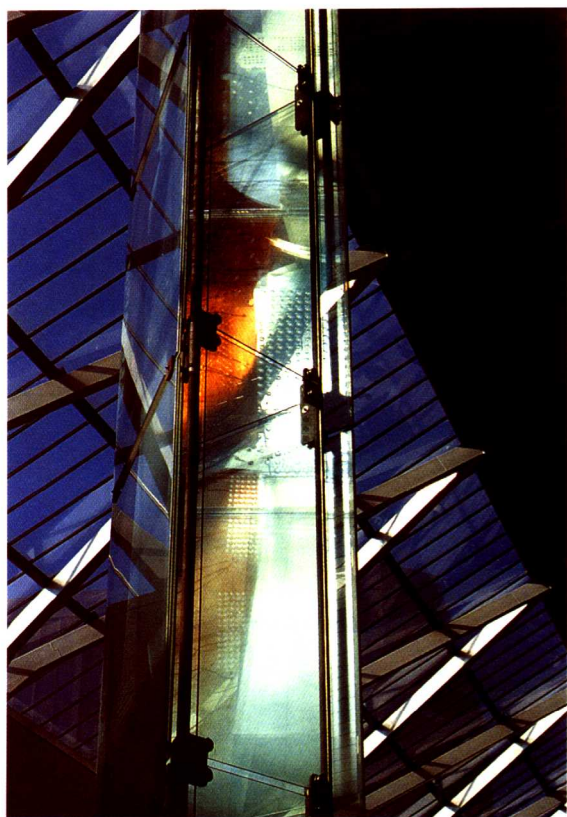
60年后,诗人 Paul Scheerbart 在他的文章《Glasarchitektur》中,代表德国表现主义流派的建筑师们论述了玻璃在社会变革中的重要性,他说:

“为了将我们的文化提高到一个更高的水准,不管我们是否愿意,我们得被迫改变我们的建筑。而这只有在我们将居住的房屋从封闭的个性中解放出来才有希望成为可能。我们只有通过引入玻璃建筑才能做到这一点。因为玻璃建筑不只是通过几扇窗子,而是通过尽可能多的墙壁将太阳、月亮和星辰的光芒吸纳至房间中。”

在距离今天更近的某个时候, Buckminster Fuller 曾建议将曼哈顿岛罩在一个巨大的穹形玻璃罩内。他梦想道:“在里面,人们可以不受阻隔地看到外面的世界。太阳和月亮交相辉映,天空清晰可辨,恼人的气候因素,炎热,尘土,害虫,刺眼的光亮等等,都被玻璃外壳冲淡,罩内如同伊甸乐园。”

20 世纪,内部钢铁桁梁框架结构有了进一步的发展,从而使两个具有革命性的改变有可能实现,而这两个改变已经成为现代建筑的标志,即:建筑更高(摩天大楼),玻璃使用面积更大(玻璃幕墙)。正如 Frank Lloyd Wright 所写的那样:“外墙再也不是建筑的结构支撑。内部钢铁构架才是真正的擎柱。”仅此一项技术进步就使得建筑师们把握了现代建筑观念的精髓——外墙表面的几乎完全解体。建筑几乎能够消失,只剩下纯粹的框架结构隔划着空间。超现实主义关于明透如冰的理想建筑的理想能够成为现实了: Mies van der Rohe 可以建造他的玻璃塔, Phillip Johnson 也能够筑起他的玻璃房子了。现在,梦想是没有边际的,玻璃能够制造一切。

如果把建筑想象为光和空间中由墙壁勾勒出轮廓的雕塑形体,那么人们可以用某些方式来支配摆布它。人们可以由内而外,或由外至内地穿透它,雕刻它。也可以将其分成几个独立的部分,这将决定它的变化与用途。它也可以与其他结构相连接,或者与相邻空间及其他结构相隔离。它的外形可以因建造它的材料而有所改善。人们还可以里里外外地装饰它,借以强化或淡化它的形态。它的功能可以很突出或者很隐蔽。它的大小、形状、表面、边角、色彩、质感和格局都可以改变。就像《玻璃的艺术》所证明的,所有这一切都能够通过玻璃来实现。

Joanne Stuhr
展览馆 馆长
塔克逊(Tucson)艺术博物馆

项目: 希望谷路德教会社区中心

(Hope Valley Lutheran Church and Community Center)

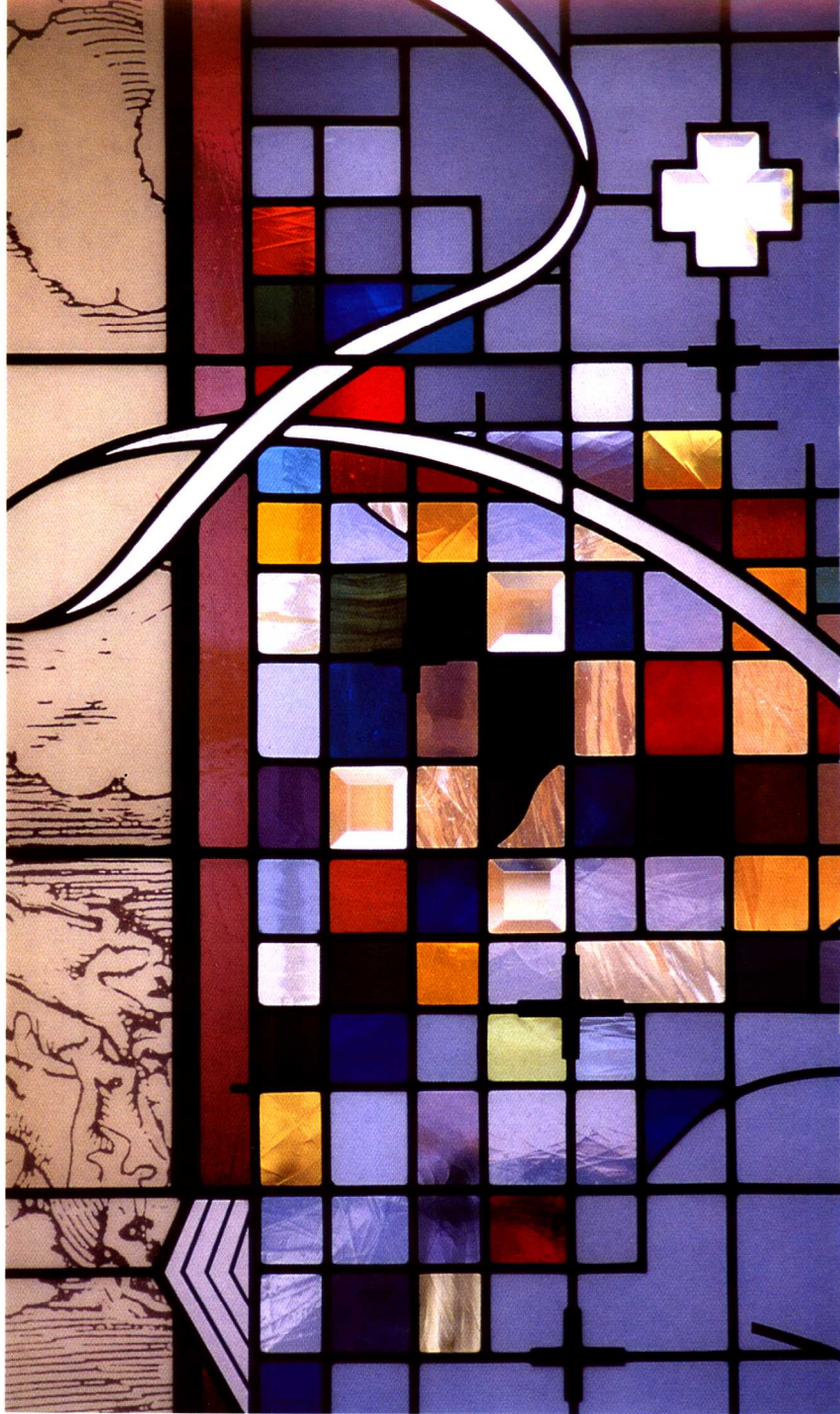
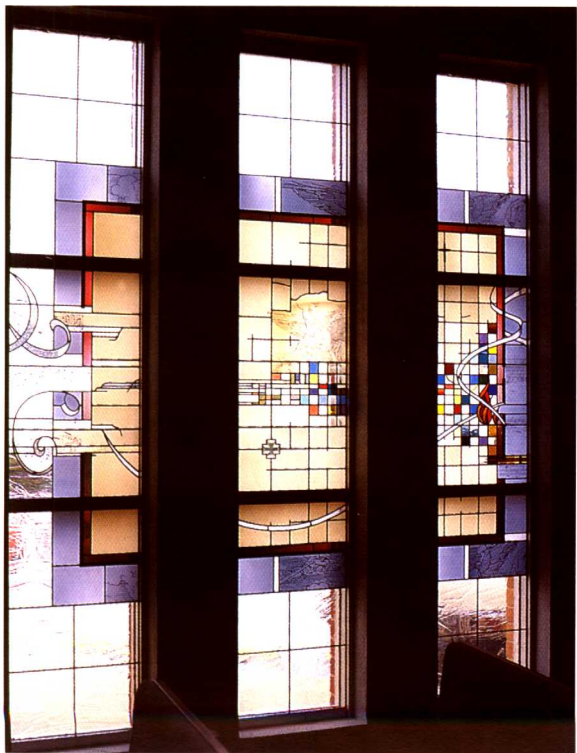
客户: 路德养育院公司 (Lutheran Homes Incorporated)

规格: 项目总面积: 45 平方米

地点: 澳大利亚, 南澳洲, 阿德莱德

描绘洗礼、基督生平 and 复活的两组三联画之一。请注意, 使用了德国手工制作的奶油色、乳白色和不反光玻璃以及倒棱玻璃。

细节: 明艳、仿古的玻璃与周围浓重的不反光玻璃四边、倒棱玻璃十字架以及象征复活和永生的丝带形成对比。

第二组三联画的主题与音乐及圣灵降临的奇迹相联系。左侧玻璃屏上绘出的乐谱和右侧的经文将圣殿中的笔迹与后面的方格背景在视觉上联系起来。

Architectural Stained Glass Studio

312A Unley Road, Hyde Park 5061

Adelaide, South Australia, Australia

61 8 8272 3392 phone • 61 8 8272 3392 fax

Berin Behn and Jan Aspinall

Jan Aspinall 和 Berin Behn 是南澳洲的玻璃艺术家，共同探索扩展当代彩色玻璃的空间，并促进其在建筑中的应用。他们迫切地希望建筑师和室内装饰设计师们能够培养起在建筑项目初期设计中运用玻璃的意识。他们用玻璃制成墙壁、电梯轿箱、屏风 and 办公家具，当然还有窗和门。

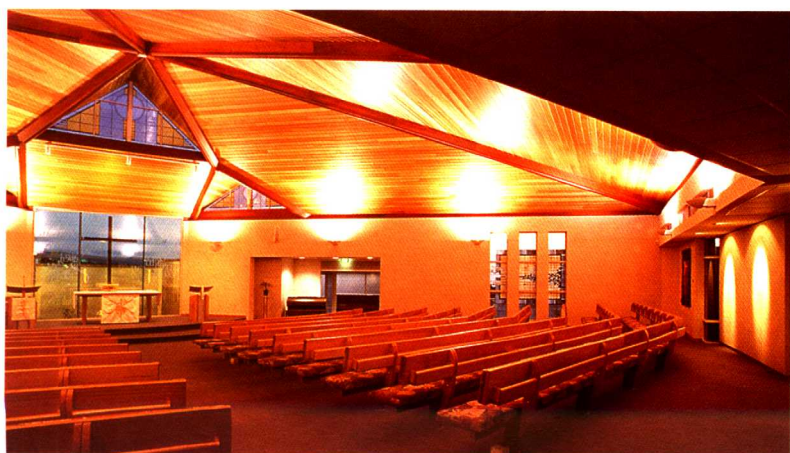
承接项目的时候，需综合考虑很多因素：建筑

概念、建筑的功能、色彩和采光方面的要求、完成后的作品具备的象征意义和其他必要的继承性和历史的联系、联想。

Aspinall 和 Behn 认为，他们工作的很大一部分是平衡协调所有这些因素。他们共同努力，使很多玻璃作品与周围环境相和谐，与建筑相融合，同时又保持了自身的艺术魅力。

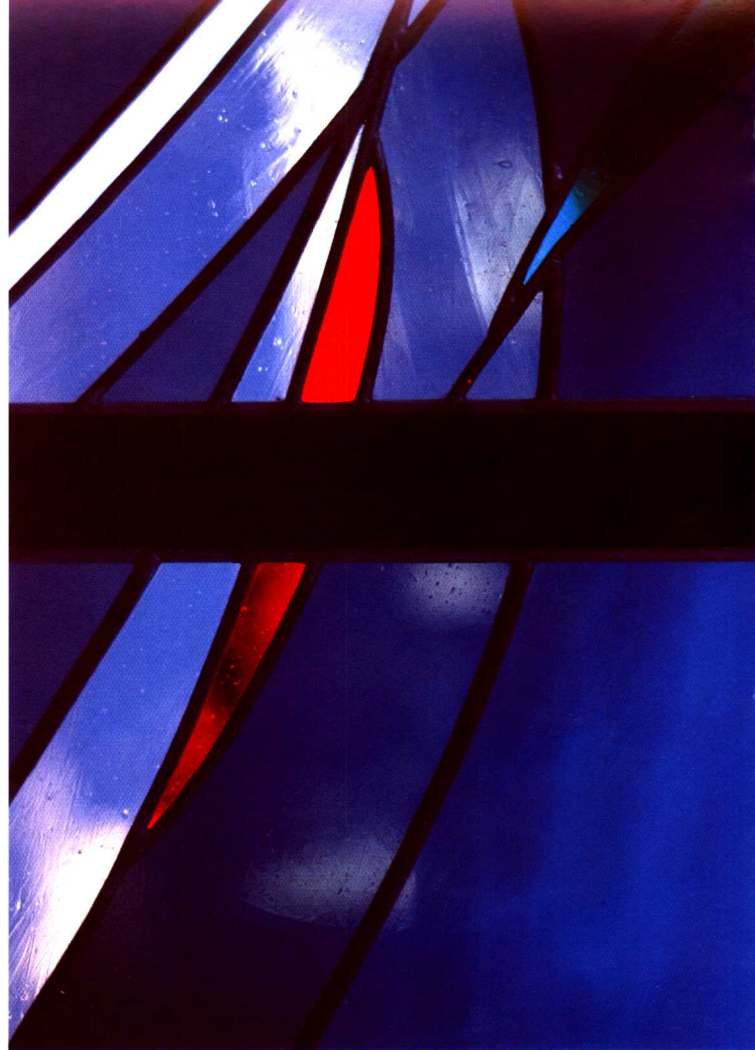
Behn 和 Aspinall 有 20 多年的经验，并多次获奖，包括 1989 年获得的南澳洲皇家建筑师学院的首届建筑艺术奖、首届建筑技艺荣誉奖（南澳洲行业委员会与 RAIA）以及 1993 年获得的建筑艺术荣誉纪念奖。

照片从左至右反映了教堂内景的一半，突出了教堂的喷砂窗、屋顶窗、中央的三联画窗和后墙上的网格装饰。

突出冷灰色调乌玻璃与彩色仿古玻璃对比的细节。

左中部廊柱中段的这个细节显示了不同的玻璃和倒棱玻璃。

项目:阿德莱德地方法院重建工程

客户:地方法院

规格:11 米×9 米

地点:澳大利亚,南澳洲,阿德莱德

建筑:Denis Harrison, Building Project Management Services, S. A.

Richard Brecknock, Brecknock Consulting

前进中的建筑的楷模。这是位于阿德莱德中心广场上一座历史建筑后面的重要公共设施重建项目。建筑物中处处都融合着艺术品,照片正中正厅的方格子窗为玻璃项目。