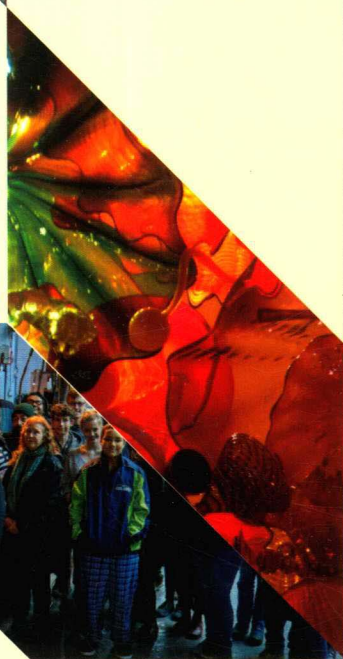
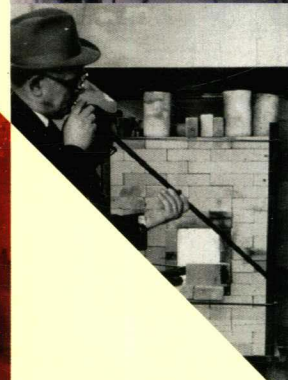
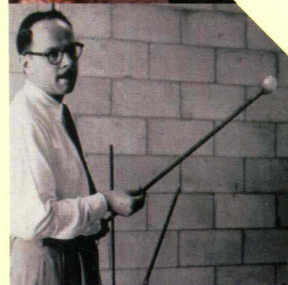

美国现代玻璃艺术 群体研究 (1962—2012)

张鹏程 著

中国建材工业出版社

美国现代玻璃艺术群体研究 (1962—2012)

张鹏程 著

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国现代玻璃艺术群体研究: 1962—2012/张鹏程
著. --北京: 中国建材工业出版社, 2019.5
ISBN 978-7-5160-2557-4

I. ①美… II. ①张… III. ①玻璃—工艺美术史—美国—1962—2012 IV. ①J537.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 090237 号

内容简介

本书从美国现代玻璃艺术的最初源起进行探究, 找到国际工作室玻璃艺术运动全球发展的路径及原因, 较为全面地分析了促成其快速发展的源动力——美国现代玻璃艺术群体的形成、发展、影响等。

美国现代玻璃艺术的发展是在全新的群体运行模式下产生的文化传承与创新的典型范例, 对拥有悠久历史、深厚文化传统、丰富工艺美术品类的中国来说, 本书的出版为我国玻璃艺术的发展提供可参照的发展模型, 也为我国传统手工艺的现代化发展, 群体化推进等提出可能的实验方向。

美国现代玻璃艺术群体研究 (1962—2012)

MeiGuo XianDai BoLi YiShu QunTi YanJiu (1962—2012)

张鹏程 著

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址: 北京市海淀区三里河路 1 号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 180 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版

印 次: 2019 年 5 月第 1 次

定 价: 68.00 元

本社网址: www.jcbs.com, 微信公众号: zgjcgychs

请选用正版图书, 采购、销售盗版图书属违法行为

版权专有, 盗版必究。本社法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所, 张杰律师

举报信箱: zhangjie@tiantailaw.com 举报电话: (010) 68343948

本书如有印装质量问题, 由我社市场营销部负责调换, 联系电话: (010) 88386906

前言

从最初接触玻璃艺术到现在，我们都绕不开国际工作室玻璃艺术运动。国际工作室玻璃艺术运动到底是一个艺术现象、一个艺术流派，还是一段艺术发展的过程，工艺美术学界一直没有更多深入的研究，很多人也只知道这是个专有名词，但具体指代内容还有其在玻璃艺术里的地位和作用等都了解不深。本书的初衷是想找到国际工作室玻璃艺术运动的发展源头，从全貌来了解美国现代玻璃艺术的发展。从那开始研究玻璃艺术为什么能在美国发展得如此完备，并如此迅速地在全球遍地开花，让玻璃艺术以全新的艺术视角切入百姓生活。相比较而言，有着上千年玻璃艺术传统的意大利或整个欧洲怎么没有形成如此的力量。作者试图通过本书找到玻璃艺术在美国发展的根本原因及背后的推动力。

现代玻璃艺术从国际工作室玻璃艺术运动开始，在国外已有半个多世纪的发展。美国是玻璃工作室运动的发源地。20世纪50年代后期，美国从一个在玻璃艺术领域成就并不突出的国家迅速成长为世界现代玻璃艺术的中心。这其中的成功不仅是玻璃艺术创作者群体的努力，也需要玻璃艺术所有相关专业群体的协调与配合。美国现代玻璃艺术群体是一个有机的，多元化异质群体系统运行模式。正是这一兼具传统与现代的文化艺术运行机制为美国现代玻璃艺术的发展构建了一张玻璃艺术文化运行网，为美国现代玻璃艺术所涉及的教育、创作、推广、收藏、市场培育等具有重要意义。本书通过对美国现代玻璃艺术群体的形成发展、组织特点、审美倾向等方面进行阐述，梳理和分析了群体在玻璃艺术发展过程中的成果、作用、影响，在深入分析中我们可以更全面、更深入地认识和把握美国现代玻璃艺术发展的特点及规律，以期为中国当代玻璃艺术的发展建立起切实可行的模型参考。

美国现代玻璃艺术解决了传统玻璃工艺的现代化问题，同时还表现出立足于本土文化基础上的现代玻璃艺术的发展范式，为我国当代玻璃艺术怎样结合本土文化传统进行专业发展构建提供了较好的发展参照。

当下，处于高速发展进程中的我国玻璃艺术，玻璃艺术相关专业内部有待积极构建。我们对过往成功的玻璃艺术群体运行系统模型的借鉴在现阶段显得尤为重要。因此通过本书对美国现代玻璃艺术相关问题的系统性研究，可使我们对当代玻璃艺术发展所面临的各类问题有提早的应对措施及处理办法，对形成我国当代玻璃艺术体系化发展有重要的借鉴价值。

当然，我国当代玻璃艺术现今已有不小的进步，但我们仍需要建立一个有秩序、结构明晰的运行系统，构建起与世界玻璃艺术比肩的交流平台，那么通过对国外成功的玻璃艺术群体系统的研究同时来审视国外玻璃艺术发展的规范性、系统性，将使我国玻璃

艺术的发展能尽快建立起健康、规范、系统的群体运作模式。

本书的主要内容为我的博士论文。现有成果的完成与导师王建中教授的指导密不可分。当然，我对他的感谢不止如此。王教授从本科至研究生阶段指导我近16载。他很少就某段文字的具体内容提出修改意见，而通常是跟我谈论课题本身的学术背景、学术相关论点的成立与否、论据的充实性等。这让我开阔了学术研究的视野，并逐渐建立起学术自信。感谢威斯康星大学麦迪逊分校玻璃工作室负责人史蒂夫·费农教授、切胡利工作室苏姗女士、康宁玻璃艺术博物馆前馆长蒂纳·奥尔德诺女士给我的帮助，以及他们提供给我的相关资料。同时感谢本书的出版单位中国建材工业出版社，佟令玫女士、杨娜女士为本书的出版所虑甚多，多次与我沟通书稿的问题，让我受益匪浅。还要感谢我的家人，没有他们的支持我不可能完成本书的写作工作。最后，对所有帮助过我的人表示感谢。

这是我的第一本专业书籍，虽已尽心竭力，但无论是文章立论、论述方式，还是中英文的表述转换上，恐怕难免疏漏与不足，请各位读者朋友不吝赐教、批评指正。

2019年3月26日

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 现代玻璃艺术在美国生根	2
1.1.2 美国现代玻璃艺术群体的产生	3
1.2 研究的意义	4
1.3 研究思路及方案框架	6
1.4 文献综述	7
1.4.1 玻璃艺术历史类文献	7
1.4.2 工作室玻璃艺术运动类文献	8
1.4.3 玻璃艺术教育类文献	8
1.4.4 玻璃艺术家个案文献	9
1.4.5 小结	10
1.5 研究范围及研究内容	10
1.5.1 现代玻璃艺术的界定	10
1.5.2 美国现代玻璃艺术群体的界定	11
第2章 促成美国现代玻璃艺术群体形成的背景分析	13
2.1 美国现代玻璃艺术产生的历史背景	13
2.1.1 美国玻璃制造的初始	13
2.1.2 美国现代玻璃艺术的萌芽	15
2.1.3 美国现代玻璃艺术地位的确立	17
2.2 美国现代玻璃艺术发展分期	19
2.2.1 初创期（二十世纪六七十年代）	19
2.2.2 发展期（二十世纪八九十年代）	21
2.2.3 完善及确立期（2000年之后）	24
2.3 群体产生的源动力——国际工作室玻璃艺术运动	25
2.3.1 国际工作室玻璃艺术运动的兴起	25
2.3.2 国际工作室玻璃艺术运动的发展	27
2.3.3 国际工作室玻璃艺术运动对世界的影响	27
2.4 本章小结	28

第3章 美国现代玻璃艺术群体的构成及特点	29
3.1 多元化异质群体结构的形成与发展	29
3.2 美国现代玻璃艺术教育群体	32
3.3 美国现代玻璃艺术创作群体	34
3.4 美国现代玻璃艺术推广群体	38
3.5 美国现代玻璃艺术收藏群体	40
3.6 本章小结	44
第4章 美国现代玻璃艺术群体中的代表人物	46
4.1 美国现代玻璃艺术群体与个体的关系	46
4.2 美国现代玻璃艺术群体核心人物——哈维·利特尔顿	47
4.2.1 哈维·利特尔顿与美国现代玻璃艺术	48
4.2.2 哈维·利特尔顿为美国工作室玻璃艺术运动的开展蓄积能量	49
4.2.3 哈维·利特尔顿与美国工作室玻璃艺术运动	52
4.2.4 哈维·利特尔顿的玻璃艺术创作	58
4.3 创作、教育、推广群体代表人物——戴尔·切胡利	64
4.3.1 戴尔·切胡利简介	65
4.3.2 戴尔·切胡利为美国现代玻璃艺术教育找到新方向	67
4.3.3 戴尔·切胡利为美国现代玻璃艺术群体注入新的活力	69
4.3.4 戴尔·切胡利玻璃艺术创作	72
4.4 美国现代玻璃艺术收藏群体代表人物	84
4.4.1 萨克斯夫妇	85
4.4.2 安德森夫妇	86
4.5 本章小结	87
第5章 美国现代玻璃艺术群体的审美倾向特征及影响	88
5.1 美国现代玻璃艺术群体的审美倾向特征	88
5.1.1 纯艺术观念主导下的玻璃艺术审美倾向	88
5.1.2 本土文化在现代玻璃艺术群体审美倾向上的表现	90
5.2 群体对世界玻璃艺术的影响	95
5.2.1 美国现代玻璃艺术世界主流地位的确立	95
5.2.2 形成良好的玻璃艺术系统内的选拔和激励模式	96
5.3 美国现代玻璃艺术群体对我国当代玻璃艺术发展的影响	96
5.3.1 对我国当代玻璃艺术创作群体的影响	96
5.3.2 我国当代玻璃艺术理论与批评建设	98
5.4 本章小结	99

第 6 章 结语 101

6.1 美国现代玻璃艺术文化产业的发展..... 101

6.2 “工艺美术”到“纯艺术”的观念转化..... 102

6.3 研究启示..... 103

参考文献 105

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景

玻璃自出现以来一直与炼金术、神秘、魔幻、蜕变等词汇相关联，但这些词汇也恰好说明了玻璃的特质。这个闪光的名称所呈现的内涵是精神和物质两个方面的。从其出现伊始即笼罩在古老中东地区的神话传说之中，到今天作为多用途的材料，它曾无数次地引发人们对其探索，也曾无数次地激发艺术家的创作灵感。这种特殊的材质，因透明、透光的特性从古至今被无数人所喜爱。玻璃透光、透明、水晶般的气质，和可半透明、不透明等表现方式，使得玻璃媒材具有变幻莫测的光线表达特点。艺术家们利用玻璃媒材的特点，在艺术创作上使玻璃工艺达到光怪陆离的艺术效果。

在大约公元前 2300 年前青铜时代的美索不达米亚（现在的伊拉克和叙利亚北部），人们首次制作出玻璃。其间人们将玻璃液体浇注在模具中或用简单的工具塑造玻璃来制造小件物品。公元前 16 世纪，工匠们开始通过在预制“型芯”周围聚集熔融玻璃来制造中空容器。几个世纪以来，玻璃加工技术一直是劳动密集型产业，以至于只有富有的顾客才能买得起玻璃制品。大约公元前 50 年，罗马帝国所属叙利亚—巴勒斯坦海岸的玻璃制造商，发现可以通过在空心管末端吹气来形成玻璃物品。这种快速的制作工艺使玻璃产品的价格适中，并可广泛用于普通家庭。

西罗马帝国于 476 年灭亡后，玻璃艺术的流行趋势发生了变化。切割、雕刻和珐琅几种装饰都消失了。在弗兰克玻璃中，存在于中世纪的最复杂的技术是在熔炉中进行的。然而，从 7 世纪开始，阿拉伯帝国征服了中欧至西班牙的广袤土地，玻璃制造在这些地区蓬勃发展。伊斯兰玻璃制造商重振了罗马吹制玻璃技术，开发出新的装饰形式和类型。

在文艺复兴时期，豪华玻璃制造业蓬勃发展，特别是在意大利。到了 15 世纪中叶，穆拉诺岛上的威尼斯玻璃吹制工匠制作了一种类似水晶的薄透无色玻璃称为克里斯塔洛玻璃。到了 16 世纪，技能高超的威尼斯玻璃工匠不断创造出制作精美的玻璃商品，这些商品出口到整个欧洲和伊斯兰世界东部。威尼斯玻璃加工技术风格显著，随着玻璃商品的流通，威尼斯玻璃吹制技术广泛传播，他们生产的玻璃制品商品识别性明显。这些玻璃制品因此被称为威尼斯或威尼斯风格玻璃制品。在 17 世纪的最后 25 年中，两项技术的突破使得玻璃艺术比以往任何时候都更有成绩。英国人通过在原材料中添加铅来提高玻璃的纯净透明度，而波希米亚人通过添加白垩来达到这一效果。铅玻璃主导了欧洲西北部、远东地区和美国殖民地的市场。这一时期的另一项重大成就发生在波茨坦，化学家约翰·昆克尔通过在原料中加入氯化金来生产深红色玻璃，彩色玻璃家族逐步扩大。

随着工业化和中产阶级的增长，欧洲和美国对优雅消费品的需求不断增加。玻璃制造商为此创造出各种各样的高品质玻璃。雕刻师和画家的技能变得与玻璃吹制师傅一样重要。在

美国，18世纪只有少数成功的玻璃工厂，但到19世纪中叶，这个工业已经蓬勃发展。19世纪20年代发展起来的压铸机，是美国对玻璃行业最重要的贡献，它使餐具的生产数量增加了两倍，餐具以极低的价格随时可供公众使用。欧洲和美国的玻璃公司在世界博览会上展出了他们最大、最精美的作品，即1851年在伦敦水晶宫举办的大型展览，展览的建筑本身就是一个建筑玻璃奇迹，超过600万人次参观了 this 展览。

装饰艺术运动中现代主义的发展是艺术运动遗产的一部分。清晰的线条、明确的颜色以及表面装饰的缺失或巧妙的使用是1900年前后玻璃的现代主义特征。艺术运动时期的玻璃反映了两种截然不同的设计风格：一种受到自然的启发，强调不对称和蜿蜒的线条；另一种侧重于约束形式和几何图案。装饰艺术风格具有许多灵感来源，包括艺术运动、立体主义和部落艺术的几何方面，在两次世界大战之间占主导地位。它强调对称性、棱角分明和使用新的奢侈材料。1945年以后，日常使用的物品设计更加强调现代性、实用性、美观性。

1960年后，艺术玻璃发生了巨大的变化。在哈维·利特尔顿（Harvey Littleton）和多米尼克·拉宾奥（Dominick Labino）领导的国际工作室玻璃艺术运动之后，艺术家开始在工作室环境中创作和实践玻璃艺术。拉宾奥的小型玻璃熔炉设备的成功研制，使得艺术家熔融玻璃可以在工厂以外的地方，玻璃艺术迎来了发展史上最具革新意义的时期。因此美国一跃成为世界现代玻璃艺术的圣地。美国现代玻璃艺术群体由此逐步产生。

1.1.1 现代玻璃艺术在美国生根

世界现代玻璃艺术何时产生，相关学者有不同的观点。但就美国现代玻璃艺术在技术上的开创性、创作上的自由性及表现的多元性来说，它具有前卫观念的引导作用。美国的现代玻璃艺术是在国际工作室玻璃艺术运动的推动下逐渐形成和发展的。

工作室玻璃艺术运动获益于第二次世界大战结束后工业化社会与大机器生产的快速发展，艺术家们更加注重创作上艺术观念的表达，而不是纯粹地强调玻璃工艺与技术。一方面，工作室玻璃朝着纯艺术的方向发展，从制作日常生活中的实用物品中走出来。另一方面，在工作室玻璃艺术运动起始，消除手工艺与纯艺术之间的鸿沟需要迫不及待的解决。现当代玻璃艺术家们希望实现由“工匠”到“艺术家”身份的转变^①。20世纪50年代受到不同艺术形式、不同流派的影响，这一时期的玻璃作品呈现出装置艺术、公共艺术、观念艺术的趋向。其中，国际工作室玻璃艺术运动发起人哈维·利特尔顿的艺术创作，更多地强调艺术家自己动手进行作品的制作，无须借助工厂的工艺优势。在他的作品中我们看不出功能性、传统型玻璃惯常的形制，更多的是雕塑语言与抽象造型的表现。这与当时全世界盛行的抽象表现主义艺术观念不谋而合。自20世纪60年代始，现代玻璃艺术在美国蓬勃发展起来，通过美国现代玻璃艺术群体的不断创新与推进，利用国际工作室玻璃艺术运动的世界范围影响，对现代玻璃艺术进行了全方位的转化与改变。此时，现代玻璃艺术已与传统手工艺意义上的玻璃艺术有着明显的区别。工作室手工艺运动之所以首先在美国发展起来，更多的是因为第二次世界大战结束后美国形成的新的文化运行系统，也更与美国现代玻璃艺术群体化运行系统分不开。

1959年，哈维·利特尔顿^①在美国乔治湖举行的全美国手工艺协会大会期间第一次提出

^① 哈维·利特尔顿是美国工作室玻璃运动的创始人，美国现代玻璃艺术的开创者之一。详见本书第3章。

“玻璃也应该是为个人艺术家服务的媒材”^[1]。正是这简单的一句话标志着国际工作室玻璃艺术运动即将发生,美国现代玻璃艺术即将开始。

1962年3月,美国俄亥俄州托莱多艺术博物馆赞助成立了两个玻璃研究项目。项目参与者在—间地下室成立了临时工作室,但遇到了很多棘手的问题,没有设备、资金使他们很快陷入困境。时任约翰—曼维列纤维玻璃公司副总裁的多米尼克·拉宾奥给予了援助——为他们提供了热熔玻璃配方。之后,美术馆附属陶艺学校的7名学生与威斯康星大学麦迪逊分校陶瓷艺术专业教师哈维·利特尔顿一起在这里开始了首次吹制玻璃的实践与研究。由此,美国现代玻璃艺术创作群体初具雏形。

1964年,在纽约举办的世界手工艺品大会期间,利特尔顿进行了个人吹制玻璃演示活动,带给与会各方极大的震动,由此工作室玻璃艺术运动迅速发展^[2]。自那次现场演示后,吹制玻璃技术已完全脱离了大工厂的生产过程,不用工厂里的那些大型吹制设备,艺术家也可以创作吹制玻璃。以利特尔顿为代表的美国现代玻璃艺术创作群体成员们创作的玻璃作品中探索了吹制玻璃工艺新的表现形式,这次大会的现场演示带有强烈的原发性和自创性。从这时起,工作室玻璃艺术的发展证明了一个事实:玻璃的艺术性从此以后将不会再以任何方式遵守过去的原则。经过以利特尔顿为代表的创作群体的不懈努力,终于使吹制玻璃艺术成为与主流的绘画、雕塑艺术并肩的艺术种类^[3]。美国玻璃工作室萌芽于旧有的玻璃工艺,显示出新的发展方向,而创作群体下意识地、明显地从旧有的玻璃工艺中蜕变出来。人们不再单单把玻璃看作一种造型的材料,而真正以光、形、体、情感来揭示现代玻璃艺术的真实魅力,并竭力将这种魅力展现在观众面前。

在哈维·利特尔顿和多米尼克·拉宾奥开展工作室玻璃艺术运动之后,到20世纪60年代后半期,玻璃艺术专业如雨后春笋般地在全美各州的大学和艺术类学校开设。从20世纪60年代到70年代,全美各普通高校、工艺学校、博物馆专门学校都开设了玻璃艺术专业。玻璃媒材被广泛地应用到艺术教育中^[2]。美国现代玻璃艺术群体中的一部分艺术家成为玻璃艺术高等教育的中坚力量,带动美国玻璃艺术高等教育在全美大多数行政区域内的广泛开展,至今,美国所确立的玻璃艺术高等教学模式仍是世界范围学习的典范。

美国人对玻璃艺术的不断继承与创新性发展,使得美国现代玻璃艺术在全球范围内带给大家新的视觉体验与心理感受,对这些作品的界定也游离在艺术品、工艺美术品、设计作品之间。但正是不断创新性的积累使得美国成为现代玻璃艺术的大本营。20世纪60年代在美国开始的工作室玻璃艺术运动使美国成为现代玻璃艺术中心,来自世界各地的玻璃艺术从业者,通过展览、比赛和观看表演等途径交流和传播着玻璃艺术创作的新观念,同时使得玻璃艺术浩浩荡荡地注入现代美国艺术的洪流中^[4]。

1.1.2 美国现代玻璃艺术群体的产生

由于美国工作室玻璃艺术运动的不断深入发展,美国现代玻璃艺术群体逐渐形成多元化异质群体的交流系统模式,该系统的形成对美国现代玻璃艺术的教育、创作、推广、收藏等多方面产生了重要的作用和影响。这些影响主要表现在以下几个方面:第一,美国现代玻璃艺术群体的形成促成—个由玻璃艺术教育群体、创作群体、推广群体、收藏群体所构成的艺术生态系统,并由此创造了玻璃艺术教育、创作、推广、收藏的玻璃艺术文化闭环;第二,群体的逐渐形成推动了工作室玻璃运动的深入发展,并进一步确立了工作室玻璃艺术的主流

地位;第三,美国的现代玻璃艺术群体自国际工作室玻璃艺术运动开始,到2012年有近万名的群体从业人员。其中创作群体近7800个,收藏群体近708个,教育群体近262个,推广群体近700个。他们各自分布在美国31个行政区域中,形成了各自的运行系统。美国现代玻璃艺术群体是一个生机勃勃的文化运行系统的范例。

自从国际工作室玻璃艺术运动以来,美国现代玻璃艺术已变得更加纯艺术化。形式、情感和意识已成为玻璃艺术作品主要的内涵追求。玻璃工艺的设计结合多样化,强调象征性的艺术语言,强调艺术作品的视觉效果,也使得人们对玻璃艺术品发出纯艺术的评价^[1]。从玻璃艺术上寻求新的表现形式,对纯装饰艺术收藏家、传统的理性绘画和雕塑收藏家有着极大吸引力。国际工作室玻璃艺术运动后,10多个手工艺画廊,集体展出玻璃艺术品,这种现象的出现由多方面因素决定:

(1) 随着美国玻璃工艺的快速发展,许多人对呆板的艺术表现观念和后现代艺术极为不满,而被富有人文主义热情的艺术感染。

(2) 美国现代玻璃艺术的兴起,与各收藏群体的积极支持密切相关。博物馆和画廊组织个人回顾展,介绍作品和历史概貌,同时把玻璃艺术展放在显赫位置,以吸引观众的注意力。

(3) 由于收藏群体受到玻璃艺术作品的吸引,许多收藏家都亲自到场,找寻具有特点且又耐人寻味的玻璃艺术品,玻璃艺术家们从此真正与艺术品市场有所互动。每一位玻璃艺术从业者,都能在市场上找到自己的位置。这也表明美国现代玻璃艺术收藏群体就此形成。

本文试图从美国现代玻璃艺术群体切入,以群体研究为视角,分析20世纪60年代以来美国现代玻璃艺术的发展脉络、群体的生成、群体的分工、审美倾向以及背后蕴含的文化意义。当然,梳理并不是最终目的,梳理的过程也是为了更好地发现其中的规律、特点,更重要的是在梳理的过程中找到发展的根本原因及产生的结果,为我国当代玻璃艺术群体化发展提供参考。

1.2 研究的意义

当下,现代玻璃艺术在国外已有半个多世纪的快速发展。由于对玻璃艺术的相关理论研究较晚,我国对玻璃艺术群体的系统性理论研究几乎无人涉足。笔者从研究生阶段即进入玻璃艺术行业,一直寻求找到中国玻璃艺术家群体、教育群体、收藏群体和创意产业政策制定者等相关玻璃文化产业参与者来建立并完善现代玻璃艺术群体运行机制。因美国现代玻璃艺术群体近六十年的独立、完整,具有“典型性”的系统化发展利于研究总结,本文对我国当代玻璃艺术群体化发展最具“针对性”,有较强的对比价值和学习价值。本书试图从美国现代玻璃艺术的发端,通过群体化在玻璃艺术发展过程中所起的关键性作用的方向入手,阐释美国现代玻璃艺术群体的系统化发展,所带动的美国玻璃艺术的蓬勃发展。本文还关注到创作群体中的个别人对于美国现代玻璃艺术的发展具有里程碑式的作用,以及群体的发展系统的建立等,深入分析其在我国当代玻璃艺术的发展中的借鉴意义与影响。本文通过翔实的研究达到以下几个方面的意义:

(1) 通过对美国现代玻璃艺术的分析、研究,从中找到许多国外玻璃艺术的系统化发展模式,这样可对我国当下玻璃艺术的发展具有一定的理论借鉴意义。在当代世界工作室玻璃艺术运动蓬勃发展的今天,我国的玻璃艺术家也正积极地参与这场运动。近些年,由于我国

玻璃艺术家的努力,我国社会对于玻璃艺术的认识不断深化,我国当代玻璃艺术的发展成为艺术文化圈关注的问题。中国的艺术家和评论者转而关注美国现代玻璃艺术的发展,希望通过研究其发展历程,总结其经验,吸取其教训,借鉴其发展的模式。从目前的研究成果来看,对于美国现代玻璃艺术的相关研究往往只关注艺术家个人、艺术作品分析及艺术风格流派的整理分析。仅从以上几个方面去理解和认识美国现代玻璃艺术的发展显得有些单薄,我们应从美国现代玻璃艺术群体化发展体系来整体分析现代玻璃艺术之所以在美国发展,引起全世界共鸣的原因。

(2) 作为美国玻璃艺术的创造者、玻璃艺术的推广者,现代玻璃艺术群体中的创作群体的代表性个体本身又有很多值得我国当代玻璃艺术相关从业者学习和借鉴的地方。例如,利特尔顿的每个学生所选择的专业发展方向在大的美国现代玻璃艺术发展的系统中是一个点,而当他们选择好自己的发展方向后,艺术家个体本身相对于大系统又是一个小的系统,我们可以称之为群体梯队建设,群体系统与个人系统的互相补足,形成了美国现代玻璃艺术的良性循环。同时,美国现代玻璃艺术实现了传统手工艺的现代转型,重新确立创意与工艺的关系,艺术家不再纠结于自己是工匠还是艺术家。在美国,现代玻璃艺术不再是“高级”与“低级”工艺美术造物活动的问题,而是真正成为与架上绘画、雕塑等纯美术相提并论的“形而上”的问题进行讨论。但这一切的发生不仅仅是创作群体自己的游戏,也是普通百姓的艺术活动。这不是被动的侵入选择,而是发自内心的真诚认同。这是我国玻璃艺术发展遇到的核心问题。在不抛弃传统,并融入现代社会的发展需求下,本文的研究还对我国玻璃艺术的系统性发展、创新,群体的体系化发展、艺术家个人思考等进行一定的探讨。

(3) 美国现代手工艺的蓬勃发展得益于其相对完善的文化艺术运行机制和社会文化氛围。其中,玻璃艺术市场的成熟以及多层次收藏机制的建立对美国现代玻璃艺术的发展有着至关重要的影响。但从这一系统的建立到运行,基本依托群体中的教师、学生、艺术家、评论家、策展人、收藏家等社会个体的协同发展。目前,中国还缺乏这样一个良好的玻璃艺术文化运行系统来推动现代玻璃艺术的快速发展。我们不光需要创作群体的努力,更需要教育群体、推广群体、收藏群体的异质群体化的运行模式。通过本文的研究,我们可以对我国现代玻璃艺术发展所遇到的各种问题有更清晰、更明确的处理方式。同时,对完善中国自身玻璃艺术相关组织管理,促进我国当代玻璃艺术的健康发展具有重要的借鉴价值。

理论研究的最终目的是要对现实情况产生作用。本文在研究的过程中,一方面注重对本研究理论价值深度的剖析;另一方面联系现实,重要的是能对我国玻璃艺术整体的发展有一定的理论借鉴作用。当前,玻璃艺术对于中国大众来说还是新鲜的专业科目。正因为如此,我们需要从西方现代玻璃艺术的发展经验和技术中寻求西方玻璃艺术发展过程中适合我国玻璃艺术发展的启示。对国外玻璃艺术发展历史的研究也好,国外相关的玻璃艺术评论也罢,都应当是本土文化自省的过程,追求的是启示,而非影射。我们研究国外相关手工艺理论的目的不是要让中国玻璃艺术发展照搬美国模式,而是对现阶段中国传统工艺美术转轨问题进行思考。

本文选择了对特定时期的玻璃艺术群体进行专题研究,是为了探究玻璃艺术在美国蓬勃发展及深入人心,并且极度成功的真实原因。以及美国现代玻璃艺术群体的系统化发展,带来的不仅仅是美国本土范围内玻璃艺术广阔的发展,也包括世界范围内玻璃艺术的创新与前进。同时,美国现代玻璃艺术群体在理念的革命性、工艺的开创性、表现技法的多样性、收藏机制的成熟运作等方面的卓越表现,值得我国玻璃艺术相关从业人员学习借鉴。

1.3 研究思路及方案框架

本书的研究论题是将“美国现代玻璃艺术群体”作为一个完整的有机群体进行分块研究,需要对群体构成与发展、群体特点、群体审美倾向及影响等几个方面进行深入剖析、探讨,继而找到美国现代玻璃艺术几十年来蓬勃发展的运行系统,这也将是本文的研究思路。经过对资料的搜集、整理,我们对于美国现代玻璃艺术的历史及群体的构成等基本文献情况已经有了一个大概的脉络,这些基本文献包括美国现代玻璃艺术的历史、形成、发展,群体概述、国际工作室玻璃运动、重点艺术家的个人相关资料、作品图片、人员构成等相关书籍资料。另外,本人对书中有关的美国现代玻璃艺术的关键地点、博物馆、艺术家进行实地考察与访问。例如,前往威斯康星大学考察哈维·利特尔顿建立的玻璃工作室,前往西雅图考察切胡利船坞工作室采访切胡利本人,前往康宁玻璃博物馆采访博物馆策展人、馆长蒂娜女士等。以上实地考察与采访收集了较为完整的一手素材、图片与档案,以期在国内已建立的研究框架下对美国现代玻璃艺术群体进行深入研究,并希望能够梳理出客观清晰的美国现代玻璃艺术群体的发展模式,同时也使文章更有可信度和说服力。

基于前文所提的种种情况,美国现代玻璃艺术群体研究更为主要的是与一个事件、几个重点人物的发展年表有非常紧密的联系。所以,本文的研究还要从细致的年表搜集、整理、归纳开始,应用比较分析法、归纳分析法、历史研究法等具体研究方法,在坚持不牵强附会的前提下,吸收图像学、经济学、谱系学、社会学等相关学科展开论文研究。

第一,对美国现代玻璃艺术群体的研究应纳入它所对应的历史,应有前后关联。虽然玻璃作为一种特殊的艺术创作与设计的媒材已有悠久的历史。经过考证,美国并没有土著的玻璃工艺。19世纪初期从欧洲大陆不断迁移而来的欧洲人不得不自己亲手制作玻璃制品和日常生活用品。尤其是盛装酒、水、油的玻璃瓶和窗玻璃、油灯等不可或缺的生活用品。刚开始采取从不同国家输入的应急措施,但是这对于开发西部的移居者而言,依赖这种输入品是非常不合适的。为此,进口商和本国的出口商想到在当地建立玻璃工厂的方法,这是美国玻璃艺术发展的铺垫。在此,我们应先对美国的玻璃艺术历史有一个较为全面的了解,运用历史研究的方法,找出美国玻璃艺术史上的重要阶段,如,国际工作室玻璃艺术运动,以理解时代文化的变动因素融入艺术家创作的表现与运用。真正把研究放到其所属的时代背景中,通过时代背景的烘托,使得研究更丰满、更具时代意义。

第二,对于美国现代玻璃艺术群体的研究很重要的一块就是创新性玻璃艺术作品的分析与研究。因作品最直接地表现出创作者内心的情感,也从侧面反映出时代给予作品的特征。从某种意义上讲,艺术家是美国现代玻璃艺术群体的核心——创作群体的主体部分,他们的作品在那个时代,甚至在今天都是创新的典范之作。所以,在此我们将运用归纳分析的方法,从已获得的相关文献、图片资料中归纳创作群体中具有代表性的艺术家的创作思想、创作主题、造型特质及技法运用的特殊之处,从而确立创作群体的艺术价值与影响。此外,综合运用心理学、图像学、符号学等方法进行归纳整理相关资料,以期从全方位剖析群体系统化的创作思想及动机。

第三,课题的研究容易只是在所研究对象的范围内原地循环,就是对于除核心研究外的人、物关注不到。美国现代玻璃艺术的发展依赖群体系统的不断发展与壮大,这一系统带动

了世界玻璃艺术前所未有的革新。所以,在此我们将运用比较分析的方法,从文献中找出国外玻璃艺术相关博物馆收藏、私人收藏、市场化的发展脉络,艺术家们的创作,以及协会相关活动等,并进行一定程度的对比研究,以分析研究国内玻璃艺术的发展趋势。同时,结合一些经济学的相关原理来阐述建立一个健康玻璃艺术收藏宣传体系的重要性。我们还将同时代的欧洲现代玻璃艺术的发展与美国进行比较,这样更能看出美国现代玻璃艺术群体是如何打破历史壁垒,使传统玻璃工艺艺术化的。

第四,本文所研究的相关事件、人物,对世界玻璃艺术领域起到非常重要的导向性作用,许多玻璃艺术创新与系统性发展都对我国现代玻璃艺术的发展具有非常重要的现实指导意义。

1.4 文献综述

就搜集到的资料来看,与美国现代玻璃艺术相关的国内外专著及学术论文等资料中与研究有关的文献资料主要集中在玻璃艺术发展历史梳理;工作室玻璃艺术运动发展历程介绍;工艺美术专业历史;现代玻璃艺术教育、玻璃艺术收藏、展览以及玻璃艺术家的人物研究等方面。下面笔者将就各方向中具有代表性的资料进行文献综述。

1.4.1 玻璃艺术历史类文献

玻璃艺术历史类文献主要是从历史发展的角度,树立起玻璃作为一种艺术表达媒介,从诞生到现阶段的发展历史。其中较为典型的有美国学者基思·卡明斯(Keith Cummings)所著的《世界玻璃工艺史》^[4]。该书重点关注玻璃媒材的制作工艺,从玻璃工艺出发,结合世界范围内各个历史时期不同的经济、社会、艺术风格,梳理了4000年来玻璃媒材和工艺的发展脉络,使读者能够清晰地把握玻璃艺术的发展和演变历史。由康宁玻璃博物馆高级学者大卫·怀特豪斯(David Whitehouse)所著的《玻璃艺术简史》^[5]讲述了有关玻璃的历史,叙述了从5000多年前玻璃在美索不达米亚地区诞生,到当下玻璃艺术品的主要发展历程。同时,这本简史阐述了数千年来玻璃艺术的风格、制造工艺、装饰方法和用途等方面的演变,以及玻璃制造工业在世界范围内所产生的主要影响等。英国剑桥大学教授艾伦·麦克法兰、格里·马丁所著的《玻璃的世界》^[6]从玻璃作为科技发展的重要媒介角度论述玻璃发展的历史,作者不仅描述了玻璃从出现至今的过程,而且表达了玻璃对西方多元文化所产生的重要影响。清华大学王建中教授编著的《世界现代玻璃艺术史》^[7],收录了大量现当代世界著名玻璃艺术家及不同创作方法代表人物的作品,这本书是我国最早的一本专门介绍西方现代玻璃艺术的专著。在玻璃艺术界,这本书为中国玻璃艺术从业者展示了很好的玻璃艺术创作范本。本书以简要的文字概括了世界现代玻璃艺术的发展历史。由爱德华·卢西-史密斯(Edward Lucy Smith)写的《世界工艺史——手工艺人在社会中的作用》(*The story of craft: the craftsman's role in society*)以简洁生动的语言描述了上至远古,下至近现代世界手工艺发展的历史,总结和归纳了历史上各时期手工艺人的社会地位和作用,还有工艺表现手法与表现观念变化^[8]。刘刚所著的《外国玻璃艺术》^[9]是一本全面介绍国外玻璃发展史的专著,书中介绍了国外玻璃艺术发展的全过程,以及其艺术变迁、艺术流派等。以上文献资料主要集中在玻璃艺术的发展历史方面,这些玻璃艺术历史类书籍为笔者的研究,提供了重要的历史参照与理论基础。从玻璃材料最早出现到现今玻璃艺术的蓬勃发展都有相应的史料作为本文佐证,

同时玻璃艺术史中涉及的许多发展时期不同风格的玻璃艺术的产生、发展、工艺及材料也为本书的研究提供重要的参考资料。玻璃艺术史料从发展历史、制作工艺、科学数据等方面全面地描绘出玻璃艺术的发展面貌。为笔者的研究提供重要的理论基础支撑,也为本文研究的开展提供了重要的方向依据。

1.4.2 工作室玻璃艺术运动类文献

工作室玻璃艺术运动类文献主要集中于工作室玻璃运动历史,是对工作室玻璃运动的由来、历史发展过程、特点等方面进行介绍的文献资料。这类文献数量较多,是研究美国现代玻璃艺术群体产生和发展的重要资料。其中,费迪南德·汉普森(Ferdinand Hampson)所著的《美国玻璃工作室:50年之路》^[10](*Studio glass in American: A 50-year journey*)针对美国玻璃工作室运动五十年来的发展历程,进行较为全面的阐述,内容包括了美国工作室玻璃运动的发展历程和发展过程中的重要历史事件,同时选取了具有代表性的美国玻璃艺术家进行文字和图片介绍,充分地为我们描述了美国工作室玻璃五十年的发展历史。这部著作也是本书中涉及美国工作室玻璃艺术运动方面的重要文献资料。洛杉矶艺术博物馆前副馆长玛莎·德雷克斯勒·林恩(Martha Drexler Lynn)编著的《美国工作室玻璃:1960—1990》^[11](*American Studio Glass: 1960—1990*)描述了20世纪60年代开始的美国工作室玻璃运动,玻璃从大工厂生产到艺术家个人工作室制作的转变,从博物馆、画廊等几个方面论述了工作室玻璃运动的发展。珍妮特·柯普勒斯(Janet Koplos)和布鲁斯·麦特卡夫(Bruce Metcalf)在他们合著的《造物人——美国工作室手工艺史》^[12](*Makers: A History of American Studio Craft*)是一本介绍美国工作室手工艺运动的专著。书中叙述了从19世纪开始到20世纪末工作室手工艺运动呈现的多样性,主要从美国手工艺运动发生的背景入手,分门别类地在陶瓷、玻璃、木工艺等门类中表述工作室手工艺运动的意义。国内学者对于工作室玻璃艺术运动也有所关注,如周志发表的《国际工作室玻璃运动》^[13],较为全面地论述了有关国际工作室玻璃运动,以及它在玻璃艺术发展史上的重要里程碑作用。该文对国际工作室玻璃运动的产生背景、发展演变以及艺术家进行了梳理介绍,有利于读者从历史唯物主义的角度来认识玻璃艺术的发展状况。周静发表的《当代玻璃艺术工作室的构成形式与活动特征》和《工作室玻璃艺术运动产生的背景》^[14]、吴凌之《穆拉诺岛的玻璃艺术设计师群体研究(1921—1960)》^[15],这些学术论文都较为全面地梳理了工作室玻璃艺术运动的产生背景、发展历程、构成模式以及其他民族文化之中特殊的玻璃艺术群体特征。

以上直接或间接关于工作室玻璃艺术运动的文献,为笔者提供了翔实的工作室玻璃艺术运动的历史发展素材,尤其是针对美国方面的材料,使得本书论述依据充分,也是本文创作群体诞生章节的重要理论基础材料。同时这部分文献为笔者提供了重要的考证依据。国内学者最早引入美国工作室玻璃艺术运动的论述已有一部分,但每篇文章对工作室玻璃艺术运动的起源叙述都有不同,这部分文献可以使笔者清楚地认识美国现代玻璃艺术群体的重要支撑——工作室玻璃艺术运动的真正发展历史、时间节点、历史事件等。

1.4.3 玻璃艺术教育类文献

玻璃艺术教育类文献主要以国内外各艺术院校或工作室、热工车间等从事玻璃艺术教育的专家、学者发表的学术论文为主。其中,王建中教授发表的《美国现代玻璃艺术与教育》^[2]

对20世纪美国的玻璃艺术与教育做了详尽而深入的描述与分析,其中涉及本书研究的有关于美国玻璃工作室的诞生及其背景、美国现代玻璃艺术创作观念的转换、美国玻璃艺术教育的发展状况等层面的问题,对于正确理解与把握研究论题中美国现代玻璃艺术教育方面具有重要的参考价值。由美国康宁玻璃博物馆前馆长蒂娜·奥尔德诺(Tina Oldknow)编著的《皮尔查克玻璃艺术学校》^[16](*Pilchuck: A Glass School*)主要描述了皮尔查克玻璃艺术学校从最开始筹建到后来全面发展的历史,以与艺术家访谈和对话的形式来呈现给读者。书中就切胡利怎样带领皮尔查克走出种种困境做了描述。全书共分三部分,第一部分是艺术家对皮尔查克的印象,第二部分是皮尔查克早期(1971—1976)的发展历程,第三部分是皮尔查克1977—1995年从帐篷到校园的发展过程。该著作是本书研究中关于美国玻璃艺术教育的重要资料。同时,也为我们了解美国大学玻璃专业教育之外的玻璃艺术教育机构的现实情况提供重要资料。皮尔查克玻璃艺术学校这种以创作实践为主导的现代玻璃艺术教育的模式为本书中对我国的玻璃艺术教育、教学提供了可参照的范本。史永芝发表的《西方工作室手工艺运动对中国学院派手工艺的影响》,通过对工作室手工艺运动的兴起、艺术特点以及影响等方面的梳理,了解其在中国的发展状态与生存模式,其中一个部分重点描述了西方现代玻璃艺术教育代表学校及教学成果、教学理念、授课体系等^[1]。这一部分文献为美国现代玻璃艺术教育群体的产生、形成、发展提供了重要的理论依据。通过这些文章作者的介绍,笔者能清晰全面地认识美国现代玻璃艺术教育的体系构成、发展思路、课程体系、构成种类等各方面带动美国现代玻璃艺术发展的人才培养模式。

1.4.4 玻璃艺术家个案文献

玻璃艺术家个案文献主要为本文撰写范围内的美国现代玻璃艺术家的个案书籍及文章。由琼·福尔康纳·伯德(Joan Falconer Byrd)撰写的《哈维·利特尔顿的玻璃生活》^[17](*Harvey K. Littleton: A Life in Glass*)。该书主要介绍美国国际工作室玻璃运动的创始人哈维·利特尔顿的生平、家庭,怎样开创工作室玻璃先河,带领玻璃艺术群体化发展。书中非常清晰地记录了美国工作室玻璃运动怎样开始的细节内容,包括怎样获得拉宾奥资助成立小熔炉设备研究小组,还有怎样获得适用于工作室的玻璃配方等。书中以历史纪年的方式叙述了早期创作群体是怎样一步一步建立的。由菲莉斯·塔奇曼(Phyllis Tuchman)撰写的《切胡利·马尔堡》^[18](*Chihuly Marlborough*)全面介绍切胡利各个时期作品的书籍,书中以切胡利在玻璃上的赌注为中心论述了艺术家创作的思想。就他的玻璃创作历史有较深入的分析,对他的从艺历程也有一定阐述。由切胡利撰写的《切胡利的计划》^[19](*Chihuly Projects*),主要介绍了切胡利33件大型装置作品。它主要从公共艺术家的角度阐释了切胡利的装置作品,还有普通大众对于切胡利装置艺术(公共艺术)的认识、理解以及评价。书中较全面地收录了切胡利装置艺术的精华,以大量的作品图片呈现给读者。由詹姆斯·尤德、托德·莱文(James Yood、Todd Levin)共同撰写的《对马文·利波夫斯基1969—2009的艺术调查》^[20](*Marvin Lipofsky: Survey 1969—2009*)主要收集并介绍了利波夫斯基1969—2009年的创作经历,为大家展现了四十年来美国现代玻璃艺术群体中的代表人物的发展历程,经典的作品图片,独到的创作分析、工艺的解读,时代背景的加入,让我们全面了解到美国现代玻璃艺术代表人物与时代的发展关系。

这一部分文献为本书研究美国现代玻璃艺术群体中的重要代表人物的写作提供了非常重