

现代玻璃艺术 发展之路

■ 韩熙 著

Development of Contemporary Glass Art

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

◆浙江省“万人计划”青年拔尖人才资助成果

◆中国美术学院“重点高校建设研创提升计划”学术出版物资助项目

现代玻璃艺术 发展之路

韩熙 著

Development of
Contemporary
Glass Art

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代玻璃艺术发展之路/ 韩熙著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2019. 5.

ISBN 978-7-308-18794-7

I. ①现… II. ①韩… III. ①玻璃—工艺美术史—世界 IV. ①J537.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第278493号

现代玻璃艺术发展之路

韩熙 著

策划编辑 葛玉丹

责任编辑 马一萍

责任校对 丁沛岚 谢媛媛

封面设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 21

字 数 192千

版 印 次 2019年5月第1版 2019年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18794-7

定 价 98.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式:0571-88925591;<http://zjdxcbbs.tmall.com>

序言

2019年春，韩熙捧着一份书稿找到我，颇有些郑重地邀请我为书稿撰写序言。我深知为这样一部立意宏阔的著作写序并不容易，起初尚有些犹豫，但之后细想，《现代玻璃艺术发展之路》系其读博期间的成果，对推广玻璃艺术文化有着积极意义，且作者与我不仅有同事之缘，更有师生之谊，身为导师，于公于私都应给予关注和支持，于是应承了下来。

回忆与作者相识的经历，期间交织着学科专业迁徙拓展之情景，流淌着的种种过往，历历在目。2007年9月，中国美术学院滨江校区整体搬迁，陶瓷艺术系迁到转塘象山校区，与原视觉艺术学院整合为公共艺术学院。彼时，我负责学院陶瓷与工艺美术系，韩熙则任教于工艺美术系玻璃艺术设计专业，当时他是一位不善言辞的青年教师。

2009年我接手公共艺术学院科研和研究生管理工作，兼分管陶瓷与工艺美术系。说来也真是有缘，在新岗位

上经手的第一项科研成果，就是韩熙的《玻璃造型艺术教程》，所以印象深刻。该书为“新概念中国美术院校视觉设计教材”系列之一，其核心内容由专业基础课程、专业课程训练和玻璃艺术的应用与作品欣赏三个部分构成。他在教材的前言中写道：“在进入专业课程后的每一个阶段，我要求学生养成写心得体会的习惯……好的作品，可积累成功的经验，而失败的作品，在认真总结后也能建起通向成功的桥梁。”这些朴素的话语折射出一位专业教师的使命意识、一位艺术专业创作者的前沿认知。对于艺术类高校的学生而言，这句话正是指引他们通往学术研究彼岸的一道门径，是帮助学生打开学问之门的一把钥匙。

2010年，他又与于小平合著了《现代玻璃艺术教学》。该教材思路清晰，针对玻璃材料、平面玻璃、窑制玻璃、吹制玻璃和设计应用等方面进行系统介绍，围绕教学核心问题展开探讨，结合学校玻璃艺术专业方向的教学经验，改善了国内“玻璃艺术”专业教材不足的局面。

学问的核心在于持之以恒，学术研究重在长年坚守，在这一点上，韩熙无疑是很多人的榜样。十余年来，他在专业教学和创作实践方面创新求索，长期专注于理论领域，不断钻研，倾心于中国玻璃专业教学体系的建构。这种致力于学术研究的精神和定力，对于身处社会经济高速跨越发展时代的青年教师而言，弥足珍贵。从韩熙撰写第一本书至今，正好十个春秋。多年来，他在

玻璃艺术专业教育教学方面，勤于思考、笔耕不辍。通过对学术理论和实践经验的系统归纳，熔铸对于专业内涵发展具有引领性的系列成果，促进了我国玻璃艺术专业内涵的建设，有效助推了玻璃艺术专业人才的培养。

2012年，韩熙的“现代玻璃艺术的学科建构及发展研究”被国家社科基金艺术学青年项目立项。此研究聚焦新型学科与玻璃艺术文化的普及推广，并针对核心问题进行深度分析，为后续深化研究奠定了坚实的基础。2017年，在该项目的基础上，韩熙开始撰写《现代玻璃艺术发展之路》一书，并得到了中国美术学院“重点高校建设研创提升计划”学术出版物资助项目一类出版成果的资助。这本专著集中了韩熙多年从事玻璃艺术专业的教学实践和理论思辨的心得，是他经长期打磨，对玻璃艺术领域进行深入思考的成果。

韩熙从现代玻璃艺术的“历史渊源”“学科构建”和“发展研究”三大方面展开，涉及历史、教学、课程、人才、美学、产业等内容。通过对现代玻璃艺术核心知识的深入思考，引出了许多值得探讨和深究的问题，构筑起一条“现代玻璃艺术发展之路”，指向“民族文明基因”这一主题，并指引手工艺术专业回归手工艺根源、复兴中国工艺的经典文化。这是对现代玻璃艺术人文内涵的深耕。

本书聚焦现代玻璃艺术工艺之更替，通过细数玻璃艺术历史中的一座座丰碑，呈现凝聚在玻璃行业中的人类智慧。从教学研

究的角度，本书试图创建玻璃艺术教学的核心价值观，为高校玻璃专业系科建设提供活态依据，并以国际视野调和东西方现代玻璃艺术观念，有力地促进了多元文化的健康发展和共同繁荣。

周武
己亥初夏

前言

2007年，我开始撰写《玻璃造型艺术教程》的时候，中国玻璃艺术学科正在萌芽。作为一名高校教育工作者，我始终以教育的视角关注着现代玻璃艺术的发展。2012年，我的研究课题“现代玻璃艺术的学科构建及发展研究”获得国家社科基金艺术学青年项目立项，历时五年，2017年5月，该项课题的结项工作正式完成了。本书基于上述课题的研究成果修改与丰润而成，为了满足玻璃文化普及推广需求，我尝试以通识性的方式呈现现代玻璃艺术的发展全貌。

玻璃，一种古老的材料，在人类历史中散发着它特有的光芒，然而由于种种原因，中国玻璃艺术的历史呈现为断续的零碎片段，始终未能在中华文明庞大的艺术体系中占据优势地位。如今，工业与科技革命的鲜活成果使玻璃材料焕发出新的生命，当代艺术思潮又注入玻璃表达领域以新的活力，可以说，“玻璃”已经改变了大众生活与社

会人文的方方面面。

中国是世界上最大的玻璃产品生产及消费国，但玻璃产业的繁荣却没有让中国的玻璃艺术蓬勃发展，相反，玻璃艺术在原创设计及品牌建设方面都严重滞后。现阶段玻璃艺术领域的核心矛盾呈现为大众强烈的审美文化及文化消费需求与落后的玻璃设计水平之间的冲突。

中国现代玻璃艺术发展的鲜明特点在于：高等院校的学术研究力量始终是推动玻璃艺术研究及变革的核心动力。随着“国际工作室玻璃运动（The International Studio Glass Movement）”^①的开展，玻璃材料被赋予全新的意义，玻璃艺术的传统概念被打破，“观看”与“创作”玻璃艺术的方式发生了彻底改变。本书的聚焦点并不局限于玻璃史学与加工技术的研究，或者呈现玻璃材料学最新成果与应用倾向，而是预设现代玻璃艺术发展的方向与趋势，总结玻璃艺术创作方法并探索先进的教学模式，最终服务于国内高校玻璃艺术学科建设，培养当代玻璃设计人才，进而提升大众的玻璃艺术审美品位。

① 国际工作室玻璃运动：Studio Glass一词的概念，最初指由艺术家独立创作的、有限的、独一无二的玻璃作品，通常是运用个人工作室中简单的设备配合手工制作来完成的。后来，“工作室玻璃”直接指代从20世纪60年代开始在世界范围内逐步取得广泛影响的“国际工作室玻璃运动”，该运动将玻璃从工厂引入艺术家工作室，并在大学的教育体系中建立了玻璃艺术学科。玻璃彻底摆脱了“生产材料”的功能限制，成为艺术家自我表达的“创作媒介”。

在本书的撰写过程中，一些分散于国际、国内的玻璃教育者与艺术实践者热情地与我分享他们的经验，在当下玻璃艺术发展的初始阶段，任何关于玻璃的信息都显得弥足珍贵，我在不断地学习中获取新知识的养分。与原始课题结项内容相比，在本书中，我修正了全国艺术科学规划领导小组办公室结项审核组专家鉴定意见中提及的研究的不足之处，部分调整了课题的研究导向，以求提升国内玻璃艺术创新水平，推进新时代民族手工艺术学科特色的发展。例如，从论证玻璃艺术学科建设的核心转移到现代玻璃艺术发展研究，尝试用更通俗的语言解读现代玻璃艺术发展之路；研究现代玻璃艺术的历史渊源，强调观看的方式与创作的方法；聚焦现代玻璃美学理念，巩固玻璃艺术与文化产业的对应衔接。

“玻璃艺术”从来不会局限在单一的理论框架或结构方式下发展，随着学术研究的不断成熟，其创造的可能性、教学的拓展性，以及学科之间的跨界交融性将更加深入与明显。本书仅仅尝试在广阔的文化海洋中有限地打捞一些闪光的“沙子”，并将这些沙子冶炼成纯净的“玻璃”，但这些亮闪闪的玻璃最终被熔铸成经典的“艺术品”仍须待以时日。

本书只是一份有关现代玻璃艺术发展的理论总结，提供给热爱这个学科的人们一种新的观看玻璃艺术的维度，也期待它能开启人们探索未知玻璃艺术世界的新渠道。

目 录

第一章 现代玻璃艺术的 历史渊源

第一节 “新艺术”时期的玻璃之路 / 25

一、手工的价值 / 25

二、玻璃的物性 / 33

三、变革与创新 / 45

第二节 现代主义思潮下的“大玻璃”实践 / 53

一、有关“功能性”的叙述 / 53

二、“大玻璃”的实验 / 61

三、新时代的索引 / 68

第三节 “工作室玻璃”运动——玻璃本体的革命 / 74

一、伟大的碰撞 / 74

二、界限与跨越 / 82

三、玻璃的可能 / 89

第二章

现代玻璃艺术的 学科构建

- 第一节 玻璃艺术教学体系的建立 / 104
 - 一、国际玻璃艺术教学概览 / 104
 - 二、民族语境下的“舶来物” / 120
 - 三、“体系”的认知与探索 / 128
- 第二节 高等院校玻璃艺术学科建设 / 142
 - 一、学科建设的结构形态 / 142
 - 二、课程教学的逻辑体系 / 151
 - 三、教学拓展与课程创新 / 164
- 第三节 现代玻璃艺术教学研究 / 180
 - 一、文化的对接 / 180
 - 二、观看的维度 / 189
 - 三、工作室制度 / 196
 - 四、人才的培养 / 204

第三章

现代玻璃艺术的发展脉络

第一节 现代玻璃艺术的学科发展 / 215

一、普及性与专业化 / 215

二、技术与观念 / 225

三、跨界与融合 / 232

第二节 现代玻璃艺术的美学评论 / 242

一、玻璃的本体语言 / 242

二、自由的创造 / 257

三、“破”“立”的转换 / 268

四、手工艺与心境 / 282

第三节 玻璃艺术与文化产业 / 288

一、传承玻璃器 / 288

二、建筑与公共空间 / 295

三、玻璃文化产业 / 307

参考文献 / 317

后记 / 320

引言

关于“玻璃”^❶的起源问题，即玻璃到底是什么时候、在何处被人类生产出来的，学术界至今仍存在争论，并未形成定论。有证据显示，早在公元前 8000 年，陶器就出现了上釉迹象，而这些釉主要是通过玻璃质的粉末附着在陶瓷器物表面烧制呈现的；约公元前 3000 年，打孔的玻璃珠被发现。然而，这似乎并不能说明人类当时已经具备独立生产单一玻璃物件的能力。目前所发现的最古老的玻璃容器碎片可以追溯到公元前 16 世纪中叶，出土于美索不达米亚北部，而在古埃

❶ 玻璃：特指人造玻璃。与天然水晶不同，我们常见的玻璃大都是一种人造材料，一般是以多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。

及地区发现的第一件非器物形态的玻璃制品也可以追溯至公元前 15 世纪。上述玻璃制品均采用“砂芯法（Core-formed Glass）”^❶成型工艺制作而成。美索不达米亚南部的苏美尔古国（这里或许就是玻璃的发源地），在公元前 3000 年进入繁荣时代，以玻璃为代表的制造业尤为发达，从大量出土的玻璃棒、玻璃珠和玻璃残片中不难看出，工匠们已经学会了在玻璃原料中加入氧化物给玻璃着色，甚至通过对色彩与器物样式进行精确的实验，制作带有均匀纹理的马赛克彩色玻璃器。早期的玻璃都呈不透明状，人们把玻璃作为陶瓷的替代品，或用来仿制翡翠、玉石，加工成可佩戴的装饰物（见图 0-1）。

玻璃制造技术在公元前 500 年左右传到了东亚，到公元前 100 年，欧亚大陆大部分地区的人们都掌握了制造彩色玻璃和无色玻璃的基本知识，此时的无色玻璃比有色玻璃更为流行，它更适合于切割与雕刻。但玻璃的应用范围仍比较局限，仅限于给陶器上釉、制成饰品或者容器。

❶ 砂芯法：内核成型技术，人类最早开始生产玻璃器具就使用的玻璃成型方法之一。该工艺起源于美索不达米亚并在埃及新王朝时期达到巅峰，即在易剥落的内核表面裹上均质的玻璃层，待玻璃冷却后除去内核，形成小型的容器形式。参阅[英]基思·卡明斯：《玻璃艺术的窑制技法》，北京：中国建筑工业出版社，2007年，第26-27页。

图 0-1 《古埃及玻璃头像》。目前所知现存年代最早的玻璃头像之一，约公元前 1426—前 1400 年制作，高 4 厘米、宽 2.9 厘米、厚 3.4 厘米。美国康宁玻璃博物馆藏。

古埃及的玻璃制造更注重用装饰的手法传递某种精神，而对实用性的持续忽视却使之逐渐失去了光芒，取而代之的是罗马帝国玻璃制造技术。公元前1世纪左右，古罗马人发明并拓展了吹制技术，这是玻璃艺术史上一次重要的技术革新，其打破了“砂芯法”作为主导加工方式1500年的历史，玻璃器物能被更为广泛的大批量生产，原来相当费时且昂贵的制品，顿时变得物美价廉。吹制技术在丰富玻璃应用渠道的同时，更拓宽了玻璃的一些潜在用途。大量工匠的迁移、交流使罗马帝国时期的玻璃工艺具有国际化的特征。罗马文明重视拓宽玻璃的室内装饰用途，器皿、窗格被大量生产，玻璃甚至还被应用于公共空间，用作铺砌材料乃至制作排水设施，形成了建筑玻璃、日用玻璃与奢侈艺术玻璃并行发展的新格局。审美的变化与材料工艺的不断进步，使得玻璃由有色的、不透明的其他材料“替代品”逐渐向透明的、代表某种内在精神的独立艺术品转变。它不再仅仅是一种产品，而是一种思维的载体，人们更关注的是通过这种透明物质能得到或者传达出什么。进入漫长的中世纪，这种载体被基督教加以最大化利用。

玻璃镶嵌艺术在中世纪达到了前所未有的辉煌。由于西罗马帝国的覆灭，集约型的玻璃制造业逐渐地方化。久而久之，玻璃制作的各项工艺呈现出断代