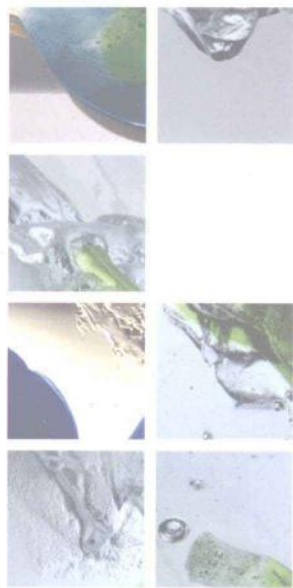

Education of Contemporary Glass Art 现代玻璃艺术教学

于小平 韩 熙 / 编著

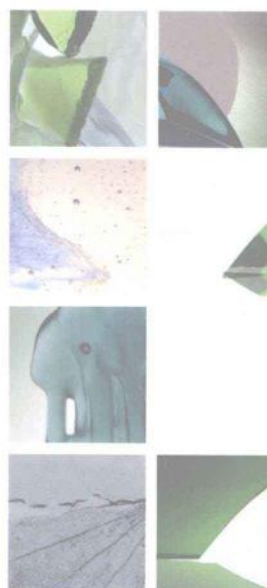
Education of Contemporary Glass Art

Education of Contemporary Glass Art

Education of Contemporary Glass Art

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

现代玻璃艺术教学

于小平 韩熙 / 编著

 时代出版传媒股份有限公司
安徽美风出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

现代玻璃艺术教学 / 于小平, 韩熙编著. — 合肥: 安徽
美术出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5398-2635-6

I. ①现… II. ①于… ②韩… III. ①玻璃—工艺美术—
高等学校—教材 IV. ①J527.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第236412号

本书部分作品作者无法联系, 请看到本书后与出版社联
系, 我们将按标准支付稿酬, 特此感谢!

现代玻璃艺术教学

于小平 韩熙 编著

出版人: 郑可 选题策划: 黄奇

责任编辑: 黄奇 责任校对: 史春霖

封面设计: 吴智莹 朱芳

版式设计: 郑晓丹 韩熙

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮编: 230071

出版热线: 13075573317 0551-3533612

营销部: 0551-3533604(省内) 0551-3533607(省外)

制版: 杭州开源数码设备有限公司

印制: 杭州下城教育印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 12.5

版次: 2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2635-6

定价: 98.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

前言	3
第一章 玻璃艺术概论	7
一、西方玻璃艺术简史	8
二、现代玻璃艺术的演化	11
三、现代玻璃艺术教学思维与课程设置	14
第二章 材料基础	17
一、课程介绍	18
二、认识玻璃	19
三、玻璃的冷加工	22
四、立体构饰	24
第三章 平面玻璃	31
一、课程介绍	32
二、平面基础	33
三、装饰表现	35
四、彩绘镶嵌	38
第四章 窑制玻璃	55
一、课程介绍	56
二、设备与工具	57
三、热弯与热熔	58
四、材料实验	60
五、浮雕制作与成型	63
六、圆雕制作与成型	66

第五章 吹制玻璃	73
一、课程介绍	74
二、设备与工具	75
三、吹制基础	77
四、技法研究	80
五、自由创作	84
六、砂铸工艺	90
第六章 设计与应用	95
一、课程介绍	96
二、设计概览	97
三、首饰设计	98
四、灯具设计	106
五、器皿设计	112
六、建筑玻璃艺术	117
七、公共玻璃艺术	121
第七章 作品欣赏	129
参考书目	199
后记	200

现代玻璃艺术教学

于小平 韩熙 / 编著

 时代出版传媒股份有限公司
安徽美通出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

现代玻璃艺术教学 / 于小平, 韩熙编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5398-2635-6

I. ①现… II. ①于… ②韩… III. ①玻璃—工艺美术—高等学校—教材 IV. ①J527.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第236412号

本书部分作品作者无法联系, 请看到本书后与出版社联系, 我们将按标准支付稿酬, 特此感谢!

现代玻璃艺术教学

于小平 韩熙 编著

出版人: 郑可 选题策划: 黄奇
责任编辑: 黄奇 责任校对: 史春霖
封面设计: 吴智莹 朱芳
版式设计: 郑晓丹 韩熙
责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮编: 230071

出版热线: 13075573317 0551-3533612

营销部: 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)

制版: 杭州开源数码设备有限公司

印制: 杭州下城教育印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 12.5

版次: 2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2635-6

定价: 98.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

中国社会的快速发展引发了对各类人才的急迫需求，这无疑对担负学术创新和人才培养使命的高等院校，在学科拓展与专业细化上提出了新的要求。恰逢现代形态的玻璃艺术登陆中国艺坛已有一些时日，并有了一定积累，加之传统玻璃产业可在部分基本技术上形成支持，最主要的还是有一批具有前瞻意识、热心于玻璃事业的人士，这样合力促成了“现代玻璃艺术”作为一个独立专业在中国艺术院校的设立。在前期作了大量学术准备与专业论证的前提下，中国美术学院率先在2004年开始招收该专业的本科生。这既是中国美术学院学科发展的积极姿态，也为中国其他有志于此的艺术院校担当些探险者与铺路石的工作。我们愿为这样一项前景广阔又任重道远的事业做一些基础性的工作，以逐步夯实这一新兴专业的学术基础，为此后的教学研究与专业提升做些有价值的铺垫。

在当今的艺术视角下，玻璃材料获得了其他艺术所无法替代的奇幻魅力，现代艺术的开放思维激发和唤起了它内在不曾被发现的各种奇特意象。它能自然地与现代审美相联，无论是它的纯净或剔透、朦胧或绚丽，都能成为现代人内心深处的一块可以引起共鸣、承载慰藉的栖息之地。它可以让人浮想联翩而沉醉其中，也可因炫目的感官刺激而令人兴奋不已，所以现代人都喜爱它。但要真正把这一特殊语言的潜能更多地激发出来，这还需要我们既要像科学家一样，做各种一丝不苟的试验与研究，掌握各种可能稍纵即逝的规律，也要以艺术人的敏锐性与想象力，大胆地、富有才情地捕捉各种的可能性，让其成为我们的创作中得心应手的工具。当然，这种创作还要依托当代艺术发展的大背景，并充分利用其他艺术门类探索的成果，通过理论与观念层面的提升，把玻璃艺术发展成为当今艺术中不可或缺的一部分。现代玻璃艺术的理论建设则刻不容缓，它是玻璃艺术发展的基础；而玻璃艺术的教学研究更是具有直接的实际价值，对培养社会急需的玻璃艺术人才具有立竿见影的作用。

经过六年的办学，中国美术学院的玻璃艺术专业已取得了长足的发展，学院在新落成的热成型教学大楼中构建了高标准的玻璃实验室和专业教室，里面设备堪称一流。相比之下，该专业的软件建设任务紧迫。我们也在努力探索一套严谨而完整的课程体系，不断在过程中充实内涵、提升品质，充分利用学院资源，与国际上多个国家的知名艺术院校的玻璃工作室展开了不同层面的学术与教学交流与合作，吸收一些有益的教学经验。我们的专业教师基本都有国际化的学历和境外研习的经历，并各具特点与专长。目标就是为了构建一个具有国际视野的艺术平台和教学框架，并逐步形成真正具有东方意蕴的现代玻璃艺术创作方式和一套具有自身特点的高水平的教学体系。它可能需要数年同心协力的、孜孜不倦的摸索与积累。今天，我们在这里撰写这本书，就是想为此作出些实质性的贡献，同时也为改善当前“玻璃艺术”专业教材不足的局面而做些努力。

目录

前言	3
第一章 玻璃艺术概论	7
一、西方玻璃艺术简史	8
二、现代玻璃艺术的演化	11
三、现代玻璃艺术教学思维与课程设置	14
第二章 材料基础	17
一、课程介绍	18
二、认识玻璃	19
三、玻璃的冷加工	22
四、立体构饰	24
第三章 平面玻璃	31
一、课程介绍	32
二、平面基础	33
三、装饰表现	35
四、彩绘镶嵌	38
第四章 窑制玻璃	55
一、课程介绍	56
二、设备与工具	57
三、热弯与热熔	58
四、材料实验	60
五、浮雕制作与成型	63
六、圆雕制作与成型	66

第五章 吹制玻璃	73
一、课程介绍	74
二、设备与工具	75
三、吹制基础	77
四、技法研究	80
五、自由创作	84
六、砂铸工艺	90
第六章 设计与应用	95
一、课程介绍	96
二、设计概览	97
三、首饰设计	98
四、灯具设计	106
五、器皿设计	112
六、建筑玻璃艺术	117
七、公共玻璃艺术	121
第七章 作品欣赏	129
参考书目	199
后记	200

第 1 章 玻璃艺术概论

第1章 玻璃艺术概论

一、西方玻璃艺术简史

关于玻璃的起源问题，学术界至今还存有争议。埃及和美索不达米亚地区孕育了人类最早的文明，玻璃的故事也许就是从那里开始的。据考古发现，早在公元前8000年，陶器就出现了上釉迹象，而玻璃釉只是附着在器物表面，并不能说明当时已经具备独立生产玻璃器的能力。因此，有人推测，玻璃的起源在公元前3000至公元前2000年间。美索不达米亚南部的苏美尔古国，在公元前3000年进入繁荣时代，这里有着发达的玻璃制造业，出土的大量玻璃棒、玻璃珠和玻璃残片足以证明最晚在公元前3500年前，美索不达米亚人已经能制造精美的玻璃器皿了。最初的各式玻璃都不透明，人们长期把玻璃作为陶瓷的替代品或用来仿制翡翠、玉石等。

大约在公元前500年，玻璃制造技术传到了东亚。到公元前100年左右，欧亚大陆大部分地区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。但玻璃在其应用范围上，仍相对比较狭窄，仅限于给陶器上釉，制成首饰或者容器。

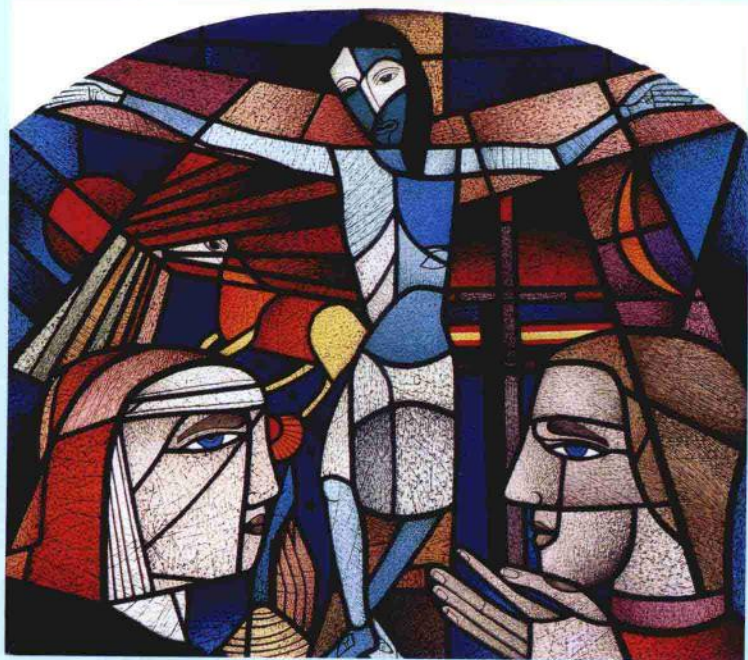
绳纹三耳瓶 埃及 高10.5cm 公元前13世纪—公元前11世纪

凸圆纹碗 波斯 高7.2cm 公元前4世纪—公元前5世纪

古埃及的玻璃制造更注重用装饰的手法传递某种精神，轻视实用性而使之逐渐失去光芒，取而代之的是罗马帝国玻璃的兴起。公元1世纪左右，罗马人发明了吹制的技术，这是玻璃艺术史上一次重要的技术革新。在它以前，玻璃产品主要是铸造和磨制的。吹制技术丰富了玻璃的创作语言，大大推广了玻璃产品，提高了产量，更开发了玻璃一些潜在的新用途。大量工匠的迁移、交流，使罗马帝国时期的玻璃具有国际化的特征。罗马文明重视开发玻璃的室内装饰用途，器皿、窗户大量生产，玻璃甚至还被用做铺砌材料乃至排水管等，普及范围相当广泛。在艺术创作方面，玻璃由有色的、不透明的、其他材料的替代品逐渐向透明化的、代表某种内在精神的方向转移。它不再仅仅是一种产品，而且是一种代表思维的载体，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，这种载体被基督教神学进行最大的利用。

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，随之而来，玻璃制造业也开始走下坡路，这点从出土的该时期玻璃数量和质量可以清晰地得出结论。匮乏的状态一直持续到文艺复兴时期，但这并不意味着罗马帝国的玻璃技术已经失传。尽管在一段时间内玻璃技术和产量遭受了惨重的损失，罗马帝国的遗产还是保留了下来，对玻璃的高度重视从来也没有遗失。当然，这一时期最突出的还是教堂的玻璃镶嵌画和彩色玻璃窗。玻璃镶嵌画最早出现在西亚，初步繁荣于1到4世纪，4世纪之后成为教堂墙面装饰的主流，玻璃的涂色和染色技术得到了深入发展。中世纪的玻璃镶嵌工艺不断改善，嵌片越来越小，画面更接近于写实效果，抽象图案的装饰为数不多。后期的拜占庭玻璃镶嵌画逐渐被纳入一种程式，色彩更加单纯，生动性逐步缺失，人物形象远离现实，成为精神的象征。到8世纪，除了教堂彩色玻璃镶嵌外，欧洲的玻璃工艺几乎失传。人们

宗教题材的彩绘镶嵌玻璃画

习惯把玻璃、光与上帝联系起来：玻璃可以“荣耀”上帝。玻璃生产从12世纪开始了惊人的增长，用于宗教建筑的彩色玻璃和民居用的素色玻璃日渐普及，逐渐代替了原来的玻璃镶嵌壁画。罗马式和哥特式建筑的外窗给了艺术家很大的创作空间，斑斓迷离的图像似乎更符合教会需要表达的某种思想，在迷幻光彩的普照下，人的灵魂也能更接近于上帝。镶嵌的手法与绘画的技巧大幅度提升，在15世纪的时候，彩绘玻璃的细节越来越讲究，步骤变得繁琐，颜色变淡，注重采光。随着哥特式建筑的衰退及玻璃彩绘艺术的进步，有着较强局限性的镶嵌铅条彩绘玻璃画逐渐走向衰落。尽管如此，它至今仍作为玻璃艺术传统课程活跃在欧洲的艺术院校，很多艺术家仍着迷于这种特殊的构成形式，在新的观念与技巧中继续探索，并赋予它新的时代意义。

从12世纪开始，威尼斯就已经奠定了世界玻璃制造业的中心地位。14世纪的威尼斯迎来了前所未有的机遇，战乱使大批优秀的玻璃匠人会集到这里，文艺复兴使玻璃艺术结束了为宗教的服务，在资产阶级人文主义思潮的影响下，威尼斯玻璃开始了新一轮的繁荣。在吸收和继承古罗马的传统工艺以及伊斯兰玻璃的工艺与特点的同时，威尼斯人深入发展了在五彩斑斓玻璃棒横截面做文章的“千花”技术以及在玻璃上点彩描金的方法，更为重要的是开发了“水晶玻璃”。水晶玻璃纯净无瑕、轻松细腻、易于雕刻的特点迅速满足了资产阶级追求理想的心理以及工艺家们的材质要求，威尼斯玻璃制造业在15到16世纪达到鼎盛。尽管威尼斯共和国在1291年把威尼斯的玻璃工厂全部迁移到慕拉诺岛，并采取了严格的管理与保密措施；但是从16世纪开始，随着玻璃影响的扩大，玻璃技术还是从那里蔓延开来，遍布整个欧洲，英、法、德、荷兰、比利时等国家都能生产威尼斯式样的玻璃器皿。

多重机遇促使英国在17世纪末成为世界最先进的玻璃产地。这要归功于煤、闭口坩埚的使用以及铅玻璃的发明。煤的使用解决了燃料短缺的问题，减低了成

威尼斯玻璃

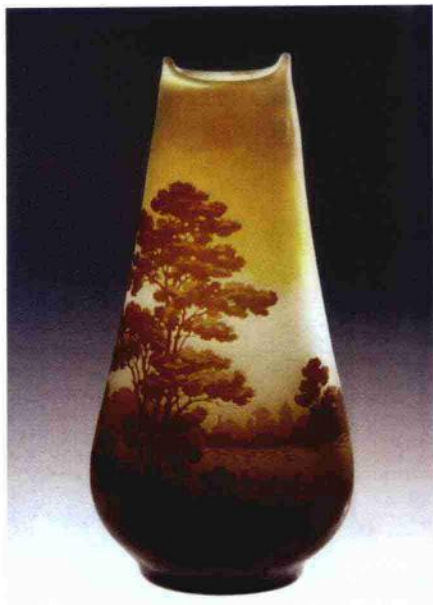
威尼斯穆拉诺岛

本；闭口坩埚阻止了杂质与燃烧气体混入玻璃，使玻璃更加纯净；铅玻璃良好的透光性与可塑性成为威尼斯玻璃的劲敌，甚至占据了上风。直到18世纪，拥有强大玻璃制造根基的波希米亚崛起，威尼斯与英国制造业玻璃逐渐褪去了它昔日的光彩。

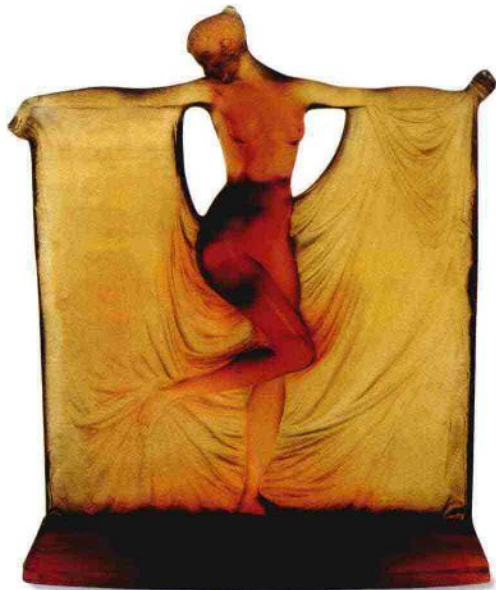
18世纪后期到19世纪下半叶期，波希米亚人把车刻法发展到极致，玻璃产品销往英、德、瑞士、意大利等欧洲国家，甚至在一定程度上还影响了当地的时尚。产业革命也给玻璃制造业以及玻璃艺术带来了翻天覆地的变化。通过机械化的生产，玻璃产量越来越高，成本大大降低，直接导致了手工艺的衰落。工业革命试着把玻璃演变成了一种“生产原料”，玻璃艺术面对着前所未有的巨大困难。艺术家们对工业生产模式产生反感，对大工业时代的工艺水平、艺术趣味产生了强烈的质疑。英国人威廉·莫里斯（William Morris）尝试把艺术家和设计师结合在一起，在实用美术中确立新风格来解决工业社会商品经济中人与机器竞争的现实残酷性问题。他所倡导的“工艺美术运动”迅速席卷了整个欧洲大陆，旨在复兴工艺美术的“新艺术”运动也在它的影响下拉开帷幕。此后，主要运用曲线、非对称线条装饰手段和象征主义手法表现新的社会发展、新技术和新精神的“新艺术风格”开始广泛流行，而玻璃自身流动性的韵律感也恰恰与时代之审美完美地统一起来。其中最著名的代表人物是法国人爱米尔·加莱（Emile Galle）和美国人路易斯·康富特·蒂法尼（Louis Comfort Tiffany）。

二、现代玻璃艺术的演化

19世纪末到20世纪初，玻璃艺术发展的突出特点是手工产品与工业产品的直接对抗，产业革命似乎要使玻璃演变成一种纯粹的生产原料，而艺术家制作的玻璃作品不仅没有销声匿迹，反而更加突出了艺术家本我思维与手工创造的价值。工艺美术运动和新艺术运动产生的巨大影响使人们乐于接受并向往艺术的新形式与新空间，玻璃的创作与设计理念得到了彻底的更新。观念的改变与技术条件的改变对现代玻璃艺术的产生起到了极大的促进作用。

白底风景套色瓶 加莱 (Galle) 法国 高34.3cm 20世纪初

出浴的苏珊娜 拉里克 (Lalique) 法国 高23cm 1925年

新艺术风格的出现，可以看作是传统玻璃工艺向现代玻璃艺术跨越的中间阶段。新艺术运动的影响使艺术家们认识到玻璃存在的自我独立的艺术语言，它不仅仅能作为装饰材料，更能成为艺术创作媒介。20世纪二三十年代，带有强烈的“现代主义”情结的装饰艺术运动兴起，现代主义运动又给了装饰艺术运动最直接的影响。法国设计师勒内·拉里克 (Rene Lalique) 以其全面的才华和敏锐的洞察力成为当时玻璃界的标志性人物。拉里克扩大了玻璃产品的生产规模，同时较好地保持了作品的艺术性。他的某些作品与市面其他商业产品的风格截然不同，设计师的个性创作语言在制品中体现得尤为突出，失蜡制造的精品展示了拉里克全面的艺术才华与创作激情。拉里克的成功推动了现代玻璃艺术的发展，但他并没有使玻璃完全脱离功利性而成为艺术家纯粹的独立性创作，直到20世纪60年代才有了玻璃工作室运动的兴起。

1962年由哈维·里特莱顿 (Harvey Littleton)、多米尼克·拉宾奥 (Dominick Labino) 所倡导的工作室玻璃艺术运动从美国开始，书写了现代玻璃艺术的新篇章。它使艺术家制作玻璃的技术条件得到改变，“独立工作”成为现实。它所传递的精神是具有国际性的。它从一开始就已经被新的观念赋予了新的时代特点，玻璃完全作为一个“创作媒介”而不是“生产原料”重新回到艺术家手中，艺术家得到了绝对的主导权。可以想象，在与那些把我们周围的世界快速填满且造型枯燥、冰冷的工业容器相比较时，这些凝聚着艺术家情感思维的“古怪的手工作品”显得多么难得与弥足珍贵。

从20世纪60年代开始，玻璃研讨会及展览举行的频率不断增加，并且拥有了更大的冲击力。专门经营玻璃艺术作品的画廊出现了，介绍玻璃艺术的杂志也出现了，一批艺术家积极投身于艺术学院以玻璃为主题的科目建设，短时间内大量