

王建中 著

关于玻璃与陶瓷艺术

炉火正红

中国轻工业出版社

关于玻璃与陶瓷艺术

上架建议：玻璃、陶瓷

ISBN 978-7-5019-7126-8

9 787501 971268 >

定价：58.00元

炉火正红

关 于 玻 璃 与 陶 瓷 艺 术

王建中 著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

炉火正红：关于玻璃与陶瓷艺术 / 王建中著. -北京：
中国轻工业出版社，2009. 10
ISBN 978-7-5019-7126-8

I. ①炉… II. ①王… III. ①玻璃-工艺美术-文集
②陶瓷-工艺美术-文集 IV. ①J527-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第158406号

责任编辑：毛旭林

责任终审：劳国强

封面设计：杨金平

版式设计：苗 凡

责任校对：吴大鹏

责任监印：张 可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印 刷：北京翔利印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2009年10月第1版第1次印刷

开 本：787×1092 1/16 印张：11.5

字 数：240千字

书 号：ISBN 978-7-5019-7126-8 定价：58.00元

邮购电话：010-65241695 传真：65128352

发行电话：010-85119835 85119793 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

90768K4X101HBW

炉火正红

“审美情理的通达并贯以实践，则多有锐敏的艺术发现与创造。艺术的‘有容乃大’不仅是宽容，而且是一种学习的精神和态度。因为只有在艺术之间相互渗透过程中才得以寻获更理想的选择以至创造。”——袁运甫语

1978年我考入中央工艺美术学院，进入大学后对一切都感觉新鲜亦充满憧憬。

从小爱画画，小学在美术组，中学时出板报，后来在文化宫学素描和油画，但对陶瓷一无所知，只是有点喜欢。至今，我仍然保存着从王府井南口的工艺美术服务部买的一尊骏马造型的陶瓷雕塑，上大学后才知道那是磁州窑的花釉产品。我对陶瓷的认识就是从这里开始的。在工艺美院，初学陶瓷课程的时候谈不上喜欢，只是好奇，作为好学生只是什么课都认真上。大学几年转瞬即逝，真正对陶瓷艺术的认识还是毕业以后。陶瓷艺术作为中国传统文化瑰宝，其内涵之深、之广难以言表。学习陶瓷、感悟陶瓷我用了二十多年时间。至今，仍然在创作中研习和探索。在我研习和创作陶瓷中，比较成功的作品是1983年我第一次在宜兴所创作的紫砂提梁壶，这个壶的创作是我毕业后最具有表现力的作品，由于这件作品的影响，宜兴后来出现了不少基于这一形式理念的作品，这一点也让我欣慰。另一件是1998年创作的《冷咖啡具》。这套咖啡具是我注入心血的创作并在北京工业设计大赛中获银奖，在韩国世界陶瓷艺术大展中获得优秀奖。

2008年有陶瓷系的学生问我，老师您的陶瓷做得很好，为什么不做了？我告诉他：我没有不做，只是换了角度，用另一种思考的方式去认识陶瓷。

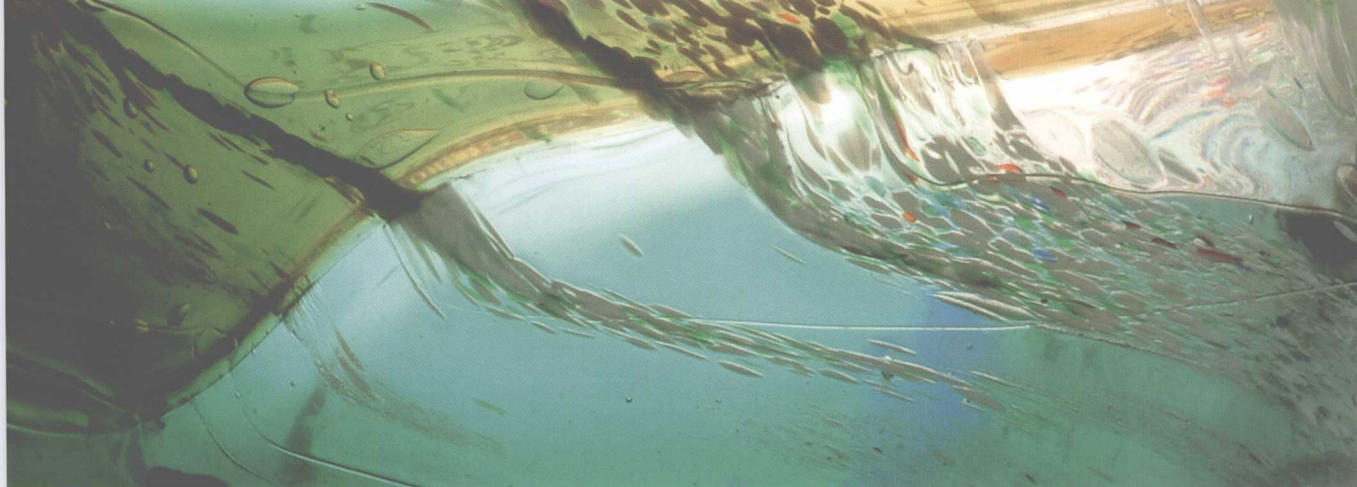
2001年我到工艺美术系筹建玻璃专业，俗称“转行”。其实在清华大学转专业是很平常的事。但是，对我们“手艺人”来说，“四十后不学艺”是传统的观念，尽管玻璃和陶瓷在工科是一个专业，当时我还是面对重重困难。还好从小养成的不服输的习性，帮助我克服了困难，找到了途径。几年过去了，专业有了些眉目，自己也得到了历练。我有一种感觉，一种悬念，感觉很新鲜，我做了一件事，迈过了一个坎。我觉得艺术创作是在创造美，心中有美，无论是壮美、凄美、甜美、和丑陋对比产生的美，只要有感悟，不是过于刻意，并通过作品表现了出来，这就是人生最大的乐趣。如果你的艺术，你所创造的美，感动了别人，使人觉得幸福，通过你的艺术别人感觉心情激荡，你便获得了最大成功和奖赏。“艺术带给人的不是直接的说教，但她使人向往美好，使人从那一刻开始下定决心做一个好人，艺术就是道理”。

这几年我深刻领悟了大学所倡导的学科交叉的研究精神。这种交叉是一种思想方法，从不同的方向思考同一个问题，异曲同工，以实现创新之目的。这是很好的学术研究理念，也是一种思想解放。学术需要宽容，一个诚实的艺术家要有海纳百川的胸怀和虚心求学的态度，方可在艺术上有所进取。

文字结集后，我自己取名“边边角角”送出版社，编辑通过我的研究生告知我，认为过于自谦，建议改成“炉火纯青”，兼有说明陶瓷和玻璃成型方法之意。我接受了建议，但最终还是认为，按英语语法中的现在进行时态命名，更能体现我个人的创作状态，无论烧玻璃还是烧陶瓷，当火的颜色呈现红将泛白之时，是烧成的关键，借其意“炉火正红”。

代为序

2009.7 于清华园

目录

玻璃艺术篇

玻璃艺术教学散论·····	2
感悟玻璃·····	5
晶莹剔透五千年——关于世界现代玻璃艺术·····	7
美国现代玻璃艺术 with 教育·····	32
欧洲现代玻璃艺术·····	41

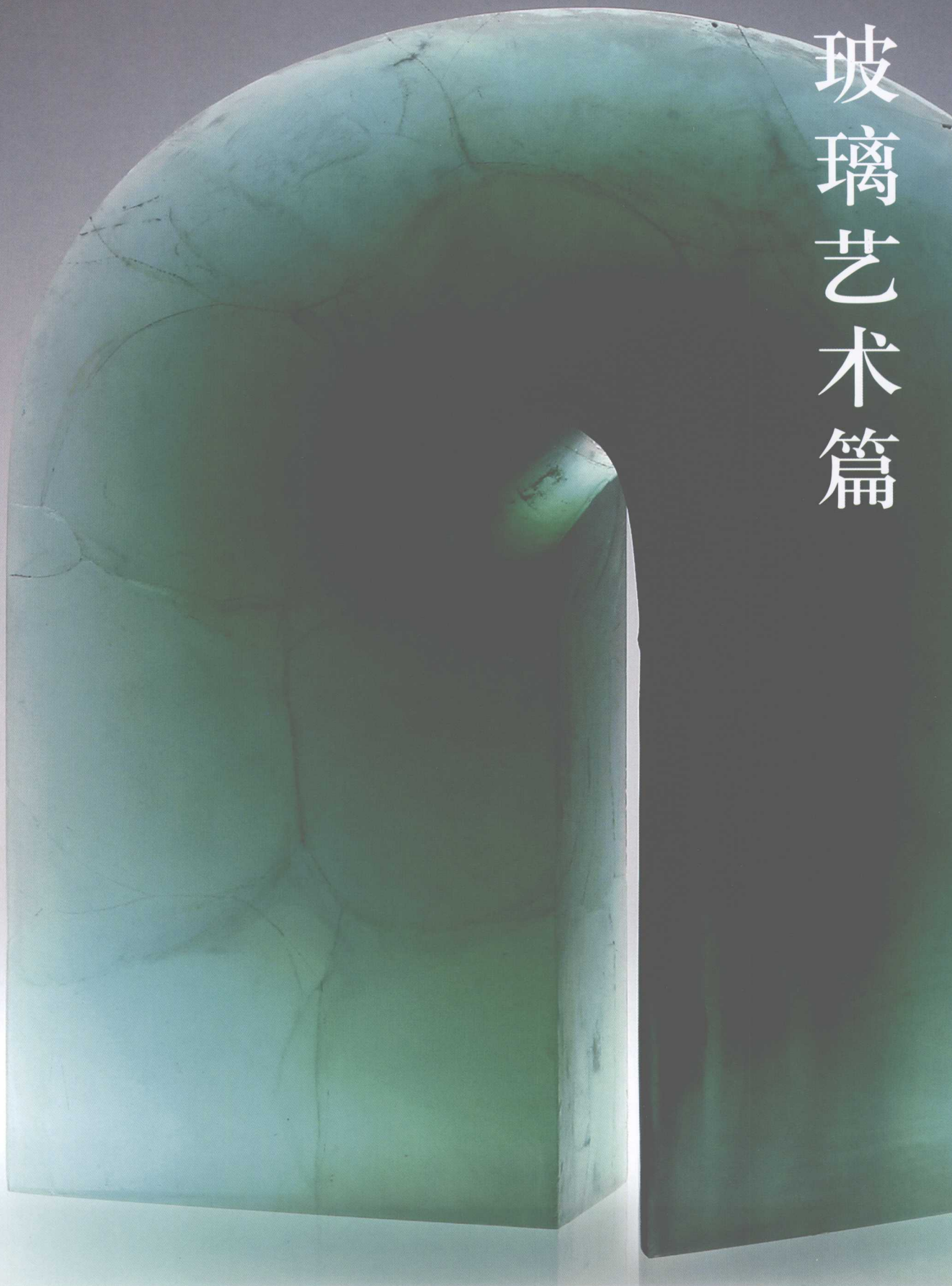
陶瓷艺术篇

论功能陶瓷设计与陶瓷造型美学·····	51
中国粉彩瓷艺术概述·····	57
中国斗彩瓷鉴赏述要·····	71
中国古代五彩瓷艺术概述·····	84
解读磁州窑陶瓷装饰艺术的创新理念·····	97
陶瓷奇葩 成化斗彩·····	114

陶艺与陶瓷工艺·····	116
艺术探索者——挪威现代陶瓷艺术家阿恩·厄斯·····	119
简洁明快 沉静典雅——丹麦陶瓷设计·····	123
美国现代陶艺教育掠影·····	125
文化生活与陶艺·····	128
陶艺的回归·····	132
华夏古艺逢盛世 紫泥新品泛春华·····	134
依靠美的规律创造——议紫砂造型设计的继承与创新·····	136
陶瓷艺术设计谈·····	142
执着探索 九转一书	
——读《陶瓷造型设计》一书·····	155
博采众长 继承创新 ·····	158
生活与陶瓷——日用陶瓷的选择·····	160
走进神秘——罗小平的陶瓷雕塑·····	165
简洁、质朴、自然——章星陶艺谈 ·····	168
陶瓷设计教学思考·····	170
论传统手工艺的当代价值·····	174

玻璃艺术篇

玻璃艺术教学散论

2004年夏天，清华大学美术学院第一届玻璃艺术专业的学生就要毕业了，这标志着我们的玻璃艺术专业教育完成了第一个周期，回顾这几年的教学过程，我认为很有必要总结探讨一下，找出有益的教学经验，以便尽快建立起玻璃艺术教育体系，为这一专业稳步持续的发展打下基础。

现代玻璃艺术代表一种新的艺术形式和新的艺术概念，从学术角度看它是现代主义、后现代主义美术思潮对玻璃艺术产生的影响，以及玻璃艺术在美学方面的发展和对纯艺术领域的贡献。就现代玻璃艺术家而言，玻璃是有生命的材料，是纯艺术表现的媒介。在他们看来，玻璃和功能没有丝毫的关系。现代玻璃艺术发展是多元化的，即使是在同一技术领域里，不同的艺术家在创作中也表现出了极其深刻的民族和文化烙印，表现出独立的艺术思想和对个性张扬的特征，从而形成了玻璃艺术多姿多彩、百花齐放的格局。如果把玻璃艺术划分成不同流派，那将是丰富多彩的，由于这些特性，研究如何发展我们的玻璃艺术教育，具有十分重要的意义，玻璃艺术教育有其十分特殊的教学要求，它需要较高的艺术素质，较

为宽泛的理论素养，懂得三维创造的基本规律，还需要有动手操作的热情，同时还需要完善实用的实验设备。因此，玻璃艺术教学应该怎样进行，我们将要把学生培养成什么样的人才，这些都是需要探讨的问题。

中国具有很长的制造玻璃的历史，但是并没有制造玻璃的传统，也没有玻璃艺术教育的经验。如何建立一个新的玻璃艺术教学体系，是这几年我们努力探索的问题，玻璃艺术是需要实践的，理论也要通过实践的检验，才能得以确立。我们在现有的设备条件下，完成了一部分教学实践，但是玻璃艺术的内容很广泛，一个玻璃艺术专业的学生知识应该是全面的，这样才能在今后的艺术创作中，更加灵活地确立自己的发展方向，为今后毕业进入社会打好基础。由于目前工作室设备有限，这几年我们采取走出去，请进来的方法开展教学活动，去工厂实习，解决创作实践所需的技术设备条件，借助一些机会请专家讲学，引进更多先进的技术和创作经验，以弥补教学条件的不足。实践证明，这是可行的方法，这样可以扩大学生的知识范围，拓展接触社会的空间。

从国外的经验看，具有玻璃艺术教育传统的国家，如捷克和斯洛伐克，玻璃艺术教育纳入了国家艺术教育体系，学生要接受非常系统的训练，只有以优异成绩毕业于波希米亚玻璃专门学校的学生才有资格进入普拉哈工艺大学深造，才可以得到原料的供给。这种体制才能培养出对玻璃材料了如指掌，并能熟练驾驭它的资深艺术家。

我们的近邻日本，20世纪70年代后期开始了现代玻璃工作室的运动，不过他们对美国式的玻璃工作室模式，并没有采取全部照搬的方法，他们认为美国式的玻璃工作室的发展，是其社会性、地域性、环境、教育背景下必然产生的一种方式，简单的模仿不能达到有效的结果。因此，只吸收了符合日本现状的方面。日本的玻璃艺术教育是从教育机构和协会开办的培训班开始的。1978年多摩美术大学开设了玻璃课程，这是日本大学最早开设玻璃专业的学校，附属在立体设计专业中，这是第一次在大学教育中将玻璃作为教育对象编入课程。并在立体设计专业中占据重要的课程位置。日本的玻璃艺术教育十分注重基础的教学，他们调查了欧美大学的玻璃专业的课程和玻璃专门学校的课程，调查的结果认为欧美的玻璃教育，多数以吹制玻璃为基础，与其周边的传统工艺并用。他们认为，这是从罗马时代以来一直持续到现在的玻璃工艺的延伸，缺少新的内容。他们要开展新的玻璃教育，充分考虑玻璃为何物、玻璃能制成何物、变革玻璃本身等问题，革新教育内容，建立全新的玻璃教育体系。

东京玻璃工艺研究所，采用的教育体系是将一切有关于玻璃工艺的知识、古今中外的技术方法、新近开发的技术方法以及综合的技术方法，综合起来短期地教授，他们的教学计划是：1. 玻璃总论；2. 玻璃工艺史；3. 玻璃原材料论；4. 玻璃工艺；5. 玻璃熔论；6. 现代玻璃论；7. 玻璃设计论；8. 基础设计；9. 色彩论；10. 制图论；11. 木质原料、金属原料、石膏原料制作法；12. 气焊工技术方法；13. 金属技术方法；14. 喷砂研磨技术方法；15. 切割技术方法；16. 格拉威尔技术方法；17. 色彩玻璃画技术方法；18. 吹玻璃技术方法；19. 帕特道威尔技术方法；20. 玻璃镶嵌技术方法；21. 板玻璃造型技术方法；22. 创作法。据日本方面报道，这个教学计划取得了非常好的结果，培养出许多学生。从这份教学计划书中，不难看出他们非常重视实践的课程，并且涉及的范围

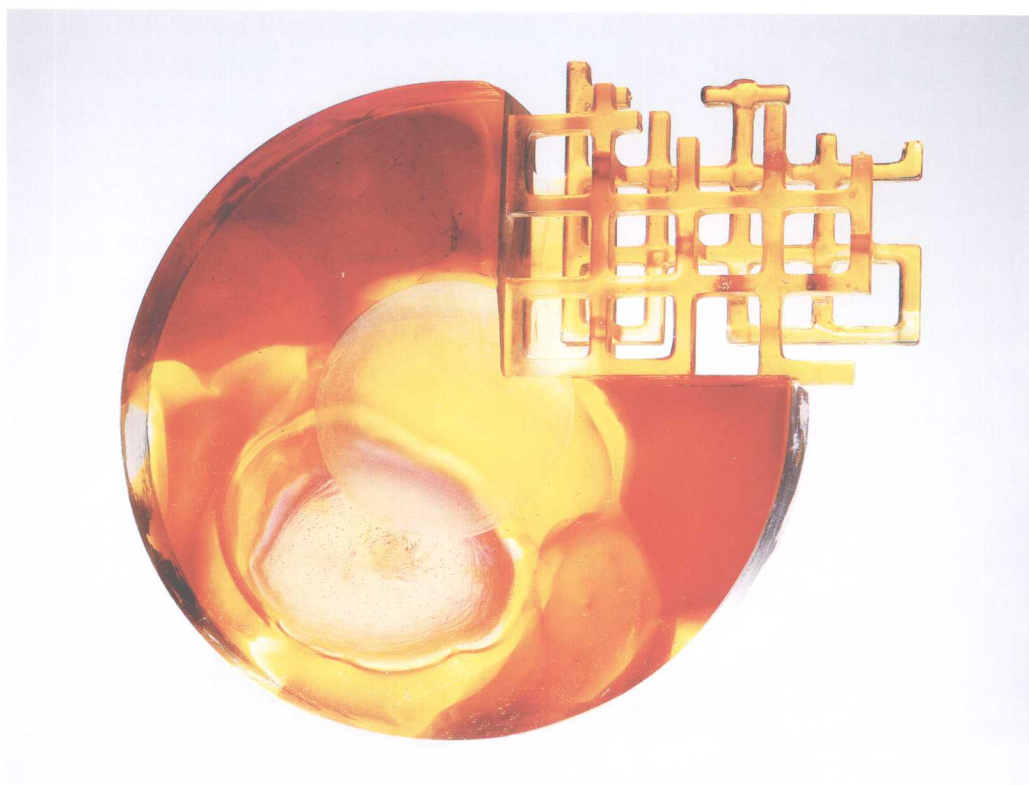
很广泛。

我们对国外教育注重系统性和全面性早有所闻。芬兰的赫尔辛基大学的家具设计专业，一年级学生要去学习种树，了解研究不同的树生长的规律，然后研究木纹的变化和特点，研究不同纹理的木材在制作家具时的状态，所有这些都是为了设计制作品质优良的好家具。日本的陶艺教学也是从教学生找土、炼泥、砌窑这些非常基础、非常重要的方面开始的。

这些重要的经验很值得我们借鉴。我校的办学方向是朝着研究型大学努力，随着教学体制的转变、工作室的教学模式的建立以及今后学分制的逐步确立，我们的认识观念必须改变，要从计划经济的模式中走出来，否则，我们将会举步维艰。

总结这几年的教学过程，我们有太多的不足需要检讨，这些不足也是我们要努力的方向。我们的教学模式将确立为：注重基础，拓宽领域，加强实践，完善理论。在教学实习设备不断加强后，尽快完善教学体系和教材的建设，加快玻璃艺术专业的建设。

载于《装饰》2004年第7期

《窗系列——朝阳》 王建中 2007年

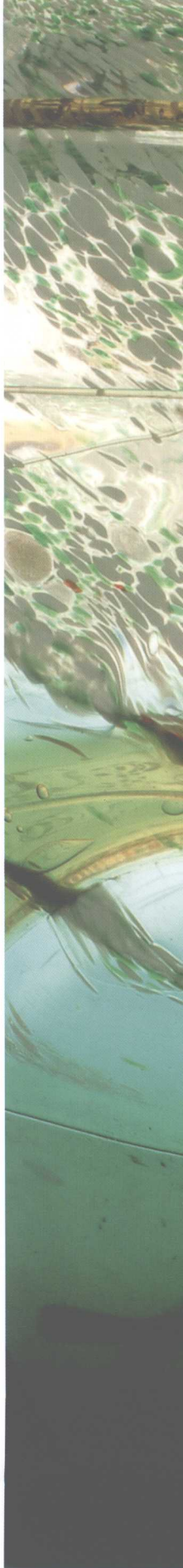
感悟玻璃

真可能是一种缘分，1995年我去挪威访问，日程安排的是参观皇家瓷厂，但接待方临时变更去参观具有100多年历史的玻璃厂，因此我认识了该厂的设计师。记得大家聊天时说，王教授来这里做玻璃吧，当时不过哈哈一笑。这是好几年前的事了。今天当我站在窑炉前，感受着炙热，看着坩埚中橘红色泛着白光的玻璃液，当时的情景历历在目，不禁觉得可能是天意吧。

做玻璃是很紧张的，短促的制作过程以后，便是成功或失败，与做陶瓷截然不同，玻璃制作很快就能看到结果，那种感受是别样的，成功的喜悦和失败的沮丧快速地交替，要求你有好的承受力。而我喜欢这种挑战，当玻璃被加热融化时，迅速而准确地做出决定，创造出自然、飘逸、大气的形态，我感到了一种艺术精神的释放，激活了沉积于心中的经验。高山流水、深壑大川、森林草场、林海雪原成为创作的范本，造化之师，成为我无穷的创作源泉。将冰冷的材料赋予鲜活的生命感，是创作中最激动的时刻。玻璃材料是神奇的，它可以任你运用多种方法创造“风吹大漠的流动”、“热带雨林的神秘”、“溪水潺潺的宁静”，尽情展现你内心的壮美。

玻璃是透明和坚硬的，玻璃艺术的创作过程，使我深刻地感悟了人生和艺术的真谛，玻璃的透明和晶莹，使人感到不能容忍半点虚假，真实是艺术创作的根。艺术需要你奉献，融化玻璃时的炙热，净化你的灵魂。

艺术的真谛“真、善、美”，在玻璃艺术的创作中是具体和透明的。火焰是玻璃艺术实现的媒介，火焰改变一切，改变许多材料的性质和色彩，同时赋予其新的形式和内容。玻璃创作中容不得一丝一毫的瑕疵，它是纯净而冷静的，这冷静产生于烈火的熔炼之

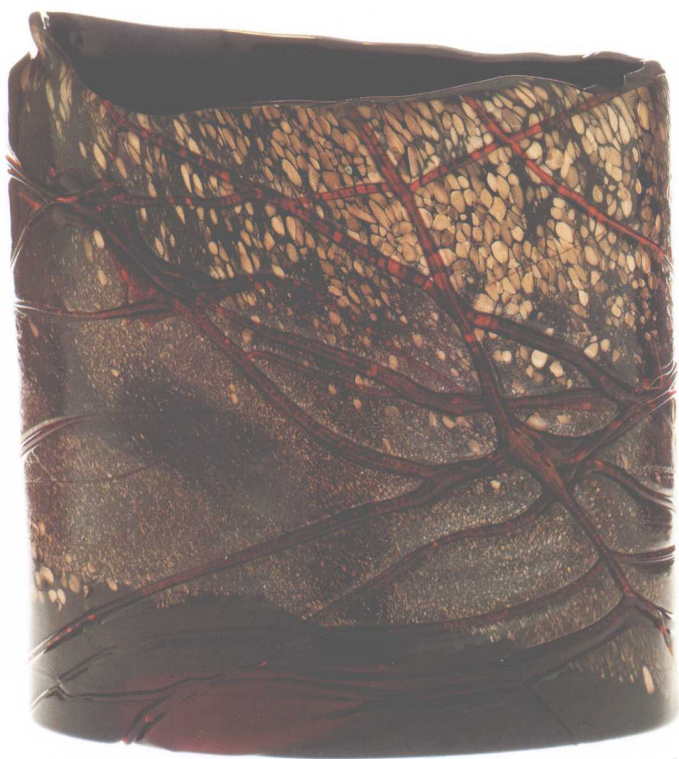

中；玻璃是坚硬的，任何随心所欲的强势改变，得到的只有破碎的结局。

在我的玻璃创作中曾经有过这样的经历，一天制作的作品全部损坏，记得当时的那种沮丧、疲劳、困惑一起涌来，逼迫你放弃。我记得那天在工厂附近的青纱帐走了很长时间，思考了很多，审视自己所走过的艺术人生之路，使我领悟人生：正直的艺术家要坚强、真诚、刚直不阿，能够宁静地面对一切，荣辱不惊，容不得半点伪善、虚假和懦弱，宁碎不弯是玻璃的特性，也是正直人的品格。艺术家如果趋炎附势，结局将是良知泯灭，艺术个性丧失。

艺术创作需要自由的空间，当我具有这种自由后，我将努力超越自我。

2001年于致远斋

《禅音》 王建中 2001年

晶莹剔透五千年

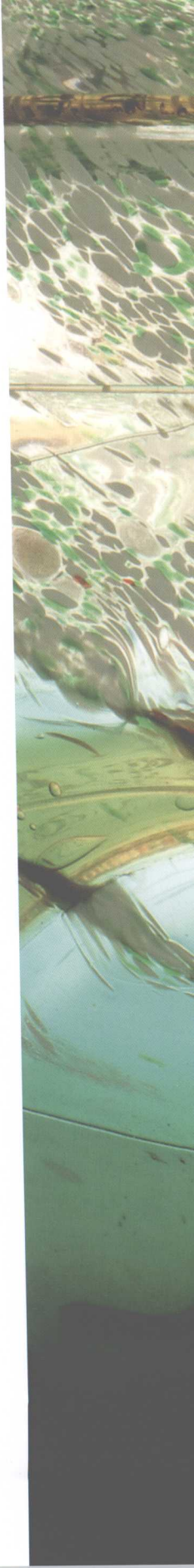
——关于世界现代玻璃艺术

玻璃有着悠久的历史，在几千年的发展过程中，不同地域、不同民族、不同信仰的人民创造了丰富多彩、缤纷绚丽的玻璃艺术，玻璃艺术品一直是光明、美丽、华贵的象征，是人类文明的结晶。

我常猜想，当古代埃及人在沙漠中第一次看到闪闪发光的石英结晶物时，当腓尼基人从作为支架的砂袋下发现晶莹的玻璃体后，他们会是怎样的表情和想法呢？欣喜若狂还是哑然惊愕？他们会认为这透明发亮的物质是上苍赐予的“精灵”，还是魔力的“创造”呢？然而，无论他们怎样猜想，光阴荏苒，这晶莹的物质已伴随人类走过了几千年，晶莹的物质依然晶莹，但内涵已极大的丰富，以至于用言语难以形容了。

玻璃作为一种人类合成的、蕴涵了无限可能性的材料，拥有天然素材所不具备的透明性，而且能够随光线转换色彩，光怪陆离、变幻莫测。它冷峻而坚硬，强度高且具有柔韧性，可塑性强，可以自由变换多种形态，是一种隐藏着玄机、充满了矛盾、难以捉摸的神奇物质。

人类大规模使用玻璃的准确时期难以划定，但这种物质是随着人类认识自然、利用自然能力的提高而发展的。玻璃自发明以来始终伴随人类物质和精神的需求，自它出现就是人类追求美丽、财富、权贵的一种物质表征。玻璃为人类文明做出的贡献是不可估量的。它经历了从古代的饰品到近代的容器、玻璃窗、直到现代的电视机显像管和光纤，呈现出前所未有的巨变。今天玻璃已经成为非定型的素材，从功能性用途中拓展出新的空间领域，成为造型美术的手段和为达到纯

粹的审美目的而使用的创作素材，从而产生了不具任何使用功能的艺术作品。

客观地讲，大多数人对玻璃的认识是有限的，通常仅限于对它功能性的了解。了解美术史或者设计史的人 would 知道玻璃作为装饰材料被大规模用于建筑是在19世纪初，英国建筑师约瑟夫·帕克斯顿设计的具有划时代意义的大型玻璃与钢铁建筑，即1851年建在伦敦海德公园的世界博览会展馆“水晶宫”，这个建筑成为人类当时最大规模使用玻璃的例子。而后，发生在19世纪末的“新艺术运动”对世界产生了很大且深远的影响。新艺术运动的重要代表，具有强烈象征主义特色的法国设计家艾米利·加莱的玻璃设计掀开了玻璃艺术的新篇章，奠定了现代玻璃艺术的发展基础。

如果将20世纪30年代由美国康宁公司的子公司斯蒂文公司的经理阿瑟·霍顿策划主办、由欧洲艺术大师亨利·马蒂斯、萨尔瓦多·达利、乔治亚·奥其夫等参与的玻璃艺术创作活动作为现代玻璃艺术的萌动期，那么，20世纪50年代欧洲出现的一系列突破活动则是开始期。特别是在原捷克斯洛伐克，国营工厂中设计师开始尝试非功能、局部有非常艺术化雕刻的创作。这时的帕维尔·乎拉瓦做的设计指引出极具表现力的新领域。德国的埃尔文·艾什则彻底地与玻璃容器挥手诀别，将玻璃从过于光洁和缺乏表现力的生硬感中解放出来，艾什将玻璃看做是洋溢着艺术表现生命力的旗手。埃尔文·艾什和哈维·利特尔顿后来的相遇，在玻璃发展史上有着举足轻重的意义，是追求标新立异的诸种力量的整合。那以后，真正意义上的现代玻璃艺术在欧美之间架起了相互交流理念、探讨教育体系和技法的桥梁。

《状态2000》 王建中 2003年

现代玻璃艺术是一种新的艺术形式和艺术理念，受现代主义、后现代主义美术思潮的影响，是对纯艺术领域的贡献，在美学方面具有重要意义。就现代玻璃艺术家而言，玻璃是有生命的材料，是纯艺术表现的媒介。在他们看来，玻璃和功能没有丝毫的关系。他们努力探索、把握玻璃的光学特征，利用其透明性，折光性，创造绮丽、梦幻的视觉效果。艺术家们以一种全新的方式阐述玻璃艺术，自由地表现自己的理念。现代玻璃艺术自20世纪初兴起，越来越多的艺术家参加到这一运动中来。在20世纪前半叶，玻璃艺术家的构成主要是雕塑家、陶艺家、画家、工艺家、工程师和建筑师，他们从不同的专业转行进入玻璃艺术领域，将自己熟悉的专业自然地带进玻璃艺术领域，从而出现了以不同工艺和艺术观念形成的各种风格。如传统的吹制玻璃、窑制玻璃和以热熔玻璃为主要工艺的玻璃艺术在20世纪取得了快速的发展和进步。艺术家将玻璃当做一种材料来使用，充分地利用光的包容性、表现性，发挥玻璃透明、折光的特点进行创作，创造了具有全新意义的作品，开创了玻璃美学新领域。

现代玻璃艺术发展是多元化的，并受现代艺术发展的深刻影响，即使是在同一技术领域里，不同的艺术家在创作中也表现出了极其深刻的民族和文化烙印，表现出独立的艺术思想和个性张扬的特点，从而形成了玻璃艺术多姿多彩的格局和风格流派，如构成主义、表现主义、结构主义和超写实主义，以一种新的表现形式跻身于艺术之林。就玻璃艺术家的作品风格而言，我认为可以概括为意大利“技艺派”、美国“现代风格派”、捷克和斯洛伐克的“抽象表现派”和法国的“抒情浪漫派”。

世界现代玻璃艺术，究竟起源于何时？学者们有不同的看法。然而就现代玻璃艺术在理念的革命性、工艺的开创性、表现技法的多样性而言，美国的现代玻璃艺术运动具有先锋作用。

今天，艺术家与科学家为了开发玻璃新的潜能，正在做着巨大的努力。我们能看到艺术家们正用自己的智慧、心血、汗水与玻璃做着亲密的沟通，他们将引导人们进入一个缤纷绚丽的玻璃世界，可以让人们更充分地认识玻璃、了解玻璃并喜爱它。

引领潮流的美国现代玻璃艺术（受后现代主义的影响，脱离功能主义的新艺术形式的出现）

1962年3月，在美国托勒多美术馆的庭院里建立起了一个小型的玻璃窑炉，威斯康星大学的陶艺学科教授哈维·利特尔顿带着7名学生开始了首次吹制玻璃的学习。这次吹制玻璃的教学活动，揭开了玻璃艺术史上具有划时代意义的序幕——玻璃工作室运动诞生。哈维·利特尔顿所进行的吹制玻璃的教学尝试，使得工艺家们能够直接接触玻璃进行艺术创作，不再被工场左右，从而在自由的空间中表达自己的美学观点，改变了玻璃制作形式的传统，并使得美国成为玻璃工作室运动的先驱。

哈维·利特尔顿1922年出生于美国，1947年毕业于密西根大学，1951年获得克朗布鲁克艺术学院的美术硕士学位。后来，他在威斯康星大学设置了吹制玻璃窑，并开始了一周一次的硕士课程。今天活跃在美国玻璃界的艺术家马文·利波夫斯基是在这个吹制玻璃课程上第一个获得硕士学位的学生。哈维·利特尔顿的部分作品尽管是用吹制工艺完成，但造