

跨文化的交响乐

庄小蔚

上海大学美术学院玻璃工作室主任

一种新的艺术

玻璃艺术作为一个新的表现形式之所以在当代艺术中展露锋芒，与来自英国的玻璃艺术传播理念有关，其观点是非常清晰的：即始终坚持交流思想和知识的信念，致力于跨文化的广泛传播，在这种广泛的交流和传播中，涵盖艺术和材料科学不同的领域，以丰富的人文知识，新颖的思想，促进对人类自身的更真实、更全面的认识，以及彼此的了解。

玻璃作为一种材料，当它通过艺术家之手变成艺术品时，无论是表达内心深处的感情，还是描写现实的表象，我们都能从中观察到一种绝对独特的艺术形式所具有的典型特点。应该注意的是，“玻璃艺术作为学科地位的确立在上世纪六十年代末期，这样一种艺术形式的出现正是在那些形式多样或连绵不断的文化似乎耗尽了它们籍以传授给我们的表现形式的时候。”（Michael Robinson）工业革命推动了玻璃材料的发展，温度自动控制系统的出现，使困惑了人们几千年的玻璃分相、析晶和应力问题得以轻易的解决。在思想与行为的一切领域里，许多观念大破大立，有待于实现的力量和需要的概念与艺术家个人的才能和目标结合在一起，出现了提出新的表现方式以适应这些需要与力量的紧迫追求。作为文化和技术发展的产物，玻璃艺术便成为满足这一需求的自然手段。正如音乐、舞蹈成为原始民族表达其神话文化的方式，建筑推动着世界文化的融合，以表现自身在其中得以完美体现的社会文化一样。

这是一次在现代艺术史上称之为“玻璃工作室运动”（the Glass Studio Movement）的十分巧合的聚会，各种不同的思想、价值观和技术在这一领域得以相互接触。在一些全然陌生的艺术形式，如达达主义，行为艺术，观念艺术，突然出现在我们面前，打破了我们根深蒂固的审美观念，在我们的心头播下了怀疑和痛苦的种子的时候，玻璃艺术作为一门学科问世了。

技术和想象力

玻璃艺术展示了为使现代社会普遍接受而提供的审美特征。为了使这门专业拔地而起，必须周密地安排资金，精密组织艺术和技术跨学科的力量，这一切都大大超出了个人能力所及的范围，它涉及到不同的行业和人员：玻璃原料生产、设备制造企业、从事玻璃加工的技术人员、艺术家和媒体。这也是为什么玻璃艺术总是在一个国家和地区由思想前卫且资金雄厚的大学发起的原因。

考虑到玻璃艺术制作的全过程所具有的技术特性，我们能否确定其艺术地位呢？如果玻璃艺术真的表现出艺术家的情感志向，纵情抒发其情怀，就理应具有一种社会地位。我们无疑是可以这么做的。正如建筑艺术，是运用了许多十分严格的科学一样，精确的科学和严密的技术是玻璃艺术的基础，在创作的过程中得到了运用。

在这里再三强调技术的重要性，即玻璃艺术最重要的视觉特征是非常重要的。因为有关玻璃艺术的整个问题的解决是包含在技术问题的解决之中的。我要进一步强调的是：这是整个问题。如果不在一开始就将此问题与视觉创造联系在一起，在这方面就不可能取得任何进步。如果看不到技术是一种创造视觉经验的工具，玻璃艺术就会走进死胡同，就不会取得成功。

必须承认，我不清楚什么是超然的，或者说，对技术的启示和服从竟然会使艺术家复杂的情感和细微的心理变化成为通向观众情感的不可逾越的障碍，犹如丁字尺、圆规并不妨碍人们欣赏帕台农神庙所体现的完美的矩形空间比例一样。除了Idea，难道就没有任何别的直接的方式能使艺术家与他们努力感染的人们进行思想交流吗？难道任何时候都没有某种技术存在于艺术和材料之间吗？玻璃艺术如果没有“技术”的参与，是决不会打动观众的。交响乐借助于形式各异的大量乐器，各种相同的符号系统灵活自如地将十分复杂的管弦乐曲注入到这些乐器之中，才产生了这样一种伟大的样式。同样，玻璃技术也是存在于在它面前展现的奇妙而多样的表现效果和置身与之后的艺术家两者之间的中介。任何艺术总是需要艺术家的智慧去对构成这件作品的一切因素加以取舍、编排、组合和配置的。正如著名网球冠军张德培所说的那样，有的人能比别人更好地确定球的位置。

玻璃艺术的伟大贡献是凭借着它的技术手段向我们展示了一些艺术家所理解的色彩关系和形式相似的特征的“科学”，使我们想到了他们观察事物的眼光，一种有个性的眼光。光效应艺术家B. Biley和R. Neal向我们展现了新的空间，仿佛让我们看到了光通过玻璃反射或者折射下来的艺术形式。多媒体艺术对光的调节展现波澜起伏、微妙无穷的背景变化也不是在暗示着玻璃世界的景象吗？

从本质上说，英国玻璃艺术教育的重要人物Andrew Brewerton、Keith Cummings在当代艺术领域发挥的作用，与印象派绘画在美术史，中国水墨艺术在人文方面所起的作用毫无二致。他们都是有远见卓识的人。他们在一本别人看不到的书中毫无困难地阐释着现实，这是玻璃艺术以其魔幻般的材料和精确的技术在我们面前所展现的世界，它给我们的启示与其自身发展的技术过程是完全同步的。比如，光通过特殊加工的玻璃可以产生“漫射”的效果，如同电影中的“慢动作”，表现出来的是一粒子弹穿越鸡蛋的细部运动方式，通过它使我们了解到运动中表现出来的那种动态平衡的诗一样的意境的奥秘。就视觉的辩证的演进和由此而产生的形而上学的分析而言，令人叫绝的技术的每一个启示都代表了沿着这条道路迈出的及其稳健且史无前例的一步。

视觉捕捉到的人生旋律

在我们的大脑中记忆最深的是和感情有关的东西，小溪的流水、落入干涸大地的雨点、摇曳的玉米和树冠、潮水般的人群、车轮在铁轨上有节奏的滚动。如果我们试图用视觉语言去解释这一切，就会产生一些特别的意义，这种如音乐般的抽象解释通过视觉能够引起人们内心深处的激荡。

用热玻璃技术记录的图像所展示的形态在任何时候都能确保严谨的科学程序和崇高的审美情趣两者相互统一和进行有益的交流。它们融为一体，出现在统一的表现形式之中，为我们的感官所理解，使我们用观察个人的方式所留下的印象和这种方式在我们的脑海中产生的情感同时并存。玻璃艺术用互相依存的视觉感知激发了在空间上互相依存的音乐感知，是一种通过视觉传递给我们的音乐形式。这一令人难以置信的现象似乎包含着一种表现力的奥秘，这种力量的统一是我们的精神力量的表达，是一种出乎人意料的艺术才能，显示出了一种不同凡响的想象力、有节律的神韵，这是充满自由、欢乐和不懈的创造的诗的火焰。

我们已经拥有了无限的能力，可以吸收整个人生，甚至是人的视力最难看到的人生的表现方式，以及视觉形态中难以察觉的分子振动和与思想脉搏的节奏紧密相连的表现效果，走向用视觉和节奏形式解释世界的道路。从而使上述表现结果进入一种有生命的活跃的状态，进入我们的内心世界，在

视觉品味及其情感语言之间存在着一种持续不断的交流过程，这种表现结果将影响我们的心理态度，甚至我们的习惯性思维方式。

同时，在我们看来，玻璃语言的表现力实际上几乎是无限的——我指的不单单是技术，它在一个广阔的领域超出了三维的物质形态的范畴，在一个充满了视觉和运动的现实之中，通过热玻璃的熔融状态逐渐地推进玻璃的形态，这一过程与音乐作品十分相似——任何优秀的艺术形式，都会有这样一种效果。艺术如同宗教、信仰，是一种精神状态。科学依赖于实验，艺术形象的孕育来自于灵感，它是灵光乍现的问题——尤如阴云尽去，豁然开朗。非关局部，却关乎于整体，关乎于无限。在科学中，我们可以利用逻辑推理向人们证明自己的论点。在艺术中，如果我们所创造的形象不被人们了解的话，我们却无法说服任何人。优秀的作品有它自己的法则，以及强大的美学和情感冲击力，艺术最重要的任务就是影响人的灵魂，重塑它的精神结构。

毫无疑问，在目前动荡不安的艺术状态下，正在出现一种裂变，玻璃艺术可能对当代艺术产生积极的影响，因为它开始的一刻就与时代的技术特征息息相关，它是一种技艺精湛的语言，在艺术发展史上有着特殊的意义。

处于动荡不安的现代艺术，犹如交响乐开始演奏之前聚集在一起的管弦乐队的喧闹声。自包豪斯运动以来，作为艺术家个人正在加入到越来越广泛的人群之中，迫切要求建立强有力的组织方式，伟大时代的艺术一定是一种合成的技术。艺术必须成为材料、技术、情感和抒情意境的集合体，成为人类精神世界中一个完美、和谐的管弦乐团，一个有上千种乐器组成的、富有情感、智慧，有行动中的众多人士组成的管弦乐团。优秀的玻璃作品要求观众有共享的感觉，激发普遍的情感，它如同宗教，如同基督大教堂中弥漫的“神秘音乐”。可以说，玻璃艺术是思维的进化和科技发展的表现结果。一个新的世界进入我们的中间，这个世界使人们发现了一种无法想象的语言，一种直觉创造的语言，一种跨文化的交响乐。