

学院派玻璃艺术

庄小蔚

上海大学美术学院玻璃工作室主任

写这篇论文的目的，是为了找出区分学院派玻璃艺术和其它一般玻璃艺术与其他现代艺术的元素。作为艺术学院的专业课程，学院派玻璃艺术的独特魅力究竟何在？我想就此提出自己的看法。

本文所指的“学院派”不是指十七世纪在欧洲官办的美术学院中所形成的“学院主义学派”，而是指一种专业态度。它强调实证、数据、理论模式及种种限制性的严谨表达，重视运用并发展各种艺术理论。“学院派”的目标是启动思想，并且支持思想持续地向纵深发展。

学院派玻璃艺术是当代艺术的一个重要的分枝，它主要是指发端于20世纪70年代并延续至今的在美国和欧洲艺术学院兴起的玻璃工作室运动（The Glass Studio Movement）。作为一个始终在学术范围内活动的艺术流派，在思维方式、美学取向和创作规则等方面都与其他艺术产生了明显的分歧。但是两者之间的关系并不像现代艺术与传统艺术那样是一种明确的对立关系，而是由不同的文化观点共同作用的结果——其中既包含了对现代艺术的某些文化遗产的继承，同时也包含了对现代主义阶段形成的一些美学标准的批判。对技术创新的重视，是学院派玻璃艺术的另一个重要标志，它改变了传统的玻璃创作方式，同时也使技术的范畴不断扩大，甚至成为了一种创作的语言。此外，它把艺术家的注意力从作品的制作过程引向了艺术家在创作作品时的意图。对达达主义(Dadaism)、立体主义(Cubism)的概念，超现实主义(Surrealism)在潜意识领域的探索，构成主义与包浩斯(Bauhaus)对艺术与现代技术结合的可能性的探讨都对它产生了不同程度的影响。学院派玻璃艺术的

出现，使玻璃艺术的创作重点从物质形式的探讨转向了精神层面，或者说转向了对艺术作品所要表达的观念的重视。它使玻璃艺术走出了装饰和形式主义的框框，而重新成为思想的载体。

今天玻璃艺术专业的发展成就显得十分突出，是艺术家和评论家对此进行的严肃的创作印证和学术讨论的结果。现有的迹象表明，玻璃艺术专业正在现代手工艺学科特有的领域：观念、材料、技术方面，对当代艺术产生巨大的影响。它表现的不仅仅是物质关系，而是一种重要的艺术观念，一种为当代历史提供深刻见解的独有方式。

艺术家是使用形象进行思维的哲学家。艺术史中每一个里程碑，都标志着艺术思想革命和思想方法的变革。学院派玻璃艺术观念包含了选择和引发的复杂过程。从形象上比喻，就像列车的铁轨有两条并行的轨迹在发展。一条可称作“抽象还原”，它推动着玻璃艺术从传统的美学走向解构和抽象的分析阐述，颠覆了传统的以题材为核心的创作模式，依赖于视觉抽象形象的感知；另一条是“材料探索”，玻璃艺术是一个观念，一个哲理，一种有质量和时间跨度性质的特殊形式。艺术家运用新材料，通过精湛的技艺，造成一种材料上的视觉冲击，让观众感知艺术。这两条并行发展的轨迹，使玻璃艺术获得了新的内涵：即对作品内在的连续性和物质性的批判，以及将玻璃艺术实践理解成纯视觉的活动。

这个新内涵表达了一个非常现代的观点，即将艺术创造与接受的民主化两者整合在一起。作品一旦问世，艺术家就对观众以什么样的方式看待失去了控制，不同的人会用不同的方式理解同样一件作品。就如同听到一首古典弹拨乐，我们并不知道作者是谁和他的创作动机以及作者想告诉的是什么，但是我们依然可以感觉到美并以自己的理解来享受它。

这是一个建立在“品质”基础上的艺术时代，一个美学上的精品时代。艺术家以原创精神、清晰的理论模型、强大的美学和情感冲击力，以及精湛技术的协调发展，将思想创造的意义纳入了一个学术化的范畴。正是这种精神才使学院派玻璃艺术有别于一般的玻璃艺术和其他现代艺术，它是艺术表达的一次革命，展示了一种新的价值取向，支撑着思想的发展，引导着专业未来的方向。