

从英国艺术和设计教育看玻璃的发展

Edward Bird博士

Wolverhampton大学艺术与设计学院科研与研究生部主任

在当代英国玻璃作坊作品(studio glass)上海展示会开幕之际，英国艺术与设计教育应当已经庆祝过它的第172个生日了。1837年6月1日，位于伦敦的第一家政府设立的设计学校的开张，预示着全英艺术和设计教育制度的诞生。随着政府大都会学校的设立，1842年至1852年期间，英国各大工业城市和城镇中，近20所省级设计学校相继建立起来，目的是‘教制造者直接、实用地对艺术进行应用’。1852年至1873年的21年间，这些学校发展成一张全国性的网络：‘遍布英国各地的120所欣欣向荣的艺术学校’。后来，这些学校中的许多都变成了我们现行的大学体系的艺术和设计系或艺术和设计学院。

艺术和设计是英国第一个由政府基金支持的教育事业。它的发展在十九世纪早期迅猛发展的世界市场中，与英国产品的贸易和竞争力(或竞争力的缺乏)直接相关。

大不列颠和世界第一‘工业革命’起始于十八世纪的Shropshire，该地区现被称为West Midlands。在十八世纪和十九世纪早期，West Midlands地区已成为英国制造业领先地区之一。该地区的工业产品不光供国内消费，而且有大量出口，因此该地区亦以‘世界工场’闻名，并使英国成为世界上制造业技术的领先国家。

这些制造技术同许多当时被称为‘想象力制造业’的工业有关，它生产一系列家用和装饰产品。在West Midlands地区，该工业包括金属、陶瓷和玻璃工业。至十八世纪末，这些工业的领先地位已开始受到挑战。十九世纪三十年代是个自由贸易时代、当时，英国和它的欧洲及世界其它各地的贸易伙伴之间签订了自由贸易协定，结果是外国产品开始在这些先前由英国产品垄断的市场竞争成功。

外国竞争者的时代到来了。警钟很快响起。英国的制造商们开始在政治舞台发问，要求政府采取行动，保护他们的利益。外国产品的成功归因于‘设计’，而这正是大家感到英国产品所缺的。为了抚慰有权势的制造业的议员，英国国会成立了一个小型特别委员会，对艺术、设计和制造的关系问题进行特别调查。1836年，该调查得出结论说问题看样子出在教育上。那些生产成功产品的国家实际上为他们的制造业培训工业艺术家和手艺人，而英国没有。事实上，英国几乎未做任何事来提高英国工人的教育或工业技能。英国的‘设计师’和‘技师’——英国劳动力的中坚，大多数都未接受过正式教育，他们的技能是在劳动所在地习得的。

于是，1837年，英国国会投票决定拿出一万英镑在伦敦设立第一家政府设计学校，它标志着英国艺术和设计教育的发起。1842年，政府又进一步资助，在英国各大工业中心设立了全国性的省级设计学校网络。如果设计师的教育不被视作一种支持英国工业和外贸的经济必需，那么这些来自于公众的经费便不可能获得。

West, Midlands地区是英国玻璃工业的中心地。玻璃工业扎根于十八世纪，并且是‘工业革命’的一部分。玻璃的最早制造地是Stourbridge和Amblecote的周边区域：Wordsley和Brierley Hill，这是由于这些地区的耐火粘土矿床适合于制造能使玻璃原材料在其中熔化的盛器。这一地区因其高品质的台板和装饰玻璃而享誉全球。

随着1842年后各地建立的省级设计学校，Stourbridge便很自然地需要这样一所学校，来为其不断发展的玻璃工业培训技师。该校于1851年成立，当时已是设计学校时代的末尾。1851年同时因另二件国家大事而成为很重要的年份：一件事是1851年在伦敦海德公园举行的‘各国工业品展’(后称为‘大英博览会’)；另一件事是政府成立了实用艺术部来监管艺术和设计教育。这两件大事的联系人是一位名叫Henry Cole的国家公务员，是他推动了大英博览会和实用艺术部的实现。

1851年大英博览会是世界上第一次国际性的工业技术和产品展示会，由来自世界各地的将近二万家参展者参加。该主意出自Henry Cole和Alber王子、维多利亚女王的丈夫。Cole-当时早已因勇于实践和改革而享有名声，他成功地改革了政府公共档案办公室、使铁道轨距标准化、并建立了英国邮政系统。大英博览会非常成功，在1851年5月至10月期间，吸引了600万参观者，盈利超过186,000英镑。而最重要的是，大英博览会第一次使公众对设计引起重视，这是玻璃工业史上一次意义深远的展示会。

在大英博览会上，由本杰明·理查逊(后以‘Stourbridge玻璃业之父’闻名)缔造的理查逊公司成功展示了一系列装饰性玻璃，并且因其美丽且富创意的水晶而荣获一枚青铜奖章。

为本次展览设计的铁和玻璃组成的特制的建筑后来被称为‘水晶宫’，该建筑的中心是一座水晶喷泉，由伯明翰枝形吊灯制造商F & C.Osler制作，博览会目录中对它如此突出描述道：

‘这座著名的喷泉竖立在十字形耳堂中央，因此是整个展览的中心，人们很难想象有什么饰品会比一座水晶喷泉更适合于这座玻璃圣殿。’

本次展览中West Midlands玻璃工业的美妙形象与Stourbridge设计学校的开张同时进行，从实用艺术部保留并公布于1852年年报上的记录，可以清楚地看到当时该所新校的风貌：

‘在1842年至1852年建立的20所设计学校中，Stourbridge也许是其中较小的一所。它拥有为新目的而建造的校舍，资金来源是Talbot街道的公共赞助。该校拥有两间教室、藏书118本的图书馆、一间师傅屋及一幢侍从房。它有一位指定教师，名叫安德鲁·麦考伦，他每周执教16小时，年薪为120英镑。该校每年获得150英镑政府资助。它共有84名学生，其中22名来自玻璃行业，包括9名玻璃雕刻工、7名玻璃油漆工、2名玻璃制模工、2名玻璃制作工及2名玻璃吹制工。’

大英博览会的成功主要归因于Henry Cole的组织才能，他的名声从此更加高涨，他将设计和工业艺术推到了世人的眼皮子底下。在组织大英博览会之前，Cole就决意改革艺术和设计教育。当时，设计学校已成立了十多年，靠政府基金支持，但有些人认为这对于提高英国产品的设计质量几乎没有什么作用。越来越多的人批评这样做并未能提供社会急需的、训练有素的工业人才。Cole支持这样的责难。

虽然Cole本人不是一个政治家，但从早年的商业实践，他深知公众力量对于支持政治改革的重要性。他利用记者的力量造成一种公众意见氛围，来赞成他的提议。为了渲染他的艺术与设计教育思想、抨击设计学校制度的不力，Cole创办了‘设计杂志’，目的是将此争论引入政治舞台。结果，1849年成立了国会小型特别委员会，以调查设计学校的败绩和人们对于他们浪费公众钱财的指控。就stourbridge学校而言，由于它成立于1849年以后，所以它得以结合政府的一些推荐意见。

从1852年开始，Stourbridge学校成为Cole主持的规模扩大的国家控制系统中的一部分。该系统原先从属于实用艺术部，尔后，于1867年从属于实用艺术部的接班人科学与艺术部。主管部门名字的改变亦反映在学校名称的变化上。1852年，Stourbridge学校开创时的名称为实用艺术学校，到了1867年，它更名为艺术学校。

1849年，当Cole特别委员会举证时，他批评了设计学校未能实现他们的主要目标，即为工业界培养设计师。虽然这一目标对政府主管艺术与设计教育的部门仍然适用，但达到这一目标的手段将更可行。Cole认为艺术学校应满足各种类型学生的需要，因此，他提出了一种新的、更自由的课程，名叫国家指导课。这种课能满足职业的、非职业的、兼职的及教师培训需要。在全国范围激励学校之间的竞争，通过开办展览颁发奖金、奖学金和奖章。这呼吁了维多利亚时期的成功需要通过不断努力的信念。

Cole的雄心是使这些学校及政府主管部门能最终在经费上自足。由于受功利主义原则的影响，他希望政府操作系统能在财政上独立。他相信‘South Kensington制度’代表了一种进步教育。但以今天的标准看，这种制度极端古板。培养技师通过设计更佳产品促进国家贸易，已不是South Kensington的主要任务，它的目标是创造一种包罗万象的、自我资助的艺术学校。1851年至1867年期间，从美学角度看，英国产品的质量并未真正提高。1867年巴黎展览会显示了英国产品已不如1851年大英博览会时期那般成功了。

Cole的严格的课程设置在他于1873年死后仍维持了许多年，对其唯一的挑战是该世纪最后几十年中的工艺美术运动。

工艺美术运动的想法是改变课程方向，以利于开发艺术家、工艺艺术家和设计师的知识和创造技能。工艺和应用艺术在艺术学校教学中的比例越来越大。威廉·莫里斯这个英国工艺美术运动的倡导者虽然没有直接参与学校教育，但他的追随者们不断提高着该运动的教育理念。

这一运动中最重要的人物是插图画家沃尔特·克莱恩。1896年，South Kensington学校成为皇家艺术学院，作为其第一任校长，克莱恩通过他的讲座和写作，从根本上改革了全英国的艺术和设计课

程。他的第一本书——《装饰艺术要求》，介绍了他的教学思想；他的第二本书——《线条与形式》，突出了绘画教育；他的第三本书——《设计基础》，取材于他的工艺与应用艺术课的示范教学。所有这三本书都成了艺术学校的标准课本，使他成为全英最有影响的教师，而皇家学院的课程大纲也成为各省级学校争相拷贝的模式。沃尔特·克莱恩的继任，威廉·利萨比，朝着有利于工艺的方向扩展了该课程大纲，使得皇家艺术学院一度被称为‘皇家艺术工人学院’。Stourbridge学校随即步皇家艺术学院的后尘，重点强调玻璃制作中工艺方面的重要性。

政府立法是改革变迁的又一催化剂。1891年技术指导法再次强调实践和技能习得。新的市政当局的创立以及1902年教育法突出了地方教育，市政当局可通过地方税支持教育事业，艺术学校不再受South Kensington制度的控制。Stourbridge也象其它学校一样成为市立工艺美术学校，并在大纲中扩展了工艺领域，以满足玻璃学徒们白天辍学、晚上上课的需要。

由于一些市立学校有来自于当地工商界的代表作为他们的领导层，因此，行业工艺培训成为这些学校的重头戏，而政府又规定所有学徒在职期间，必须抽出部分时间参加当地的艺术或技术学校。一些学校，诸如曼彻斯特学校，便在校名中反映了他们对行业培训的承诺，直至二十世纪四十年代，曼彻斯特学校一直被命名为‘曼彻斯特艺术与行业课堂培训学校’。

二十世纪中地方艺术学校肩负着双重使命：一是为当地工商界提供专门知识；二是为艺术家、设计师和手工艺者提供教育。许多学校就此细分出反映这些功能的各系或部。

虽然英国的艺术和设计教育是最早的公共基金教育形式，但它却是最晚获得学位的教育之一。一种可能的解释是由于这些教学活动主要都是以独立的艺术学校为中心，处于大学学术教育的主流之外。二十世纪六十年代，迫于压力，引入了一种与学位相当的资格来解决这一问题，即艺术与设计文凭。这一文凭的引入，使得许多艺术学校成为新组建的理工大学的一部分。

直至25年前，即1974年，艺术与设计课程才通过国家理工类学术主管机构——国家学术委员会的批准，获得了完整的学位地位。

Stourbridge学校玻璃课程的艺术与设计文凭自二十世纪六十年代起生效，并于七十年代获得学位地位，虽然当时它仍是一座独立学院的组成部分。1989年，玻璃系由Stourbridge学院转入当时隶属于Wolverhampton理工大学的艺术与设计的学院。1992年，Wolverhampton理工大学变成Wolverhampton大学。今天，玻璃已成为该专业本科生和研究生学习和科研的中心。