

GLASSY

magazine

P07 FEATURE 专题

P85 INSPIRATION / 教育
HAPPINESS
IN THE LABORATORY

成长在实验室里的快乐

P57 CREATIVES / 创作者
YOICHI OHIRA

熔炉中的灵魂——大平洋一

YOU ARE MY FRIEND
FROM FAR AWAY
你是我认识多年的老朋友

2017年1月

VOL.3

Photo: Nina Chen

张琳

上海玻璃博物馆执行总裁
GLASSY杂志总策划

GOING BACK TO THE MUSEUM

上海玻璃博物馆已经5岁了，从孩提之后到言笑晏晏已经过了5个年头，是该在蹒跚学步时学会做些长远的规划和打算了。

在过去的成长经历里，我们一直在思索，应该从哪个方向学走路才不蹉跎接下来珍贵的青春岁月。“走马观花”之后忽然发现还是应该成为一个纯纯粹粹的博物馆，而不是一个“大大咧咧”的玻璃主题园。因为，在后工业时代，人们对精神的追求已然超越了物质，市民们更需要的是博物馆、是文化艺术层面的丰盛旅行，而不是一个虽然什么都有却只能“泛泛而交”的主题园。于是，上海玻璃博物馆也就肩负起了重新寻找身份定位以满足城市发展的荣耀使命。

为了这份荣耀，今年，博物馆园区落成了适合世界各地新锐、顶尖设计师展出，以及与各大院校合作举办临展的设计新馆，以继续扩大展陈面积、丰富博物馆藏品；我们重新梳理了原创品牌玻心璃语和其他适宜各类消费层次的品牌，以给访客心里留下更深刻的有关玻璃文化的印记，并在今年开放了全新的DIY新生活空间——既作为品牌价值传递的介质，也将体验式与课纲式课程搭配统一，以期满足无论是群体还是个人的体验学习需求，延展博物馆作为教育艺术中心的功能；世界上最古老的游戏之一迷宫也成为了改建园区场地、丰富博物馆生活方式的主题——新建成的玻璃迷宫为博物馆生活增添了更多的趣味性。

博物馆重视其作为学校课堂外教育、研究的重要场所

身份，将集知识讲解与动手体验相结合的科普教育活动“玻玻璃璃实验室”一如既往地开展，并在今年成功举办20届时，邀请到中国科学院上海有机化学研究所、复旦大学化学系共享化学嘉年华的精彩纷呈；“天才玻璃梦想家”巡展也来到了虹桥南丰城，继去年与美国塔科马玻璃博物馆的合作“初试音啼”之后继续拉近与老百姓的距离、分享玻璃艺术的无限可能。而更为重要的是继展览“日常2”之后，在今年深秋，园区内又成功举办了以“退火”为主题的《玻璃肠》、《平坦》新锐艺术家作品展，以“时间线”为主题的中国美术学院玻璃艺术专业十周年师生作品展，并在年底开始了主馆大改造。我本人也作为正式代表参加了联合国教科文组织与国家文物局在深圳联合举办的国际博物馆高级别论坛。这一切都说明，虽然还是一个小孩子，但博物馆已经有了肩负这份荣耀的雄心，和将它落实到具体营运中点点滴滴的作为。

未来我们还要继续努力。回顾过去，展望未来，明年开放的原生态工厂就是对博物馆及其所在园区历史的梳理和重新绽放。在中国人的逻辑体系里，道生一，三生万物。那就让我们在杂志出版的第三期，一起期待博物馆渐渐丰富起属于青少年的人生阅历和表情。

让我们一起，**going back to the museum。**

祝大家圣诞和新年快乐，谢谢。

专题 FEATURE

对话：你是我 认识多年的老朋友

Dialogues: You are My Friend
From Far Away

09

篇一：灵性
CHAPTER 1: SOUL

杜蒙
CHRISTINA
BOTHWELL

MENG DU
X CHRISTINA BOTHWELL

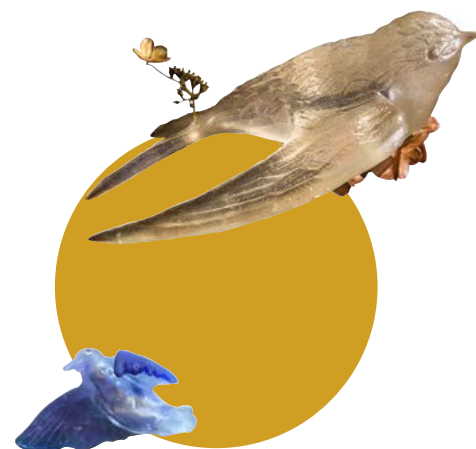

特别鸣谢
SPECIAL THANKS

Cover photo : Chris Crisman

杜蒙 / Christina Bothwell / 朱丽越 / Ivan Mares / 蔡葵 / 大平洋一 / 韩熙 / 杜蒙 / 汪付成 / 刘守柔 / 孟晖

Meng Du / Christina Bothwell / Julie Zhu / Ivan Mares / Aoi Ryu / Han Xi / Fucheng Wang / Shourou Liu / Meng Hui

08

前言
FOREWORD

篇二：真情
CHAPTER 2: EMOTION

朱丽越
IVAN MARES

JULIE ZHU & IVAN MARES

57

艺术
GLASSY ART

熔炉中的灵魂 当代玻璃艺术巨匠 ——大平洋一

Soul in the Furnace
Yoichi Ohira — A Master
of Contemporary Glass

博物馆生活方式 MUSEUM LIFESTYLE

85

教育
INSPIRATION

成长在“实验室” 里的快乐

Happiness
in the Laboratory

创作者 CREATIVES

71

关注
GLASSY FOCUS

静寂的探索者 ——韩熙的玻璃艺术

Explorer of Quietude
— The Glass Art of Han Xi

89

珍宝
TREASURE

红楼里的玻璃梦

A Glass Dream
in the Red Mansion

80

博物馆
MUSEUM

作为一种生活 方式的博物馆

Museums As
A Way Of Life

95

园区笔记
PARK INSIDER

印记

——上海玻璃博物馆园区
的2016年大事记

Impressions
— A Look at 2016

GLASSY杂志团队 GLASSY MAGAZINE TEAM

主办：上海玻璃博物馆园区 总策划：张琳 编辑：沈海兵 / 阳昕 / 王臻 / 叶睿隽 / 刘荣荣 平面设计：协调亚洲

Organiser: Shanghai Museum of Glass Park Director: Zhang Lin

Editor: Haibing Shen / Cathye Yang / Ella Wang / Cesare Ye / Rongrong Liu Graphic Design: COORDINATION ASIA Ltd.

登录网站获取更多园区消息 VISIT SHMOG.COM FOR MORE INFORMATION

FOREWARD

CHAPTER 2
EMOTION

CHAPTER 1
SOUL

FEATURE
专题

对话
DIALOGUES

你是我
认识多年
的“老朋友”

YOU ARE
MY FRIEND
FROM FAR AWAY

前言

家人、亲友、同事之外，有些羁绊，或许并不会构成我们的日常，但却有可能是在我们心中占据重要一隅，并被我们所珍视的重要存在。身处某一领域，每个人都会有着自己的一个“偶像”，玻璃艺术尤其是如此。对于每一个年轻的国内玻璃艺术家来说，他们的心中总会有那么几个极为敬仰的存在。

去年的这个时候，第一次有了一个想法，如果条件允许，如果机缘契合，是否可以让国内的一个玻璃艺术家去联系自己的“偶像”，展开一场持久的、深入内心的对话？感觉似乎挺有些意思。

抱着想做一个融入情感和灵魂，并且富有启发性的专题的初衷，这次我们邀请了两位来自国内的女性玻璃艺术家。对于我来说，她们其实都是认识没多久的新朋友。第一次见到杜蒙，还是在今年3月，作为到访交流艺术家的她来博物馆进行现场热玻璃表演的时候。台下活泼乃至有些活蹦乱跳的她，和台上拿起吹杆后眼神专注到让人肃然起敬的她气场截然不同，但无疑都是闪闪发光的。当时就觉得个子小小的她身体里潜藏着一股巨大的能量，但她对能量的运用不是大手笔或爆发性的，而是像一口不会枯竭的小泉眼般，持续不断地注入到自己的作品中。充满灵性的她，在这次对话中选择了和上海玻璃博物馆颇有渊源的艺术

家和作品触发了Christina灵魂的共振，并打开了她讲述故事的话匣子，于是我们有幸能够看到Christina一个紧接一个触及心灵的故事。

而朱丽越老师这边，在联系并询问她是否愿意加入这期专题时，对她的了解还很有限，甚至都还素未谋面，对于自己有些唐突的请求，最初心中也的确感到有些忐忑。不过朱丽越老师积极友好的反馈，以及她对捷克玻璃艺术发自内心的满腔热忱很快就感染到了我。而她的真诚和热情，也让我明白了有着古怪脾气的捷克国宝级玻璃艺术大师Ivan Mares，之所以会对来自中国的她敞开心扉的原因所在。细节之处见真情，她和Ivan Mares的对话集是一篇越读越让人动容，越读就越让人心生欢喜的文章，就好比她在大师略微失落时带着哭腔安慰他说“我也许做不出这样伟大的作品，但我一直希望我可以像你一样，有一个安宁而坚定的内心世界…”时，感觉自己也要看哭了。《对话集》是一部朱丽越老师珍藏于内心，又慷慨地和我们分享的宝藏集，是她对和Ivan多年交往下来的点滴记忆的汇聚，处处可见或温馨或让人宛然一笑的动人细节，有趣而不失深度，为我们展现了一个异常鲜活生动的大师形象。

至关重要的人，有着特殊意义的人，默默崇拜敬仰的人，想将内心的想法和TA分享的人……“有很多的话想和你说，也希望能够知道有关于你的更多”，他们的对话还会进行下去，而这个艺术家对谈计划也将作为一个长期的项目持续下去，下期又会有哪些老朋友新面孔加入呢？敬请期待。

- 沈海兵

Photo: Cesare Ye

FOREWORD

Photo: Julie Zhu / Ivan Mares

篇一：灵性

TO: CHRISTINA BOTHWELL
UNITED STATES

Text: 杜蒙 / Christina Bothwell

翻译: 沈海兵

FROM: 杜蒙
CHINA

CHAPTER 1 SOUL

对话 / 2016
CONVERSATION
by Christina Bothwell

Photo: Robert Bender

CHAPTER 1 : SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & WAN MARES

从黄昏到黎明 FROM DUSK TO DAWN

从Christina的作品中，那些“看不到”的景象透过玻璃特有的质感，被若有若无的展现在观者的面前。关于出生，死亡与重生，光线徘徊在这些雕塑的内与外，赋予了作品灵魂。作为一名同样以玻璃作为叙事载体为创作的艺术家的，在读过关于她以往的采访和作品介绍后，最打动我内心的是那些作品背后的故事。不论是她的梦境，还是她偶遇的路人，这些点点滴滴串联在Christina的生命中，从而造就了这些脆弱却又唯美的作品。而这也是我最想分享给国内读者的内容。

于是我将这次对话的主题定为：从黄昏到黎明。一天之间的这个时间段通常会有很多微妙的情境发生在我们周围。梦境与现实交织在一起，甚至会有超自然的感受。所以这次我们的对话就像饭后围坐在壁炉旁边，端着茶杯，分享彼此所遇到的那些人，那些往事。

在读Christina写给我的这些故事的时候，有好几次看得我眼眶都红了。我这人特别感性，泪点比较低，但凡涉及人性相关的故事心里都会随着起起伏伏。虽然理解采访文章会受到字数篇幅限制。但是仍然希望能够尽可能的将这些故事分享给每一个希望了解这位艺术家的人。- 杜蒙

上图

晓（局部）/ 2016
Before the Dawn
by 杜蒙

Photo: Meng Du

“It’s about birth, death, and rebirth. Lights are lingering within and without these sculptures, igniting the sparks of life in them.”

成为一名 用玻璃讲故事的人 BEING A GLASS STORYTELLER

你好Christina，我叫杜蒙，来自RIT Glass Program，事实上，我刚刚离开曾经生活了6年的纽约罗彻斯特市，如今居住在北京。不过虽然我离开了RIT，但我依旧乐于将自己视为这个团队的一员。不仅仅是作为一名毕业生，更是因为希望能一直像我在这里相遇的这些导师，同学，朋友一样，分享我们的知识与阅历。

真的很高兴，这次能有机会参加上海玻璃博物馆的艺术家对话项目！或许你会有些纳闷，为什么我偏偏就选择了你作为自己的交流对象？其实对我而言，你是引领我踏入玻璃艺术世界的偶像级艺术家。这一切都要回溯到2008年，那时，刚刚从大学毕业的我，虽然将自己定位为一名平面设计师，但却对漫漫前路的一切都感到茫然。改变的契机出现于一趟踏往美国的旅行，这次经历完全改变了我一直以来的生活轨迹，从那时起，我开始对玻璃着迷，并热衷于了解有关它的一切。最终，它促使我走上了申请玻璃艺术专业研究生的道路，在美国开始全然一新的学习和生活。我至今依旧铭记着第一次看到你的作品时的那份冲击，仿佛是被触动了关于记忆的某个开关，无数从童年时代开始，有关家庭、有关成长的回忆…像是一道漩涡般裹挟着强烈的情感从内心深处旋转着腾起。我想这就是我在同玻璃打了好几年交道之

后的现在，依旧执于让玻璃作为一种叙事的载体，让自己成为一名“用玻璃讲故事的人”的根源所在。

其实，无论是对于你的艺术创作，还是以一名艺术家的身份存在的你本身，我都做了不少功课，而最能触发我的共鸣，并一直回响在我的内心深处的，无疑是你那些像是在融入自己灵魂般融入到作品之中的一个个故事。比如那位思念着自己已故的双胞胎姐姐的女人，那头在冬日的清晨凝固了你的时间的鹿……而这一个个感人至深的瞬间，也正是我发自心底地希望能够呈现给中国的读者的。

我想把这次和你的对话的主题定为：从黄昏到黎明。因为你的很多作品的主题都是关于出生、死亡和重生的，此外你的很多灵感还来自于梦境，不知道你是否可以和我们分享三个分别有关出生、死亡和重生的故事？它们可以是你的一个梦境，可以是你对别人那里听说的一个故事，也可以是你从某件事物所产生的微妙感受……事实上，我最初的想法是想像记录一卷日记般，在7天的时间里进行这次对话，但又踌躇于这或许会占用你太多的时间……无论如何，我很期待同你的这次通信，真诚地希望我们能以一颗开放的心彼此分享，开始一次充满乐趣的对话。

杜蒙

毕业于中央美术学院设计学院，视觉传达专业，2010年前往美国罗切斯特，就读于罗切斯特理工大学玻璃专业。2013完成玻璃专业研究生之后，杜蒙被留在学校做驻地艺术家，同时担任客座教授教授铸造课程。目前她工作并生活于中国北京，她的作品持续在美国，中国，日本，以及欧洲多次参展并获奖。

mengduwork.com

Photo: Meng Du

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

上图(左)

杜蒙在RIT工作室

上图(右)

北京 * 长虹桥

FROM: MENG DU

2016.10.02

静谧的时光 / 2011
SOLITARY TIME
by 杜蒙

Photo: Meng Du

回归的快乐 THERE IT WAS. I WAS HAPPY

你好，杜蒙，关于你的来信，我思考了很多，我会和你分享几个让我印象深刻的梦境，但我第一个要和你分享的，同时也是一直在我脑海中回荡的，是一个来自我的朋友的故事。

她叫Becky，几年前，因为一场高烧，Becky失去年仅两岁的女儿，就在把她送往医院的途中……Becky的丈夫将女儿死去归咎于她，并终结了两人的婚姻，而她也难以自拔地深陷于懊悔和抑郁之中，一直都在自责，责问自己为什么没能更早一点地将女儿送往医院。

十年之后，她遇上了一个值得去爱的男人，决定和他共同生活，并收养了两个小男孩。

Photo: Robert Bender

那时，她那更小一点的男孩每周都会在儿童保育中心度过几个小时，有一天，Becky去接那男孩，她看到小家伙正坐在教室的地板上，一心一意地和一辆玩具车玩耍着。突然，像是感应到了什么般，男孩抬起头，看到了正站在一旁的Becky，他开心地呼喊起来，“妈妈！妈妈！妈妈！”

Becky告诉我，那一瞬间，像是被一股电流击中般，她的心底涌起了一种奇怪的感觉，并充斥了她的全身。因为太过突然，她有些恍惚地呆立了一会儿，同时又努力地在记忆中搜寻，这种感觉到底是什么？

HAPPINESS

她感到了由衷的快乐，Becky说，“距离我前一次类似的感受已经隔了很久很久，我甚至一度断定，自己的一生已经与快乐彻底绝缘了。然而在那一瞬间，快乐确实实地降临于我，充盈在了我的全身，是的，我很快乐。”

我一直珍藏着Becky的故事，这是一直陪伴着我，并且会让我时时回味的事物之一。亲爱的杜蒙，我会和你分享更多，另外，我很喜欢你的作品。

Christina Bothwell

毕业于宾夕法尼亚美术学院，最初接受绘画培训，后于1995年自学陶艺，1999年，她参加了康宁玻璃博物馆为期一周的玻璃浇铸课程，并在这之后开始从事玻璃艺术创作。

Christina Bothwell的作品往往带有一种“自传性质”，它们大多源自当下的日常，而她本人对于生活的敏锐感受，往往会通过作品直接传递给观者，带给观者以真实的气息。

christinabothwell.com

上图(左)

工作室一瞥
Christina Bothwell's studio

左图

鹿 / 2014-2015
Deer
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.12

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

Photo: Meng Du

你好Christina，谢谢你和我分享的故事。我很高兴，能在这个故事的最后看到快乐再度回归到了Becky的内心……这也让我想起了家人朋友的孩子，两岁时，他持续数周一直发着高烧，也因为他母亲的原因，他延误了前往医院获得救治的最好时机。不过幸运的是，他活了下来，但却付出了脑膜炎的代价，给他长大之后的生活埋下了种种隐患。每当看到大多数人能轻易做到，而自己的儿子却做不到的事情时，他的母亲都会陷入深深的自责……其实她是一个坚强的女人，一直都将自己乐观的一面展现于他人，然而我们也很清楚，因为儿子的事情，她究竟诉诸了多少泪水。

上图

念 / 2016
Remembrance
by 杜蒙

下图

朝暮一 / 2015
Ephemeral 1
by 杜蒙

FROM: MENG DU

2016.10.12

遵循你的内心 FOLLOWING YOUR HEART

你好杜蒙，很抱歉让你久等了！因为有两个重要的时间截点，这段日子占用了我大部分时间，但是我没有忘记你，当然还有我们的对话。

我想和你分享自己和两位女士的两次偶然邂逅，真的只是“偶然”而已，因为在那之后我就再也没有再次遇见她们，然而和她们的相遇改变了我看待生活的视角。我会用两封单独的邮件来讲述她们的故事，可不要以为我是把邮件发重复了哦。

七年前，当我的孩子还在上幼儿园时，一名音乐人到访了他们的学校，并且在一个晚上带来了一场小型的音乐会，她的名字叫KJ。KJ笼罩着一股特殊的光芒，这光芒，甚至有点像是从她的身体内部发散出来的，我完全被迷住了……几乎无法从她的身上移开视线。幕间休息期间，我走向了她，并询问她是否可以同我分享她的故事，我告诉KJ，自己能够感受到，她是一个非常特别的人。

KJ告诉我，从孩童时代开始，她就被判定为在行为和注意力上存在着缺陷的问题儿童，并被送往了特殊学校。她甚至对一切作业都感到无能为力，唯一能做到的事，就是将写一首歌当作业去完成，而KJ的老师，也默许了她的这种做法。然而KJ的父母却并不支持她，

并经常跟KJ强调，她的嗓音很糟糕，她也并没有足够的天赋来获得音乐上的成功。出于对KJ今后生活的忧虑，他们一直都在敦促KJ去商学院学习。

因此，KJ遵从父母的意愿进入了商学院，并最终得到了一份让她厌恶的办公室工作。在那个无聊的工作岗位，她忠实地坚守了20年，并日益强烈地感受到有什么东西正侵蚀着自己的身心，让自己在逐渐的枯萎死去。终于有一天，她意识到自己难受到几乎

无法下床，医生给她下了晚期癌症的诊断——癌细胞已经从她的结肠扩散到了整个身体，并怜悯地提醒，她最多只剩下了三个月的时间。

《紧接下页》

“I wanted to tell you about two encounters I had with women I met. I only met them on two occasions, but meeting them changed me in terms of how I view my life.”

Photo: Robert Bender

永相随 / 2012-2013
TETHERED FOREVER
by Christina Bothwell

CHAPTER 1 : SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & WAN MARES

上图

鱼之婴 / 2003-2006
Baby Mermaid
by Christina Bothwell

下图

吾魂之魄 / 2010-2011
Soul of My Soul
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.17

FOLLOWING YOUR HEART

《紧接上页》回到家后，她意识到，即便很清楚自己显然缺乏足够的天赋，但如果生命只剩下了三个月的时间，她还是希望自己能在这段时间去做自己真正想做的事情。她打电话给所有自己能够找到的书店或咖啡屋，询问他们是否允许让她免费为他们的顾客表演。几乎所有的店长都同意了她的请求。之后的一段时间，出乎所有人意料的是，她仿佛充满了能量，变得越来越有活力。曾经肆虐在她身体里的那些疼痛也开始逐渐消失，很快地，她意识到，自己的状态从来都没有这么好过。她和我说，“让人觉得好笑也感到难

以捉摸的是，自从我开始遵循自己的内心，我的细胞组织也似乎进入了正轨，我再次拥有了一个健康的身体。”

如今的KJ依旧在全国各地为人们带来现场表演，她也为一些有名的乡村歌手做了一些曲，还出版了十张音乐专辑。

杜蒙，我手头没有电脑，暂时只有一个mini iPad，我先把这个写好的故事发给你，并开始写下一封邮件，因为有时这台小小的iPad会突然死机，如果那样，我写的所有东西就全泡汤了…

我希望你能喜欢这个关于这位非凡女士的故事。

作品展出
FEATURED AT
上海玻璃博物馆
SHANGHAI
MUSEUM
OF GLASS

上图

当你入睡时 / 2007-2009
When You Are Sleeping
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.17

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

长发女孩 / 2010-2011
RAPUNZEL
by Christina Bothwell

上帝无所不在 GOD IS EVERYWHERE

你好杜蒙，希望你已经看过了之前那封关于音乐家KJ的故事。

接下来的这封邮件是关于我在五年前遇到的另一位女士，我并不知道她叫什么名字。在好几次采访中我都提到了她，因为和她的相遇让我深受启发，并创作了那件如今留在了印度的大型雕塑作品。

那天，一位年轻而且漂亮的女子带着两个小孩走进了屋子，小孩们迫不及待地跳入了泳池，而她则挨着我坐在了一个长凳上。不久后我们开始交谈，我告诉她自己是一名艺术家，而她也主动地告诉我，她是一位励志演说家。我很惊讶，问她，“但是你看上去像是……只有十六岁的样子？”

她坦率地笑了，解释说她已经24岁了，同时还告诉我，她来自一个非常保守的天主教家庭。十六岁的那年，她发现自己怀孕了，她那吓坏了的家人把她轰出家门，让她流落街头，而她肚中孩子的父亲也在此时选择了逃避。“这就是我16岁时的境况，怀孕，被抛弃，无家可归流浪街头。”她和我说了。

有次她去见医生，不安地咨询自己是否应该担心出现在乳房上的肿块。医生直截了当地给了否定的答复——对于一个16岁的年轻女孩来说，这大多都是由乳腺管闭塞造成的，不久之后就会自然消失。

她生下了自己的宝宝，然而在接下来的一年中，乳房上的肿块却变得越来越大。可是医生却依旧对此不以为意，屡屡拒绝为她仔细检查这个肿块的请求。那时的她依旧流落在街头，她寄居在朋友的车库，睡在车库中的沙发上，并像一头流浪狗一样四下搜寻食物。

当她的宝宝长到一岁大时，她再次去找那名医生，但被告知他正在度假，因此会有另外一名医生来为她做检查，当那名医生看到她乳房上的肿块时，他立刻感到了一阵惊慌，并立刻要求她去做更加细致的全身检查。

她得了乳腺癌，而且因为发现太晚，癌细胞已经扩散到了她的整个身体。她必须进行双重乳房切除术，而且依旧很有可能在六个月内死亡，因为她的癌症发展是如此迅速，几乎没有什么治疗方法能够确保有效。

她回到朋友的车库，被充斥于自己四周的绝望压迫到难以呼吸。她的孩子才一岁，她必须得找到一个愿意将他抚养长大的人……每天晚上，她都被自己即将死去，即将从这个世界消失的不安所围截，她意识到的自己的脑海里被塞满了恐惧，此时，睡眠成为了一种奢望。

在连续几个星期的失眠之后，她几乎已经筋疲力尽，某天晚上，当从沙发上起身时，本

Photo: Robert Bender

上图 (左)

季节 / 2016
Season
by Christina Bothwell

上图 (右)

娃娃 / 1999
Doll
by Christina Bothwell

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.17

“The young woman then stood up, collected her shivering children from the pool and said to me: ‘There is no place where God isn’t. God is everywhere.’

Then she left, and I never saw her again.”

Photo: Robert Bender

以精神涣散的她突然进入到了一种自己从来没有经历过的意识状态。

她说，一种深刻的寂静笼罩了她，她突然开始觉得，自己一定会好起来的。她告诉我，她意识到上帝无处不在……如果她死了，她不必害怕，因为她会与上帝同在。如果她活着，她也会与上帝同在。上帝无处不在，在这样的意识中，她摆脱了恐惧的俘获，并在从医院回来之后的这段时间里第一次安心地睡着了。

当她在下一周去医院接受预约检查时，曾发生过一个不小的骚动，因为她那让人难以置

信的数据，很多其他的医生和专家都被传唤进房间去分析她的测试结果。

癌症似乎已经消失了。

它从来都没有再回来。

随后年轻的女人站了起来，抱了下她那刚从泳池里爬出来，正在瑟瑟发抖的孩子，对我说：“没有上帝不存在的地方，上帝无处不在。”

然后她离开了，我从来没有再见过她。这难道不是一个了不起的故事？基于和她的这次偶然邂逅，我构思并创作了一件作品，取名为“One Love”。

上图 (左)

一种爱 / 2012-2013
One Love
by Christina Bothwell

上图 (右)

刺青之鹿 (局部)
2016
Tattooed Deer (Part)
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.17

守护 FEEL BLESSED

巢 / 2016
NEST
by Christina Bothwell

Photo: Robert Bender

Photo: Robert Bender

CHAPTER 1 : SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & WAN MARES

“When I was pregnant, I was certain I was losing my mind because my life was following a dream I had had.”

你好杜蒙，希望你能喜欢我发给你的故事。今天我想和你分享的故事更加个人化，它会告诉你我的双胞胎是如何进入我的生活的。

我的第一个女儿 Sophie 出生的时候我已经 41 岁了，她的出生其实是创伤性的，事实上，她一出生就被医生判定了死亡，但我们没有放弃，用了差不多半个小时的时间让她开始心跳。在这之后的一年时间里，我们疑虑重重，既担心她是否在刚出生时，因为停止呼吸了那么久而遭受了脑部损伤，也担心她是否患有脑部麻痹，需要一辈子生活在轮椅上。

不过时间证明了她一切安好，她的健康成长被认为是一个奇迹，虽然她的出生给我带来了很大的创伤，但我还是很庆幸能够拥有她。拥有孩子是一件非常幸福的事情，但那时我并没有想过要去“更多”的孩子，尤其是考虑到我的年龄。

几年之后，我做了一个奇异的梦，梦中下着大雪，我骑着自行车，在茫茫的大雪中完全迷失了方向。后来我看到了一个小教堂，便将自行车停靠在一边前去问路。教堂中，在一个不大的房间里，我看到有一个中年男子正站在那里，他用一双非常清澈的蓝眼睛看着我。

我对他说，“很抱歉，我好像完全迷失了方

向了，想向您问路。”可是他却对我说，“没有，事实上你完全走在正确的方向上。”随后他用手示意，一个人体的全息图浮现在了我的面前，它是解剖系统的三维图像，能够清楚地看到骨骼和各种器官。

他指出：“这是你的身体系统，你的身体和健康正遭受着你的想法和恐惧的影响，尤其是你的肺，目前是最脆弱的。”同时他又说了一句：“你将在一年之内分娩。”突然意识到自己正在做梦的我低声说了一句，“这不可能！我已经 44 岁！”，随后便醒了过来。

可是几个月后，我发现自己真的怀孕了。

后来的某一天，在森林里闲逛了一阵的我闭上眼睛坐在了草地上，当我再次睁开双眼时，惊讶地看到有两只小鹿走向了我，它们安静地站在离我十英尺左右的地方，用发光般的眼睛注视着我。

不知为何，我感到了一阵战栗，颤抖着回到了家里。我向丈夫讲述自己在森林里的奇遇，并十分确信地告诉他，我们将得到一对来自上天恩赐的双胞胎。他对此不以为然，摇着头对我说，“亲爱的，你想多了，这之间并没有必然的关联，对于我们来说，

《紧接下页》

上图

灵魂的守护 / 2014-2015
Soul Sentinel
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.17

GLASSY
magazine

23

Photo: Robert Bender

上图

工作室一角
Christina Bothwell's
studio

下图

此般冥想 / 2014-2015
Such Reveries
by Christina Bothwell

《紧接上页》 只要有一个孩子能健康地出生健康地成长，就已经是最大的幸运和恩赐了！”

之后，在我和医生预约复检的那天上午，当我敲开一个鸡蛋做早餐时，发现里面有两个蛋黄。

我把这一切的“预示”都告诉了医生，并和她说，我相信自己怀了双胞胎。

“这太不科学了！”她用一种难以置信的眼神看着我（那时她可能觉得我已经疯了，因为我连最初做的那个奇怪的梦都告诉了她）。然而九个月后，我的确生下了一对双胞胎：Ellis和Violet。如今，当再次回想这一年

多的经历，我感到神奇，更因那种被护佑的心情而倍感幸福。

“But now I look back on that experience as a very magical one, and I feel blessed.”

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

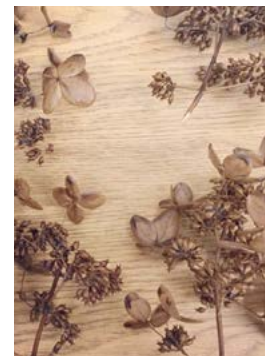
CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

上图

朝暮 二 / 2016
Ephemeral 2
by 杜蒙

下图

摄于罗切斯特理工学院，
罗切斯特，纽约
Rochester Institute of
Technology, Rochester,
NY

FROM: MENG DU

你好Christina，真的很喜欢你娓娓道来的这些故事，每一个我都读了很多遍，而每一次阅读它们的时候，我都能领悟到一些不一样的东西，关于生活，关于为人，关于如何真实地面对自己……也谢谢你和我分享了作品“One Love”的照片，她是如此美丽…！

很抱歉，可能我的邮件回复的有些晚了。如你所知，我现在正在日本，很多时间都奔波在各种交通工具的换乘上，而且不得不说，在日本，无论是乘坐火车还是地铁，对于我而言都是一个不小的挑战。虽然我也能在奔波的路途中联上网络，但我不想匆匆忙忙地回复你。我更希望能在一个安静放松的夜晚一个人坐下来，在身边放上一杯茶，就像现在这样，像是真的在和你面对面聊天一样回复你的邮件。你的故事给了我很多很多的触动，你笔下的一切都是如此鲜明动人，让我仿佛能够闻到夏日泳池边水花溅落的声音，或是能聆听到那位女士弹奏出的旋律，也让我感觉自己像是在观看一场让你的内心起起伏伏的电影，所幸，每一个故事都有一个完美的结局。真的很感激你所分享的这一切，

也期待着你的更多回信！

当然，在读完这些故事后，我心里也产生了几个小问题：

1. 大多数故事都是关于女性的，即便是在梦境也是如此，这是为什么呢？是有意挑选这些关于女性的故事的吗？
2. 我希望能收到一些和你的故事有关的照片，它们可以是你的作品照片，你的创作草图，创作过程，日常记录等等等等。

“Each time I read it I learnt something subtle from it. About life, about being a human and about being honest to ourselves...”

2016.10.17

GLASSY
magazine

牵系于心 TETHERED TO MY HEART

你好杜蒙。说实话，一直给你讲这些鼓舞人心的故事……让我自己都有点尴尬，这种感觉…就像自己是一个贺卡公司，或是类似的其它东西！

但是这些故事确实让我深受触动，让我感到欣慰快乐，也的确在一直以来都鼓舞着我的创造，也让我庆幸自己能够用自己的双手去创造一些东西。我知道你也有着类似的精神世界（我能从你的作品中感知），所以相信你能够明白我所说的。无论如何，接下来我将和你分享一个自己尤为挚爱的故事，来自两年前一位朋友的私人作品定制。

那时我正在Glass Weekend上展出自己的作品，一个女人带着她的丈夫走近了我，她和我介绍了她自己，告诉我她很喜欢我的作品，也知道我有一对双胞胎，甚至知道我对双胞胎同样有一种痴迷。随后她又提到，她

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.21

和她的丈夫也都是双胞胎，而更让人惊讶的是，她丈夫的哥哥，也和她的姐姐结婚了！

然而她告诉我，六个月前，她的姐姐在已经离开了这个世界。她希望我能够创作一件关于她和她姐姐的作品，并答应把她们两人的合照提供给我，作为创作的参考。不过值得参考的不仅仅是她们的合照，她还和我讲述了一个关于她和姐姐的故事。

她解释说，她和姐姐的关系非常亲密，每天都会互相联系，甚至连她们孩子的出生世界都非常接近，只隔了几天。她的姐姐，在停留在这个世界的最后日子里，提到希望她（在讲述这个故事时，她已经成为了我的朋友）能够在自己时候加入一个名叫Twinless Twins的机构，在那里能够找到所有和她一样失去了自己的孪生至亲的人们。她觉得不可理喻，也确信自己不会去参加类似的机构类似的会议！

姐姐去世后，我的朋友也产生了厌离之心。为了排遣她内心的积郁，她丈夫购入了一幢度假屋，有一天，在将所有家具都搬到新家后，她的丈夫独自一人开着空了的卡车回到了纽约，我的朋友独自一人留在了新家，因为电还没有接通，所以整个屋子都是黑的。

Photo: Robert Bender

上图（左）

墙面装置 - 鹿
2014-2015
Wall Installation
of Deer
by Christina Bothwell

上图（右）

梦的色彩 / 2012-2013
Dreaming in colour
by Christina Bothwell

下图

造梦（局部）
2003-2006
Dreaming in Colour
(Part)
by Christina Bothwell

CHAPTER 1 : SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

“She opened her eyes, and the room was filled with blinding light...her sister lay behind her on the bed, a solid, tangible presence. Slowly the feeling of her sister faded, until all she could sense was her twin’s hand upon her shoulder. After that, she felt that she could go on.”

夜晚，在一片漆黑中躺在床上的她开始胡思乱想，在想自己如果从现在开始绝食，会在第几天从这个世界消失。那段世界，陷入无尽悲伤的她觉得生活了无意义，总是在渴望着死去。

此时的她精神敏感而脆弱，忽然，她听到了楼下有人走动的声音，“或许是有人看到了我们刚刚搬家，并在这个时间入室行窃。太好了，希望他们会把我杀了。”那时她的想法，消极到难以理解。

她只是蜷缩在床上：她听到台阶上的脚步声在一点点靠近；她听到门上的把手转开了；她感觉到门被打开时空气扬起的波动；她听到了脚步正在向床边接近；不可思议的时，她闻到了姐姐常用的香水味道……

她意识到，姐姐也躺在了床上，以一种她最熟悉的方式，紧贴着她的后背安慰着她。当睁开眼睛时，她看到房间里充满了让人眩晕的光，而她的姐姐，正以一种几乎让人流泪的真实感，切切实实地躺在她的身边。慢慢地，她发现姐姐正在逐渐消逝，但姐姐用双手抚摸着她肩膀的那种触觉却依旧还在。

她豁然开朗，其实姐姐一直都在自己身边，之前是，今后也将一直如此。

根据她述说的这个故事，我创作了一件名为“Tethered to My Heart / 牵系于心”的作品。在收到我的作品后，她顺从姐姐生前的意思参加了那个机构，她告诉我事实上这是一件美好的事情，那里有很多像他一样的人，从18岁一直到80岁。在一次聚会之后，他们围成一个圆圈，每个人都和大家展示了一件和自己孪生兄妹相关的纪念品。而她则向大家展示了我为她们创作的作品。

我的朋友告诉我，从那天晚上开始，她时时能够感受到姐姐就在她的身边，这给了她巨大的安慰，也让她相信，终有一天，她们会再次相聚。亲爱的杜蒙，希望你也能喜欢这个故事，晚点我会给你发一张“Tethered to my Heart / 牵系于心”的照片。

Photo: Robert Bender

上图

牵系于心 / 2012-2013
Tethered To My Heart
by Christina Bothwell

下图

一颗真挚的心
2007-2009
A Heart That's True
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.21

一切事情的因果

EVERYTHING HAPPENS FOR A REASON

你好杜蒙，你的日本之行听上去着实激动人心！你的作品是否有在那边的画廊展示？相信我长期合作的Habatat画廊会对你的作品一见倾心。

其实连我自己都不太清楚为什么大多数我最爱的故事都是关于女性的，但今天我想和你分享的故事是关于两年前我和一个男人的有趣邂逅。

那年，我参加了芝加哥一年一度的SOFA雕塑与装饰艺术博览会，然而这次的展会让我非常沮丧，因为我没有销售出任何一件作品。那些日子，我每天都会在自己的展位站上超过8个小时，但我感觉大多数人在经过我的作品时，都只是不屑地斜一眼就走开了。有时，我甚至还听到有人在看到我的作品后低声说了一些诸如：“天哪，这样的作品让人厌恶”之类的评价，这一切都让我心灰意冷。

和我的这些色调灰暗制作粗陋的作品相比，展会上最受人们欢迎的，永远是那些最为精致华丽的作品，但坦白说，我对这样的作品也没有好感。但即便这么认为，我还是难以自制地在内心质问自己，明明自己如此努力如此付出地在创作作品，但却依旧接收不到来自外界的积极反馈，为什么我还要不厌其

烦地继续做这件事情？尤其是在类似SOFA这样的艺术博览会上，眼前看似欣欣向荣的热闹场面，尤为让我感到孤独难堪。

更糟糕的是，我丈夫为我预订的酒店位于芝加哥的最南端，离我每天要前往的场馆相距甚远，而更让我感到不安的是，这个酒店的一切都让人胆战心惊，它的大堂吊灯是烧坏的，它的前厅空无一人，它的附近有可疑的男人行迹诡异，它的四周充斥了废弃的建筑，甚至还像监狱一样围起了一圈二十英尺高的铁丝网。

在这个酒店熬过了让人难以忍受的是三个晚上后，我的回程航班安排在次日清晨，由于航班在7点起飞，我需要在5点就离开酒店。出发的前一天，我询问了酒店经理，确认酒店是否提供用车服务。这时，一名坐在大堂一边，看上去上了年纪，但有着非常友好笑容的黑人男士走向了我，他告诉我，他能提供酒店到机场的短驳车服务，费用是50元美金，但是每次行程需要5名乘客才能成行，不然就得取消。

我接受了他的提议，同时向酒店经理预约了凌晨3点半的叫醒服务，然而他并没有履行这一约定，我自己醒了过来，然后走到楼下，短驳车司机已经在那等我了。

《紧接下页》

上图(左)

Christina Bothwell
与策展人在SOFA展览
Christina Bothwell
& Robert Bender
at SOFA Chiago

上图(右)

SOFA Chicago

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.22

狗与乘客 / 2016
Dog With Passenger
by Christina Bothwell

Photo: Robert Bender

《紧接上页》 然而让我诧异的是，自己是那天清晨唯一的一名乘客，我有些好奇地问他，“难道你不是只有在满5人的情况下才提供短驳服务的吗？”

“我想我今天早上必须过来”，他说的非常平静。当我们行驶在漆黑的凌晨的路上，他开始问我来芝加哥做什么。当我告诉他，自己是一名雕塑家，这次来是为了参加一个大型的艺术博览会，然而因为作品一件都没有卖出去，我感到非常失落和挫败，我闷闷不乐地和这个司机说着这些令人不愉快的事情，他只是安静地听着，并没有说什么，一阵静默之后，他问我，他是不是也可以说些什么。

他对我说，“当我第一眼看到你的时候，我就感受到了你身上的那股消极的，想要放弃的情绪，但我觉得，你应该相信，并牢记任何事情的存在和发生都是有意义的。虽然我并没有看到过你的作品，但我却能隐隐地感受到，你的作品并不是为了满足视觉上一时的愉悦，或者是满足富人们的豪宅装饰而存在的。你的作品，或许更像是一面镜子，只要是与你的作品相契的人，在面对你的作品时，他们也一定能够透过作品看到自己内心的某个侧面。但是如你所知，并不是所有人都愿意并敢于直视他们自己，他们并不能挖掘到隐藏在你作品中的美好一面，因此他们也就不会对你的作品表示兴趣。”

“因此”，他继续说，“对于你而言，创作是服务上帝的一种方式，而上帝会在合适的机缘下把它们带到真正需要并值得拥有它们的人的身边，而你所要做的，就是忠于你自己，和你的创作，永远不要怀疑你现在所坚持的。”

“我觉得我有必要和你说一下我的故事”，他继续说道，“三十年前的我非常富有，我拥有独幢的豪华度假屋，有一位年轻漂亮的妻子，住在芝加哥最上流的社区…那时的我意气风发，将生意经营得风生水起，而当时心里几乎容不下别人的自己，心里所想的一切也仅仅是如何去赚更多的钱。”

“有一天晚上，我的司机开着车将我送回家，那时一个如此平和美好的夜晚，我让司机在离家还有一段距离的地方把我放下了车，想独自一人步行回家。那时已是午夜时分，马路上空无一人。”

“在和司机分开没多久后，三个少年突然袭击了我，他们对我拳打脚踢，不单单抢走了我的钱包，还在我身上刺了很多刀，并割开了我的喉咙，让我横躺在街头等死。”

“当时一定是有某个好心人把我送到了医院，但我对此毫无意识。有很多次，医生们差不多都放弃了治疗，因为他们认为我的生还几率几乎为零，而多亏了母亲的坚持和反抗，我才得以继续维持治疗。”

“我在医院足足躺了19个月，全身瘫痪的我，每天只能盯着病房的天花板胡思乱想。这个期间存在着两个截然不同的自己：一方面，我觉得自己濒临死亡，而上帝就在我身边，我感到非常平静；而另一方面，我又感到异常愤怒，我希望自己能重新站起来，去寻找并报复这个三个对我做了这一切的少年，我恨不得立马站起来杀了他们。”

“但在病房躺过的19个月实在太过漫长，我的想法开始慢慢改变，也终于意识到，过去我看的比生命还要重要的一切，豪宅，生

Photo: Christina Bothwell

上图

回首又见你 / 2013
Whenever I Look,
I See You
Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.22

意，上流社交，奢华的生活…突然间变得无足轻重。”

“我突然有了一个全新的想法，我应该把自己的余生：我的时间，我的财富都用于帮助那些流浪的孩子们，因为如此，他们才不至于沦为像企图谋杀我的那几个少年。”

“我也见证了发生在自己身上的奇迹——被判定为永久瘫痪的我重新站了起来，而此时，我的妻子早已离我而去，我的生意也已经交由儿子全权打理。”

“我开始在教堂之类的地方和别人分享自己的频死经历，也和他们讲述了自己想要去帮助这些流浪孩子的想法，有不少人会主动给我寄一些支票，甚至还有人免费提供了一幢公寓，我将它用于收留那些孤儿或父母沉迷于毒品的孩子。我的儿子给了我一辆巴士，我逐渐增加了巴士的数量，开始组织起一支志愿者队伍每天定时为居住在芝加哥最糟糕的社区里的孩子们提供上下学接送服务。昨晚我参加了一个派对，由我们曾经帮助过的五个男孩举办，他们虽然全都出身于贫困，但如今全都已经大学毕业了，他们之中有律师，有医生，还有物理学研究生…”

“所以你看，这件本该是我生命最为悲惨的事情，最后却成为了生命的一个馈赠。现在，我感激当下的每一天，也庆幸曾经那个唯利是图，只想到自己的我已经死去。如今，我已经脱胎换骨，成为了一个全新的人，现在我的生命中充满了爱，我也为自己所做的一切感到高兴。”

随后他转过身来看我说，“任何事情的发生都是有因有果的，并能在合适的时间让你

看到意义所在。你大可不必疑心未来忧虑金钱，你只需要坦诚地遵循自己的内心，并相信自己如今所坚持的，一切都会在你的坚持中走向最好的方向。比如我，我曾几乎被人谋杀，我所经历的一切也似乎意义全无，但如你所见，这一切事实上是我一生中最为重要的‘事业’的契机和起点。因此，对于过去，我不仅毫无憎怨，反而充满感激，因为如果没有那一切，我就不会成为现在的自己。”

他把我送到了机场，我啜泣着拥抱了他，虽然在这之后我从未和他再度相见，但我时常思念着他，还有他那让人难以置信的经历。他是生活在芝加哥的一名天使。

我去忙别的事情了，但我会抽出空来给你发些我的创作草图，并和你讲述更多的故事。

Photo: Robert Bender

右图

身体入睡之时
2003-2006
When the Body Sleeps
Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.10.22

一日 / 2016
ONE DAY
by 杜蒙

Photo: Meng Du

Photo: Meng Du

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & WAN MARES

彻底迷失

LOST IN TRANSLATION

你好Christina，我刚刚结束了日本之行回到了家里，很抱歉，我好像已经消失好几天了。呆在日本的最后几天充实的有些疯狂，每天我都只有4个小时的时间用来睡觉…辗转在各个地方的疲劳一言难尽，但一想到这些日子精彩，就觉得一切都是值得的。我去看望我的朋友们，并花时间和他们的家人相处；我还通过金泽玻璃艺术展，通过我这次在日本入住的民宿，以及我在名古屋艺术大学的讲座结实了很多新的朋友……一路上遇见的他们都是如此友好，以至于我都不知道该如何回报他们的好意。这也正是我喜欢旅行的原因之一，因为你完全无法预见会有怎样的邂逅。凡事都存在着微妙的因果联系，就如同在翻阅一本书时，你永远无法预见下一个出人意料的精彩章节。

在京都的那几天，我留宿的民宿主人Ricky是一名不想把自己束缚在一个一立方米的格子间里的音乐家，他是一个乐队的鼓手，也兼任作曲和唱歌。和他碰面的那个晚上，原本走了整整一天的我其实已经非常非常疲惫了。我拖拽着沉重的行李从地铁站走了出来，并摸索了20多分钟时间试图找到他的房子，但却完全迷路了，在焦虑和疲乏中又走了很长一段时间……幸运又神奇的是，当我在穿过一条马路时，他及时地出现在了 my 面前，那一瞬间我的所有痛苦都立马消失了，而看到他，我的第一句话竟然是：“太

好了今天晚上我不用露宿街头啦……！”随后我们还花了25分钟的时间搜寻了一家在周一开放的餐馆，享受了地道的京都美味。他还和我分享了他的音乐，讲述了他那一场场激动人心的现场表演，以及他那枯燥无味，但为了生活依旧还得继续坚持的办公室工作。这次的小冒险是我第一次独自一人前往日本，而让我倍感幸运的是，一路上我遇到了很多和Ricky一样，不仅仅有着一颗热忱之心，还乐意打开他们的世界同我分享的人们。

对我而言，在日本度过的这十来天是一次无比难忘的经历，它们是如此鲜活，如此真实，也促使我产生了在这里呆上更长时间，以更多地了解生活在这里的人们的想法。当然，我也和Ricky分享了我的艺术作品，还把一本用十年前在中国西部旅行时拍摄的照片制作而成的明信片集送给了他。十年前，我和班级里别同学乘坐了34小时的火车一路抵达敦煌——一个在沙漠边缘的城市。然后再坐汽车慢慢回到东边。这次旅行也改变了我对生活的认知，从小到大都在城市长大的我，对于生活在中国的另一端的人们的生活一无所知，直到我真正到达了这些地方。

……

《紧接下页》

上图

摄于日本之行
Trip to Japan

FROM: MENG DU

2016.10.26

GLASSY
magazine

Photo: Meng Du

"I still wish I could jump out of this chaos and live in a place with an open landscape. It balances my heart, and goes deeper into my work..."

《紧接上页》在那本明信片集中，所有的照片是从一个地方到另一个地方的水平线。无尽的戈壁沙漠，宁静的青海湖……在那次旅行之前，这些景观从来都没有与我的生活有过任何交集，它们有着令人惊叹的美丽，但同时又充满了平静。有那么几个瞬间，我甚至感觉自己将融入土地，成为地球的一部分，这些记忆深深地藏在了我的心里。那几天，在和Ricky聊天时，我提到了自己在回到北京后，那种孤独的，以及无所适从的感觉。在罗切斯特居住的6年，我习惯了一种简单的生活方式。工作室、家、农贸市场的杂货店购物、拥抱我的猫、享受季节的变化、在冬季飘雪的凌晨2点与雪地中的鹿群对视，以及远望安大略海滩广阔的水平线……这一切都让我深深怀恋。如今，当我站在十字路口，看着行色匆匆的路人，以及拥堵喧嚣的车辆，感觉眼前的一切是一个深陷于混乱之中的混凝土世界。我想，可以描述我当下感觉的唯一一个词或许是：彻底迷失。但我很清楚这里的人们为什么会陷于这种浮躁，毕竟在当下的中国，“谋生”并不是一件很容易的事

情，大多数人，他们每分每秒都在不可抗拒的压力下战斗着，仅仅是为了让自己的生活能变的更好一些。但我还是希望自己能够冲破这层混乱，前往一个有着平静、开放景观的地方，它能平衡我的内心，能更加深入地融入我的创作……

当我以一个悲伤的表情暂停对话时，Ricky说，“地平线总是会存在于你的心中，就如同存在于你的照片中一样。它们是你自身的一面镜子，总能静静地显示某些场景背后的美。我相信，你的微笑能够将你带到世界的任何一隅。这个世界上，有很多像我一样的人，会很高兴同你相遇，并和拥有如此温暖笑容的你成为朋友。你的积极能量，会聚集起所有你身边和你相似的人。不要担心，一切都会好起来，你会成为你最想要的自己。”随后他有些不太不好意思地笑了起来，并对自己“蹩脚”英语表示歉意，但我觉得能说出如此动人话语的他，英语其实很棒！而这次对话，也让我的这一天有了更多的难忘和惊喜。

上图（中）

摄于美国黄石国家公园
Photo taken at Yellowstone National Park, U.S.A.

上图（右）

白 / 2013
BAI
by 杜蒙

FROM: MENG DU

2016.10.26

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

上图

断章 / 2013
Fragmented Chapters
by 杜蒙

FROM: MENG DU

永不结束的对话 PROBABLY NEVER END

你好Christina，我刚刚收到了来自博物馆团队的译文稿，让我兴奋的是，他们翻译的非常出色！不得不说，当再次阅读你在芝加哥遇到的那位绅士司机的故事的中文版时，我又一次泪目了……他简直就是圣人般的存在。

现在80%的翻译工作已经完成了，而字数已经达到了惊人的12000字……因为我们的邮件对话还在进行之中（或许永远不会结束）。

博物馆这边还问我是不是可以为我们这一阶段的对话写一段小结，对了，我还会在文章的最开始写两段介绍我们彼此的话。

杂志会在今年的12月份出版，我会在第一时间和你分享的！

Photo: Meng Du

2016.10.26

来自宇宙的幸福预兆

AN AUSPICIOUS SIGN FROM UNIVERSE

你好杜蒙，谢谢你告诉我这些，我简直迫不及待想要看到杂志！

现在我还在芝加哥的一家酒店里，正准备去机场。今年，我依旧没能在SOFA艺术博览会上卖出任何一件作品……这总是会让我的内心有些颤抖，也似乎让我丧失了更多的信心。昨天下午，在离开博览会会场后，我回到酒店的房间，在床上吃了一份外卖的印度食品，比起在会场傻站一天，然后无能为力地看着自己的作品无人问津时的那种煎熬感，吃完东西之后，我感觉好了很多…

今天早上，在从外面吃完早饭走向酒店的途中，我暗暗地希望上天能够传递给我一个小小的信息，能够让我知道我依旧是被眷顾的，能够让我对未来的一切有更多的把握。就在我这么想的时候，我发现一个长的有点

像我最喜爱的，来自一部我着迷了一整个夏天的英国电视节目的演员似乎走在了我身边……这太激动人心了！我情不自禁地轻轻拍了下他的肩膀，并确认他是否就是那个演员，的确是他！

他也很诧异自己被认了出来…我将这个偶遇视为一个幸福的预兆，因为这个小小的信号，我完全振作了起来！

无论如何，我也希望你一切都好，我非常享受这些日子和你的每一次交流，我也相信我们一定能够持续这份友谊，总有种感觉，你是我相隔遥远，但却已经认识了很久很久的老朋友。

另外，很高兴得知你现在在大学给学生们上课，他们是如此幸运！

左图

作品刊登于玻璃杂志封面
Feature in *Glass*
Magazine September
2016

右图

发（局部） / 2010-2011
Hair (part)
by Christina Bothwell

下图

手绘图
Sketch
by Christina Bothwell

FROM: CHRISTINA BOTHWELL

2016.11.05

两个女孩 / 2012-2013
Girls
by Christina Bothwell

Photo: Robert Bender

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

结语 END OF CHAPTER 1

在按下回车键发送出此封邮件后，我与Christina的对谈项目暂时会划下一个小小的句号。此时的她刚刚结束在芝加哥一年一度的SOFA雕塑与装饰艺术博览会的行程。而在去芝加哥之前，她家中的网络不明原因出了故障，所以只能靠去社区图书馆里借用Wi-Fi。尽管诸多不便，她依然以叙事的口吻认真的回复着每一封邮件。生怕耽搁了我们这边的工作。谦和并且温暖。

这一段时间与Christina的信件往来，就仿佛回到了旧时的沟通方式。记得上小学初中的时候很时兴结交笔友，那个时候最大的乐趣就是每天放学回家先查看邮箱。如果有信，那么写回信永远是排在做作业前面，是需要

首要完成的“正经事”。所以也感谢上海玻璃博物馆的这个艺术家对谈项目。让我找回了曾经守在传达室，成天盼望邮差骑着二八自行车，车铃清脆摇身一现的那种时光漫漫的感受。书信是一种非常美好的交流方式，特别是对于我这种不善言辞的人来说，把想说的内容一句一句写下来，心里才踏实。读过Christina的一篇篇故事，除了感动之外，更多的是对于生命的思考。疾病，意外，衰老，人的一生有很多很多变数，然而脆弱易碎却也坚韧不屈。就像Christina透过她的玻璃世界传递给我们的一样。这些看似不可能的生命转折的源头，来自于坚强并且美丽的内心世界。——杜蒙

CHAPTER 1: SOUL MENG DU & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

Text: 朱丽越

篇二：真情

CHAPTER 2 EMOTION

金色的变奏/ 2016
GOLDEN VARIATION
by 朱丽越

Photo: Julie Zhu

与IVAN MARES 的对话集 COVERSATIONS WITH IVAN MARES

CHAPTER 1: SOUL DU MING & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

“Pure feelings, untainted by incentives and purpose, are some of the most beautiful things in life.”

“世间最美好的事情之一就是无功利无目的感情。在捷克，除了房东Tomas一家人，另外一个给我带来这种温馨友情的就是Ivan Mares。我们之间相差近20岁，和他艺术声望相比，我不过是个小学生罢了。但是在我们的交往中我并没有感觉到这种差异，有时候他像一个邻居家的大叔，有时候他像一个一起玩耍的伙伴。我们的交流当然与玻璃有关，但更多的是关于大自然和生活——关于植物、动物，尤其是关于做饭，这一点我们的切磋远远多于谈艺术。我们的活动包括去玻璃工厂买材料、森里里散步、采蘑菇、做饭，给猫去除寄生虫，去某些特色餐馆，天气好的时候去山顶眺望去……一切都是宁静自然随遇而安的——有时我觉得我们是心灵相通的，但其实互相并不了解。我们隔着语言的长河互相眺望，只能依稀辨认出轮廓相似的地方。

但是我是幸运的，能够看到大师的生活和道路，甚至瞥进他心灵的一角，这提醒我，在什么样的时候该做什么样的选择。在这里，我部分的记录一些我们之间的交流，只是一些有趣的片断而已。” - 朱丽越

Photo: Julie Zhu

朱丽越

生于北京，毕业于清华大学美术学院雕塑系、工艺美术系玻璃艺术专业。2010年—2016年期间曾经20多次来到捷克学习玻璃艺术和工艺，并在捷克制作自己的玻璃艺术品，参加捷克德国地区玻璃艺术展览数十次。作品也在美国、韩国、意大利等地区参展。在中国，朱丽越是一个非常活跃的当代玻璃艺术家，不仅参加各种重要的国内玻璃艺术展以及当代艺术展览，更致力并擅长于利用玻璃材料为公共空间做艺术设计。

大师的小情调

大师的生活是很讲情调的

Photo: Ivan Mares

大师的房子在一个僻静的小村子（我们简称为KY吧），这里风景优美，很多文化精英在此设乡间别墅以供创作及度假，比如说作家、演员、作曲家、艺术家等等，村子里甚至出了挂历，历数近代居于本地的文化名人。大师的房子得天独厚，大花园紧挨森林，拥有很多野生保护植物。花园里还有个小池塘，虽然不大，但是足可以为附近的狐狸、水獭等动物提供水源，池塘里的鱼也会吸引附近的野猫和一些不知名的鸟类。大师的房子曾经是个具有百年历史的酒吧，据说《好兵帅克》的作者哈谢克先生曾在这里豪饮小醉。室内陈设是简洁朴素的，说不上井井有条，但却干净舒适，桌子上永远有鲜花。（如果你去做客，千万不要自作多情的以为鲜花是为了迎接远方的你，不、那是大师给自己的）

我从大师那里学到了很多知识：
辨认野鹿夜里栖息和饮水的地方
辨认一些蘑菇
辨认野猪在森林里拱出的泥潭
他家的一些私房菜
当地玻璃器皿的设计历史
当地最好的冷加工师傅和一些他自己的处理

方法如何在森林里辨别方向
各种不同的奶酪如何搭配面包及果酱
……

大师的生活是很讲情调的。有一次傍晚，我给他带了一包好茶叶，他高兴的收下了，还提议我们去露台喝茶。他很认真地把沙发和桌子都搬出来了，这样坐的舒服。
5分钟以后，突然下雨了。
“下雨啦，进屋喝茶吧。”
“那我把家具搬进去。”
10分钟以后雨停了。
“咱们再出去喝茶吧，我把家具搬出去。”
“太麻烦了吧？屋里喝也行。”
“不不不，外面空气好，我把家具搬出去。”
雨后森林边上的空气是清甜的，简直是醉氧。十分钟以后又下雨了。
“你等一下哈我把家具搬进去……”
进屋十几分钟后雨又停了。
“你等一下哈我把家具再搬出去……”

我们住的地方是北部的山区，天气变化无常。我觉得很有必要送他一套室外家具，这样以后最起码他不用做“大自然的搬运工”了！

上图

大师工作室室外一瞥
Ivan Mares' studio

下图

萌芽
Bud
by Ivan Mares

IVAN MARES

在李宾斯基教授的很多学生中，颇有几位具有杰出的才华，遵循并反映出了李宾斯基的艺术原则，也给李宾斯基带来了荣誉。然而只有一位，变成了竞争对手，他不断逼近现代玻璃的极限，甚至超越了李宾斯基和他的妻子布拉赫托娃的艺术成就——这就是Ivan Mares。Ivan Mares的艺术不仅仅意味着一个有才华的艺术家做了几件顶级的作品，更意味着Ivan Mares有潜能从他导师的手中接过这个窑制玻璃的接力棒，并且带领“最好的捷克玻璃艺术”通过技术革新和艺术表现进入21世纪。

“Some advice for communicating with the master: don't call him because he won't answer —no reason for it.”

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

右图

飞奔（局部）
Go and Fly (Part)
by Ivan Mares

大师与世俗生活

他讨厌的是空洞，但是他必须小心翼翼的掩藏这种情绪，即使有时扮演一个彬彬有礼的猴子。

不要给大师打电话，因为他不接。没有原因。很多次我们聊天的时候有电话进来，他直接就给掐了。我给他打电话也一样，拒接电话人人平等（好在短信还是回的）。当然他会看看是谁打的电话，然后有选择的、在适当的时候回电话——如果你幸运的话。他的手机有时候放在冰箱上边，或者电脑旁边，基本上在他经常活动的范围之外。我有种感觉，他买电话不是为了接电话，而是为了不接电话！2014年大师终于有了一个三星智能手机，他高兴地说：“Julia, Julia，现在我们可以自由交流啦！你看，我这里有一个翻！译！软！件！！”“好吧……Ivan，太棒啦……”

不要邀请大师参加开幕式，他不会去的，他讨厌人多的场合。如果到了避不开的时候就会感到很痛苦，有时候他是会发牢骚的：

“Hi, Ivan，暑假过得怎么样？”
“烦，有25个收藏家要上我们家来！我还要去买25个酒杯！”
“喔！好事呀！恭喜恭喜！从哪里来的这么多人呀”
“从纽约！他们租了一个大巴，这么大的车停我门口阳光会被挡住的！”
“…你是大师啊，收藏家来看你是好事！”
“我怎么感觉自己像动物园的猴子！”
“那怎么办？要不我给你买香蕉吧？”
等再见面的时候，大师一本正经的问：
“说好的香蕉呢？”

后来大师告诉我：当25个收藏家聚集在他家的时候，组织者宣布：大师的一件作品新近被某一个纽约的博物馆收藏。所有人举杯（大师特地买的25个香槟杯）为他祝贺，他说“这真是个难忘的温馨时刻”。

大师需要双重生活。布拉格广场上咖啡馆的热闹、文化圈子智能生活和小山村里的僻静是必须轮换的。有时候各大名城也要去，伦敦，阿姆斯特丹，巴黎，哥本哈根、纽约……他并不闭塞，熟悉了以后他甚至是开朗幽默的。但是有一点可以肯定，他讨厌空洞的社交生活：没话找话的奉承客套，推脱不掉的应酬奔波——他讨厌的是空洞，但是他必须小心翼翼的掩藏这种情绪，即使有时扮演一个彬彬有礼的猴子。

Photo: Ivan Mares

大师与藏家

他喜欢和他类似的人，朴素而又修养的

Ivan Mares先生的作品大多数收藏于博物馆，或者被顶级的藏家收购。什么是“顶级藏家”？——这些私人收购者和艺术家有协议，在拥有作品5年之后要捐给博物馆——总之作品最后的归属必须是博物馆，或者是适合于摆放艺术品的公共空间。

“我不愿意卖给个人，我不想看到我的雕塑和电视机摆在一起。”

“那要是人家出钱多、人家真喜欢呢？”

“除非像汉堡的一个女士，最后她把家里的游泳池改成艺术品展厅了。”

“太厉害了！”

“那也我也不太满意——艺术品是要被观看的，这是它的社会属性，一般的私人收藏家就摆在自己的房子里，看久了就不会再注意了，这个艺术品就等于死掉了！”

大师的一件作品两年前被芝加哥机场收购，摆了一段时间后来裂了一个缝。

“我和他们说过不要摆的离窗子太近，他们没注意，结果夏天的时候，一半吹空调，一半晒太阳，肯定不好。”

“那怎么办？要退钱吗？”

“他们要修复，我说那也是很贵的，然后他们说可以付20000美元让我修复。”

“那你要去美国修吗？”

“我让他们运回来。”

“啊？六七百公斤的东西从芝加哥再运回

来？运费保险加税得多少钱啊，也不会低于20000美元吧？美国肯定也有大的窑吧？干嘛不过去修？”

“我不愿意在别的地方做东西，我的窑我熟悉，不熟悉的窑更容易出问题。让他们运回来吧，想让我修好只能这样。”

大师家里只有很少的几件作品，如果能同时看到3件那是很走运的，原因是他产量低，一年也就四五件，早早就被藏家预定了（一般至少提前一年预约），做好就运走，所以一般的展览上很难见到他的作品。简单地说，这是一个卖方市场，收藏家没有什么讲条件的余地。比如说：某某人被拒绝了，原因是“他吹牛、他说他有欧洲最大的画廊，我才不信。”意大利的某某来订货因为怕被拒，请来大师的朋友做说客，收藏家从兜里掏出20000美金订金直接拍在桌子上以示诚意。

我问Ivan：“你接受了吗？”

“我得想想。他要的那个特别难做，我不知道有没有时间完成。”

大师很感性，要想打动他也不难，比如说汉堡的画廊，来拜访的时候会带一些很有品味的礼物，一本30年代的植物摄影集，或老画册，就能深得他的欢心。他喜欢和他类似的人，朴素而又修养的。

Photo: Ivan Mares

“In the master's own house there are only a few art pieces. If you see three at once, you must be very lucky.”

上图

翼
Wing
by Ivan Mares

凝固-甜美的偶然 / 2016
SOLIDIFICATION OF A SWEET ACCIDENT
by 朱丽越

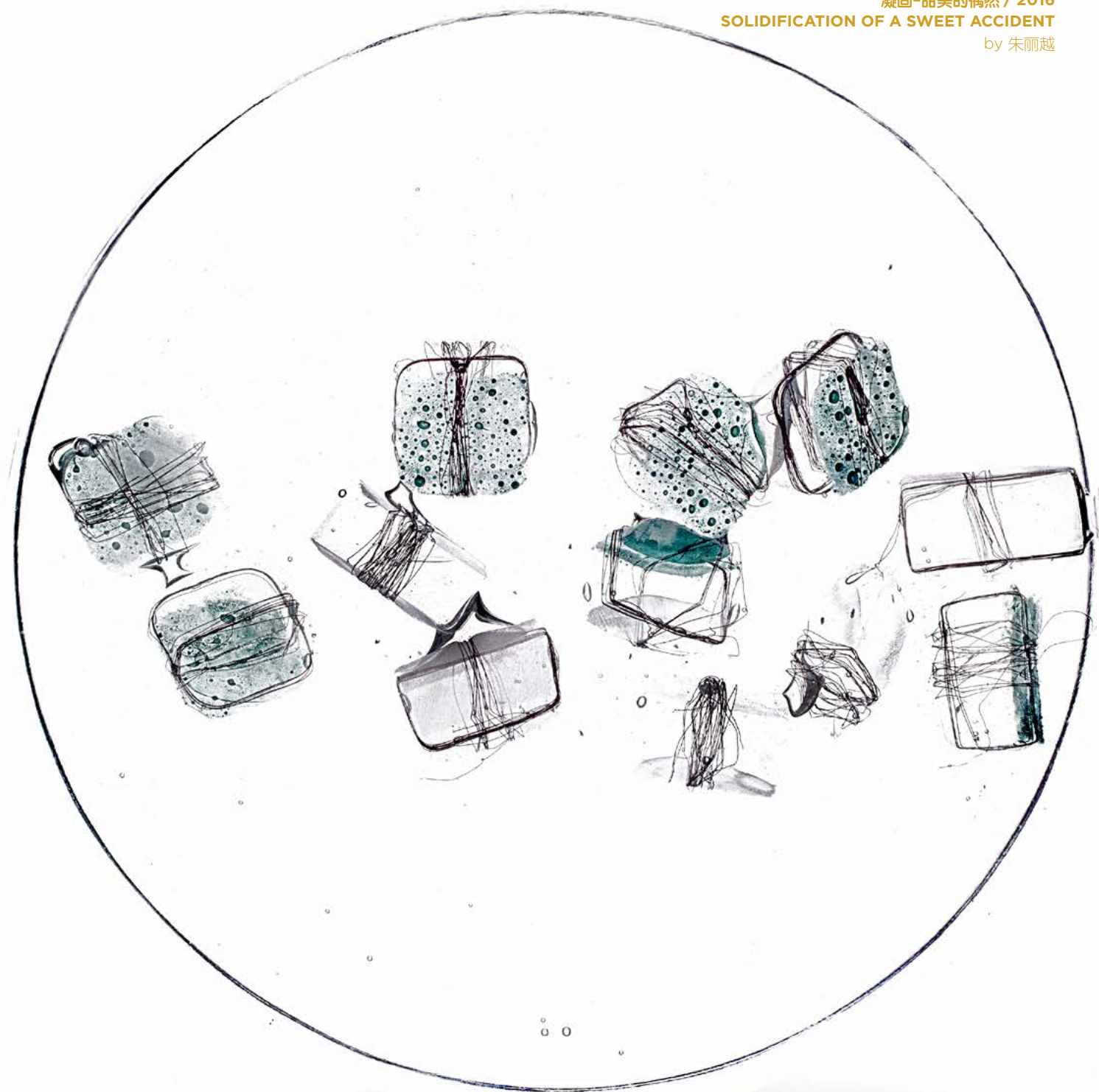

Photo: Julie Zhu

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

大师的大作

谁能想到连他这样的人物
也是需要鼓励的，
谁都有脆弱的时候啊！

我感觉2013—2014年，是Ivan Mares先生创作生涯中的一小段低谷。作品总是失败，在窑里断裂、冷加工的时候崩角，或者出一些莫名其妙的事故，比如打包的时候摔下来，几个月完成的作品就碎掉了。他把助手辞退了，说是要自己静一静。

有一天大师很忧伤：“有的人拥有一切，有的人一无所有……”

“你是说……你自己？”

“我有时候感觉一无所有。”

我听了非常难受，深深体会到他内心的挫折感。我不知道该怎样安慰他。

“别这么说……真的，至少，你有你的猫……”

“是的……我的猫……”

我马上意识到我安慰的太愚蠢了。

“我以后再也不想做那么大的东西了，太费劲了…也许我老了，不能像以前那样了。”

“别这么说… 你知道吗，你一直是我的榜样，几年前我曾在生日的时候许愿，希望能成为像你一样的人。我也许做不出这样伟大的作品，但我一直希望我可以像你一样，有一个安宁而坚定的内心世界…”我简直快哭了。大师望着我什么也没说，但是我从他的眼神里能感觉到他被激励了——唉，谁能想到连他这样的人物也是需要鼓励的，谁都有脆弱的时候啊！

几天以后我们再次谈起作品的大小：

“你知道吗，料的质量比以前差远了，我

问了其它一些艺术家，做小作品的没什么感觉，但是做大作品的失败率都比十几年前多、就算是一样的技术重复一样的作品也会失败，我们都觉得是玻璃料的原因。”

“那你以后打算做多大的作品？”

“中小型的吧。”

“什么是中？什么是小？”

“中型的三、四百公斤？小型的二、三百公斤？”

过了一个冬天，我们又见面了，这一次见面我觉得他面色红润精神饱满，王者归来了，大师不知何故满血复活：

“快来我给你看看新作品！”

“啊？你不是说不做大的了吗？这得有五六百公斤吧？”

“对！我想了想还是做大的吧。”

“你为什么喜欢做这么大？你不是说很费劲吗？”

“那你为什么喜欢做小的？”

“做小的爽啊、看着整个完成过程，能更多的操作、参与、更多自由、更少的受限制。做艺术创作的愉快感也很重要啊！——你回答我，为什么你非要做大的？”

“你的回答很有趣，我还真没这么想过……做大的东西会有很多问题，我喜欢解决问题。大的作品更有雕塑感。”

“我看你上次的态度以为你真的要改做容易些的…”

“我这个人就像猎狗一样，一旦咬住了就不会松口。有的时候虽然觉得筋疲力尽，但是下次还是一样的！”

“Who could possibly think that a master like him also needs encouragement? But, we are all weak sometimes in certain ways.”

上图

干草垛（局部）
Haystack (Part)
by Ivan Mares

Photo: Ivan Mares

下图

鹦鹉螺（局部）
Nautilus (Part)
by Ivan Mares

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL

CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL

CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

“只要你有有一个令你激动起来的想法，你就要一直把它完成，对吧？”

“经常在做过程中，我想以后不再做（那么大）了，但是实际上无论是不是成功，我总是做我喜欢的方式，可能我这个人就是这样子的。”

有一个夏天的傍晚，我们相约去吃晚饭。我开车到他家，坐了一会，发现他心神不宁的在客厅和地下室（工作室）之间跑来跑去。

“嘿，你怎么啦？咱们还去吃饭吗？要去就早点去吧？”

“我在想要不要关电？”（很多做窑铸的艺术家喜欢在最高温之后关闭电源，甚至打开窑门急降温以增加透明度，但是这是比较难把握的，小作品还好，大作品比较有风险）

“那你先想想？我等会。”

大师开始焦虑的在屋子里徘徊：“关还是不关？”“关还是不关？”就这样纠结了20分钟。“关还是不关？”

“Julia,你说关还是不关？”

“… … 你确定你是要问我吗？”我拿给他一个硬币：“要不还是问上帝吧！”

“那我关了吧？”

“好，去关吧，我饿了。”

“马上走… … 我可真去关了……不会有问题吧……关还是不关？”

“关！”我实在受不了了，大吼一声替他做了决定！

晚餐快结束的时候，大师又如同百爪挠心，我说话的时候他瞪着我的脸频频点头，但是非常机械，我一想，这个人完全不在状态，肯定又在纠结“开还是不开”的问题了。于是我建议赶紧回去看看，他马上起身以最快的速度买单，在漆黑的森林小径中飞车盘

旋，回到家径直跑到地下室。在他那个硕大的窑旁边有一个衣柜大小的“服务器”——就是控温系统。他按动一个“黑匣子”的按钮，打印出来长长的数据（他说过是测试窑里不同位置的温度）和一个如同心电图一样的曲线，看了一会，表示还满意。接下来他搬来了一个梯子，问我想不想看看窑里面的情况。当然，实际上是他自己想看，但是由于我也在场，他把这当成一种“款待”——我估计一般人肯定不让看，这种“待遇”怎么能拒绝呢？我踩着梯子爬到了大概两米五的高度，大师缓缓把窑门打开三分之一，一股热浪迎面扑来，我的脸上感觉烧灼。窑里红彤彤一片，几乎什么也开不清。

“怎么样？你觉得行吗？”

“……行吧……我觉得……”我随口答应。

“我看看！”他爬上梯子自己看了一下：“嗯，我觉得行。”

接下来他又纠结了20多分钟，最后决定临睡前重新开电升温。我原以为像他一样能把握高难度作品的人，应该对一切都胸有成竹，没想到还是这么纠结，这么不确定。用大师的话来说“玻璃是一种非常诱人的材料，但是‘terrible’”。

“To cite his own words: ‘Glass is a very tempting material, but it is at the same time very terrible.’”

Photo: Ivan Mares

秘密花园
Secret Garden
by Ivan Mares

Photo: Ivan Mares

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

大师的小伙伴

他感觉是狗的灵魂回来了，或者说上帝又给他送来了一位伙伴

大师有时候是很童真的，比如说，有时他会给我看一些好玩的动物录像，我俩就像孩子一样哈哈大笑，反复品味笑点，然后津津有味的谈论起各自的动物。我家的鹦鹉是怎样下蛋、孵蛋、给小鸟喂食的？他家的猫怎样捕鸟，怎样和其他的野猫搏斗？那只水獭还来吗？那天路过门口的野猪一家子又出现了吗？这些事不只是闲聊，这些事是很严肃的。几年前我在北京，突然收到了他的一个短信（他不喜欢写邮件，短信回复快一些），这个短信一点也不短，足足分成了三段（被电话公司分成三段，每段60个词，三块人民币）大师汇报了一个重要情况，他的猫在外斗殴把腿弄折了！不过还好，没出什么大事，等我转过年去看望他们的时候，猫咪已经能瘸着腿走路，而今已经完全恢复，又成了花园霸主。

“你的狗多大了？”大师问我。

“快十五岁啦——他刚到我家的時候才三个月，就像他现在的尾巴这么大。”

“我的狗十四岁的时候死了。那个时候他已经瘫痪了，我想了很久，决定给他安乐死。”谈起这些的时候，大师开车路过一段美丽的森林小路，正值秋天，路边的叶子或金黄或深红，有的像阳光般亮眼，有的像火一样灿烂。我沉默着，听着音乐。

“最后一次送他去医院的时候，我也是开车路过这里。我的狗很安静的望着我，一直望着我。他好像都知道。”

我沉默着，看着窗外的秋色，听音乐，听他诉说。

“我开车回来的时候觉得特别累，感觉人是空的……回到家里我只能坐在椅子上，什么也做不了。就在那一天晚上，天黑以后，突然我的门被打开了，一只猫走了进来。”

“就是现在这只猫吗？”

“是的！我给他倒了一些牛奶，他喝了，以后就住了下来…你知道吗？我经常觉得，他就是我的那只狗，我的狗住在我的猫里面！”

哦——“我的狗住在我的猫里面”——这简直就是一句诗！我知道，大师是说，他感觉是狗的灵魂回来了，或者说上帝又给他送来了一位伙伴。这位小伙伴最喜欢睡在工作室，（窑旁边暖和）或是蹲在大师的大作上，一边满意的舔毛一遍审视整个创作过程，有时候那“呼噜呼噜”的声音，真的会使人感到这是一个温暖的人生呢。

“今年冬天肯定特别冷！”

“你怎么知道？”

“你摸摸猫咪，如果他换上了这种软软的，绒绒的衣服，那么肯定会有一个严冬！”

右图

朱丽越在大师的工作室
Julie at Ivan's studio

给透明书签的神回答

大师用最简单质朴的英语展示了他的内心世界。

Photo: Ivan Mares

2015年，三年一次的IGS(International glass symposium)又开始了，小城周围再次聚满了形形色色的玻璃业界人士，大腕如云名人竞出，在这个隆重的历史时刻，我们的透明书签小汪同学到访，于是我应他的要求，向大师申请一个面对面访谈。小汪很认真地准备了一些问题写在笔记本上，还准备了录音笔。我有点担心，以大师的性格，爱开玩笑的他肯定要抓住这个机会调皮一下，“神回答”估计在所难免。为了避免小汪同学感到尴尬，我特意把大师叫出来吃饭，把所有问题提前给他翻译一下，让他做一个预演，认真准备，没想到一开头我俩就开始抬杠了：“你为什么喜欢做这么大的作品？”“因为我不喜欢做小的！”“……”“你的创作灵感来自于哪里？”“我没想过。我也没问过：‘嗨~请问您从哪来的呀？’”“……这个问题你想想明天好好答行吗？”“嘻嘻~好吧——”大师为自己的小刁难非常得意。“你年轻的时候……”“怎么，你是说我已经不年轻了吗？”“不不不，我觉得你就像是40岁。”

(大师1956年生人，今年60整)“错！我42岁！”“好吧…黄金年龄…”“我现在是年轻艺术家最成熟的阶段！”“说的太棒了！请问你对更年轻的艺术家有什么忠告？”“没有——我自己还需要忠告呢！你能给我点忠告吗？”“好歹说点什么吧，比如，如果你有学生的话…”“我没有学生！”“我说比如、比如你有学生、”“好吧，Don't worry be happy!”“……”回去以后我建议小汪把那个“对年轻艺术家的建议和忠告”的问题删除了。原因是不礼貌、有刺痛感…我觉得对付这种小朋友必须要上一些手段。第二天，在约定的时间之前，我特意包了一顿大饺子，两种馅，煎得香喷喷的放到饭盒里带上。“好好说就吃饺子，不好好说只有干面包！”“嘿嘿~我想起我的狗了，为了几片肉他什么都肯干！”

左图

黄色的纺锤
Yellow Spindle
by Ivan Mares

下图

绿叶（局部）
Leaf (Part)
by Ivan Mares

CHAPTER 1: SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2: EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

“We were all moved by the master's answer. The master has the soul of a poet and the infectious power of a musician.”

一开始，大师按耐不住好奇心，提问了20分钟各种各样的问题，直到我不得不提醒他：“行了吧？时间有限，你问完了该他（小汪）问了！”——真正的采访时间大概有30分钟，可以说大师的回答是真诚的、令人感动的（一点都没抬杠）。大师用最简单质朴的英语展示了他的内心世界。下面我挑选一些有趣的对话如实记录下来：

小汪：“你的灵感来源是什么？”

大师：“我的灵感来源就在这里！在我的家里，在我的花园，在这片森林，在大自然中。春天的早上各种各样的鸟儿开始鸣叫，夏天的傍晚，我站在露台，夜蛾和萤火虫在我身边飞舞，秋天，森林里的鹿低吼，它们为了争夺伴侣而战斗，在深秋时分，我可以听到它们厮打时鹿角撞击的声音……到了冬天，大雪覆盖，村子里一片寂静，偶尔会有野鹿在花园附近徘徊寻找食物……等到来年三月，雪滴花，最早开放的花朵会从我花园的积雪下面探出头来，又一年春天来到了！这就是我的生活，我的灵感。我热爱大自然，我经常喜欢一个人睡在露台，仰望时空，在天亮时再被鸟儿吵醒……这是我的世界，我的花园就是这个世界的中心。”我们被大师的回答深深打动，大师有一颗诗人的灵魂和一个音乐家的感染力。

“你的老师李宾斯基的作品有更多立体主义的风格，而你的作品富有更多的情感和自然元素，是这样的吗？”

“是的确如此。我不喜欢过于抽象的风格，我喜欢那种更加赋予感情的、有故事的，能和人们互动对话的作品。但是有的时候做出选择是很艰难的，需要思考很久。比如说“酋长”这件作品，一开始的时候我总觉得哪里不太对，我考虑了很久，非常犹豫，到底该怎么处理。直到有一天我加上了一个‘眼睛’，才感到作品有了生命力，在和我对

话，在这个时候我才有信心说：这就是我想要的！”

“你是从什么时期开始做这么大的作品的？”

“从我毕业那一年，那时候所有人的作品都很小，我想挑战一下，就做了一个40多公分的。结果我的老师李宾斯基对我说：‘小Ivan，这个对你来说太难了点，你不应该做这么大的…’”

“40多公分应该不算大呀——李宾斯基做的大雕塑要1米多呢！”

“但是你们要知道，当时（约35年以前，）的技术条件和现在是很不一样的，李宾斯基在这之前没有做过大的！40多公分在当时是非常大的！”

“等等等等，你是说，是你先开始尝试做大型玻璃雕塑，然后你的老师李宾斯基才开始做大尺寸吗？”

“就是这样的，在这之后他们在另一个地方做了很多尝试，这个地方是不允许学生去参观的，他的技术机密没有透露给学生们…但是他们有工厂和助手。与此同时我也在做尝试，我没有助手但我也成功了！当然做大型玻璃雕塑有很多风险和问题，但是我喜欢这样，我喜欢挑战。”

右图

朱丽越在大师的工作室
Julie at Master's Studio

一个人的战斗

人们总是把最高的敬意献给那些于逆境而不倒的孤胆英雄

令人惊讶的是，Ivan Mares的很多大型作品都是完全独立完成的，即使有时候请帮手，也仅仅是帮忙搬材料翻石膏干一些体力活，在整个的创作思维过程和制作过程中，他无一不是亲力亲为。大多数时间，他都是独自待在工作室里默默地工作，陪伴他的是他的猫和一台大概有30年历史的收音机。一般他创作一件作品需要3个多月的时间，总是要面对很多未知和偶然，没有人分享他成功的喜悦也没有人安慰他失败的痛苦，我甚至不知道他是否在意这些层面的细碎情感。人在一个高峰上的时候，对手往往不是别人，而是自己的历史和未来。

大师给我讲过一件趣事：某一年，他应邀参加纽约的一个重要的研讨会，列席人员均是声名显赫的艺术家。由于他当时很忙，所以没时间准备演讲资料，只是带了一些作品图片和制作过程的图解和照片。在飞机上，他向服务员借了一只笔和一张纸（以及一杯白葡萄酒），开始把演讲内容简单的写下来。第二天，演讲的第一位嘉宾是戴尔·切胡里。

“切胡里准备了一个纪录片！你能想象吗——交响乐做背景、蒸汽腾腾的工厂、玻璃接触模具时升起的烟、吹制工人操作的慢镜头、团队组装着他的大型装置…还有切胡里的豪宅、他坐在一个大极了的浴缸里抽着雪茄……”

“我能想象……切胡里带着独眼镜，叼着雪茄坐在一个硕大的浴缸里——不，应该是那种能下台阶的小水池，镜头从背后推过去，看不见正脸，只能看到雪茄的烟雾在上升盘旋，镜头慢慢掠过屋里其他的陈设，一切就像…哥伦比亚大毒枭的豪宅！”

“哈哈，你太逗了！不过我当时很紧张，压力很大，因为第二位演讲者就是我，我只有一个小纸片和几张照片，而且我忽然意识到我用的居然是一支铅笔！！最糟糕的是我蹩脚的英文，我当众讲话真的不行。好在会议的主持人是一位移民美国的捷克女士，她给我做翻译。在我展示了自己的工作过程和作品图片之后，令我意外的是，我的小演讲获得了长时间的热烈掌声，第二天，我参展的几件作品就全部卖掉了。”

这意外吗？其实我觉得并不意外，这很符合美国人民的文化口味，就如大多数好莱坞大片的故事，人们总是把最高的敬意献给那些于逆境而不倒的孤胆英雄。

Photo: Ivan Mares

下图

绳蛋
Rope Egg
by Ivan Mares

CHAPTER 1 : SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL

CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

CHAPTER 1 : SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL

CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

Photo: Ivan Mares

上图

边缘之处
On the Edge
by Ivan Mares

听到这里我想起以前我翻译过美国《NEW GLASS》杂志发表的一篇介绍Ivan Mares的文章，作者是作者Sylva petrova教授(PHD)是一位玻璃艺术界的策展人，研究者，推广者和撰稿人（长居住伦敦或捷克）。

文章中写道：“在李宾斯基教授的很多学生中，颇有几位具有杰出的才华，在他们真正的国际化艺术生涯中，遵循并反映出了李宾斯基的艺术原则，也给李宾斯基带来了荣誉。然而只有一位，变成了竞争对手，他不断逼近现代玻璃的极限，甚至超越了李宾斯基和他的妻子布拉赫托娃的艺术成就——这就是Ivan Mares。1994年，当李宾斯基和布拉赫托娃夫妇综合毕生的作品在康宁博物馆展出的时候，我曾经沉浸在这个装满这对夫妇不朽作品的展厅中。突然李宾斯基教授来到我身边，并对他们夫妻的作品和Ivan Mares的创作加以比较。令我惊讶的是，他对Ivan

在38岁这个相对年轻的年纪就开始这样的实验，对Ivan的发展是否有益表示了疑虑。李宾斯基承认，他和亚罗索娃在老的时候，在他们职业生涯的后期，才开始做如此广泛的和带有风险的实验。我理解，教授对待Ivan Mares的态度和他谦虚的对待其它学生的态度是相反的。在我思考关于Ivan的艺术的过程中，发现这一点很重要，因为我意识到Ivan Mares的艺术不仅仅意味着一个年轻有才华的艺术家做了几件顶级的作品，更意味着Ivan Mares有潜能从他导师的手中接过这个窑制玻璃的接力棒，并且带领“最好的捷克玻璃艺术”通过技术革新和艺术表现进入21世纪。在这种观念的支配下，我在之后的十四年里连续不断的审视Ivan Mares的潜能和他所肩负的重任，现在我更加确信，他的作品在当代玻璃艺术中所展现的重要性。”

访谈顺利结束，大师终于如愿吃上了饺子。

礼物

“我们一起完成它吧，
这将是 我 给你最好的礼物，
也会是 你 给我最好的礼物！”

所有我送的礼物中，大师独爱银杏，他非常感动，对这个小树的呵护完全超乎我的想象，甚至定期给我发照片汇报这个小苗苗的生长状况。这一年秋天我即将回国的时候去和他告别，下一次见面将会是一个严冬之后。

他对我说：“我正在想要送你什么礼物呢。”

“你可以送我一 本 你的画册。”

“可是我没有画册啊。”

“我知道你没有，但是我一直想给你做一本好画册，我出钱。”

“为什么非要 做 画册？为什么 你 出钱？我可以出钱。”

“等你出钱的话我就没有资格催你了！你连回个邮件也要等2周，我不催你的话要等死的！你想想，你这么多好作品、这么高的技术，你不好好总结一下出版出来，等以后（我没好意思说等你百年之后）这些精髓就流失了。我每次一想到这个就痛心，也许你自己不在乎这个，反正你已经足够有名了，用不着 一本 画册去做宣传，但是你应该想想，这是玻璃艺术的损失、是文化的损失、艺术大师的作品是人类文化中的一部分，应该传承下去！我们做一本画册吧，质量要好，翻译成中、英、捷三国语言，这样全世界一多半的人都能看懂。不用印多，以后捐给博物馆和大学就可以了。”

大师沉默了一会 说：“是可以的，但是我觉得很多作品我还不是很满意，我的好作品还在后面没做出来呢！”

“呃……（这个我真没想到） 一本 画册只是总结过去，不是盖棺定论、评论家的文章也

不是墓志铭，好吧？你正在艺术大师的黄金时间段，可以十年以后再出一本嘛！”

“十年我还可以做40件，应该可以。”

看到他动了心，我继而放出情感大招：“你不是要给我礼物吗？这就是最好的礼物，最好的纪念品，因为是我们共同完成的。这不仅是给我的礼物，也是给你的家庭、给你的女儿、给你以后的外孙的礼物。想想看，有一天即使你不在了，你的女儿会拿着这本画册对他的孩子说：看，孩子，这就是你的外公，他是最伟大的玻璃艺术大师之一！”

大师望着我说：“是…你说得对。 我们一起完成它吧，这将是 我 给你最好的礼物，也会是 你 给我最好的礼物！”

MY GIFTS:

茶叶 / 中国书法碑帖 / 茶叶 / 丝绸围巾 / 茶叶
茶具 / 刺绣茶杯垫 / 1998年的法国红酒
一棵小银杏树苗（在捷克比较少见）

IVAN'S GIFTS:

一颗粉色的小石头，是河边捡的天然水晶
一个贝壳化石 / 乌鸦羽毛，哥本哈根的某个湖边上捡到的，后来被用在 他的 创作中 / 一个硬纸壳剪出的苹果标志（估计是自己剪的，用来嘲笑我这个手机控） / 一张他小时候的照片
一把火红的爬山虎叶子，他说是秋天告别时的礼物

CHAPTER 1 : SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

结语 END OF CHAPTER 2

Ivan Mares 先生即将年满“44”岁了。谨以此文作为大师“44”岁的礼物，希望他在后续的十年里能如愿做出40件作品，希望他永远精神饱满兴致勃勃，（有时候走路还踢石子）希望他在和自己的战斗中表现出色，最后能总是够满意的抽一根雪茄，喝一杯白葡萄酒……希望友谊地久天长，没有世俗利益的污染、如同雨后森林里的空气般清新，如同秋天中午的阳光般温暖。

— 朱丽越

CHAPTER 1 : SOUL DU MENG & CHRISTINA BOTHWELL CHAPTER 2 : EMOTION JULIE ZHU & IVAN MARES

GLASSY
ART

GLASSY
FOCUS

CREATIVES
创作者

艺术
GLASSY ART

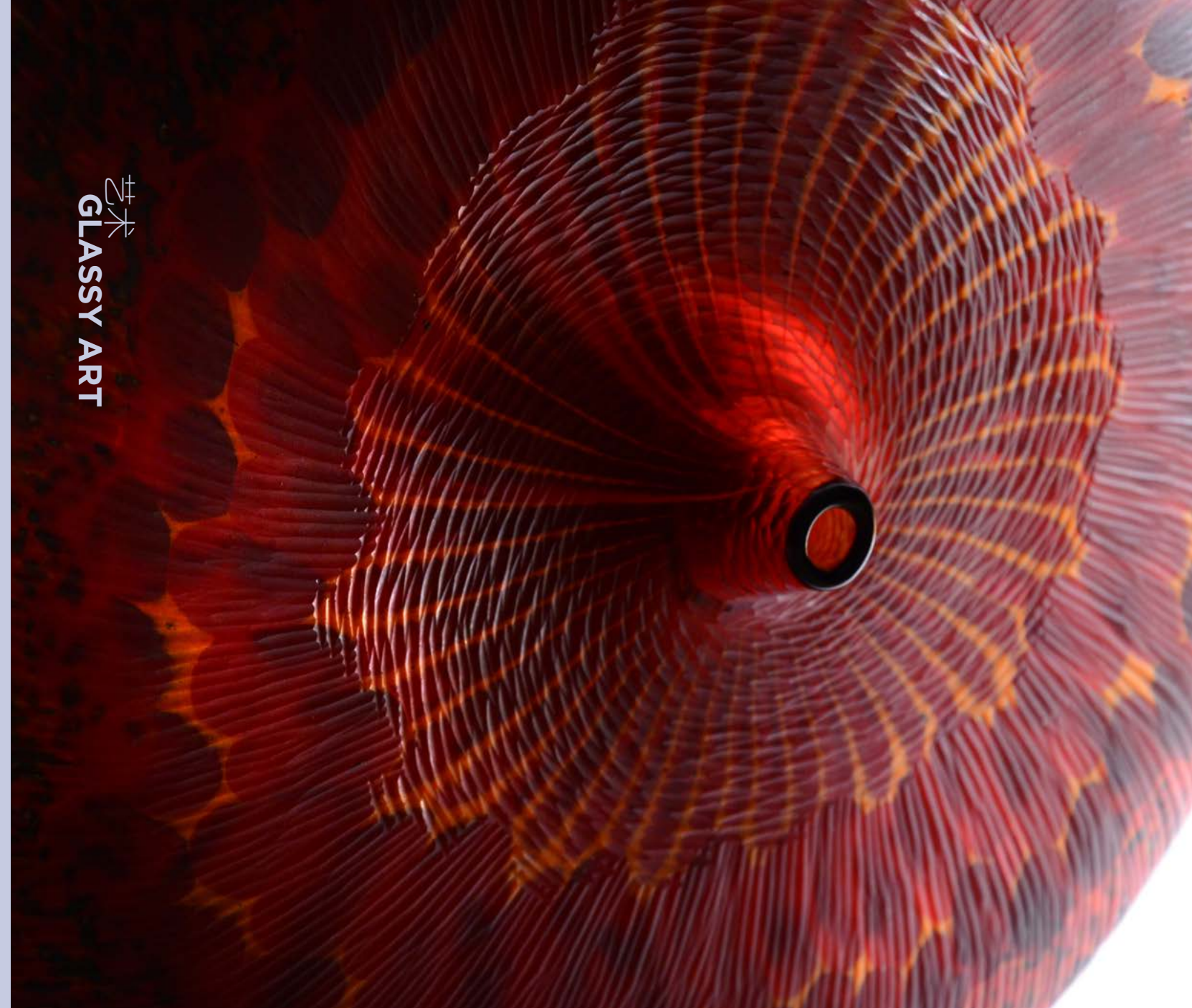

Photo: Andrew Bovasso

SOUL 熔炉中的灵魂 IN THE FURNACE

Yoichi Ohira
- A Master
of Contemporary Glass

当代玻璃艺术巨匠 — 大平洋一

Text: 蔡葵 (AoiRyu) 博士

玻璃器皿 / 1988-90
VIALS FOR MAJO

Photo: Bröhan-Museum

“Glass doesn’t have just one face. Instead, it has infinite faces that must be rediscovered through the artists’ or designers’ curiosity.”

许多人依旧觉得玻璃最主要的特性就是透明，其实这是一个非常贫乏的先入观念。事实上，玻璃最主要的特征，在于它从透明到不透明这一转化过程中的灵活和适应性，让它有了变为任何色彩的可能。玻璃绝非只有单一的面貌，相反，它拥有着无限的可能，而这种无限可能，是需要艺术家或设计师以自己的好奇心去不断挖掘的。

Many people still believe that the major characteristic of glass is its transparency. This is a very poor fixed preconception. Rather, the main characteristic of glass exists in the flexibility and adaptability of its physical transformation from transparency to semi-transparency to opacity with the possibility of making it any color. Glass doesn't have just one face. Instead, it has infinite faces that must be rediscovered through the artists' or designers' curiosity.

蔡葵 (AoiRyu)

纽约佛瑞曼 (Barry Friedman Ltd., New York) 亚洲区代表、策展人。上海交通大学毕业。东京艺术大学博士，主攻雕塑。纽约大学艺术管理硕士。1998年旅居东京；2011年移居纽约。从事艺术品收藏的学术研究，并以中、日、英文发表艺评和论文。

YOICHI OHIRA

1969年，大平洋一毕业于东京的桑泽设计学院。就读期间，他阅读了日本著名作家Hiroiyuki Itsuki一本以芬兰为背景的小说。这本小说把他带进了玻璃艺术这个神秘的世界。自20世纪90年代初，他就作为一个独立的艺术家活跃在玻璃界，并与慕拉诺岛最好的玻璃制作大师合作创作了很多作品。2001年，他被纽约康宁市康宁玻璃博物馆授予了Rakow Commission。

上图（图一）

大平洋一近照

右图（图二）

火山口和湖 / 2001
Lago and Cratere
Vases

那是2015年1月的一个艳阳天,我结束了又一次忙碌的亚洲差旅,从新加坡回纽约的途中取道东京拜访太平洋一(Yoichi Ohira)先生。自1998年以来的近二十年间,纽约佛瑞曼(Barry Friedman Ltd, New York)不断地将大平的作品推向国际市场的最前线。近年来他的作品市场走势日趋飙高,市场价从巴瑞·佛瑞曼(Barry Friedman)先生初期接手时的数千美元到2014年11月在伦敦佳士得创造了单件逾27万美元的记录,不得不说是当代玻璃艺术市场的一个奇迹。2010年末大平将毕生的作品托付给佛瑞曼先生,离开了他视为第二故乡的穆拉诺岛,安心回到东京潜心著作,因为他知道佛瑞曼先生将为他的每件作品找到最好的归宿。自从接管纽约佛瑞曼的亚洲地区以来,我和大平先生之间的联络频繁而紧密。到了蒲田站,大平先生已经等候在那里,彼此一见如故。一如照片,他的眼神专注深邃,声音格外清亮(图一)。

住宅区的小径幽深闲静,空气中弥漫着冬日暖阳的气息,那熟悉的芬芳瞬间令我回到曾经度过十二载的东京旧日,仿佛从不曾离开过,心底荡漾着喜悦。大平家是一栋昭和年代的老宅,一株灵秀的迎客松探出矮墙,庭院狭长、布局错落有致,石板路侧一株垂梅满树绽放,风中摇曳如柳,乍看误以为是樱花开错了季节,细看却是分外妖娆的梅花,树下一洼石砌的鲤鱼池,树上莺啼婉转,造园的匠心经过岁月的沉淀,已溶于自然。端庄的昭和老宅曾经也是父母经营多年的洋服公司,一楼起居,二楼作坊。父亲负责生产经营,母亲担任设计师,家中有很多漂亮的洋服杂志,这在当时极为稀罕。

大平自幼便耳濡目染于这个东洋美和西洋美并无界限的环境里,并顺从父母的心愿,

入东京桑泽设计学校学习时装设计。就读期间,21岁的大平从五木宽之的爱情短篇《雾中的卡累利阿(の Kalelia)》中读到了一段如诗的描述,五木将橱窗背后晶莹剔透的芬兰玻璃比作寂静中空灵的音乐,那种用眼睛和心去聆听的无声之音乐。那一瞬间的感动令大平刻骨铭心,此后一生追随那空灵的音乐而去。48年后的2015年,从法国Musée des Beaux-Arts de Lyoin寄来新版馆藏图录,大平和Gallé并肩成为被收录其中的仅有的两位玻璃艺术家;大平作品的解说文以“musique sans son(法文:无声之音乐)”为结语,这于大平而言无疑是历经半个世纪的命运回归。从桑泽毕业后大平在为皇室定做国宾餐具的各务水晶公司研习吹制技术,随后在千叶的玻璃坊里工作。早期的吹制经验为后来的艺术创作给予了莫大的帮助,大平始终能从玻璃吹制的角度去构思和设想,除了作品的视觉效果,他尤其重视从本质上把握并发挥材料的特长。

1973年的春天,26岁的大平远赴意大利,终于来到热玻璃艺术的圣地穆拉诺岛,从此在威尼斯度过了整整38载的艺术创作生涯直至2010年末。日本的美学和穆拉诺的传统技术融合在他的作品中,他的作品总是有着温和的曲线和细腻的触感,并在标题中经常流露出丰富的东方情调:繁星之夜、月塘睡莲、水晶之滴、清澈与暧昧、运河和泻湖,每件作品都体现出独自的个性。他活跃于国际舞

Photo: The Corning Museum of Glass

台并登至顶峰,作品被纽约大都会博物馆、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆、巴黎装饰艺术美术馆以及世界上最大的玻璃美术馆美国康宁玻璃博物馆等二十多家权威美术机构收藏和研究。(图二)

叶落归根,回到东京以来,大平专心整理毕生的创作经历,并倾力翻译一批珍贵的史料。书房中流淌着意大利古典音乐,他的手头正在将18世纪法国启蒙思想家狄德罗的百科全书之玻璃卷译成日文。对穆拉诺玻璃艺术的一生挚爱,使他充满了历史责任感。此行拜访来去匆匆,迈入客厅,桌上已经准备好了一批关于意大利玻璃的珍贵古书。为了收集这批16至17世纪的专业书籍,在欧洲生活期间大平先生花费了多年的心血。现在,这些书正安静地躺在轻柔的薄纸中,散发着被反复抚摸了几百年的体香。

清晰的混血风格根植于对传统的深入研究

1973年至1978年他在威尼斯艺术学院学习雕塑。这五年对年轻的大平洋一来说非常重要,他得以在西方文化的氛围中理解西方美学,其艺术修养的核心部分也得以成型。为了研究威尼斯玻璃艺术的独特个性,他考察了从古到今的世界玻璃艺术史。“这项研究使我对威尼斯玻璃艺术的历史地位有了清晰的认知,日后对于自己作品的技术分类和归属也得益于这项研究。”大平从古玻璃的研究中汲取宝贵的养分,并始终保持着对钻研传统的满腔热诚,他那独特而清晰的混血风格如伟岸大树的硕果,根植于东西传统文化的深厚土壤之中。

大平钟情于文艺复兴时期以来传统的威尼斯酒杯,每每被那诗歌般的轻盈、优雅和精致

Photo: Yoichi Ohira

所陶醉。“当我刚刚踏上威尼斯,我便已经爱上了极轻极薄的手工吹制玻璃,它们是那样的美丽。穆拉诺岛上的吹制技师们是真正的名匠。他们的技艺耀眼夺目,可以自在地表现玻璃的高贵、优雅、精致、纤巧、脆弱、诗意和诱惑。”在成为独立艺术家以前,大平为威尼斯的玻璃品牌担任设计师。1987年4月,大平接到了第一个重要的订单,为DeMajo(意大利文:主流)设计一批珍贵的器皿作品,此后他为DeMajo工作至1992年。这组高难度的作品薄如蝉翼并有瓶盖,他尝试以最强烈的感性去迎接这个艰巨的挑战。作品被命名为“Venezia e l'Oriente(威尼斯和东方)”,采用了地道的穆拉诺传统技术,一如标题,被烙上大平所代表的东方印记,端庄静谧、含蓄内敛。在1987年和1990年之间,他有数次这样的设计机会,包括一组30件威尼斯高脚酒杯(图三)。一如“威尼斯和东方”系列,作品秉性高贵,优雅的比例和平衡的体量之间的和谐无法言喻,呼之欲出的激情在光线的折射中回荡。新作于1990年在威尼斯著名的Museo

上图(图三)

酒杯组 / 1989
Collection Divine Glass

“Every day, new ideas come to me by touching and working with glass. A new piece I’m producing leads to the next new idea.”
— Yoichi Ohira

Querini Stampalia 美术馆展出即刻获得极大的反响，2014年此系列中的13件在日本箱根玻璃之森美术馆再次隆重展出。1992年东京伊势丹和大平开始了年度个展的长期合作（至2006年），借此契机大平决定致力于孤品的艺术创作，不再和De Majo续签。而那段痴迷于融合传统威尼斯玻璃和东方情愫的“古典期”创作的成功经历，为他成为独立艺术家奠定了绝对性的深厚基础。

另一项重要的研究是古罗马玻璃。“不透明的玻璃密度高体量重，古罗马玻璃的华丽色彩和它厚重的高密度相调和。它所散发出来的能量深深地吸引了我，由此我领悟到不透明玻璃所具备的压倒性的魅力。”古罗马时期常对玻璃马赛克进行烧制，并在器皿表面施以研磨纹样。威尼斯的玻璃制作始于12世纪，穆拉诺岛上除了久负盛名的透明玻璃，岛上的不透明玻璃的生产也有悠久的历史，其丰富其美丽之程度令其他产地望其项背。自中世纪始岛上盛产马赛克玻璃，文艺复兴以来彩色玻璃珠的生产亦繁荣一时。面对古罗马和穆拉诺璀璨的玻璃艺术史，从日本远道来的大平洋一，他的眼睛是新鲜的、他的心是开敞的。他的创作始于透明的玻璃，成为独立艺术家后于1995年转向对不透明玻璃的实践并创作了大量千变万化的作品。

千花玻璃(Murrine)技术最早出现于四千年前的中东地区，16世纪初在穆拉诺岛得以复兴并成为威尼斯玻璃的传统之一。在艺术作品中使用古老的千花技术和马赛克在20世纪末的穆拉诺岛上并不寻常。区别于古罗马玻璃的模制，大平采用吹制。与自然材质所相对，玻璃是人类的智慧所发明的人造材料，从诞生之日起它便被用来模仿另一种材料，并贯穿它的整个发展史；玻璃可以模仿

透明、半透明和不透明的石料，甚至瓷器和木材。“我再也找不到如此多变的材质。今天，人们理所当然地认为‘透明’是玻璃的主要特征。这是一个多么可悲的先入为主的概念。应该说，玻璃最主要的特征是这种材质在透明、半透明和不透明之间灵活的适应性，并具备各种色彩的可能性。”1996年大平在威尼斯首次举办个展，地点在位于圣马可广场建于18世纪著名的Caffe Florian（弗洛里安咖啡店）（图四），以千花技术制作的作品Pastello系列引起了轰动。同年，大平应邀参加名为“Venezia Aperto Vetro（展开威尼斯的玻璃）”的首届国际玻璃艺术展。他的作品被选作图录封面，这是威尼斯玻璃艺术界对他的莫大肯定，这个日本人重新点燃了意大利人对深感自豪的传统技术的热情！美国康宁博物馆当代玻璃艺术总监Tina Oldknow由衷地赞叹道：“大平的创造力令人惊叹。他使用古老的技术，做着前人未所见闻的事情。他向我们展示了以崭新的方式去重构最古老的技术，我不曾看到任何其他人可以做到哪怕是接近他的程度！”

1998年成为大平艺术生涯的重要转折点，由威尼斯政府出面、穆拉诺玻璃美术馆的馆长Attilia Dorigato亲自策展，威尼斯最重要的

下图（图五）

火的游戏 / 2000
Gioco del Fuoco Vases

美术馆Museo Correr终于敞开大门，迎来了第一位外国艺术家。大平的新系列Pasta Vitrea在玻璃肌理和技术层面均有飞跃性的突破。如果说早期的作品还留有19世纪的遗风，那么他对玻璃的深度研究在这个新系列中决然显示出他的雄厚实力和对材料的高度敏感，通过千花技术大平发掘玻璃这种媒体无限可能的表现力：象牙、玉石、雪花石、绿松石、珊瑚、大理石、玛瑙、青金石，甚至细密的木纹和竹片的断纹，而不是世人常见的用玻璃模仿珍稀的宝石（图五）。此后的相当长的一段时间里，混合使用透明和不透明玻璃成为大平作品的主旋律。他使用千花技术却从不过头，总是不多不少，相当精确，令Attilia Dorigato惊叹不已。

1998年于大平洋一而言更为重要的意义

在于，他通过纽约佛瑞曼走向了国际舞台的中心。经由威尼斯玻璃历史学家Rosa BarovierMentasti 1997年大平结识了从纽约远道而来的佛瑞曼。佛瑞曼先生自六十年代末从1900年代的玻璃艺术起家，到九十年代末他所经营的纽约佛瑞曼在欧美已经成为装饰艺术领域首屈一指的先锋画廊。事业已扩展至绘画、雕塑和摄影等综合性领域，玻璃艺术始终是他的挚爱。他对玻璃艺术的深厚研究和对市场的丰富经验使他迅速意识到，大平正是他心中理想的艺术家：具备扎实的技术功底、丰富的表现力、无穷的创造力和千锤百炼的美感。1998年10月，在纽约佛瑞曼举办的“New Traditions in Glass from Venice（威尼斯玻璃的新传统）”展上，大平的首次亮相便吸引了纽约的藏家。此后，佛瑞曼每隔六到八个星期便飞往威尼斯，访

“I always carry a little notebook around with me because new ideas unexpectedly arise at any moment from everyday emotions.”
—Yoichi Ohira

上图（图四）

涨潮系列 / 1999
“Acqua Alta” Vase

Photo: Yoichi Ohira

**“I’ve been overwhelmed by his continued inventiveness and astonishing creativity.”
– Barry Friedman**

问大平的工作室，并以坚定的信心买断大平的新作。他的意见成为大平在创作转型期的重要助力，他的支持促使大平不断挑战创造力的极限，大平成为纽约佛瑞曼旗下的专属艺术家。他们之间的合作和友谊成就了一段西方伯乐知遇东方千里马的佳话（图六）。

大平对东方的传统器皿艺术也有极深的造诣。他那清晰的混血风格贯穿了日本传统图案设计的感觉并得益于对日本古代漆器和中国传统瓷器的器型研究。凝视着经过前人千锤百炼的东洋器型，他把玩着存在于可视和不可视部分之间的平衡，沉迷在游移于器皿内外的空间张力与和谐之中。大平把这样的感觉运用于创作中，作品有着令人惊异的简洁而优雅的轮廓，那是一种明确果断的亚洲感觉，却并不拘泥于传统的形式（图七）。

大平的很多作品都有着饱满的体型和紧缩的细小瓶颈和口部，像一个小小的乳头或气球的扎口。这种非正统的器型特征值得关注的两点是：一：这种紧致突出了瓶体其他部分的宽整和体量；二：小口扩展了胴体不受干扰的实际面积，使图形得以充分发挥。上海玻璃博物馆馆藏“森林细语”（图八）更是在饱满的器型之一侧大胆地进行凹陷处理，浑然天成地留下生动的意外性，妙不可言地体现出手工吹制玻璃所特有的细腻、柔软而温和。作品“森林细语”工艺极其复杂，是一件每看必有新意的力作。顶部透明的水晶

玻璃表面施以细密的水纹雕刻，扩散至边缘处自然渗透于器体的图案；其顶端以一圈茶褐色细线点睛。以色列收口是传统威尼斯玻璃的特征之一，也是大平作品中的常见符号。这件作品所代表的器体设计和制作体现了大平作品的技术精华：烧制前的器壁准备工作在一个四方的平盘上完成，以象牙色为底，满铺彩色的玻璃碎粒，缝隙间撒上深色的玻璃粉末，其上再铺设事先雕刻好的水晶玻璃“叶片”，最后在叶脉和叶片空隙处覆以透明的天蓝玻璃粒。以上复杂的工序其实是古老的马赛克技术的活用，经过熔炉内的高温洗礼，这些玻璃粒和粉末柔软地融化并相互交融，最后由熔炉中的烈焰作出写意的一笔。只有具备充分的经验才能在排布玻璃粒的阶段便精准地预测最终的效果。使用玻璃粉末填充是大平的独创，对比色的玻璃粉末融化后形成有气孔的不规则斑点包裹在马赛克（玻璃粒）的周围，突出色块并提高图案的抽象性。透明层下的彩色玻璃粒如同清漆下的螺钿般在光线的变幻下闪烁，似乎能听见叶片在风中窸窣窸窣的声音。这种与日本传统的“七宝细工（镶嵌工艺）”相媲美的技术是大平先生的独创，在五千年的玻璃制作史上并无前例。

作品展出
FEATURED AT
上海玻璃博物馆
SHANGHAI
MUSEUM
OF GLASS

上左（图八）

森林细语 / 2002
Bisbiglio del Bosco

上中（图九）

砂金石之花N.3 / 2006
Fiore di Avventurina
N.3

上右（图十）

红色千花——万花镜N.3
2006
Murrinerosse
– Caleidoscopio N.3

“砂金石之花N.3”（图九）和纽约大都会美术馆所藏“红色千花——万花镜N.3”（图十）是相差仅18天的同期姐妹作品。这两件颇具东方神韵的作品集千花、马赛克和镶嵌三种穆拉诺技法于一身，并施以角度刁钻的切割研磨，刚毅的轮廓和充满张力的完美弧面来自名匠 Giacomo Barbini 积累四十多年的精湛技艺。器型和伟岸的建筑有异曲同工之妙，高格调的造型肩部开阔，腰部紧收，由千花制作的赤红暗影绰绰而层次分明，如日本漆器般惊艳。“砂金石之花”的下半部黑底金花更是熠熠生辉，整体似一件华贵的礼服，雍容得体，姿态清凛；如处事如为人：该收则收、该放则放，收得极紧放得极开，正所谓收放自如。砂金石是穆拉诺岛特产的一种玻璃，象星星般晶莹闪烁。闪闪发亮的砂金石玻璃的内侧上了金箔，正当中圆形花蕊部位镶嵌了许多千花玻璃；灿烂的金色令人想起克林姆的画。大平从中世纪穆拉诺的古书纪录中得到了启发，通过试验发明了透明的玻璃的内侧用鸡蛋粘贴金箔的技法。这件作品以及其它许多作品中出现的明月和秋叶所采用的便是这种“蛋金箔”的秘技。花朵表面施加的放射状刀工增加了金箔的光辉。然刀工用得极省而非铺天盖地，对“度”的恰当把握显示出高度的从容。两件作品在技法上的区别是，“红色千花——万花镜”在相当于“砂金石之花”

的花蕊的部分镶嵌了凸透镜，向小窗中窥视时，眼前呈现一片斑斓。

对玻璃材质和古玻璃技术的深入研究，使大平得以对作品进行精确的技术掌控并不断发展出新的技法，从而完美地实现高度成熟的美。大平作品的技术难度在行界已是定论，但高难度并不是大平的追求。对此佛瑞曼先生作了精辟的论述：“以我四十五年的行业经验，在我眼中大平是一百年来最有创造力的玻璃艺术家，他总是不断地创新。并非大平热衷于炫耀高难度技术，而是他需要这样的技术去实现他想要表达的效果。”

尝试概括大平风格是很困难的。事实上，大平风格并不存在。他一直在寻求创新和拓展。2007年和2008年大平所专注的是一组形态特别的“叠放的碗”系列。有些像圆柱、冰瓶、烧瓶，被开槽、分层、堆放，由一个中空形体所贯穿（图十一）。这是令人惊异的透明，完全没有色彩。回顾更早期的作品，很难想像大平可以摒弃色彩，因为他对色彩的运用如此纯熟而奔放自如。“我的创作始于透明玻璃，很快被不透明玻璃所吸引由此开始创作不透明玻璃的作品。与此同时，透明和不透明的组合成为另一条平行线并逐步成为创作的主旋律，由此产生了大量‘窗’系列的作品。到了后期向透明回归

Photo: Yoichi Ohira

上图（图六）

巴瑞·佛瑞曼和大平在威尼斯，2007年

右图（图七）

熔岩奔流N.22 / 2005
Colata di Lava
N.22 Vase

Photo: Yoichi Ohira

“Ohira’s Cristallo Sommerso collection is characterized by its compact and organic shapes, which bring to life his clear and detailed preliminary sketches.” - Attilia Dorigato

上图（图十一）

浸没的水晶 / 2008
Cristallo Sommerso

下图（图十二）

浸没的水晶N.19和构思图
Cristallo Sommerso
N.19 & Sketch

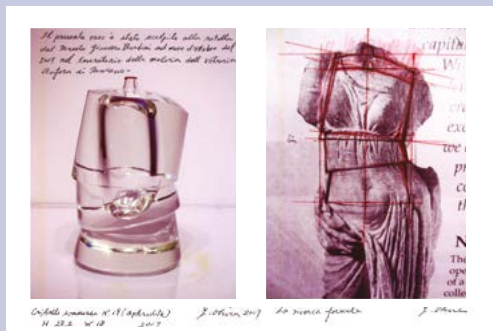
的念头变得强烈，最后阶段的一系列完全无色的‘水晶’系列，为我的创作生涯划上了休止符。”这个时期的一个明显特征是很厚的壁。他依旧在进行形体内外对比的试验，作品使人联想起香水瓶的“内部容器”——内部的形体迥然有别于外部的形体，仿佛空气般轻盈的“水晶体”被浸没在厚重的水晶块体之中。形体强调圆柱的特征和凹凸的齿状，令人联想起刚刚轰然倒塌的陶器。除了当中的容器丝毫未损，瓶体似乎已经被击碎。这个巧妙的形态在作品的后期发展过程中，更增加了优雅，调和了残破。前文所述的“砂金石之花N.3”和“红色千花——万花镜N.3”以及此系列作品被大平赞誉为代表世界最高峰的玻璃切割和研磨技术。

在他的整个创作生涯中，大平彻底拥抱了器型，从实用到抽象，创造性地拓展了器型的丰富性（图十二）。如果站在与人类发展史等长的器皿发展史的高度来考察大平的研究和开拓，他的深入程度令人叹为观止，他的巨大贡献令人肃然起敬。大平发掘出东西文化的审美精髓并在创作中实现了自由自在的融合：恣意流淌的色彩来自威尼斯，那丰富

的光影变幻滋养了他的色彩感觉；与此同时日本的情愫和审美始终留在他的作品中。“毋庸置疑，我热爱日本文化，那是流淌在我血液中的DNA，与此同时，我也仰慕威尼斯和它的文化。许多年过去，我发现这两种截然不同的文化之间存在着不同寻常的关联——对精致细腻的强烈偏好以及对杰出手工艺的痴迷。我以创作实现我的终身理想，那就是通过在作品中结合威尼斯和日本的传统，实现两种文化的感性融合。”

**创作从诗意般的情绪开始，
在不断的试验中发展**

威尼斯的深巷中伫立着大平的身影，留下了缠绵于心中的一器一世界，每件作品都是一首抒情诗。从玻璃的透明中大平看到了大自然神秘的纯洁：天空、星星、新鲜的空气和清澈的水，以及晶莹的雪花。作品中充满自然的元素，比如河流、湖泊、泻湖、风景、黑夜明月、花朵等等，这些自然的元素焕发起那种“空气和透明”般的诗意，使他的想象转向玻璃。“我从来不会从抽象的理念出发，相反，创作总是从诗意般的情绪开始。当我面对玻璃，五木的诗句在脑中飘荡，以至于我常把自己的作品比作无声的音乐。创作中我力求忠实于自我，因此很少受到当下的流行潮流的影响。”他对自然要素的提炼与表达更容易使人联想起法国新艺术运动时期的作品。同时，在他的作品中经常能看到

代表有机形态的自然主义和代表简洁的抽象主义之间的张力（图十三）。他对这两种风格进行考察和实践，但从从不亦步亦趋于当下的任何欧美流行作风。“常年在穆拉诺岛上工作，我游离于主流社会，在孤立中我追求个人的美学；我的创作不属于任何艺术流派，兴趣始终集中于玻璃材质的本身，探在不透明中发掘透明的想法并非出自偶然。“我并不喜欢探讨抽象的哲学概念。但是在我看来，玻璃的透明好比人的精神，而玻璃的不透明正如人的物质肉体。”童年时家中有一串念珠，其中一个木珠的正当中有一个小孔，令人惊异的是，孔中镶嵌的小片水晶中有一个小小的佛像。童年的记忆是如此的强烈和神秘，它深深地刻入大平的脑中，后来成为创作的重要思路之一。“对佛珠的深刻记忆，紧密联系着我的一个概念，透明的精神被包裹在不透明的肉体之中，正如夜越是沉静，星星越发耀眼明亮；又好比在深夜迷

路，却在浓黑的夜幕中发现远处住家闪烁的微光。”碧波环绕的威尼斯，清澈的水（透明）和坚实的砖墙（不透明）回应着记忆中的念珠（不透明）和佛像（透明），大平在作品中对透明和不透明的诠释天衣无缝地调和着来自日本和威尼斯的共通的审美——它远远超出了视觉的感受，是高贵的内在品格撞击着观赏者的心底深处，在诉求回响。“在日常生活和人生经验中，有很多类似于由玻璃的透明和不透明的美感所带来的感动，这些感受超越了窗户的概念。”他对玻璃的透明感采取独特的诠释方式，不透明的表面充斥灿烂的色彩，透明的小窗像标点符号一样强化着色彩的深度，使得作品格外灿烂（图十四）。

在接触玻璃的每一天他都会产生新的想法。每件新作都带着他走向下一个创意。“我总

“The stars shine more brightly when the night sky is calmer and blacker.” -Yoichi Ohi

上图（图十四）

马赛克瓶 / 1996
Mosaico Vase

下图左（图十三）

红色的泻湖 / 1999
Laguna Rossa Vase

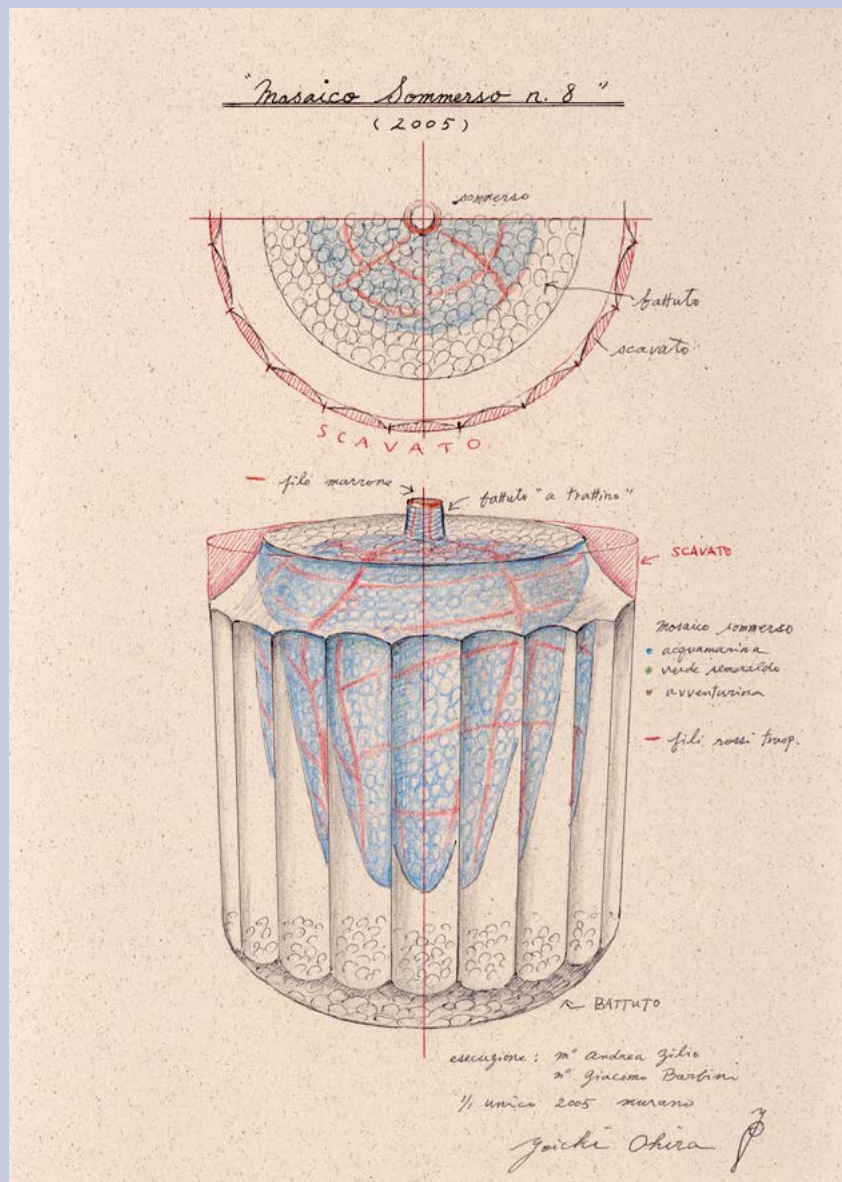
下图右

San Donato运河

Photo: Yoichi Ohira

Photo: Yoichi Ohira

“I believe I must choose the master glassblower myself, not, as often happens, that the glassworks choose.”
- Yoichi Ohira

上图（图十五）

淹没的马赛克N.8
构思草图 / 2005
Mosaico Sommerso N.8
Sketch

是随身携带一个小笔记本，因为我不知道新的想法会在每一天的什么情绪下产生。”他认为90%的设计理念必须很清晰，但永远留下小部分的未知给热熔玻璃所不可预测的物理变化（图十五）。大平总是带着设计草图来到熔炉前，他热衷于新的尝试，设计方案经常超出穆拉诺玻璃技师的想象力，即便对于技术炉火纯青的名匠来说也是各种挑战。他密切地关注熔炉中的变化，玻璃意想不到的反应甚至激发他的创作灵感。“我必须在瞬间顺应玻璃的变化做出合拍的调节。在此过程中，其实是玻璃起主导作用。我的目

标是捕捉和提取热熔玻璃转瞬即逝的高贵灵魂。为了实现这个目标，我不介意对创作方案进行及时调整。”日本茶道中有句名言“一期一会”，意思是要珍惜每次相会的机会，因为它一去不返。大平在创作中所体现的和热熔玻璃的命运之交也正是如此。

丰富多变的创意来自对材质本身的透彻理解。“玻璃永远没有一面性。它那无限的可能性必须被由好奇心所驱使的艺术家所发掘出来。隐藏在威尼斯玻璃中的是一个强烈的美的自我。”“很多所谓的玻璃艺术家们从他们的脑中产生创作的灵感。我的灵感来自于材料本身。我必须每天在熔炉前工作，不停抚摸、不断实验，甚至犯很多错误。一个错误往往能激发很多灵感，这就是为什么我从来不怕犯小错、不畏挑战新实验，并且每天都必须努力学习，像一个勤勉的工匠。”

每件作品都是一个重奏曲

大平在所有作品的底部用日文和英文刻上自己的名字，并同时镌刻合作技师的名字、创作时间和地点（图十六）。他是岛上唯一将技师的姓名一起镌刻在作品底部的艺术家。当那些作品展示于世界各地的博物馆，每件作品都见证了日本文化和威尼斯文化的交融和穆拉诺岛玻璃艺术的发展历程。名匠LivioSeguso骄傲地说，即使当他们都不在人世，他们的激情、合作和友谊将一直被世人所牢记。LivioSeguso被公认为岛上最棒的吹制师之一，来自一个追溯至15世纪的玻璃世家，他14岁起便在工房里工作，承传着祖辈们代代相传的家族绝技。“除了高超的技术，他继承了从前的名匠才有的果敢直觉。你可以看见祖辈的血液在他的血管里奔腾！他生来就是一个杰出的吹制师，甚至在他还

没出生以前，他就已经是了！”大平在挑选合作技师时相当苛刻，他要求技师必须有精湛的技艺能够吹制美丽的经典酒杯，同时具备吹制传统穆拉诺玻璃的多才多艺性，从而可以持续创造高品质。“我不认为我选择了吹制师，我认为一直是作品做出了选择。”非常神奇的是，技师们对某种运动在经过日复一日、年复一年的千万次反复练习之后，运动本身被精简掉任何多余的动作，只剩下最本质的精华。它是如此的流畅、节奏分明、可靠，最终形成了激情的热舞。“我的首要工作是学会观察和尊重这种热舞，因为技师和玻璃之间的和谐程度直接左右着作品的最终品质。遗憾的是，几乎所有的玻璃艺术家和设计师都只看见玻璃，看不见熔炉前的热舞。”大平必须时刻保持冷静并持续观察转动中的白炽的玻璃，熔炉前的操作高度紧张，他与技师一道同脉共振地合作以完美地控制器体的成型，他们之间的交流至关重要，必须选择最精确的技术术语，交流及时简短而息息相通。但他认为最重要的词汇应该是这样的：在熔炉中提炼出玻璃最高贵的品质。（图十七）

当作品进入了冷却炉，大平便开始和研磨师的合作。与大平常年合作的名匠Giacomo Barbini到1999年为止已在Venini雕工部工作三十年并担任部长。他以精湛的技术和深厚的美感以及高度的创造力被公认为穆拉诺岛上最杰出的雕工。对很多高难度的作品，他们总是通过讨论找到一个个的解决方案，和大平的合作经常令他感到想法变得开放（图九、十、十一）。为了表现水纹的动向，纵向的和横向的刻纹所需要的技法和技巧对他来说也很有趣而新鲜。（图十八）几百年来，穆拉诺岛上无数迷人的玻璃艺术品从来都是合作的结晶，这个传统是从他们的祖先代代传承而来的文化秉性。“我总是把这个过程比作音

左图（图十六）

睡莲之叶N.1和万花镜的盖子底部 / 2006
Foglie di Ninfee N.1
con un coperchio in caleidoscopio

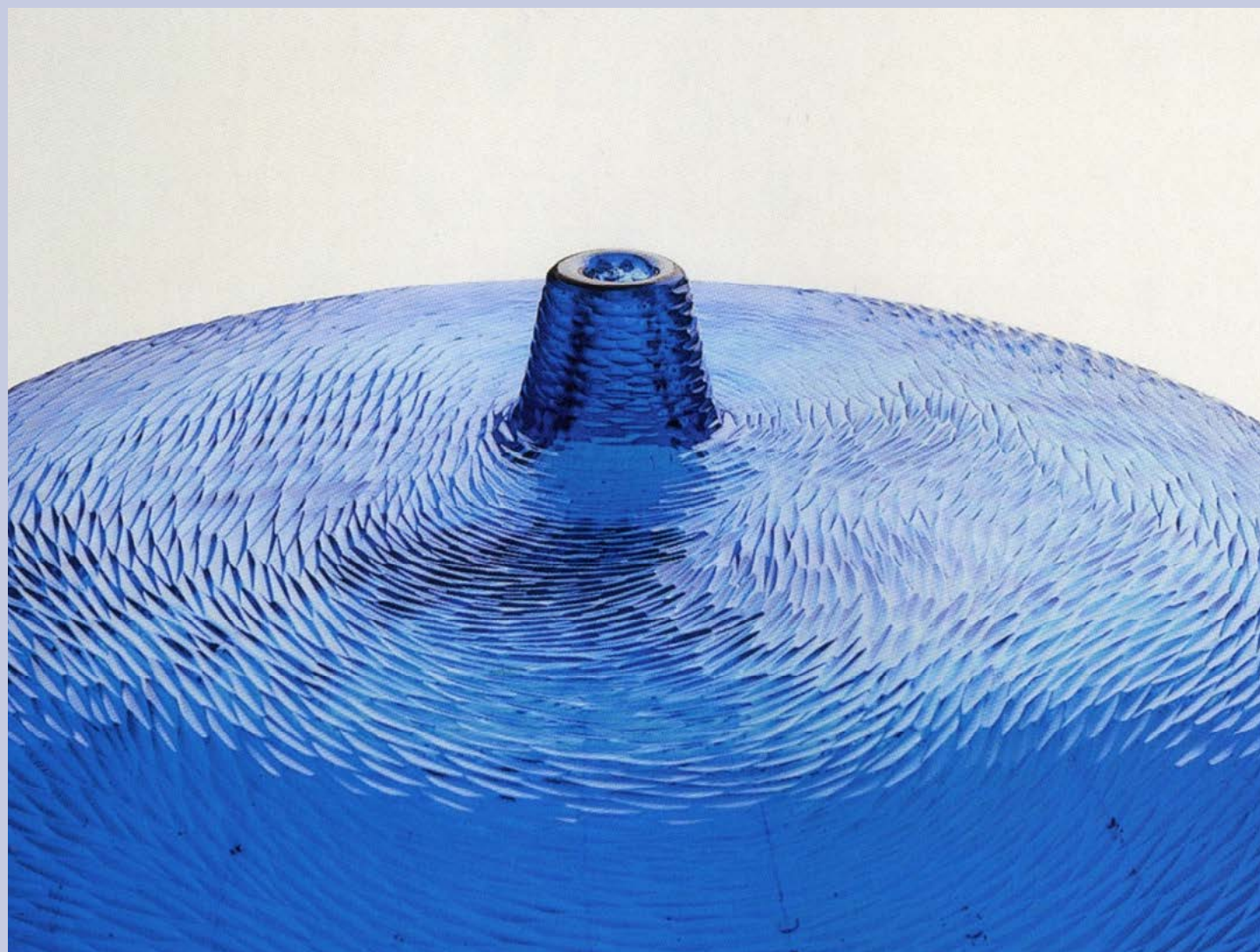
下图（图十七）

吹制名匠Andrea Zilio
（左）和大平洋一在熔炉前
2006

乐世界。如果我是作曲和指挥，这些穆拉诺匠人便是歌手和演奏者。在音乐世界里，我们不可能抹杀演奏者的名字。”“我创作的原动力就是这完美无瑕的重奏合作。我深深地爱着穆拉诺爱着岛上的玻璃，以及与翡翠般的河水交相辉映的熔炉里的烈火。”

和其他当代玻璃艺术家相比，大平的作品体量偏小。“作品的大小于我而言并不重要。我在乎作品的品质。而作品的品质决定了它应有的大小。我热爱吹制师的热舞。每当我想到吹制师的热舞，我再也没有勇气去预测作品的大小和重量！因为作品完全产生于他那美丽的舞蹈。我的作品之所以小体量来自于穆拉诺玻璃与生俱来的“限制”。我爱这种小体量，因为人们可以把他们拿在手中抚摸把玩，用手指感受美好的触觉，像抚摸我的孩子们一样。”大平认为抚摸他的作品所感受到的触觉享受和观赏作品的视觉享受是同等重要的。威尼斯玻璃的一个明显特征是它们符合日常生活的小体量：酒杯，水壶，花瓶和灯罩等等。几百年下来，源于此的制作经验形成了这样的生产特点。如我们所知，人们将酒杯，水壶，花瓶拿在手中，在日复一日的使用中，感受和享受它的触感。因此对于穆拉诺的玻璃而言，不仅是视觉，触感更是很重要的：透明，半透明，不透

明, 无限的色彩和细腻的触感!

身为日本人, 大平那根植于对古罗马玻璃、穆拉诺传统技术和东方传统器形的研究, 并与穆拉诺岛上名匠们密切合作的创作生涯推进了威尼斯玻璃艺术的发展, 历史正是在继承和创新并重的过程中被赋予新的生命并得以延续。回到东京后, 他心中有一个梦想, 计划用十年的时间翻译重要的史料文献, 出版自己的创作历程。他的作品在世界各地的博物馆和藏家手中被欣赏、被珍藏、被研究。“生命只有一次, 我对玻璃的热爱化为我许许多多的玻璃小孩, 创造着一次又一次跨越时空的生命相逢。”作为一个艺术家, 幸福莫大于此!

在研究大平作品的期间, 我有幸得到先生一次又一次悉心的指点和帮助, 数百封往来邮件的字里行间我所能感受到的是和他的作品完全一致的品格: 高贵和激情的内心、谦逊和内敛的修行。他一生满腔激情, 炉火中提炼出玻璃最高贵的灵魂, 经过千百遍的推敲赋予作品充满内张力的形体。其作如其为人是也! 先生极喜爱的一个词是“孤品”。一个人, 走在一条贯穿五千年玻璃史的道路上, 终其一生创作的一件件孤品诠释着点点滴滴的思考、记录着千丝万缕的情绪。在这条独行的道路上, 回应他的是五千年玻璃发展史上一座座璀璨的巅峰, 而他的成就是这辉煌的历史得以承前启后的一座新的高峰。

2016年2月完稿于纽约

上图 (图十八)

贾科莫先生的水波 / 2002
Movimentodell'Acqua
di Mr. Giacomo

关注
GLASSY FOCUS

静寂的探索者

— 韩熙的玻璃艺术

EXPLORER OF QUIETUDE

- The Glass Art of Han Xi

Text: 汪付成

“Han Xi is one of the practitioners who has been tirelessly exploring during this stage.”

当代玻璃艺术在中国还属于新兴而小众的艺术形式，现阶段还是以院校艺术家和少数自由艺术家的摸索和探寻为主。与欧美国家相比，中国的玻璃艺术还处在艰难探索的起步阶段：尚未形成完整的审美体系，也缺失完善的市场收藏机制。正因此，也就更加需要具有探索精神的艺术家来完成相关的积累，而韩熙，便是在这一阶段孜孜求索的实践者之一。

When glass art was still an emerging and highly esoteric discipline in China, exploration and experimentation was mainly the preserve of institution-based and freelance artists. Compared with its development in Europe and America, Chinese glass art is still in a challenging initial stage of exploration: a complete aesthetics system has yet to be formed and it lacks a fully-fledged collector's market. This is precisely why there has been a greater need for adventurous artists to fill these gaps - and Han Xi is one of the practitioners who has been tirelessly exploring during this stage.

当代玻璃艺术在中国还属于新兴而小众的艺术形式，现阶段还是以院校艺术家和少数自由艺术家在这个领域的摸索和探寻为主。与欧美国家相比，中国的玻璃艺术还处在艰难探索的起步阶段，没有形成自身完整的玻璃艺术审美体系，也缺乏完善的市场收藏机制，同时也非常需要具有探索精神的艺术家来做相关的积累工作。在做好自身创作的同时，还能够从大的历史角度进行思考，给自己以及同时代的艺术家做一个精准的定位。

韩熙就属于在艺术理论和实践方面都进行深刻钻研的艺术家。不仅在艺术创作上极其多产，在理论研究上也颇多建树。他在玻璃艺术教材撰写和国家级重要课题研究方面都有重大突破。

对韩熙老师的印象

2010年7月，我从中国美术学院玻璃艺术专业毕业，韩熙曾经是我在美院学习的专业老师。

时间到了2016年，在毕业之后的第六年，我对韩老师的印象还停留在大学期间：每次都是看到他在工作室的一个工作台专注工作，很像茨威格笔下的罗丹，但那个时候和他交流的不多。直到最近一年多，我和韩老师有更多深入交流的机会，才又重新认识了他作为一位玻璃艺术家的成长过程。

现在我还能在大学的日记里找到关于韩老师的片段：

“2008年5月2日，周五，天气晴，下午17:00，五一假期的第二天，下午从图书馆出来，太阳还依然火辣，想去工作室碰一下运

气，或许开门了，可以继续把作业完成。到了工作室，门果然是开着的，韩老师一个人在做东西，但是我又不好意思在他面前做，所以还是决定撤了出来……”

2008年的“五一”假期，韩老师一个人在工作室里做东西，并没有太在意。现在回想起来，他是一直在以这种状态工作。

对玻璃艺术家韩熙的访谈

2015年8月，因为做微信公众号的原因，跟韩熙老师约了一次访谈。

对韩熙的访谈，缘起于他对现代玻璃艺术提出的“第三代玻璃艺术家”和“现代玻璃艺术的新古典主义”这两个概念。

在与韩熙的沟通过程中，他总是能够在艺术表象之下探索到潜在的艺术规律，而且能够很自然的加入他对艺术史的理解，然后抛出一个让人恍然大悟的观点。这样的洞察力离不开他对多方面知识的兴趣和了解，甚至在聊天过程中，我很难能够跟上他的思路。聊天的话题可以从中外美术聊到篮球、音乐，从人文历史聊到诗歌创作，再聊到宇宙天文、NASA……，这中间有诗人恣意的天马行空，又有哲学家理性的逻辑思维，他是一个可以用诗意的语言表达理性思考的人。

韩熙曾经说：“我有一个梦想，就是为NASA工作，并能参与到这个团队，希望拥有这样能力和得到一次机会。”我很理解这句话，在这个时候，他是一个静寂的探索者，向往充满未知的茫茫星际，并且做好了在那个黑暗、渺无边际，甚至是令人窒息的空间里找寻内心向往的美好。

韩熙

2003年至今，任教于中国美术学院，现为手工艺术学院玻璃艺术专业不教授，硕士研究生导师。分别主持国家社科基金艺术学项目一项，主持国家艺术基金项目两项，主编“十二五”本科国家级规划教材一部，出版高校教材三部。发表学术论文20余篇，举办个展6次。

左图（上）

凝固的夜色 / 2013

左图（下）

可现的视界-域 / 2015

上图

创作中的韩熙

下图 (左)

叟钧 / 2008

下图 (右)

追月 / 2008

一个艺术家，不是应该专心于自己的作品吗？而我却认为，恰恰是“功夫在诗外”。韩熙是一个特别专注的人，他会把一个事情用尽全力钻研到底，同时他又是一个特别不专注的人，因为他也可以对一切感兴趣的东西钻研到底。

对“第三代玻璃艺术家”的理解

通过研究和比较，韩熙总结了国际当代玻璃艺术发展到现在，可以概括为“三代玻璃艺术家”，而我们现在所处的时间恰恰是“第三代玻璃艺术家”发挥影响的时代。

相比欧美早在上世纪 60 年代就开始的玻璃工作室运动，中国国内的当代玻璃艺术直到世纪交替时才在美术院校逐渐开展起来。发展到现在，国际玻璃工作室运动已经完成，第三代玻璃艺术家也逐渐成为当代玻璃艺术的主体力量。完成三代玻璃艺术家的培养和积累，国际上用了将近 60 年的时间，平均每一代艺术家的出现大概需要 20 年。但是国内美术院校开始出现玻璃艺术专业，到现在也才不到 20 年的时间，却要同时做三代艺术家 60 年完成的事。

经过概括之后会发现，每一代艺术家的年龄和各自活跃的年代，他们在不同时期的意义和呈现出来的作品面貌是不一样的，不同地区的玻璃艺术发展也不尽相同，按照这个思路会理出一条十分清晰的线索。

第一代玻璃艺术家以 Stanislav Libensky、Harvey Littleton、Lino Tagliapietra 和 Dale Chihuly 为代表。他们是开创性的，他们实验玻璃材料的各种可能性，建立起当代玻璃艺术的审美体系。Stanislav Libensky 重新定义了玻璃材料的结构与光；Harvey

Littleton 让玻璃从生产材料变成艺术家的创作材料，开启了美国玻璃工作室运动；Lino Tagliapietra 推动了意大利穆拉诺岛传统玻璃工艺的艺术性表达；Dale Chihuly 更是将小类型的玻璃艺术推向了更为广阔的大众化空间。虽然在专业角度，他们分属于不同套路，但是他们却共同建立了现代玻璃艺术的美学体系，可以称之为“现代玻璃艺术的新古典主义”。后面的艺术家再怎么发展，都很难突破这个美学体系的范畴和影响。

第二代玻璃艺术家以 Ivan Mares, Martin Blank, William Morris, Vladimir Klein, Jiri Suhajek 为代表，在学习、突破和完善前辈玻璃艺术审美体系的同时，也在寻找玻璃材料更多的可能性。这一代艺术家中，与上一代既有直接的学术继承，也有间接的艺术影响，并几乎尝试了所有玻璃艺术可以表现的题材、工艺和形式。虽然如此，第二代玻璃艺术家依然只是对第一代玻璃艺术家的继承和发展，并没有做到真正意义上的突破。

第三代艺术家实际上要面临着前辈艺术家们所不曾深究的问题，那就是玻璃还能做什么？经过第一代的开创，第二代的发展，第三代年轻玻璃艺术家们需要做的就是全方位突破玻璃的材料限制，将当代艺术全面引入到玻璃艺术的语言体系。比如年轻

右图

拙日 / 2008

下图

作品打磨过程

一代中的玻璃艺术家 Martin Janecky, Carl Bens, Ann Martin, Joanna Manousis, Verena Schatz, Anna Mlasowsky……等等。他们的作品，更加注重观念的表达，在表现形式上也更加多样、自由，他们不再愿意将自己定义成一个纯粹的玻璃艺术家，而更倾向于艺术家，且更具文化多样性。

对韩熙作品的理解

在韩熙身上，10 年的时间，就是在经历一个对玻璃艺术不断探索、理解和突破的过程。

从多年专业雕塑训练积累出来的，对立体造型的审美要求和空间感受，在他的作品中有很强烈的体现。如果对艺术家近 10 年的窑铸玻璃艺术创作做出概括的话，大致经历了用玻璃材料翻译雕塑语言（写实雕塑时期），用玻璃材料探索玻璃语言（内部变化时期），用雕塑语言塑造玻璃语言（雕塑空间时期），再到用玻璃语言表达艺术语言（玻璃材料与艺术理念统一时期）。在每一个阶段，艺术家都有大量作品可以寻找到相应的变化轨迹，这种变化来自艺术家有意识的尝试，而每一次尝试又需要有强大的内心作为支撑。

Photo: Han Xi

用玻璃材料翻译雕塑语言（写实雕塑时期）

因为雕塑专业背景，在这一时期的作品中，能够看到艺术家是在把玻璃作为一种实现雕塑作品的材料。如果说有刻意发掘这种材料特性的朦胧意识的话，那就是在题材的选择和对光的折射表现上。《叟钧》和《追月》，用接近浮雕的形式刻意将雕塑的体积压扁，试图将光线融入进雕塑。由于对玻璃材料的不熟悉，这件作品前后至少做过 8 次烧铸尝试。现在，技术部分虽早已经解决，但是回过头看，当时的那份执着依然能够打动内心。

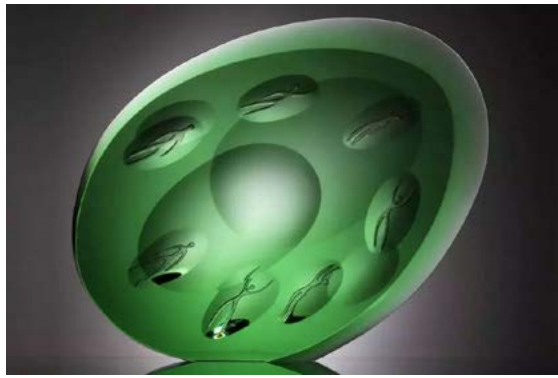
用玻璃材料探索玻璃语言（内部变化时期）

对于用玻璃材料翻制的雕塑作品，得到最多的就是“用雕塑做玻璃”这句很是直接的批判意见。面对这样的意见，韩熙开始抛弃他所擅长的立体写实造型，而把注意力更多集中到对玻璃的内部空间探索上。

虽然在前一阶段，韩熙的作品已经在探索玻璃对光的反射和折射等能够体现玻璃材质特性的语言。但是，究竟什么才是最能够体现玻璃艺术特点的东西？艺术家开始思考怎样才能更加

“To Han Xi, ten years signifies a process of exploring, understanding, and breaking in the context of glass art.”

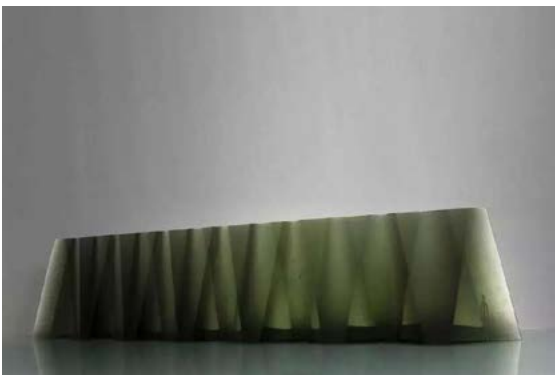
上图

星空 / 2010

中图

海的距离（局部） / 2010

右图

路灯下的旅程 / 2011

“This is the most complicated kiln cast I have ever seen in the whole world.” - Richard Whiteley on Han Xi's Solace and Balance”

纯粹地表达出玻璃的语言。抛去玻璃的外在形式，将目光转向探索玻璃内部的空间和色彩。

除去立体的三维空间概念，并不意味着要回归绘画式的二维平面。毕竟玻璃材质有它自己的材料特性，它可以打破传统概念的三维空间，因为玻璃本身的透光性，可以将雕塑语言和绘画语言组合起来，达到介于两者中间的平衡。

相对第一阶段的作品，外在造型变得简洁了很多。作品以弧形的风景主题和方形的色彩构成为主，采用了“叠层烧铸”的铸造技法。看似简单的成型方式，需要多次计算和尝试才能够达到理想的效果。作品表面经过精细的抛光，目的是尽可能将玻璃内部的空间、色彩变化完全展现出来。

用雕塑语言塑造玻璃语言（雕塑空间时期）

很明显，在这个时期，艺术家将注意力转向了对作品整体造型的空间和气氛营造上面。Steven Weinberg的一次交流讲座，对韩熙有了一些启发，即玻璃材料高透明度的光学特征表现和玻璃冷加工阶段的重要性。高度透明可以将作品中的任何缺陷暴露出来，而艺术家应该有这样的自信将自己作品的每一个细节都展示给观众。

在这一阶段，艺术家过滤掉了色彩绚丽的效

果，并且尝试将一些雕刻在作品表面的符号化图案，统一进行处理。这样，光线通过作品不同的厚度，形成很奇妙的光感氛围。虽然形式有所变化，但与《叟钓》等初期作品，在精神上是有深层延续性的。“东方化”的玻璃语言更能够被东方人的审美所接受和认同，符号化的意象和静谧的氛围最能够含蓄表达艺术家的诗人情绪，而韩熙是具有这种诗人情怀的，作品也正是在用诗性的语言来诠释玻璃材料。

用玻璃语言表达艺术语言（玻璃材料与艺术理念统一时期）

这件《路灯下的旅程》是一个至关重要的作品。这是在经过艺术家前面5年相对封闭的摸索之后，呈现出来的一件作品。《路灯下的旅程》第一次将作品的体量提高到一米左右，作品为简化的几何形态和精确的透视变化重新赋予了生命力，让作品在体量和视觉感受上都更加震撼，而叙事性的表达也在这个时候提升了很多。在这个时候，我们已经可以感受到艺术家对纯粹的玻璃空间表现达到了新的阶段。

在这个阶段，艺术家开始对玻璃艺术创作理论、大师作品进行系统解读，尤其是大型窑铸玻璃方面的学习和思考。当然，这个过程也是一个不断思考、取舍和斗争的过程。经过前面的积累，韩熙深刻知道自己所擅长的是场景营造和故事描述，还有他最擅长的具象造型。而

右图

抚慰与平衡 / 2012

这些都是“李宾斯基体系”所不关注，或者说并未体现的范畴。所以，接下来要突破大师的体系，强调场景营造与故事描述，并重拾具象造型因素。

现在看来，这批具有过渡性意义的作品也是带有很强实验性目的的。在这个过程中，韩熙尝试通过这些作品，强化自己掌握控制作品设计的能力，以及将思想转换成作品的能力。当然，这中间需要面对诸如材料、制模、退火、冷加工等技术性问题。用艺术家自己的话说，就是在这个时候“艺术与科学的界限开始变得模糊起来”。同时，他也想通过一种谁都看得懂的语言述说自己的故事，包括对自由的向往以及个体的独立存在。

当然，探索的过程也是充满煎熬的，没有人告诉他应该怎么做，只能在不断的试错过程中摸索。澳洲国立玻璃工作室主任Richard Whiteley的出现，让韩熙解决了在这一阶段正面临的急需突破的技术与观念问题。

当看到《抚慰与平衡》这件作品时，Richard Whiteley说：“这是我走遍世界看到的最复杂的一件窑铸玻璃作品。”，面对这样的评价，韩熙除了有被同时代巨匠认可的兴奋之外，还有一些担心，毕竟这个评价只是对他

作品工艺难度上的肯定。韩熙认识到，是时候抛弃某些技术的因素了，要让自己的作品变得更加“单纯”，虽然在他以后的作品中仍然继续突破技术难度。

在尝试创作这类体现“通性价值观”的作品之后，韩熙认为自己走到了尽头，他开始回过头来思考民族性的问题，关于玻璃的“民族性”与“观看方式”。实际上，这就是艺术家已经站在艺术家本身的角度去思考玻璃艺术的创作问题了。

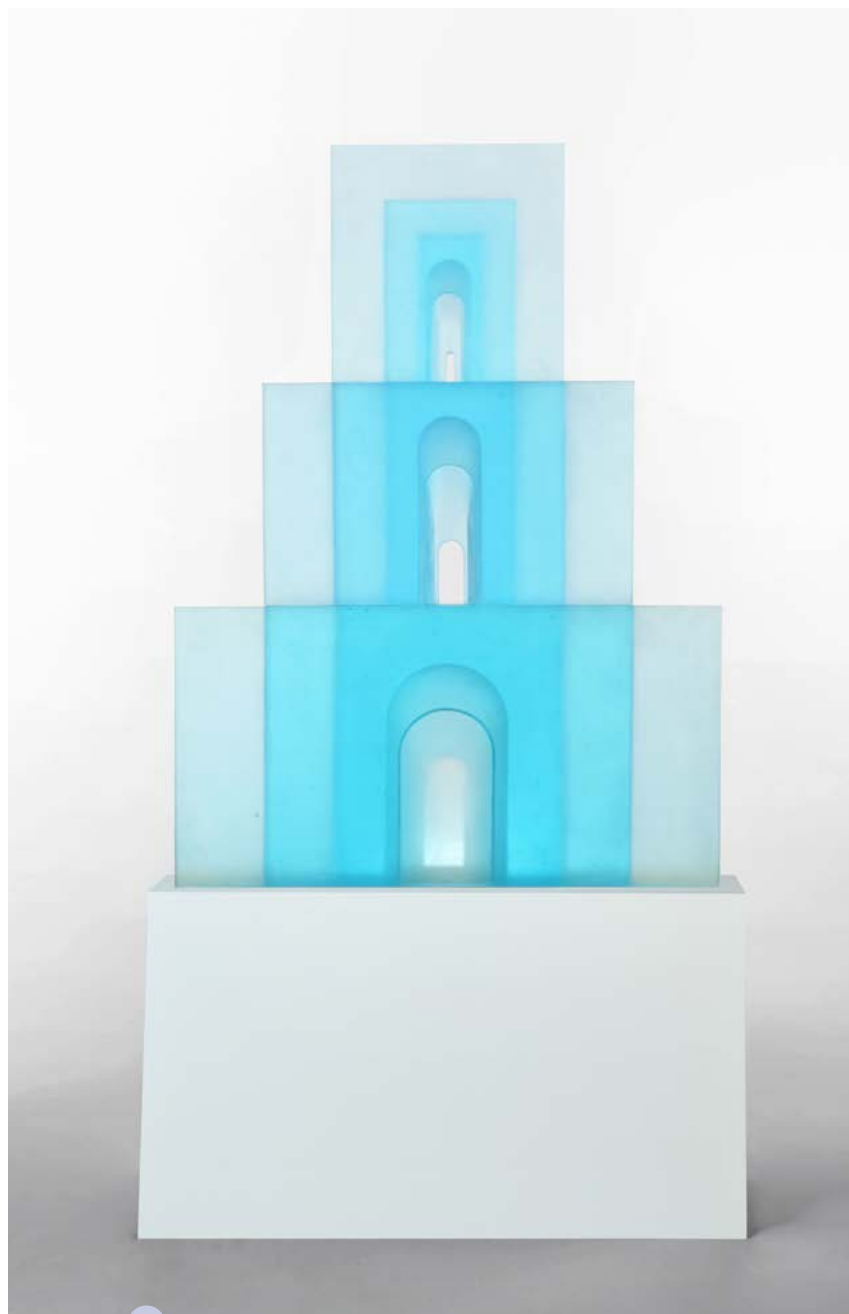
从这些作品可以清晰的看到，韩熙在玻璃艺术的“民族性”和“观看方式”上所做的努力。《凝固的夜色》、《为记忆的存在》这两件作品，已经将玻璃的铸造工艺应用的十分熟练。玻璃艺术就是这样，在工艺技术和艺术追求之间不断的交替取舍，互融贯通。当玻璃材料被艺术家“驯服”之后，它将不只是一种材料而已。它已经成为艺术家创作过程中不可取舍的一部分，你可以把它看作一种材料，同时，你也可以把它看成作品本身，或者艺术家本身。

静寂的探索者

只是一种材料而已。它已经成为艺术家创作

Photo: Han Xi

作品展出
FEATURED AT
设计新馆临展厅
DESIGN WING
- TEMPORARY
EXHIBITION
HALL

上图

可现的视界-城 / 2015

过程中不可取舍的一部分，你可以把它看作一种材料，同时，你也可以把它看成作品本身，或者艺术家本身。

《可现的视界》系列是韩熙2015年度国家艺术基金的结题作品，这三件窑铸作品的体量都属于很大型的作品。从去年开始，两年的时间，只完成这三件作品，其中的艰辛可想而知。对于韩熙而言，类似的研究价值不仅

仅局限于形式与技术的范畴，还有一直在解决观念内涵的诸多问题，在以后的作品中还将继续这种探索。

长达十年，无数时间、精力和经济的投入，是需要多大的毅力才能够一直坚持？所幸的是，这些付出，最终用作品记录了下来。然而，在这个过程中，韩熙也会感到迷茫，不断堆砌、营造着新的世界，作品却越来越远离市场，想要尝试在结构、光影、空间关系上架构起稳定的逻辑观看，作品却变得越来越远离大众审美喜好。

艺术也许有时仅仅会被当作是形而上的概念，没有谁会认为他所做的探索是必须的，甚至他可以不。但是，此时的玻璃艺术必须有推动才能向前，他是有这样的责任和情怀的。

30多岁向40岁过渡的时间，应该是一个成熟艺术家的年纪，韩熙不愿被称为年轻的艺术，因为他认为自己已经有独立的艺术理念。希望，在前进的路上韩熙老师可以继续发挥出他的才气，在玻璃艺术的道路上走的更远。

“我始终坚持进行大型铸造玻璃艺术创作研究，从玻璃材料本身的特性出发，不断尝试可能的突破。这种突破不限于窑制技法与打磨工艺，更在于思维观念形态的跨越与表达。基于民族文化的审美特质，以理性主义的方式探索玻璃艺术本体语言中‘结构’与‘空间’的价值属性。我想展示给大家的，不是一个静态的物象，而是塑造一个能让人展开联想的‘场景’——一种跨越历史轨迹的时空追溯与充满生机活力般的精神展望。”——韩熙

LITTLE
EXPLORERS
PARK
INSIDER

MUSEUM

TREASURE

MUSEUM LIFESTYLE
博物馆生活方式

作为一种生活方式的博物馆

—想去博物馆，想在博物馆停留的种种理由

Text: 刘守柔

MUSEUMS AS A WAY OF LIFE

The Many Different Reasons to Visit
- and Linger at - a Museum

Photo: Charlie Xia

自从有了那句“我不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上”，这一句式纷纷被用来表示对于某一场所的热爱。于是在好些年之前，也有本书，书名叫做《我不在家，就在去博物馆的路上》。

记得在波士顿一家美丽精致的私人博物馆，听到参观者问一名保安，“你觉得哪个房间最好？”“家里的房间。”“我们是说在这家博物馆里啊。”“是的，我是认真的，家里的房间最好。”

于是，我也会想，博物馆能不能真的像家一样舒适，像咖啡馆一样成为生活中时常想去的地方，或有没有博物馆可以做到？哲学家们常常在解释“作为一种生活方式的哲学”；我们呢，是否能见到“作为一种生活方式的博物馆”？并不一定像哲学家那样期待精神的提升，只是“想去”，在自己的生活中有这么习惯的一部分。

我们希望能从博物馆得到什么？博物馆的类型不同，给人的体验和感受也会不同。不过，提到“博物馆”这个名词，总会让人先想到“

“Philosophers often find themselves explaining how ‘philosophy is a way of life’ – but can we also see museums as a way of life?”

上、下图

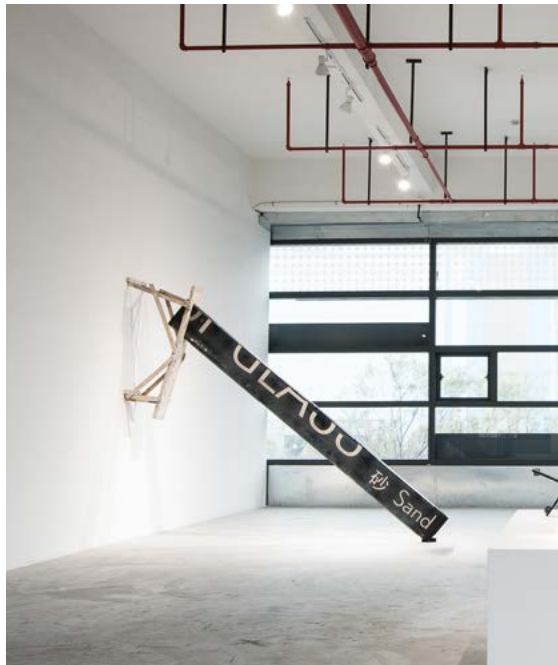
设计新馆开幕，上海玻璃博物馆五周年庆典

历史”、“美”之类的关键词。可是，进入博物馆的，并不只有“过时的东西”，博物馆还能成为一个具有创造力的地方。早在19世纪50年代，英国的南肯辛顿博物馆（South Kensington Museum）就在艺术与新技术之间构建起联系的纽带，希望博物馆的展品能给予设计人员创新的灵感。

大都会艺术博物馆作为美国最大的艺术博物馆，于1891年开始周日下午也向公众开放，这在当时开始了博物馆与人们生活联系的新方式。现在，去博物馆能做些什么呢？看展览？听讲座？休息？吃饭？聚会？购物？活动？有那么多的事情可以做。电影放映和音乐会已经是一些博物馆的常规活动。有的博物馆有自己常设的特别活动，比如美国的国家建筑博物馆（National Building Museum）每年举办华盛顿的樱花节开幕式活动，有演出，也有互动项目。又如博物馆的礼品商店，不仅留住了观众的脚步，还让人们留在了在博物馆的美好记忆。那些成功的博物馆周边产品，比如台北故宫“朕知道了”纸胶带，几乎已是人人皆知。博物馆领域里还有托儿所和幼儿园，世界最大的博物馆和研究体系美国史密森博物院（Smithsonian Institution）就设有一家早期教育中心（Smithsonian Early Enrichment Center）。

有时候，只是一个温暖明亮的空间就会给人舒适的感受，产生一份心理的向往。建筑师诺曼·佛斯特（Norman Foster）1994年开始筹备大英博物馆的改建计划，将原本图书馆的青铜圆顶覆盖上一层玻璃顶盖，并加入新的功能设计，比如餐厅、咖啡厅、纪念品销售部等，形成博物馆空间的新核心“大中庭”（The Great Court）。我喜欢这样的说法：“大中庭”为人们提供了一个自在的阅读空间：天气好的时候，阳光透过玻璃顶洒下来，落在书本

上有着温暖的光影；雨天，人们则可以穿过大中庭，避一避雨，或是坐下小憩。在多雨的伦敦，这一明亮宽敞的空间该是很让人喜爱的。美国国家美术馆（National Gallery of Art）的展厅一侧，有着高高的廊柱、舒适的椅子，与小巧的花园。见到的时候也想，如果自己家附近有这么一处可爱的博物馆“阅览处”，应该是愿意常常带着一本小书去坐坐——并且，走到这个“阅览处”的一路之上，还能经过博物馆那些精彩的展品。

美国CNN旗下网站曾评选出“中国最不容错过的”三家博物馆，北京、西安、上海各有一家。与国家博物馆、秦始皇兵马俑博物馆相比，“上海玻璃博物馆”并不是一家大规模的历史博物馆，可是，同处一座城市的这家博物馆，更易让人心生一份亲近感。我会想，如果，让我找一家博物馆闲来想去坐坐，看看展品，读读书，见见朋友，就好像去咖啡馆一样、成为生活一部分的地方，玻璃博物馆可以算作一处。

第一次听说“上海玻璃博物馆”的名字，是在2009年。那时，还以为只是一家寻常的行业

左图

伽蓝画廊室内一瞥

下图

张琳与艺术家廖斐摄于退火《平坦》开幕典礼

“Can we make museums as truly comfortable as a home, and can we transform them into a frequent destination in our lives, like a coffee shop?”

主题博物馆。2010年在“伽蓝画廊”，在玻璃折射的色彩光影之间，看到大屏幕上投影出一家博物馆的蓝图：有给学生团体和家庭观众设计的活动，还会有一座玻璃礼堂……是的，这份透明流动的光彩是吸引人的，与我之前熟悉的那些博物馆有着不同。好奇心，以及对美好事物的期待，从那时开始。我至今保留当时那份红、黑两色双册的策划图本；如今可以看到那些曾经的梦想一点一点实现。也曾经向美国博物馆学专业的老师介绍：上海不仅有大家熟悉的古代艺术博物馆、历史博物馆，还有这样现代风格的博物馆。美国的博物馆重视教育和公众活动，而上海玻璃博物馆的理念也注重参观体验与活动，从主题到活动方式都是值得关注的。

2012年3月终于第一次去了上海玻璃博物馆。博物馆的位置并不在市中心，而是在有着城市工业传统的地区。简洁硬朗的现代工业建筑风格空间与玻璃艺术品的晶莹、脆弱相互映衬，却有着一种令人印象深刻的美感，在老工业园区延续了崭新的生命力。展厅门口黑色玻璃背景与变幻的图像，仿佛万花筒，走入便一下子落入光影的隧道。之前一直想去康宁玻璃博物

馆（Corning Museum of Glass）却最终没有去成，然而在这里却找到了一些展品关联，也是小小的惊喜。

后来讲授一门关于博物馆文化的课程，便组织学生去参观、调研。在这里，或是欣赏玻璃艺术品的美，或是了解相关玻璃的科技知识，或者是去参加博物馆活动，对于博物馆的收藏、展示、研究、教育各项功能，都能提供一个观察和讨论的角度。新的博物馆，有其新的理念；也有新的可以发展的空间。

似乎也就是近几年间，在上海这座大都市里，一方面是名家大作的展览不断，引起一次次的追捧热潮，比如莫奈、毕加索、安迪沃霍尔、达利的大展；另一方面，是商业大牌纷纷展示其品牌与设计文化，比如有一段时期，Dior LV Cartier Bvlgari等竞相办展。本埠时尚报刊通版配图描述展览之妙处，标题也令人印象深刻：《没看过豪门艺术展 还装时髦青年》。去博物馆看展览或是活动，对年轻人而言也能是一项轻松愉悦的活动。在玻璃博物馆，古代玻璃器精细雅致，现代玻璃器让人惊叹，还有现代艺术与玻璃的结合，越发体现出博物馆与现代生活相应的乐趣。

都说博物馆是社会终身教育的公共文化机构。近年来，博物馆越来越重视发挥自己的教育功能，尤其是对于青少年和儿童观众的作用。然而，与学校里的学习不同，这里没有考试也没有教学任务；可以有自己的学习目的，可以寓教于乐，也或许只有潜移默化的影响。当年轻的爸爸妈妈们每周想着要带宝宝去哪里玩得开心又有意义的时候，自然博物馆、科技馆、主题博物馆等都会是选择的目标。儿童玻璃博物馆的出现，明亮可爱的色彩，有趣的动手互动环节，还有眼睛大大的吉祥物玻玻、璃璃，让

上图

博物馆帐篷夜

As times have changes, so too has the image of museums: no longer just a ‘temple of art’, they are now” much more diverse in appearance and are intimately connected to both society and life.

小朋友认识“玻璃”这一事物的过程就好像一场欢乐游戏。所谓探索发现的乐趣，便是如此。

时代变化之中，博物馆的形象也发生着变化，不再仅仅是“艺术的神殿”，而有着多样化的面貌、与社会生活紧密结合。博物馆的外观、展览、宣传的方式、工作人员的表现等等，都塑造了现代博物馆新的形象。博物馆已不仅仅满足于简单陈设展品，还希望能够通过热门的主题展览和活动来吸引更多的观众。以前，谈到美国的博物馆活动时，总会讲到美国小朋友的“博物馆之夜”经历，也就是电影《博物馆奇妙夜》的故事背景。其实，在博物馆，面对着全新的世界，大人心里住着的那个好奇宝宝也会蹦出来。玻璃博物馆也有“到博物馆过夜”活动，虽然并没有去过，但是能够想象，夜色映衬下博物馆外观的玻璃幕墙闪烁晶莹的光彩。而且，那些万圣节、圣诞节之类的节日夜晚在博物馆展厅度过，真会是非常特别的evening hours。记得前些年，美国的弗利尔美术馆与亚瑟M.赛克勒美术馆举办“Asia After Dark”，正是在晚上的博物馆活动。有一年主题是“一千零一夜”，装扮成阿拉伯舞娘的志愿者在展厅讲阿里巴巴的故事，大家随意地坐在地上，身边的展柜里就是伊斯兰风格的青花大盘、瓶、罐，故事中神奇的氛围一下子就弥漫在了四周。若是在一个夏夜，在幽静的“宋元琉璃簪钗展”展厅，听一个古时的才子佳人故事，大概也是有着犹如清风拂面般意趣的。

记得经典美剧里有一个情节，讲到在博物馆看婚礼场地，大概剧中觉得是“书呆子”的举动；可是，前两年网上那几张在波士顿图书馆的婚礼照片却是引来好评一片。不影响展品的情况下，尤其对那些博物馆爱好者而言，博物馆的婚礼会是与众不同和令人难忘的。美国有

很多历史建筑改建而成的博物馆，有时会在花园里举办婚礼，不仅让建筑物有了生活的气息，也让历史建筑在社区生活中又留下了新的记忆。玻璃博物馆有玻璃瓶上的文字串连而成的“爱之故事”小屋，常是求婚戏码上演之处；爱庐彩虹礼堂和珂庐水晶宴会厅确是让人期望能留下终生美好记忆的场所。想想若是在上海玻璃博物馆一起约会做漂亮的热熔玻璃，在彩虹礼堂有一个梦幻的婚礼，之后还能带着宝宝到儿童玻璃博物馆玩游戏，大约就是在博物馆萌发的浪漫愿望了。

上海玻璃博物馆更让人期待的，是不断延伸与扩展的内容。从主馆，到KIG国际创意玻璃设计展，到儿童博物馆、伽蓝画廊、咖啡厅、餐厅、博物馆商店、艺术写字楼、热玻璃工坊、DIY创意工坊、玻玻璃实验室、彩虹礼堂、艺术家工作室……随着它们一个一个出现，会发现这个博物馆园区里所有的一切给了自己各种停留的理由。在这里，不断地发现与体验，是生活的一份乐趣。

然而，在博物馆领域，尤其是对于艺术博物馆，也有一些不同的声音：艺术博物馆是否应该让人对艺术抱有崇敬的心情，观众在博物馆

上图

设计新馆

下图

设计新馆开幕，上海玻璃博物馆五周年庆典

“As the Shanghai Museum of Glass continues to branch out and expand, we'll discover that the Museum Park gives us all kinds of reasons to linger.”

BE A SHMOG FAN!

关注我们获取更多资讯
Follow us for more information,
news, and events!

就该只是静静地观赏与思考？在这里，博物馆雏形之源头的希腊神庙的形象意义又浮现出来，让人敬仰，让人徘徊与思考。也因此，有人说，是否要少一些餐厅、商店、娱乐活动之类的干扰，就让艺术回归展示与纯粹的本身。可是，就像有的博物馆希望观众不要匆匆忙忙只顾拿手机拍照，还是要集中注意力在展品；有的博物馆则因势利导，让观众拍照，并在社交网络分享与讨论展览。社会不再仅仅是博物馆的背景，以展示为核心，发挥收藏、保管、研究、教育等功能，通过参观者的体验与感受，博物馆与社会发展之间的结合更为紧密。去玻璃博物馆的时候，我也常常在想，这座博物馆是在哪些人的生活中留下了痕迹？博物馆作为社会公共机构，是为了所有人、所有时代而存在。那么，喜爱这博物馆、愿意让玻璃博物馆成为自己生活一部分的，更多的是怎样一些观众？上海玻璃博物馆也有其性格与气质，或许，由此，博物馆所关联的生活也逐渐显现。

教育
INSPIRATION

成长在“实验室”里的快乐
HAPPINESS IN
THE LABORATORY

Text: 刘荣荣

Model: BOBO FROM SECRETS OF MR EGG VOL 08

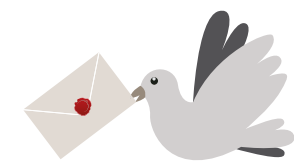
博物馆作为第二课堂，提供了一种不同于学校教育的全新方式，更加强调探索、体验式学习的重要性，是学校教育的有利补充。“玻玻璃璃实验室”活动是上海玻璃博物馆为7-10岁儿童打造的集知识讲解与动手体验相结合的教育活动，旨在让小朋友在学习中掌握主动权，从而激发、延长儿童自然生发的好奇心，增强他们对学习的渴望。

究竟哪一种方式既让儿童感到轻松快乐，同时又能激发他们的潜能，增强他们的学习欲望呢？儿童作为学习者需要引导，他们的行为虽然显得很随意，却有着自己的目的。

博物馆作为第二课堂，提供了一种不同于学校教育的全新方式，更加强调探索、体验式学习的重要性，成为学校教育的有利补充。上海玻璃博物馆作为“上海市科普教育基地”，一直努力探索真正适合儿童学习的方式。“玻玻璃璃实验室”活动就是在这种理念下诞生的。

美国教育哲学家约翰·杜威曾强调指出，教育从体验开始。这也正是“玻玻璃璃实验室”活动所认同并且坚持的。“玻玻璃璃实验室”是上海玻璃博物馆为7-10岁儿童打造的集知识讲解与动手体验相结合的教育活动，从日常生活中与化学相关的知识点入手：化学魔壶可以召唤精灵吗？每天吃的食物里有多少小秘密？花花草草的“氧气”和我们人类的氧气有什么区别？冰冷的金属也会“跳舞”？大侦探福尔摩斯到底是怎样破解秘密书信的？……化学世界缤纷多彩，充满神秘，每一期的主题都充满着未知等待小朋友们去探索！

围绕着固定的主题，每次会由3-4个实验组成，在志愿者的讲解与带领下，小朋友们按照步骤自己动手操作，虽然在实验的过程中，小朋友们并不能完全理解自己拿到的

At a glance, the Bobo & Lili Lab has issued 20 volumes, completed 100 experiments, and is continuously growing and evolving to improve every time.

下图

玻玻璃璃实验室以轻松的氛围让孩子参与其中

溶液是什么？或者志愿者所讲到的某某离子又是什么？并且在实验过程中，参与的小朋友们也不会完全按照活动设计的初衷进行，但他们会沉浸在自己的兴趣中，也许产生的影响要多年以后才能有所显现，但只要保证学习的主动权在小朋友们自己手中，他们在愉快的环境中自主学习、思考、观察、探索，并且他们的自信心在中途不会被打断，那么长此以往，小朋友们对于学习的兴趣能慢慢培养起来。

当然，作为活动的策划和举办者，我们并不能简单地从自己的角度出发来评估这项活动，来看看参与到活动中的家长、小朋友们和志愿者们是怎么说的吧！

参与活动的爸爸妈妈怎么看？

- 1、您是怎样看待关于孩子的教育问题的？
- 2、对于上海玻璃博物馆的玻玻璃璃实验室活动，您期望孩子通过活动可以在哪些方面获得成长？
- 3、您觉得参加完玻玻璃璃实验室活动后，自

己的小孩在学习、生活方面发生了什么改变呢？

Sean的爸爸妈妈：

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！参加上海玻璃博物馆的“玻玻璃璃实验室”活动，希望能促进孩子的实践动手能力；学会聆听、观摩和遵守规则；丰富课外知识，激发化学兴趣；参加完活动后，他能更加积极地参与到课堂答题学习中；更愿意通过自己的实践去验证理论知识；动手能力大大地提高；并且更加自信，乐于展现自己。

烽烽的爸爸妈妈：

知识方面能快乐学习就快乐学习，多点既是赚到，基本上很多知识是要下苦功的。带他来参加”玻玻璃璃实验室”活动，希望他能对化学有更多直观的认识与良好的印象。参加完活动很好的一个现象就是他有这方面的一些书籍，他会再次翻阅相关书籍。

参与活动的志愿者怎么想？

上海有机化学研究所周强博士：

我觉得上海玻璃博物馆组织的“玻玻璃璃实验室”在普及科学知识和提高儿童科学素养方面是一个很好的尝试和示范。通过我自己的参与和观察，我觉得该活动生动、活泼，趣味性与科学性兼备，既关注科学前沿又贴近生活实际，是科普活动的一个很好的样本。儿童是国家的未来，有趣的科普活动能够在一些孩子的心里种下一颗科学的种子，将来或许就能够从中萌发出伟大的科学家。即使没有培养出伟大的科学家，科普活动也能够引起孩子们对科学知识的兴趣，激发他们对科学问题的思考，提高孩子们的科学素养。

As the second classroom, museums provide an innovative way to learn which is different from school. By highlighting the significance of exploration and experiential learning, the museum is a strong supplement for the traditional classroom.

上图

在玻玻璃璃实验室中处处体现了团队合作的重要性

上海有机化学研究所梁兆利博士：

“玻玻璃璃实验室”给小朋友们搭建了一个很好的平台，让他们接触到各个领域的优质资源，去认识、了解大千世界的奇幻多彩；在知识介绍的同时穿插的各种互动，不仅提高了小朋友们参与的兴趣，也开发了他们的动手能力和思考能力。今天的儿童是明天国家的栋梁，社会有责任创造机会给他们去成长，能参与到这样的活动中我非常幸运、幸福。

复旦大学化学系金晓阳同学：

“玻玻璃璃实验室”对于参与活动的儿童成长具有的意义大概在于，让他们知道，周末除了参加补课班、玩手机、打游戏、看动画片以外，还有其他一些有价值的事情可以做。这一点可能他们现在并不明白，对他们来说可能只是好玩而已，但是他们将来应该会明白的，今天“浪费”的时间，其实是生命体验的丰富。其他的意义，可能包括，对一些化学实验仪器的简单操作要求的了解（如果他们真的认真参加活动的话）；初步认识到科学世界的美丽，及其危险性（尽管这种认识是片面的）；激发他们的好奇心，初步明白自然世界的运行存在一定原理和规律（明白的不是原理和规律，而是存在原理和规律这一事实），并对生活中接触到的一些情形有一些思考。

复旦大学化学系冯颖欣同学：

“玻玻璃璃实验室”活动，对于儿童而言，可以在有趣的实验中对科学多一些了解，丰富他们的周末。他们在实验中会对一些好看好玩的现象感兴趣，进而尝试去做，尝试思考为什么，这样一来可以锻炼动手动脑能力。我们设计的实验都是简单的贴合生活实际的，再加上

20

志愿者的演示和讲解，他们会对其中的原理有更深入的理解。近来许多人对化学存在误解和偏见，“纯天然不含任何化学物质”这样的广告横行而且还被大众接受，我觉得这样对科技进步非常不利。我们去做科普，去对年轻一代做科普，其实是非常有意义的，让化学在儿童心中树立一个有趣有用的形象，将来可能会从事这方面的研究。在科普中，我们不忘强调安全，告诉他们什么东西不能碰，这也有利于儿童在家中的安全。

在小朋友们看来，娱乐和学习之间是没有清晰的界限的。并不只有那些所谓的被成年人划分成这类或那类的活动才是唯一的学习途径，对小朋友们来说周围的一切都是学习的机会。他们会依据环境提供的机会作出反应，从而接受学习的内容。

“玻玻璃璃实验室”活动基于儿童的理念，努力探索适合儿童的学习方式，我们并不希望小朋友们将其视为一项“任务”，而是以激发、延长儿童自然生发的好奇心，增强他们对学习的渴望和获取知识的乐趣为最终目的。也许在未来的生活中或者以后的化学课堂上，某个瞬间，曾经参加过我们“实验室”活动的小朋友能想到眼前这个现

Bobo & Lili Lab is an educational program designed to meet the needs of children ages 7-10. The goal is to give learning initiatives back to children, inspiring their curiosity and desire to learn.

右图
第二十期Bobo & Lili
20周年活动主题海报

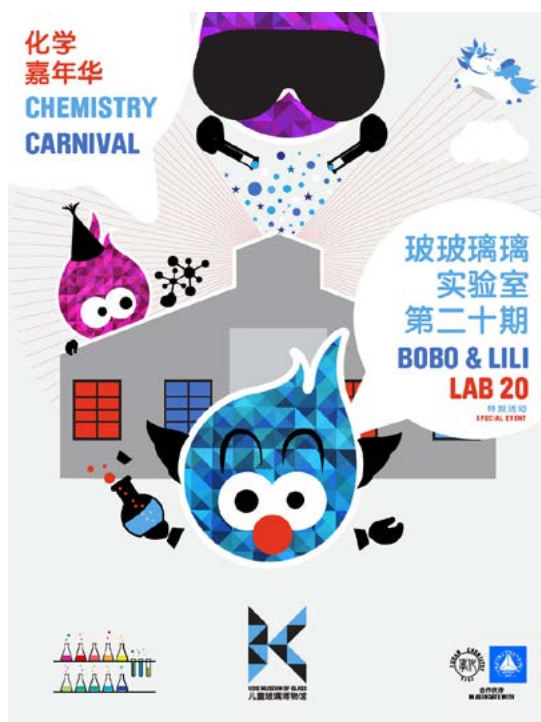
象或者产生原理之前接触过，并且自己动手演示过，由此产生更加浓厚的兴趣和探求的渴望，那就不失为我们“玻玻璃璃实验室”活动为大家做出的一点微薄的贡献。

不知不觉，“玻玻璃璃实验室”活动已经走过两年的时间，开展了20多期活动，进行了上百个化学实验，一路走来，我们的活动在不断摸索中前进，也在不断地实施与探索中完善。

未来，我们依然会怀着初心，在坚持知识探索与动手体验相结合的同时，不断完善、创新“玻玻璃璃实验室”活动，我们始终相信：儿童对于探索和自己动手体验的热情是远远超乎我们的想象的~！

**BE A
BOBO & LILI
LAB FAN!**

关注我们获取更多资讯
Follow us for more information,
news, and events!

珍宝
TREASURE

红楼里的玻璃梦 A GLASS DREAM OF RED MANSIONS

Text: 孟晖

Photo: Museum of Glass / Charlie Xia

一部“悼金伤玉”的《红楼梦》成为了今天我们观察清代社会的窗口，玻璃在其中的身影虽影影绰绰但不可或缺。玻璃围屏的奢华无匹、金星玻璃的域外风情还是玻璃盒的地位超群，在万艳同悲千红一哭的红楼社会里，折射的不仅是贾府的富贵风流，同样也是清代玻璃发展的明晰注脚。

可以从多个不同角度深入品味，构成了《红楼梦》的魅力。将这部小说当做清代盛期的奢侈品博览会，便是一个悠闲而有趣的角度，其中，仅仅小说中涉及到的玻璃，便足以成就一本小书。

玻璃炕屏

曹雪芹笔下，玻璃屡屡出场，而且每一次露脸都有着作者用心的设计。让读者印象深刻的一处就是，小说开场不久，作者安排刘姥姥一进荣国府，让读者通过刘姥姥这个外人的眼光感受贾府的生活状态，其中穿插了一笔，便是贾蓉来向凤姐借“玻璃炕屏”。

不仅如此，小说在后来又一次提到了玻璃屏风：贾母因问道：“前儿这些人送礼来的共有几家有围屏？”凤姐儿道：“共有十六家有围屏，十二架大的，四架小的炕屏。内中只有江南甄家一架大屏十二扇，大红缎子缂丝‘满床笏’，一面是泥金‘百寿图’的，是头等的。还有粤海将军邹家一架玻璃的还罢了。”贾母道：“既这样，这两架别动，好生搁着，我要送人的。”

惊人之处在于，《养心殿造办处史料辑览（第一辑）·雍正朝》（朱家潘选编，紫禁城出版社，2003年。以下简称“辑览”）中，雍正九年“本年库贮”恰恰记道：玻璃围屏

上图（图一）

画玻璃围屏

下图（图三）

威尼斯金星玻璃瓶

二架，计二十四扇，祖秉圭进。

档案记录显示，这位祖秉圭时任“广东粤海监督监察御史”，也就是说，历史上，管理广东的高官真的曾经向皇帝进献过玻璃围屏二架，每架十二扇，合计二十四扇！因此，曹雪芹小说中所写完全是对当时真实情况的反映，只是把具体的官称换了一换，“粤海监督监察御史”换成了“粤海将军”。

从那一时代留下的文献来看，清人所说的玻璃，都是指从欧洲进口的玻璃产品，或者是指造办处“玻璃厂”等作坊仿照欧洲技术制造的玻璃；传统本土技术制造的玻璃产品，则呼为料器、琉璃。（参见作者《琉璃、玻璃与〈红楼梦〉》一文，《紫禁城》2004年2期，59-65页。）

“玻璃”在《红楼梦》中多次出现，恰恰是对时代的一种镜像式反映，让后人得以看到，康熙、雍正两位皇帝对于西方玻璃的兴趣，带动这个时代的上层社会生活中每每有玻璃的光泽闪烁。

特别需要指出的是，乾隆时期负责玻璃厂的法国教士汤执中编写有《法汉词典》，今天译为“玻璃”的glass，在该词典中却被对译为“琉璃”；crystal一词，才被译为“玻璃”。而crystal一词，在欧洲语言中，首先是指天然水晶；其次，是指欧洲玻璃业所发明的一种高质量的透明玻璃，以其澄澈度、坚硬度都近似天然水晶，而被冠以crystal一名，在今天的汉语中译作“水晶玻璃”或“品质玻璃”。不过，《红楼梦》有一条重要资料一直被忽视：元妃省亲一节，描写中竟清楚提到大观园里“两边石栏上皆系水晶玻璃各色风灯，点的如银光雪浪”，这是“水晶玻璃”这一专有名词运用较早的例子！说明当时已经有了把欧洲透明玻璃称为“水晶玻璃”的观念。今人不知这一点，以为是挂了水晶灯和玻璃灯两种，乃至标点断为“水晶、玻璃各色风灯”，却是个可惜的误会。

应该看到，《红楼梦》中所提到的玻璃制品，根据描写来推测，大多是以水晶玻璃为材料。典型如《红楼梦》第四十九回中写道，宝玉“接起窗屉，从玻璃窗内向外一看”，显示怡红院的正房装有透明的玻璃窗，这里所用的镶窗之材，显然是平板水晶玻璃。

与之相印证的是，养心殿造办处记录显示，雍正皇帝即位不久就着手在养心殿安装玻璃窗，不过，只是非常有选择性的安装了三块玻璃，并非将所有窗户全部用玻璃进行更换：雍正元年六月，传旨在“养心殿后寝宫西次间后窗下一扇中心”的位置开设一活窗，“窗外做三面窗罩……面安玻璃”，另外，“北边东西窗安玻璃二块，高一尺八寸五分、宽一尺四寸七分，亦可宽九寸七分”。随后，在圆明园中，雍正也下令在不同建筑内安装了多扇玻璃窗。《红楼梦》中更写

A Dream of Red Mansions has become the window through which we observe society in the Qing Dynasty today. Although glass does not appear often, it is indispensable.

上图（图五）

画珐琅西洋女子

到，怡红院中设有大玻璃穿衣镜的暗门，这一细节同样可由清宫档案记录加以证明，圆明园中多处装设玻璃镜或带玻璃镜的家具。

那么，此般镶窗、嵌屏、装镜的玻璃材料是从何而来呢？雍正十年造办处档案中记有：五月廿日据圆明园来帖内称：奏事太监王常贵交玻璃插屏一件，长五尺一寸、宽二尺九寸，随楠木架、红猩猩绒夹套。大玻璃片一块，长五尺、宽三尺四寸，随白羊绒套、木板箱，系广东粤海监督监察御史祖秉圭进。传旨：着交造办处收贮。

欧洲产的平板玻璃片，在到达广州之后，要裹以羊绒套、装在木板箱中，以避免在水路、陆路运输途上因磕碰而碎裂，如此千里迢迢运到北京，确实是来之不易，也就难怪当时的上层社会对之要格外小心地使用。更引人兴味的是，这一条资料还透露出，广州显然是欧洲玻璃进入中国的登陆地点，于是，“广东粤海监督监察御史”这一等负责广东事务的官员就具有了特别的优势，可以比较容易地搞到玻璃片以及衍生的玻璃制品。

祖秉圭在雍正十年不仅呈进了大片的平板玻璃片，同时还呈进一架带有楠木座的“玻璃插屏”，前一年则进献两架联扇折叠长屏。插屏、联屏都是中国特有的传统家具样式，因此，推测来看，这类玻璃屏风应该是广州工匠将外来的玻璃与传统形式巧妙结合的成果。镶有玻璃的屏风，作为利用欧洲进口透明玻璃、在广州加工而成的时新奢侈品，被千里迢迢献宝一般进呈给皇上，可见其贵重程度非同一般。

其中，围屏尺寸巨大，而且多达十二扇，屏面上镶有玻璃，运输难度可想而知。然而，

就是皇帝也并非能轻易得到的这样一种贵重摆设，居然一样地被当作寿礼送给贾母，凤姐则只轻描淡写地给个“还罢了”的评价，贾府的赫赫权势，贾母、凤姐二人所见过的世面，都在这一笔中尽展无遗了！有意思的还在于，贾母并不打算将这架玻璃屏风留下来自己使用，而是打算也当作礼物再转送出去。小说三十四回中还写道，本为“进上”的玻璃瓶装香露，却出现在了王夫人那里，并且也是“有人送”的，将这些情节联系在一起，我们可以感受到清代高级奢侈品流传与交换的一种特殊途径，并且，这种高级奢侈品的特殊流传与交换方式是与权势家族之间的利益勾连紧密交织在一起。（图一）

明清时代，北方的生活习俗是日常在炕上起居，因此出现了炕屏这种装饰家具，其尺寸比落地屏风要小，但也是多扇的联屏，树立在炕深处的墙前。据清宫档案，清代皇家内苑宝月楼下明间里，宝座后就设有“紫檀边画玻璃炕屏一架，计十二扇”，恰与《红楼梦》的情节遥相呼应，勾勒出清代盛期上层社会生活的细节一种。从贾蓉与凤姐的对话

上图（图四）

金星玻璃佛手花插

下图（图二）

紫檀边座白檀芯玻璃油画围屏

可以看出，这样娇贵的家具，实际上仅仅作作为一种很珍贵的摆设，一旦在体面的场合陈列出来，很能给主人增光，不过，也只是在重要场合做一下摆设而已，日常生活中还真不舍得使用，也难怪凤姐不加掩饰的得意。（图二）

金星玻璃

小说中有一处活泼有趣的细节，宝玉给美丽聪慧的芳官改名为“温都里纳”，并且解释说：“海西福朗思牙，闻有金星玻璃宝石，他本国番语以金星玻璃名为‘温都里纳’。如今将你比作他，就改名唤作‘温都里纳’可好？”但是“众人嫌拗口，仍翻汉名就唤‘玻璃’”，或者叫她为金星玻璃。

细究起来，“温都里纳”并不是法兰西（福朗思牙）的“本国番语”，而是出于意大利语，原词为“venturina”，意为“偶然事件”。据说，这个著名玻璃品种的诞生纯属偶然，玻璃工匠把铜料掉进了玻璃液里，没想到由此造出的玻璃成品却闪着星星金光，奇异动人，所以，就用venturina——偶然所得——来命名。17世纪，在意大利著名的玻璃制造地穆拉诺岛，温都里纳——确实拗口，我们还是唤它的汉名——金星玻璃被发明出来，所以它得了个意大利语的名字，并不奇怪。今天，意大利语中称金星玻璃为avventurina，英、法等语言中则称其为avventurina，都是从venturina一词而来；而在西班牙语中，金星玻璃至今仍被称为venturina——温都里纳。（图三）

宝玉误以为金星玻璃是法国的特产，显然得自于他，或者不如说，得自曹雪芹的具体见闻。康熙皇帝非常欣赏欧洲玻璃，于三十五年下半年旨建立专门的玻璃厂（隶属造办处），

引进欧洲技术，此事恰恰是交由法国耶稣会传教士操办，玻璃厂的具体场址就设在蚕池口，法国耶稣会的天主教堂的西边。这也许给当时的清朝上层社会造成印象，以为玻璃制造是法国人的专长，金星玻璃等名贵玻璃品种是法国的特产。（图四）

《红楼梦》第五十二回写道，怡红院存有鼻烟，其容器是“金镶双扣金星玻璃的一个扁盒”，“宝玉便揭翻盒扇，里面有西洋珐琅的黄发赤身女子，两肋又有肉翅”，从对这扁盒的形制、纹饰的描写来看，此件金星玻璃制品连同其内的鼻烟，都应该是正宗的进口货。不过，清廷在设立玻璃厂后，即开展对欧洲多个玻璃品种的仿烧，在欧洲传教士的指导与实践下，玻璃厂烧造出了多种欧洲玻璃制品，这些欧洲人留下的书信等文献，记载了传教士努力烧制金星玻璃的过程，也记录了中国人仿造欧洲金星玻璃的成果。据《养心殿造办处史料辑览》，雍正元年“杂活作”记录：“正月初九日怡亲王进金星五彩玻璃鼻烟壶二件，王谕：照此烧玻璃的，亦烧珐琅的。”恰恰反映出当时造办处烧造金星玻璃制品的实际情况。（图五）

金星玻璃的烧制在中国是如此成功，清代、民国用于印章、鼻烟壶、文房用品等等，完全融入到本土的风雅生活之中，以致人们经常忘记它当年引自欧洲玻璃的来历。

玻璃盒

清廷直接监管的造办处玻璃厂在引入欧洲技术后，很快将其与中国两千多年的独特玻璃传统结合，发展出技术水平与审美品位极高的清代宫廷玻璃器，并带动了民间玻璃生产焕发新颜。清代玻璃器，尤其是彩色玻璃器皿，是世界玻璃史上光辉熠熠的一章，在19世纪对欧洲的工艺美术包括陶瓷产生了反向

上图（图六）

清乾隆玻璃钵

下图（图七）

铜框玻璃彩绘圆式挂灯

“In the Red Mansions society, glass is not only a reflection of Jia Fu's romance, but also a clear footnote for the development of glass in the Qing Dynasty.”

的影响。（图六）

小说《风雨夕闷制风雨词》一回里，宝、黛的对话透露，大观园里各位少爷、小姐的住处，都给配备了一架玻璃绣球灯，这种由水晶玻璃制成的球形灯罩，大概就是中国本土的出品。（图七）

其实，一直被读者疏漏但却并非无意义的一笔，是黛玉第一次进荣国府时，所见到的荣国府正堂——荣禧堂上的陈设：“大紫檀雕螭案上，设着三尺来高的青绿古铜鼎，悬着待漏随朝墨龙大画，一边是金螭彝，一边是玻璃盒。”“盒”本义上是一种盛酒器，这里无疑是指采用前代铜玉古器造型的大体量玻璃陈设品。既然此器是刻意仿照中国古代器物的造型，那么就只可能是清廷玻璃厂的创作。它出现在荣国府的正堂，并且郑重陈设在御赐堂匾之下的大条案上，说明是天子赏赐的宝物。

因此，曹公让读者借助黛玉的眼光，在小说开篇不久，就看到一只清宫特制的精美高档玻璃器摆放在荣国府正堂最醒目的位置，这个细节包含的信息量极大，既展示了荣国府的尊贵显赫，也披露了在当时天子御制玻璃器是何等的珍贵。这些信息，身为扬州巡盐御史家小姐的林黛玉当然一眼就能读懂，那个时代的读者也能读懂。但，随着时代的变迁，今天的读者却往往要茫然了。

A LOOK AT 2016

1

2016年3月12日“Kids Design Glass 天才玻璃梦想家”是上海玻璃博物馆/儿童玻璃博物馆与美国塔科马玻璃博物馆从去年春天开始进行的一项艺术征集活动，活动面向全国6-12岁的小学生募集绘画作品，选出20件超具想象力的绘画手稿，由塔科马玻璃艺术博物馆的专业技师吹制成逼真度超过九成的玻璃设计品！3月12日，由第一季“Kids Design Glass 天才玻璃梦想家”作品组成的巡展活动首站在上海尚嘉中心正式启程！

2

3月26日与3月31日，来自美国罗切斯特理工学院的玻璃艺术教授 David Schnuckel 与杜蒙一同受邀来到上海玻璃博物馆进行了多项别开生面的活动。同时，我们还有幸邀请到了来自清华大学美术学院的李静老师与两位艺术家合作，一同为园区和观众带来两场新奇有趣的热玻璃吹制活动。

3

当代玻璃艺术在自身结构的不断完善中，正滋生出模式化的倾向。《日常2》展览将日常作为创作核心，重新聚焦日常生活中的玻璃物件，剥离其理性、成见和习俗，发掘这些日常玻璃物件的结构语意、文化内涵及社会属性，用非常的姿态来揭示日常玻璃中的观念价值，重新发现玻璃的本体性和自由性。

上图

玻璃迷宫是上海玻璃博物馆园区在2016年6月正式开幕的场馆，是全上海唯一一座大型玻璃互动闯关装置，目前位于园区艺术写字楼西侧的1-2层。

下图

上海玻璃博物馆总裁张琳与上海玻璃博物馆副总裁兼艺术总监 Tilman Thürmer 为五周年剪彩

Christmas ornaments
- Let's Talk Glass x Wang Qin

4

五月的第一天，上海玻璃博物馆园区开放了全新的DIY新生活手作体验空间，提倡体验者对玻璃这一材质的美学和文化感知。DIY新生活在新锐艺术家、从事玻璃设计创作的技师的协助下，采用多种玻璃制作工艺，开启对玻璃创作充满乐趣的无限想象。

5

历经为期五年的淬炼与升华，上海玻璃博物馆特别推出设计新馆，公众可通过纯白的博物空间与设计，体会玻璃艺术品流光溢彩的灵动感。相比于现有场馆以黑色为主的风格基调，强调内敛含蓄的沉浸式艺术氛围，设计新馆则更加明朗开放，拥抱日光。两处场馆如同“黑夜”与“白天”一样，关联互生又各富秉性，通过一座流光溢彩的“虹之桥”紧密相连。在设计新馆中，我们同样为观众打造了全新的临展厅，此次，来自2015年 Kids Design Glass 第一季活动的部分珍贵获奖艺术品将与公众见面。同时美国迪士尼乐园园区御用玻璃艺术品牌 Arribas 品牌特受邀，破例走出迪士尼乐园特别驻园演出，并特地打造了一座梦幻玻璃城堡，永久捐赠与上海玻璃博物馆收藏。

6

时刻准备创新的上海玻璃博物馆园区，在2016年夏天选择了世界上最古老的游戏之一并加以改造。上

Photo: Charlie Xia

海玻璃博物馆园区的玻璃迷宫把迷宫游戏变成了一个独一无二的设计体验。由灯光，玻璃以及镜子所组成的巨大幻象迷阵，玻璃迷宫再为园区增添了另一份惊喜。

7

由上海玻璃博物馆/儿童玻璃博物馆在去年春天与美国塔科马玻璃博物馆首次联合发起的艺术征集活动“Kids Design Glass 天才玻璃梦想家”巡展，已在沪上数个知名商场进行了多场次巡回；此次，呼应第二届活动发布，巡展来到了虹桥南丰城，与在场民众携手共襄夏季艺术盛典。

8

“玻玻璃实验室”活动是上海玻璃博物馆为7-10岁儿童打造的集知识讲解与动手体验相结合的科普教育活动。作为活动阶段性的回顾，我们在具有纪念意义的第20期特别邀请了中国科学院上海有机化学研究所与复旦大学化学系来我馆开展“化学嘉年华”活动。

9

“新目标、新愿景：增强博物馆公共服务能力国际高端研讨会”与会者莅临上海玻璃博物馆参加艺术交流晚宴“新目标、新愿景：增强博物馆公共服务能力国际高端研讨会”在上海复旦大学召开。30日晚，本次研讨会的100位中外与会者莅临上海玻璃博物馆参加艺术交流晚宴，相互分享了博物馆的工作经验，并对在博物馆公共服务方面存在的不足和未来需要转变的观念等问题进行了进一步的探讨。

10

11月6日，“时间线”中国美术学院玻璃艺术专业十周年师生作品展在上海玻璃博物

上图

“Kids Design Glass”天才玻璃梦想家”巡展在南丰城的开幕式

下图

上海玻璃博物馆主馆新貌

SO LONG SEE YOU 2017

馆隆重开幕。作为中国美术学院手工艺术学院玻璃艺术专业创办十周年的重要学术成果，此次师生玻璃艺术作品展览展示了我院十年专业建设这一时间线的发展轨迹。在这条时间线中，每一个印记都代表和注入了师生们的理想和坚持。

11

2016年，上海玻璃博物馆和策展人李力有幸邀请到廖斐和杨心广两位青年艺术家一起深入合作“退火”艺术项目，11月9日，作为这一年度“退火”项目的展览成果，双个展《平坦》及《玻璃肠》隆重开幕，为观众和业界带来了出乎意料的精彩作品。下期杂志，我们将为大家带来这两个跨界展览的精彩幕后故事，敬请期待！

12

在同越来越多的人分享关于玻璃的无限可能的同时，上海玻璃博物馆也没有忽视对展品、场馆的维护和更新。2016年下半年，博物馆投入近2个月的时间对主场馆一楼进行了升级改造，焕然一新的空间面貌，以及新增加的重磅展品，想必能为到访博物馆的观众带来更大的惊喜！

BE A
GLASSY PARK
FAN!

关注我们获取更多资讯
Follow us for more information,
news, and events!

2016年12月18日 - 2017年5月8日

DECEMBER 18, 2016 - MAY 8, 2017

芳妍
春色

HAIRPINS
OF 宋元琉璃簪钗展
10TH - 14TH
CENTURY