

玻璃艺术课程跨界实验教学的探索

范易

四川美术学院

[摘要]中国玻璃艺术设计教育在经历了20年左右从空白到热闹的景象后,显现出相对沉稳的发展态势。在未来的教育多样化发展里程中,这一学科的前景和格局将会怎样?如何寻找新的学术生长点,以推动玻璃艺术设计教育的向前发展,这成为学界同仁所关切的话题。文章以全国艺术高校玻璃艺术系科的现状为背景,以四川美术学院玻璃工作室跨界实验教学为例,从逻辑思路、跨界方法、教学内容等方面进行探索,提出适用于当代高校玻璃艺术工作室课程发展的方法和建议。

[关键词]手工艺教学;玻璃艺术;学科;跨界;科技

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.828

玻璃作为现代日常材料已经被广泛运用于生活中,随着沟通和交流的广泛性,国际玻璃工作室运动观念的输入,玻璃材料作为艺术媒介从实用功能上升到内涵表征,其多样自由的表现性受到广大艺术工作者的青睐。玻璃艺术从属于设计艺术学科,从材料学科跨越到艺术设计学科被赋予了更多的学术研究价值。在现有中国教育体系的基础上设立的玻璃艺术学科,从初始到发展经历了20多年的时间,玻璃艺术教育进入到了转型期,遵循以往的模式似乎不能体现当代高校艺术教学的内涵和前沿性,玻璃艺术学科发展面临着机遇和挑战。四川美术学院玻璃艺术工作室希望顺应时代发展步伐,在当代艺术思维丰富的院校背景下,致力于研究玻璃艺术的跨界与融合,意图通过专业间的搭建找到适合自身专业发展的特色道路。

一、根植于当代艺术理念建立专业间的跨界思维

(一)当下玻璃艺术教育呈现的普遍问题

玻璃艺术学科创建时间不长,一直以非常独立的形式呈现,其研究始终是围绕玻璃材料本体进行研究。第一,从玻璃的物理性硬度、透明性、延展性等方面研究作为表现的路径。第二,从玻璃制作工艺发展路径研究当代玻璃艺术表现的多样化;第三从历史角度研究玻璃艺术的文化内涵及学术意义,如古代玻璃、传统技术、传统应用等。因此学科内的研究造成了学科发展的内圈平缓和滞后。笔者通过调研,从多所全国玻璃工作室教学运行的情况看,大部分院校玻璃工作室的教学目标和方式都以普及玻璃艺术文化和技法加观念为主,在硬件设备配置上大同小异,大都以铸造玻璃设备作为玻璃工作室的标配。课程的设置从了解玻璃材料的基本特性入手到玻璃材料的艺术表达呈现,沿用的还是早期引入的玻璃教育体系。这在学科创建初期的语境下具有符合当时教育国情的表现,丰富了艺术教育的内容并且与国际艺术教育发展接轨。

艺术观念发展是一个不断融合进化的过程,当代艺术的开放性和多元化促进了玻璃艺术教学的发展。经过十几年的实践,更多的院校加入到玻璃艺术学科里面进行教学上的探索,教学形式呈现出多样性。然而,在当代艺术语境下玻璃艺术学科还是孤立的,这就是因为材料的单一性仍然贯穿于教学中,学生未能建立起当代艺术的开放性思维,未能突破玻璃材料本身的限定。

(二)全校选修课探索专业跨界思维的建立

“跨界”是当代艺术中流行的热词,它的内涵是将不同类别的所有物性串联起来,打破某一领域单一的特质或规则,转化成一种综合的、复杂的,带有多种属性的现象。这种跨越具有一定的前瞻性和创新性。学科跨界是一个庞大的抽象语境,但又具有具象的实践特征,是推动学科发展的重要手段之一。本文认为玻璃艺术需要从本体研究的内圈走向学科融合的外圈,突破自身的专业局限,与其他学科兼容并蓄才能良性发

展。这里所谓的“外圈”即指突破玻璃专业内部对玻璃材料、工艺、审美的界定,延展到更多的学科。玻璃材料虽然是单一物质但它更具有社会性,它被大量运用于建筑、环境、家居中最终与人产生关系。在玻璃艺术教学中建立跨界思维,是希望打破玻璃材料学科的本体局限,通过找寻和扩展玻璃材料与其他学科的融合点来发展自身以提高玻璃的社会性,更好地为人们日益增长的物质和精神需求服务,更好地为玻璃艺术学科的持续发展找到有效途径。

四川美术学院具有悠久的当代艺术理念根基,在西南乃至全国都具有非常明显的院校风格,其具有开放性、包容性、前卫性和文化性的特点。学院的玻璃艺术方向隶属于工艺美术系科,以开放和包容性为基础,课程设置主要在高年级进行授课,版块分为选修课程和专业课程两个方向。学院选修课的跨界思维教学主要从两个方面思考:(一)学科的跨界。学科专业课设置在二年级和三年级进行,课程需要针对不同学层和不同学科的学生进行教学。(二)专业的跨界。因此在教学过程中要始终注重秉承学院特色,注重多学科课程与设计课程的关联和衔接,注重教学内容的单元性和多元性,吸引各学科专业同学将玻璃材质的艺术性关联到自身专业的运用上。此过程中,同学们运用其他专业的艺术思维对玻璃材料进行拓展,这既是对学生专业领域的补充,也是玻璃艺术专业与其他专业结合的探讨。各专业学生用已有的专业知识赋予玻璃媒材新的艺术表现方式,从而扩展玻璃艺术设计的外延。

二、浓缩专业共同点实践课程新方向

(一)探索专业课的深度,使课程目标更加明确、透彻

一直以来玻璃艺术都以工艺的复杂性和唯一性为大众认知,但这忽略了对玻璃材质艺术表现力的理解。因此,探讨玻璃材料与其他材料的“共通性”,提高玻璃材料利用的深度,是跨界教学的路径之一。

以首饰设计为基础的玻璃专业课程是课程深度研究的方向。当代首饰设计研究的重点之一是各种材料体现的当代性以及价值内涵。玻璃作为首饰材料的介入已有悠久的历史并且扮演了重要作用。因此,玻璃专业课程以从雕塑造型跨界到实用小巧的首饰设计为主。课程总共60课时分为四周进行。主要采用“案例教学法”、“讨论法”、“理论与实践”相结合的教学法。课程重点是研究玻璃材料在首饰设计中的拓展,通过首饰的审美、设计手法等方面提高学生玻璃材料的认知和运用能力,深度研究玻璃材料与其他材料在艺术审美、制作工艺、表现意境上的匹配性。理论课程分为三部分:1.讲解玻璃材料的概念及运用;2.讲解玻璃材料与首饰设计的关系及表现方法;3.讲授铸造玻璃的相关技法。教学实践同样是三个板块,分为讨论导入—材料试验—作品制作。理论课程之后要求他们找寻相关设计师的首饰作品进行讨论,目的是让学生从造型、

色彩搭配、首饰结构以及首饰其他材料和工艺感知、艺术表达方面进行自我认知的阐述,这一过程是强化他们对玻璃材料的思维感知以及与首饰设计学科关联的思考。材料试验环节是让学生对玻璃色彩搭配、材料融合的兼容性等方面进行测试,以补充学生对玻璃材料基本特性知识点的了解,提高学生的设计胆量和思考能力。在材料试验的基础上,教师引导学生以小组讨论和一对一辅导的形式进行创意方案的筛选和深化,教学思路是从首饰设计思维出发,把玻璃只看作是一种材料,既要体现材料对比的特性,也要考虑作为首饰佩戴的美感和舒适性。作品制作阶段则强调学生的统筹和预判能力,过程中要预设后期金工部分的安装构建。整个过程是环环相扣,一丝不苟。刘静同学作品《新心境》,作品灵感来源于普通的医疗器具与人的生命之关系,医疗物品转化成磨砂玻璃质感带给人距离感,与弹簧现成品的结合让观者思考人制造垃圾对人的反噬作用,意在呼吁公众对环境的保护(如图)。不难看出玻璃已不再作为创作的唯一语言,而是与其他材料共同生成为另一物象。材料间的对比让玻璃的质感表现得更加充分,学生也在此过程中训练了艺术思维创造和转换的能力。教学的跨界打破了以玻璃材料本身创作的固化思维,结合多学科,使之呈现为具有广泛社会性的材料表现。

2017级首饰设计专业学生 刘静

(二)系内选修找寻专业间的共同点,探索玻璃艺术课程的广度

川美工艺美术系是一个集多种工艺构建的专业系科,下设了陶瓷、漆艺、纤维、首饰设计等。玻璃艺术仍然属于设计学范畴。为了突破专业固化思维,拓展学生的专业知识领域,在系科内也开设了各方向的互选课程。学生可以选择心仪的其他专业课程作为对自身专业的补充和扩展。手工艺系的选修课同学来自漆艺、纤维、陶瓷等方向,在选课的时候就是带着神秘和探索的心态。理论讲授完后采用随堂讨论的形式,先让学生从自身专业中寻找可与玻璃学科相近似或匹配的共同点。从设计学的角度深入思考分析两者间的共性,找到专业间可融合的途径,再从造型、材料肌理、工艺、色彩等角度去进行嫁接和融合。这一过程可以激发学生的探知热情和互相专业的了解。制作过程是让各专业学生将共同点转化为直观的视觉语言表现,这一过程需要发挥学生的专业素养及动手能力,以及艺术处置问题的能力。玻璃材料的最终效果具有太多的偶然性,加之其他材料和工艺的介入,难度是很大的,需要学生在充分了解自身专业的前提下思考与玻璃材料的结合。以玻璃纤维作品为例,彭同学来自纤维专业,擅长编织技法,她在设计时就希望能把纤维编织与玻璃相融合,但高温烧制让棉质的纤维材料不能直接融入玻璃中,因此该同学的思路就是让两种技法和材料间接融合,通过粘接、打孔穿线、编织的形式进行表现上的尝试,并结合文创产品的载体形式来赋予材料融合的文化性,

给观者在材料工艺对比的视觉和心理上形成新颖感。

以上都是纤维专业与玻璃艺术结合的教学实践案例,同学们在此过程中对自身专业和玻璃艺术方向都有了更深的认识,以至课程结束后还有同学借助玻璃材料进行其他课程的创作。这些案例都突显了学科跨界互融的共通性、实验性、艺术性、内涵性和审美性。

三、立足传统工艺延展玻璃艺术的前沿性

一直以来,西方玻璃更多是和科技关联在一起。从人类史上第一副眼镜的诞生到医学显微镜、太空望远镜以及手机折叠屏幕等新事物的创造,玻璃拉近了人类与广阔世界的联系。然而在艺术界,人们关注当代科技的同时,玻璃艺术的前沿性和传统性的关系也成为探讨和思考的话题。

早期的玻璃艺术以吹制、铸造、灯工等传统工艺呈现为实用性,更多的体现在家居生活应用中,为小型空间营造更加丰富的氛围;而当下的玻璃前沿艺术则更侧重高级技术的参与,成为大型空间艺术的载体和参与者。结合多媒体、AI、VR等表现手段的植入,互动、光影、声音等感知方式成为当下艺术设计表达的主流方式时,玻璃材料也被大量运用其中,成为各种视觉性艺术表现的必要材料,如中国美院玻璃艺术专业郑闻卿老师《呼吸》《曼陀罗》等作品运用玻璃材质结合热熔工艺呈现了独有的视觉、听觉的玻璃美学和艺术性。她将玻璃材质延展到了装置空间并拉近了与人的关联,超越了传统的玻璃艺术装饰性的表现方式。

艺术高校作为艺术教育及研究创作的主体,在教学中也必然以探索艺术设计的前沿性为主要目标。作为具有本体工艺特点的玻璃艺术,在艺术教学中,工艺性与科技发展是相辅相成的。前沿艺术观念与科技的关系通过工艺制作表现出来,而科学技术的发展给工艺性赋予了新的生命力。因此在课程中引导学生关注时事,关注科技的发展和运用,将观念和技术引入到课程教学中,是玻璃艺术课程的另一个探索方向。通过教学将玻璃艺术与多专业的跨界结合,学生将玻璃与科技的结合也逐渐反映在自己的作品创作中。

结语

玻璃是一种神秘而普通的材料,它为我们的社会生活带来了无限的想象。玻璃艺术学科的研究让这种材料的神秘感和可用性无限扩大,因此学院玻璃艺术的发展需要具有前瞻性的教学眼光和思路,实践证明学科的跨界融合是当前玻璃艺术教学的有效途径,而教学跨界的同时需要清醒认识到学科发展的社会效应,不能孤芳自赏。玻璃教育从业者需要把握时代特征,发挥传统工艺和其他学科的各自优势,更多的是需要将玻璃艺术的社会性提到教学目标中,玻璃文化才能可持续发展,玻璃学科的发展才能造福社会并发挥闪耀的光芒。

参考文献:

- [1] 杨美华. 艺术设计人才跨界培养探析——以陶艺玻璃专业为例[J]. 2021(2018-11): 45-47.
- [2] 杨美华. 创意时代高校玻璃艺术专业课程模块探索[J]. 艺术教育, 2017(7): 2.
- [3] 郭小燕. 工艺美术的材料知识体系教学研究——以中国美术学院玻璃艺术专业为例[J]. 艺术教育, 2021(1): 4.

基金项目: 四川美术学院校级教改项目《艺术与科学语境下,玻璃艺术课程跨界实验教学的研究与探索》,项目编号: 2020jg21