

智能技术正重塑玻璃艺术的边界

玻璃艺术的核心竞争力,在于手工温度、材料特质与文化内涵,而在强调新质生产力与文化自信的今天,这一专业的跨界优势与发展空间,正在进一步凸显。

记者观察到,以数字技术、智能技术为代表的新技术,正在深刻重塑玻璃艺术的创作边界。AI 流体模拟可用于预判高温状态下玻璃的成型效果,减少实验损耗;数字建模与3D玻璃打印技术,让以往难以实现的复杂结构、超大装置得以精准落地;激光微刻、智能调光玻璃、动态光影系统等技术,则极大拓展了玻璃艺术的表达可能。而上海科技馆的《万物生》一作是在研究如何创新时,积极拓宽创作边界。其作者与非遗传性传承人、生物学家研讨,并将技术突破与研发心得倾囊相授,从而让玻璃工艺的薪火得以传承。

中国玻璃艺术学科带头人、一位清华大学美术学院教授直言,当下玻璃艺术正迎来重要转型:从传统工艺美术范畴,走向当代艺术创作、公共艺术装置、城市空间营造、文博展示设计、高端文创产品等多元领域,实现从“架上小品”到“公共大品”、从“技艺展示”到“文化叙事”的双重升维。随着城市更新、文旅融合、文博场馆建设持续推进,行业对高素质玻璃艺术人才的需求正稳步扩大。

新时代的玻璃艺术,坚持材料精神与文化立场,让玻璃从“装饰材料”回归为“思想媒介”。目前,玻璃艺术专业毕业生已形成多元就业与发展路径:一是进入高校与专业研究机构,从事教学、创作与非遗传性;二是投身公共艺术与空间设计,服务博物馆、科技馆、城市地标、文化地标等重大项目;三是进入文创、家居、首饰、高端定制设计领域;四是成立独立艺术工作室,依托展览、研学、线上传播等方式实现市场化、品牌化发展。

当代材料艺术评论家、来自广州美术学院的教授则表示,未来中国玻璃艺术发展趋势清晰呈现为三大方向:手工温度与数字精度共生、东方意境与国际语言互通、材料实验与公共价值统一,走出一条兼具中国特色与世界视野的发展道路。

从工艺之美到文化之光,中国玻璃艺术正以材料为笔、以光影为墨,在传统与当代、手工与科技、本土与世界的交汇点上,书写属于新时代的“晶彩”篇章。

(德琪)

郑闻卿团队 阔叶美人蕉 玻璃

墨韵熔晶 万物生光 玻璃艺术的东方叙事

■本报记者 厉亦平

东方美学
《熔晶诗》意雅致的
扫码观看

郑闻卿团队 酸浆 玻璃

火舌吞吐间,琉璃凝作生命肌理;笔意流转处,东方诗意栖居玻璃。

新年伊始,上海科技馆焕新之际,中国美术学院艺术家郑闻卿,以20年玻璃艺术深耕为底,携三年匠心铸就《万物生》,铺展一卷东方视角下的生命长卷。她将玻璃灯工艺术与东方绘画美学熔于一炉,让百种生灵在透明介质中绽放诗性生机。

上海科技馆副馆长、上海科技馆更新改造指挥部副总指挥忻歌说道:“《万物生》将艺术的感性融入了科学的理性,对科普场馆而言,从另一个视角体现了自然万物的和谐与多元,增加了科学传播的温度和层次,更好地拉近了观众与科学之间的距离。”这不仅是一次工艺与美学的跨界突破,更是一场东方审美对自然万物的深情告白,在科技与艺术的交融中,书写中国玻璃艺术的当代新生。

缘起上海科技馆 从仿真自然到东方叙事

缘分的丝线,早在2014年便已悄然缠绕。彼时郑闻卿为上海自然博物馆创作的玻璃艺术作品,也为此次上海科技馆之约埋下伏笔。当三年改造工程启动时,馆方怀揣着打造玻璃生物墙的构想,向这位深耕玻璃艺术多年的艺术家发出征稿邀请,期待她以专业之力,续写玻璃与自然的传奇。

最初的创作蓝图,指向捷克Blaschka(布拉什卡)父子的经典玻璃生物模型——这座横亘百年的艺术高峰,曾是玻璃仿真艺术的巅峰之作,也成为郑闻卿团队深度调研的起点。她带领学生翻阅典籍、观看修复影像、解析工艺细节:“调研中,我多次请在美国的朋友到哈佛大学自然历史博物馆现场调研,购买书籍、拍视频和照片,进行深入研究。”

21世纪玻璃工艺的飞跃,赋予了当代艺术家突破的底气;作为中国美术学院的教育者,融合东西方工艺、探寻当代艺术新语言的使命,更让她不愿止步于复刻。她提出“自然物种的东方表达”核心主张:以纯粹玻璃为媒介,跳出单纯再现的桎梏,注入东方艺术的表现性;以东方视角观照自然,彰显中国美学的独特气韵;于传统灯工工艺之上,实现技术与美学的双重突破。幸运的是,这一理念与高知、有理想的科技馆改造团队不谋而合,信任与支持化作创作的动力,让东方诗意得以在科技馆的科普空间中生根发芽。

“我始终在研究玻璃语言的本体,玻璃的料性、特性。我认为玻璃是一种特殊媒介,‘玻璃态’令人着迷。”郑闻卿在接受本报记者专访时毫不吝惜地说道。玻璃的晶莹剔透、变幻莫测,自始至终牵引着她的艺术灵魂——她痴迷于“玻璃态”的独特质感,20年来始终扎根玻璃语言本体,

探索料性与特性的无限可能,走出了一条“玻璃艺术东方绘画性表达”之路。

跨领域的同心破局 东方绘画神韵铸就自然生态之诗

《万物生》的创作是一场环环相扣的修行:从任务接洽到理念输出,从物种选择到科学分析,从形态绘制到材料实验,历经实物组装、退火清洗、运输安装等数十道工序,三年时光,千锤百炼,每一步都凝聚着匠心与坚守,也让玻璃灯工的东方表达愈发成熟。

作品的诞生从来不是一人的独奏,而是团队的交响。对于习惯单件创作的郑闻卿而言,这场大型艺术工程的最大挑战,便是跨工种、跨领域的协调与融合。从前期调研、展陈设计,到玻璃物种设计与绘制、玻璃制作,再到生物科研、运输安装,无数力量汇聚一处,只为让东方生命长卷完美呈现。

展陈设计团队率先入局,打破单体展示的常规思维。创作团队成员、中国美术学院博士陈芷豪坦言,科技馆不同于美术馆,它自带公共教育属性,因此作品不能曲高和寡,而要以公共艺术的姿态贴近观众,同时以灯工玻璃回应科技主题。从长卷式展陈、背板斜角设计到纸张质感选择,一切都围绕自然、技术、人造物与东方美学四维导向展开,最终让《万物生》成为系统化的艺术工程,既有艺术的感性魅力,又不失科普空间的理性秩序。

玻璃制作团队则是创作的核心力量,师生并肩作战。在团队成员、中国美术学院研究生王浩智看来,整个创作从前期布拉什卡父子工艺调研、配件制作到温控退火,全程紧贴技术创新与东方审美,每次实验、每次重做,都是为了玻璃真正拥有“中国气韵”。他全程参与配件制作、退火控温与后勤保障,亲历了工艺创新的喜悦,也直面过材料碎裂的挫败:退火炉控温偏差、玻璃二次显色失败、精美配件在最后工序开裂,都曾让团队陷入低落。正是郑闻卿的鼓励与坚守,带领技术组一次次重新出发,为精准控制温度,团队甚至自备测温仪,寸步不离地守在炉边记录数据。

从理念到落地,每一步都是挑战,每一次突破都凝聚着团队的心血。正是这份同心协力,让《万物生》跨越重重难关,化作上海科技馆中熠熠生辉的生态奇观。

以火为笔、以料为墨,将中国东方绘画的写意神韵与雅致色彩,注入玻璃灯工的每一道肌理,独创出兼具绘画性与工艺性的技法——将东方意韵从水墨拓展至东方绘画体系,以低饱和度的雅致色彩、写意灵动的造型,诠释自然之美。女儿送来的一套板绘国画笔刷、平板上勾勒的延药睡莲,都成为郑闻卿灵感的注脚,让日常温情与艺术创作相融,让东方美学自然流淌。