

乔十光文集

陈彦青 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

卷十

卷十

卷十

卷十

乔十光文集

陈彦青 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

乔十光文集 / 乔十光著；陈彦青编. —济南：山东美术出版社，2013.10

(中国现代艺术与设计学术思想丛书)

ISBN 978-7-5330-4837-2

I . ①乔… II . ①乔… ②陈… III . ①乔十光－文集
②漆画－文集 IV . ①J213.9-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第248791号

策 划：王长春 李 晋

责任编辑：韩 芳 宁 兵 郭征南

主管部门：山东出版传媒股份有限公司

出版发行：山东美术出版社

 济南市胜利大街39号（邮编：250001）

http://www.sdmspub.com

E-mail：sdmscbs@163.com

电话：(0531) 82098268 传真：(0531) 82066185

山东美术出版社发行部

 济南市胜利大街39号（邮编：250001）

电话：(0531) 86193019 86193028

制版印刷：山东新华印务有限责任公司

开 本：787mm×1092mm 16开 27.5印张

版 次：2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

定 价：70.00元

编委会

名誉主任：王明旨

主任：李当岐 郑曙旸

编委：（按姓氏笔画为序）

王明旨 王宏剑 马 泉 包 林 冯 远 刘巨德
李当岐 李 睦 李象群 张夫也 张 敢 吴冠英
何 洁 苏 丹 陈 辉 尚 刚 郑曙旸 郑 宁
杭 间 林乐成 赵 萌 韩美林 曾成钢 鲁晓波
蔡 军

主编：李当岐

执行主编：苏 丹

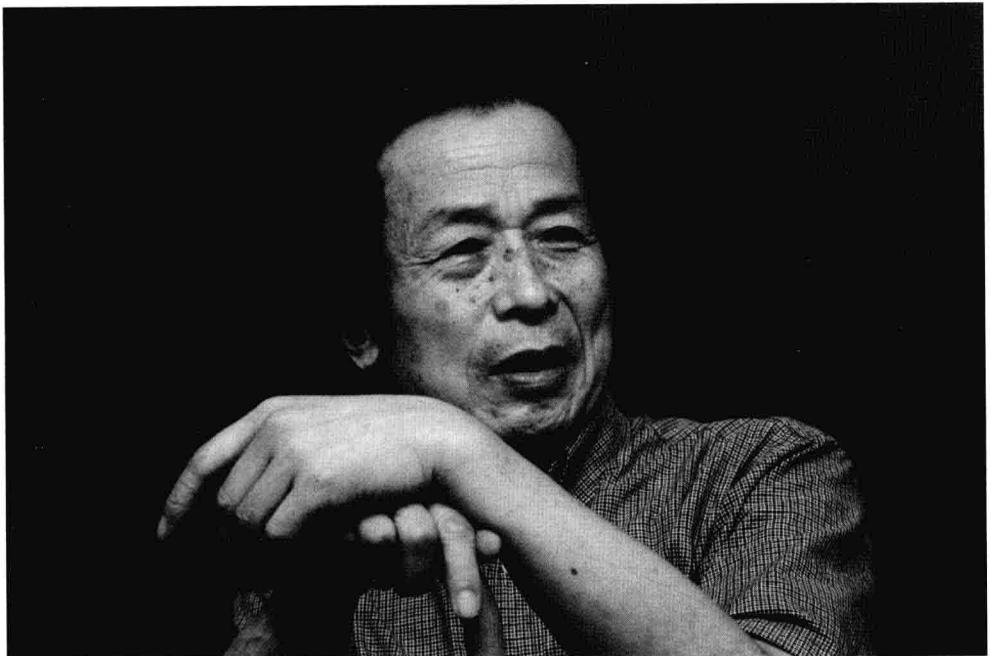
编辑办公室

主任：张京生

副主任：郭秋惠

书籍艺术总设计：何 洁

书籍设计：周 岳

2006年留影

四、漆是漆画也唯

正如一张漆画不一定是一张好的画一样，一张好的画不一定是一张好的漆画。漆是漆画不易，画是漆画也难。

1988年，在由[中国美协漆画委员会](#)组织的[中国漆画研讨会](#)上，[王朝闻先生](#)讲过，[漆画必须是漆画的特性](#)。

漆画是用漆料制成的。所谓漆料，就是大漆。用漆料制成的大漆画必须是为大漆而特制的。大漆的特性必然会产生活漆的改变。这在漆画中存在。

大漆的特性是什么？我以为在于它的半透明的红棕色。正是由于它的红棕色，浑浊即近黑色，高雅幽深，正是由于它的半透明性，与透明色一起罩在金碧或浅色地子上，会产生不同的效果，这就是大漆画是有神韵的原因。

同时，大漆的红棕色也是有局限的。

原稿纸(20×20)=400
(它不能像印染工业那样用色彩而只能纯靠作画)

《漆画是画不易 画是漆画也难》手稿，2003年7月。

总 序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管，并入清华大学翻开了学院发展的新篇章。然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学和设计学于一身的。”^[1]

最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’、‘工业设计’、‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的

[1] 郑曙旸：《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

发展走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华园清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琹为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙旸

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院：《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉：《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

005 漆事艺道

- 007 大有可为——论漆画的发展优势
012 漫谈漆画创作
017 中国漆艺史上的沈绍安
019 试谈传统雕漆与现代设计相结合——在北京雕漆厂的讲话
023 漆器设计的创新和漆画艺术的发展——在中国漆器质量管理协会第一届理事会上的发言
029 论漆画的开发——在中国漆画展第二次筹备会上的发言
033 致对漆画有兴趣的美术家——再论漆画的开发
036 致一位漆艺师傅的信——三论漆画的开发
039 漆画的多元世界——中国漆画展观感
044 论漆画艺术
053 再论中国漆画艺术——在大田韩中漆艺交流会上的发言
061 漆趣与画味——中国漆画创作现状的思考
063 戴着脚镣跳舞——在北京中韩漆艺交流会上的发言
066 立足传统 综合发展——振兴中华漆文化之我见
072 漆与漆艺
075 新生的中国漆画
089 漆艺论——《中国传统工艺全集·漆艺》引言、结语
101 少数民族漆器与民用漆器
108 学习漆艺语言 做好漆画文章——从九届全国美展年画金奖作品《世纪潮》说起
112 漆艺七题
117 漆画是画不易 画是漆画也难——漆画路上的絮语
121 走向当代与恪守传统
124 再论走向当代与恪守传统
127 向生活学习
134 试论装饰绘画的构图
139 试论装饰绘画的形象
144 绘画的三种要素
149 试论装饰色彩
152 我喜欢写生

155 艺路心声

-
- 157 我的艺术之路
 - 166 关于我的装饰风格——复台湾某艺评者的信之一
 - 171 我所喜欢的中外艺术家——复台湾某艺评者的信之二
 - 175 天府百日
 - 177 是聚氨酯夺走了我的健康
 - 180 我怀念家乡的土布
 - 182 大漆园里话漆画——漆画大师乔十光专访
 - 188 漆园有竹 竹下安君——近读乔十光
 - 193 鬢饰觅道 漆语心声——本刊专访著名漆画家乔十光

197 散论序语

-
- 199 漆画浅谈——由福建漆画展想到的
 - 202 千文万华——四川美院漆画展观后
 - 204 漆画之美——第六届全国美展漆画观感
 - 208 漆画三赞——喜看第六届全国美展
 - 212 漆艺新花——雕漆画
 - 213 百闻不如一见的中国漆画
 - 215 在全国漆画艺术座谈会上的总结发言
 - 217 传统漆艺与现代壁画
 - 219 漆与画——漆画创作断想
 - 222 创业者之路——中国现代漆画的诞生
 - 224 漆画自解
 - 233 我的巴黎风景漆画
 - 234 我的黑色情结
 - 235 三言两语话白描
 - 236 我与书法——写在乡情书画展之前
 - 238 福建漆画——中国漆画发展的龙头
 - 242 寂寞之道 乐此不疲——《程向君漆画集》序
 - 244 《北京金漆镶嵌》序
 - 246 温故而知新——《战国秦汉漆器艺术》序
 - 250 白雪红墙十年情——白小华的漆画“故宫·雪”系列
 - 252 桃李芳菲 花实三千——《闽江学院艺术系教师作品集》序

-
- 254 花鸟虫鱼总关情——郑益坤的漆画世界
256 大器重华——祝重华现代漆艺展前言
258 《谈漆论画》自序
259 《漆彩人生——乔十光漆画艺术回顾展》自序
260 《漆彩人生——乔十光漆画艺术回顾展》后记

261 师友相交

- 263 中国漆器艺术的革新家李芝卿——纪念李芝卿先生90周年诞辰
266 向庞薰琹老师致敬——庞薰琹教授执教52周年
270 永不休止的探索者——艺术家庞薰琹
272 祝张仃院长70大寿
274 君子和而不同——记张仃与吴冠中两位老师1975年的一次对话
276 眼睛教眼睛——记吴冠中老师两幅画的诞生
278 “消灭天空”“打倒近景”“不见阳光”——吴冠中关于风景画的三句话
280 良师益友吴冠中
283 就翻译吴冠中作品访问吴冠中
286 漆墨通情——我怎样把吴冠中的画翻译成漆画
289 中国当代派艺术的旗帜——缅怀恩师吴冠中
292 我的水墨情缘
293 忆白雪石老师的一段往事
295 浓妆重抹 独树一帜——祝大年的绘画世界
297 师生情谊永难忘——写在张厚进教授遗作暨弟子作品展之前
299 朴素而天下莫能与之争美——我看张厚进老师的水彩画
301 我和王世襄
303 我和郁风、黄苗子
304 迷人的漆画与迷漆画的人——梁远的漆画
306 按照漆的规律创造——郑金胜的漆画
308 混沌处放出光明——吴可人的漆画特色
310 在继承中创新，在创新中继承——汪天亮的漆艺之路
312 汤志义印象
314 我的助手宁保平

317 行迹他山

- 319 答莫斯科电台记者问

- 321 中国现代漆画展在苏联
- 323 苏联壁画艺术见闻
- 331 在列宁格勒的会见——忆阿尼库申和梅尔尼科夫
- 337 日本漆艺见闻
- 342 现代的中国漆艺——在东京“世界漆文化会”上的发言
- 344 不灭的精神——忆日本漆艺界的四位人间国宝
- 348 越南磨漆画考察散记
- 353 对日本漆艺和越南磨漆画的认识要一分为二

357 附录：大家谈乔

- 359 乔十光的漆画
- 360 乔十光与漆画
- 362 论楚汉漆器与乔十光之新作
- 363 能够敲开人们心扉的才是美——乔十光漆画展览观后感
- 365 他为漆画艺术而生——《乔十光漆画艺术》序
- 367 乔十光和他的漆画艺术
- 368 于黑漆中见光泽——谈乔十光的漆画艺术
- 370 乔家院
- 373 漆画家乔十光
- 377 乔十光和中国漆画艺术的发展
- 382 传统与现代相交融
- 384 漆绘的人生与艺术——乔十光先生及其作品（节选）
- 389 乔十光：历史性的开拓与贡献
- 393 乔十光先生的漆与画
- 395 诗情禅意心造漆墨——读髹漆诗人乔十光之作有感

- 399 年 表
- 411 著述目录
- 419 “漆”的文与质
——乔十光对中国漆艺发展的贡献（代跋）
- 423 编后记

传 略

乔十光，原名乔士光，1937年2月3日（丙子年十二月二十二日）出生于河北省馆陶县（原属山东省）前符渡村一个农民家庭。父亲乔禄德，母亲王好玲。从小受叔叔影响，热爱书法。1954年至1956年入读济南第七中学（高中），师从张厚进先生学习素描，从此走上了艺术之路。

1956年，乔十光考入刚成立的中央工艺美术学院装潢系，成为学院最早一批学生。后被分到壁画专业，师从张光宇、张仃、祝大年、张振仕等先生。1961年毕业于学院壁画专业，同年随导师庞薰琹攻读研究生，并立志研究漆画。庞薰琹先生回忆当年情景：“他在工艺美术学院毕业后，对我说他想研究‘漆画’，我问他：‘你不怕漆咬？’他说不怕。我又说：‘你要研究漆画，必须下去向民间艺师们学习。’他二话没说，真的下去了。”^[1]这对于乔十光的艺术人生来说，可以说是最为关键的第一步了。

1962年春，乔十光随时任中央工艺美术学院副院长雷圭元先生赴福州向民间学习。其间向民间漆艺匠师李芝卿及其弟子施萱荣以及陈端钿、盛继昌等艺人学习漆艺髹饰技法。漆画《鱼米乡》、《福建线面》、《苏州风景》等问世，开始形成乔式水乡模式：黑漆屋顶、蛋壳粉墙、银天银水。

1964年，乔十光于中央工艺美术学院研究生毕业，留在学院装饰绘画系任助教，参与毕业班毕业创作的漆画辅导，由此走上教学生涯。

“文化大革命”期间，乔十光没被别人冲击，也没去冲击别人，始终偷偷地、持续不断地研究漆画，被称为“走白专道路的人”^[2]。在反对“资产阶级艺术观”的压力下，长期同吴冠中先生探讨形式美的规律，渴望了解西方现代艺术。在此期间，开始研究表现人物明暗的漆画技法。找到了表现人物肌肤的方法，这种方法被称为铝粉罩漆研磨法。这一时期的代表作品有《青年时期的毛泽东》、《红色娘子军》等。对于中国漆艺来说，乔十光在漆画现代化方面所做的开创性的探索和努力是公认的，正如吴冠中先生所言：“乔十光在其间是起了主导作用的。”^[3]在中国古代漆器与现代漆画之间，乔十光可以算是一位“桥梁”式的人物。^[4]

[1] 庞薰琹：《乔十光的漆画》，《人民画报》，1987年8月。

[2] 同上。“白专道路”，“文革”前后常用语，意为只研究理论，没有政治方向。跟“又红又专”相对应。

[3] 吴冠中：《于黑漆中见光泽——谈乔十光的漆画艺术》，《人民日报》，1987年4月1日。

[4] 杭间：《桥——漆画家乔十光其人其事》，《中国工艺美术》，1989年第1期。

20世纪70年代前期，乔十光接受了国际俱乐部漆壁画《长城》、北京饭店的室内装饰工作等多项任务，期间开始尝试使用聚氨酯化学漆，但聚氨酯漆对其身体所种下的病患并未引起重视。

1975年中央工艺美术学院从各系抽调教学骨干组建特种工艺美术系，乔十光也在其中。

1976年夏，乔十光赴黄山、富春江、绍兴写生。此后赴福州第二脱胎漆器厂参观学习。第二年春，在装饰绘画进修班的山水画课上，做白雪石先生的助教，其间同赴十渡写生并向白老师学习水墨画。这一年夏天，在进修班学员黄时中等人以及福州漆艺家的协助下，为毛主席纪念堂完成巨幅漆画《广州农民运动讲习所》，画中部分使用的聚氨酯合成漆对身体造成的伤害开始显现。1997年底又与侯德昌等人赴云南西双版纳写生，后来又带进修班学生实习，在景洪过泼水节，巧遇吴冠中先生。1979年，漆画《泼水节》参加新中国成立30周年美展（第五届全国美展）获二等奖，被中国美术馆收藏。这是中国美术界第一次评奖，影响较大，几乎所有媒体都有报道。同年接受首都机场的室内装饰任务。

20世纪80年代开始至2002年从清华大学美术学院退休是乔十光漆画教学及创作的盛期，也是他全面思考中国漆画发展诸多核心问题的关键阶段。至90年代初期，他几乎每年都带领学生到各地写生、考察、实习，身体力行地实践着自己的漆画教学理想。1984年始，历任中央工艺美术学院副教授、教授、硕士研究生导师，中国美术家协会壁画艺术委员会委员，中国美术家协会理事，中央工艺美术学院特种工艺美术系副主任，北京漆艺研究会会长，中国漆画研究会会长，世界漆文化会议常任理事，中国美术家协会漆画艺术委员会副主任，中国工艺美术学会漆艺专业委员会会长等职。

在此期间，乔十光的漆画作品参加了国内外多项重要展览并屡获奖项，为中国现代漆画在中国甚至世界上赢得了声誉。1982年，《泼水节》等漆画参加法国巴黎春季沙龙美展。1984年，漆画《青藏高原》参加第六届全国美展，获银奖。1986年10月到12月，随“中国现代漆画展”访问苏联，在列宁格勒冬宫博物馆和莫斯科东方艺术博物馆展出。

1987年4月21日到5月3日，在中国美术馆举办的“乔十光漆画展”是乔十光的第一个个展，也是漆画作为一门独立画种被确认的关键事件。次年春，在福州举办个人漆画展，同年与家乡政府合作创办的乔十光漆画研究所（工作室）成立，走“以画养画”之路。漆画《鱼米乡》参加法国第十二届蒙特莱卡国际艺术展。1989年5月，赴日本东京日中友好会馆美术馆举办个人漆画展。10月至11月，赴日本京都、长野、松本举办个人漆画展并到金泽参加日本1989石川国际设计交流展。

20世纪90年代后，乔十光艺术创作的重要展览有：1990年日本东京MIKIMOTO（珍珠王）乔十光漆画展及日本金泽小型画展、1992年巴黎乔十光漆画展、1993年日本长野乔十光漆画展、韩国汉城“1994韩中漆艺交流汉城展”、1996年中国美术馆“乔十光漆画近作展”、2000年中国美术馆“同窗十人展”、2003年清华大学美术学院美术馆“漆墨春秋——乔十光执教40年纪念展”、2007年福建省美术馆“情系八闽——乔十光漆画艺术展”、2008年上海双城乔十光画展、2009年武汉“造物与空间”展览、2010年中国美术馆“漆彩人生——乔十光漆画艺术回顾展”。这期间乔十光所获重要奖项主要有：第26届亚细亚现代美术展富士台国际赏、第二届日韩中国国际绘画展银赏、吴作人基金会造型艺术奖、中国工艺美术金奖等。

乔十光在中国现代漆艺（漆画）理论上也多有建树，个人著述计有《乔十光漆画集》、《漆画技法与艺术表现》、《谈漆论画》、《乔十光画集·漆画》、《乔十光画集·写生》、《乔十光漆画艺术》、《漆彩人生——乔十光漆画艺术回顾展》，主编有《中国现代美术全集·漆画》、《中国艺术教育大系·美术卷·漆艺》、《中国传统工艺全集·漆艺》等。2004年出版个人文集《谈漆论画》，30多万字，100多篇文章，详尽阐述了他关于中国现代漆画诸问题的思考，其关键是思考漆画作为一门新生的、开始获得承认获得独立的画种如何走向当代与恪守传统，并态度鲜明地表达了自己对于天然大漆在漆画创作中的核心地位的坚持。

由于从20世纪70年代开始受到的聚氨酯的伤害越见明显，乔十光于1994年开始完全杜绝使用聚氨酯。2002年5月，因学院课室使用聚氨酯引发哮喘病住进北京医院。同年移居到黑庄户乡么铺村，园内植漆栽竹，自谓“大漆园”，又称“有竹居”。2003年初夏，因哮喘病再次住进北京医院。2004年春节，以《是聚氨酯夺走了我的健康》一文，为天然漆正名。2006年2月至7月，又遭受格林巴利症袭击，下肢突然瘫痪，再次住进北京医院。住院中，书写“既来之则安之”置于床头，五个多月后毅然站了起来，继续写字、画画、髹漆。身体的伤害反而让乔十光的艺术生命显得越发坚强，2012年4月，乔十光飞赴美国交流讲学，继续着他的漆画理想！

乔十光对于中国漆画事业的贡献主要表现在以下四个方面：^[1]

一、促成作为独立画种的中国现代漆画出现和获得确认。漆画是一种在民族文化表现形式的基础上演绎和发展起来的、呈现独特形态学特征和鲜明时代色彩的现代绘画样式。自20世纪60年代以来，乔十光一直致力于中国漆艺的现代化实践。他的绘画形态探索和漆画创作实践，为中国绘画的现代化发展开辟了新的空间和可能。

二、以继承传统的创新推进，奠定了现代漆画的重要技术基础。强调漆艺的

[1] 吕品田：《乔十光和中国漆画艺术的发展》，《中国改革报》，2010年9月18日。

属性，坚持中国漆艺的技术传统，充分发挥髹饰技艺的表现力。坚持、利用大漆的特性，发掘漆材表现潜力并把传统髹饰技艺运用于绘画方面，做了大量的新的技术尝试，取得了很大的突破。比如在铝箔、铝粉通体铺底再罩漆研磨的创造性试验。

三、对漆艺理论层面上的深入梳理，是一个画种或一种绘画样式持续存在并不断演进所不能缺少的基本条件。20世纪90年代以来，乔十光撰写、主编了很多教材和专著，这些工作有力地促进了漆画的语言建设和艺术自觉，对漆画艺术的可持续发展具有深远的意义。乔十光在这方面的努力和成就，在此前的漆艺界中可以说是无出其右了。

四、作为卓越的漆画艺术教育家，从20世纪80年代开始，乔十光长期主持中央工艺美术学院漆画工作室的教学工作，编写了近九千字的教案《论漆艺》，为中国漆画艺术的发展和繁荣培养了大量的专业人才，包括一些有着广泛影响力的领军人物。乔十光在漆画教学方面的贡献对漆画艺术在如今的繁荣是一种基础性的奠定。

乔十光先生是一位卓有成就的艺术家，是一位几乎用尽全力托出一个画种——漆画的开创者和践行者，是一位漆画艺术、技术理论的集大成者，也是一位在漆画教育、教学上创立了系统的教育家。几十年来他获得的成就已经为世人所肯定，而他却依然在前行，精神强健，他的艺术道路依然宽广。