

乔十光漆画十人谈

庞薰琹

乔十光原名乔十光。因为他醉心于漆画，所以把名字中的“士”字改为“十”字。在象形文字中，“十”就是“漆”。

1961年，他在中央工艺美术学院毕业后，想研究漆画。我问他：“你不怕漆咬？”他说怕。我又说：“你要研究漆画，必须下去向民间匠师们学习。”他二话没说，真的下去了。开始他去福建，向一些漆器匠师求教，接着又去各地访问民间艺人。他也研究外国的漆艺。乔十光深入生活，积累了许多资料，以提高自己的艺术构思能力和表现能力。他在人品方面突出的优点是不斤斤追求个人的名利地位。

1987年8月《人民画报》

张仃

乔十光是山东人，在农村受中小学教育，进入大学后，一直保持着朴素的农民作风，很少受城市不良习气沾染，审美趣味也倾向民间艺术。因此他从事漆画研究，扎扎实实，整天待在工作室中，不受外界干扰。

作为漆画家，还必须具有一个普通画家不可缺少的修养，首先是生活的积累。乔十光从六十年代不断深入生活，从福建沿海渔村到云南西双版纳傣族寨子、江南水乡、青藏高原、长江三峡，他每次总是带回大量的画稿，热情的投入创作。

1987年8月《中国建设》

吴冠中

素白的宣纸与墨黑的漆，都极美。朴素大方之美，是历经考验几千年而不被淘汰之美，是我国传统艺术栖止的温床。如何利用漆的材料美之特色发扬中华民族的当代艺术，这正是今日为数尚不多的漆画工作者们努力的方向。乔十光便是其中代表性作者之一。

乔十光的画追求饱满、厚实，画面洋溢着浓重的生活气息，多半是乡土气息。他的造型基本功是扎实的，在刻画形象或组织画面中同时赋予装饰风格，自然形态被整理、归纳入简约、整齐的艺术秩序中。他逐步走上了漆画生涯，经常围着围裙，磨、磨、磨，将他的绘画磨进了黑漆之深层。画进入了漆世界，嫁于工艺之家，于是孕育了新胎，诞生的新生儿是乔十光的，并已是属于传统的漆画的新一代。我没有漆画的实践经验，但我感到漆画的新颖之美，传统材料美中焕发了现代造型美。

乔十光将现代生活引进了漆世界，或者说将漆画引进了现代审美领域。这关键在于提炼现代生活，推敲形式法则，并如何使之与漆工艺之特性融为一体。从黑底色上呈现出形象之角色，对主角、配角、道具之挑选是十分严格的。黑漆贵于乌金，这里绝不容许滥于充数的演员，相反，倒应尽量让黑漆葆其一统天下的威力与魅力。漆之黑与宣纸之白是等值的。

生长于北方的乔十光一旦发现了江南水乡之美：那明亮的水色湖光，那白净的粉墙，它们协同托出了乔十光所苦恋的黑漆之美——黑的瓦顶。黑漆世家迫切需要收养异性娇儿——白。于是乔十光奔走物色，最后用鸡蛋壳催进了画面，蛋壳的质感和谐了漆之光泽，她从此便在乔十光的漆画中落户了，时而呈现为民居之粉墙，明亮的石桥，时而表现为素白的衣裳。沉着，但也易沉闷的传统漆画传到了乔十光，开始转向明快与华丽、华而实，不失端庄。

1987年4月1日《人民日报》

蔡若虹

乔十光是个热爱生活的人，只有热爱生活，才能能够在生活中发现美，发现平凡中的不平凡，发现那从熟视无睹中遗漏下来的珍宝，发现那些潜伏在人们心里的“似曾相识”的影象。因为这样，观众就自然在作品前停步：“啊，我好像在哪里见过！”

我在乔十光的作品面前经常停步，作品给我的“似曾相识”的印象的确不少，比如那江南水乡，那拱桥、舟楫和水畔人家（《榕城人家》），都好像在哪里见过。还有那飞檐高举、乡土风味十足的房屋（《屈原故里》），那是曾经在我的梦里出现过。还有那些兄弟民族妇女的劳动姿态（《捻线舞》），虽然多次见过，可是只在看了画展以后才想到劳动是舞蹈的起源。还有那素净的窗台上的一盆花（《川南农家》），那简直是梦幻之花！

乔十光是个功底雄厚的画家，与其说他在漆画制作上具有丰富的经验，不如说他在艺术修养上有很高的造诣。思想性总是艺术的灵魂，有灵魂的技术才能够生气盎然。乔十光从来不模仿地再现生活，生活在他的眼底仅仅是经过严密选择的素材。画家的艺术才能就是把生活的素材加工为比生活更美的艺术品，这里有诗的前味，这里有音乐的节奏感，乔十光就善于把诗的前味、音乐的节奏和视觉形象混合在一起。

1987年香港《新晚报》

王世襄

虞美人

——参观乔十光漆画展

一

楚在汉策争妍媚，
彩笔聚成器。
今朝悬作画图看，
几度圆廊千几回还。
满江帆影昼春晓，
九塞新秋好。
五光十色式寻常，
何止百般颜色十般光？

二

钩描缕贴堆填嵌，
一罩都沉陷。
指尖些许炭条轻，
磨得周天混沌放光明！
今来喜见推陈处，
泼漆生奇趣。
云山烟树入微茫，
蓦忆扁舟雨里下潇湘。

1987年5月2日《人民日报》

夏硕琦

乔十光的漆画艺术，是我国古代漆艺传统在当代的一种新发展，他的漆画既有东方艺术的神韵，又富现代生活的风采。我想，这是他的漆画艺术受到多种层次的观众欢迎的原因。

乔十光决不卑薄技术，他不但苦心学到了多种漆艺技法，而且在中央工艺美术学院就学时打下了扎实的绘画基本功。但是，他并未原封不动地把写实绘画引进漆画。虽然漆画的彩绘、渲染、刀刻、堆塑有与油画、中国画、版画、雕塑共通的方面，但他决不去移植或照搬兄弟画种。他深切了解漆画的脾性并有意识地去发展这种个性。使之区别于、独立于美术这个大家族中的诸兄弟，使之具有独特的审美形态。他对生活的观察方式，对题材的选取角度和艺术处理的方法，都力求与漆画的特性相适应、相调和，并从而强化这种特性。比如，他利用蛋壳的色泽和自然破裂后出现的冰裂纹，来表现傣族姑娘的衣

着、江南水乡的白墙，显得典雅、深秀，肌理很美；他利用金银材料的反光性能表现落霞的辉煌、水中倒影的明晰；他利用“变涂”、“泼漆”手法表现山川云气的变幻莫测之趣；他利用大漆独有的漆黑之美，来表现含蓄、深沉、高贵的效果；他利用漆的半透明性能与打磨技巧造成绰约朦胧之美；他利用红珊瑚、绿松石、黄金、白银等高贵材料，来造成富丽华贵的气派，都显示了他的匠心 and 创造的才具。

在漆画自身特性和功能的前提下，乔十光的漆画创作把审美放到第一位。按美的规律来创造。他笔下的景物，往往并不全是自然关系的再现，而是依据视觉美感来安排的。他的构图是平面性、装饰性的。

他的画前一个时期，不但追求装饰味，而且追求诗味；近期又似乎出现了向音乐的接近，流露出“音调艺术”（黑格尔语）的端倪。这在他的部分抽象成份较多的作品中可以看出。他正值创作旺盛的中年时期。今后的风格还会演变，会更适合并强化自己。

他不直接搬搬生活，也不直抒胸臆。从他的那些得意之作中似可发现，他在创作中仿佛是在静观、反思自己的生活体验，把它育化成一种富有装饰味的意象，用形式感很强的漆画语言，综合成新的视觉形象。以如去人们在生活中因屡见而不鲜或熟视而无睹，唤起人们和画家一起用崭新的审美视角，去注视、观照生活中美的事物。让观众在主动自由中对其作品进行审美感知的时候，也领悟了画家本人是怎样在感受生活，并以什么样的方式在评价生活、创造艺术。乔十光在漆画创作中运用了类似戏剧的“间离”效果，他善于调度观者的审美“心理距离”。我想，这大约是他的漆画之所以富有魅力的美学因素之一。

1993年《乔十光漆画集》序

刘人岛

乔十光，这位现代中国漆画的始作俑者，他的漆画作品多次在日本东京、法国巴黎等国家和地区展出。他为中国当代漆画从传统漆艺中独立出来做出了非凡的贡献。他充分挖掘了天然漆的表现潜力，充分表现其凝重、婉约、辉煌、厚实的特质。另外，他还善于发现天然漆不被常人所发现、独有的肌理效果。比如大漆干得快、易起皱，乔十光不但不刻意避免，反而听之任之，或把皱折处理为树干的粗糙表面，或点缀成树叶的脉络，具有意想不到的奇趣和审美效果。

黑漆贵于乌金，乔十光在他的漆画里把黑漆发挥得淋漓尽致。尤其当他把漆画研究作为终身的追求后，他更是毫不犹豫地投身到这场不断实验和创作的浪潮里去，他尽情地挖掘了黄金、白银、朱砂、蛋壳、螺钿、贝壳、红珊瑚、绿松石等辅材的表现力，并运用刻划、描

绘、擦底、罩染、泼洒、研磨诸技法，孜孜不倦、日复一日、年复一年的研习，经过一系列的实验，终于创造了“研磨铝粉罩漆”法。使漆艺这个载体的作用得以最大限度的发挥，从而导致了漆画的一场极为重要的革命。

吕品田

这位当代艺坛独树一帜的艺术家，始终不渝地追求传统文化性和创造性的统一，努力把传统的鲜活因素注入其诗意荡漾的漆画世界，开创了漆艺平面形态的现代格局。

早在60年代，乔十光先生就已试验在铝箔粉上罩漆再行研磨的新技法。这项足以使预设在必亮地上的颜色藉深浅研磨而显露丰富的明暗层次和色彩变化，以至达到类似重彩画和透明油画效果的技法，如今被普遍掌握和广泛运用。它极大地增进了漆画艺术的表现力和绘画性，加速了现代漆画形态的独立化进程。显而易见，在乔十光先生的作品上，这项技法以及随之拓展了表现力的一系列传统技法……已经发展、融汇成一种风格化的现代漆画语言。

语言上的突破性成就，使乔十光先生能够立足“计黑当白”的装饰基点，自如地引进古典绘画的“计白当黑”和西洋绘画的“光影造型”原理，并将其整合为有机统一的现代漆画造型观念，从而内在地奠定了漆画非同一般绘画的独立性。诚因如此，纳入乔十光漆画艺术的大漆，既不是单调的涂料也不是黑色的颜料，而是具有广泛适应性和高度结合性的形象构造要素，是生机勃勃、包孕无穷、历久弥新的审美载体。

1995年6月《装饰》

邹文

“传统就是历代创新成果的积累，继承传统就是要去延续创新。”乔十光是这样说，也是这样做的。

乔十光和一批画家一起赋予了古老漆艺以现代的思想内容和现代艺术的某些观念，把某些传统工艺的宫廷趣味从漆画中革除了。乔十光就是这样一个生活在传统土壤上的创新者。

乔十光的画装饰感都很强，这从形式上拉开了和现实的距离。追求装饰，即对形式的不断探索，是他留在艺术道路上的一行最清晰的足迹。他的基本构思大多来自对自然和生活的直接感受，如果不借助形式的提携，就难以把生活的美升华为艺术的美，就不便滑入理想的主观成份。那些司空见惯的事物不是以一个新的面貌出现，也难以引起观者的兴趣。探索形式是突破传统和他人的一条捷径。这一

点，他是自觉的。他不独满足发现“天然”的形式美，还要大胆地去创造艺术的形式美。

漆画是乔十光艺术事业的归宿。漆画不长写实，因为表面的光泽和大量使用金属材料，往往显得典雅、富丽、凝重和神秘气，观者总会觉得跟画中对象有一种心理上的距离，这恰好是乔十光那理想主义的表现方式的所求。

现代漆画玉成了传统色彩的乔十光和创新者乔十光奇妙、完好地结合，好在乔十光 and 现代漆画——“一个画家和一门画种”的关系是明显的，笔者索性就把定论的权利推卸给读者了，省得跌进关于继承和创新问题的喋喋不休的争论。

1985年11月《美术》

阮间

由于乔十光们的努力，漆画以它丰富的表现力和强烈的传统意味，成为和油画、国画、版画等并驾齐驱的画种。我们不难看出这种努力的关键所在：技术领域的宽广性与题材表现的自由度。对于这二点，乔十光的功绩是不可抹煞了。漆画从古代的漆艺到现在，这中间虽然只有一个脱离器物装饰的简单过程，但意义是深远的。

就漆艺本身来说，乔十光将单纯的技术引向艺术整体，那种雕漆剔犀、骨石镶嵌、平磨螺钿等的固定模式，无以复加的镂空透雕，在乔十光漆画的表现中已焕然一新。这是艺术家的一种可贵的品质，乔十光学习漆艺的意向，不是技术上的继承，而是艺术道路上的整体拓展。

漆板通常是黑色的，在图案学上来说，黑底子能容各种各样的颜色，使各种纹样变得强烈。然而对于漆画来说，黑色却表示了一种“静谧”的世界，正是老子“无名天地之始”的“道”生成的是基本、也是最初的境界，具有极大的包容量。红、黑、白的组合被认为是东方典型的风格，乔十光深谙其中三昧。

1989年第一期《中国工艺美术》

唐璐整理

目 录

CONTENTS

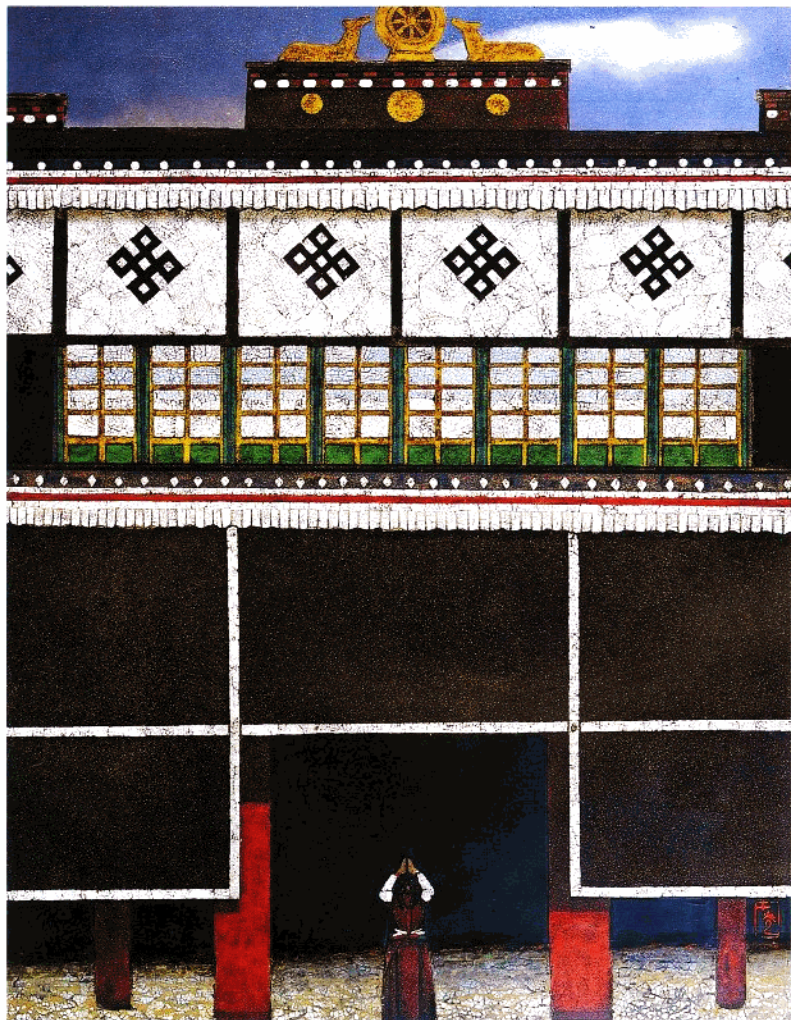
1 信徒 (罗庆平参加制作) Believer	1996 (266.6×100)	天然漆、木、铝、朱砂
2 大昭寺 Dazhao temple	1995 (65.2×50)	天然漆、木、铝、银
3 甘孜寺印象 (罗志强参加制作) Impression of Ganzi temple	1995 (128×60.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、金、银
4 甘孜藏家 A house in Ganzi Tibetan	1995 (90×60)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
5 灵雀寺 Clever sparrow temple	1995 (90.9×60.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
6 风马旗 Buddhist scripture flag	1995 (90×60)	天然漆、木、蛋壳、铝、金
7 雪域的信念 Snow region belief	1995 (90.9×60.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、金
8 藏家之窗 Window of a Tibetan house	1995 (60.8×50.4)	天然漆、木、银、铝、金
9 白居寺的佛颜 Image of Buddha in Baiju temple	1995 (72.7×53)	天然漆、木、蛋壳、铝
10 轮回 Take turns and come back	1996 (360×90)	天然漆、木、铝、金、朱砂
11 打酥油和捻毛线的藏女 A Tibetan woman bottling butter and twisting a thread	1996 (60.8×60.8)	天然漆、木、蛋壳、铝
12 阿里藏女 Tibetan women from Ali	1996 (91.2×60.6)	天然漆、木、朱砂、金、铝
13 德格藏女 A tibetan woman from Dege	1995 (41×31.9)	天然漆、木、蛋壳、朱砂、铝
14 阿坝藏女 A Tibetan woman from Aha	1997 (41×27.3)	天然漆、木、蛋壳、朱砂、铝
15 甘孜藏寨 Ganzi Tibetan village	1995 (72.7×53)	天然漆、木、蛋壳
16 康定藏居 Tibetan house	1995 (72.7×53)	天然漆、木、铝、银
17 牧童 Shepherd boy and girl	1988 (90×45)	天然漆、木、蛋壳、铝
18 傣家女孩 Dai girl	1991 (35×27)	天然漆、木、蛋壳、铝
19 锡线傣女 A Dai girl winding thread	1992 (60.6×41)	天然漆、木、朱砂、蛋壳
20 挑担傣女 A Dai girl carrying a shoulder pole	1988 (60.6×45.5)	天然漆、木、蛋壳、铝
21 新妆苗女 A Miao woman wearing new clothes	1990 (41×27.3)	天然漆、木、蛋壳、朱砂、铝

22	拿银饰的苗女 A Miao woman holding a silver ornament	1990 (53×45.5)	天然漆、木、蛋壳、银、铝
23	挑担的惠安女 A young Huian woman carrying a shoulder pole	1990 (90.9×60.6)	天然漆、木、蛋壳、铝
24	路上的侏女 (罗兴凯参加制作) Wa woman on their way	1990 (90×90)	天然漆、朱砂、木、蛋壳、铝
25	俯卧的人体 Human body lying on face	1995 (90×45.2)	天然漆、木、铝、金
26	绿衬布的人体 Human body on green lining cloth	1995 (90×45)	天然漆、木、铝
27	半躺的人体 Part of the human body lying	1995 (91.2×65.3)	天然漆、木、铝、金
28	横卧的人体 Human body lying in bed	1995 (90.8×72.8)	天然漆、木、铝
29	苏州园林 Suzhou gardens	1992-96 (180×90)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
30	江南春色 Spring scenery of the south of Changjiang River	1992-96 (180×90)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
31	水乡小景 Scenery of a region of rivers and lakes	1989 (53×53)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
32	江南人家 Household of the south of Changjiang River	1989 (60.7×50.1)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
33	垂钓 Fish with a hook and line	1992 (45.6×38.3)	天然漆、木、蛋壳、铝
34	巴黎斯德岛 Sedan Island of Paris	1992-95 (135.2×60.8)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
35	巴黎新桥 Paris "Pont New"	1992-95 (65.2×45.5)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
36	塞纳河畔 The Bank of the Seine	1992-95 (65.2×50)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
37	巴黎的双塔教堂 Two towers Cathedral in Paris	1992-95 (65.2×45.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
38	红门窗的白房子 A white house with red door and window	1992-95 (65.2×45.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
39	有风车的巴黎风景 Paris landscape with windmill	1992-95 (65.2×50.1)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
40	巴黎的小巷 Small lane in Paris	1992-95 (65.2×45.5)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
41	巴黎圣·路易岛小景 The Ile Saint Louis's landscape in Paris	1992-95 (60.6×40.9)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
42	塞纳河上 On the Seine	1992-95 (65.2×50.1)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
43	巴黎桑斯宫 Paris, Sens Palace	1992-95 (65.2×50)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
44	蒙马特的诺尔维街 The Montmartre Rue Nervin street	1992-95 (53×45.5)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
45	三驼图 Three camel picture	1989 (53×33.3)	天然漆、木、铝、蛋壳

46 小熊 Have a rest	1989 (53×41)	天然漆、木、铝、蛋壳
47 蕙兰 A species of Orchid	1992 (45.5×33.3)	天然漆、木、铝、蛋壳
48 碗中的水仙 Daffodil in bowl	1992 (53×33.3)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
49 春兰 Spring Orchid	1996 (53.2×41.2)	天然漆、木、贝、铝
50 水仙 Daffodil	1996 (53.1×45.6)	天然漆、木、蛋壳、朱砂、金
51 虞美人 Corn Poppy	1996 (53×33.5)	天然漆、木、蛋壳、朱砂、铝
52 仙人球 Cactus	1991 (60.6×50)	天然漆、木、蛋壳、铝
53 牡丹 Peony	1996 (65.2×53)	天然漆、木、蛋壳、铝
54 蜀葵 Hollyhock	1995 (65×53)	天然漆、木、蛋壳、铝、金
55 红釉瓶百合 Lily in the red glaze bottle	1995 (65×50)	天然漆、木、蛋壳、铝
56 磁州窑瓶百合 Lily in the Cizhou Pit's bottle	1995 (65×53)	天然漆、木、蛋壳、铝
57 红白梅 Red and white plum blossom	1991 (152×72.9)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
58 鸢尾 Iris	1995 (128×60.6)	天然漆、木、蛋壳、铝、银
59 北斗漆彩屏风 (宁保平参加制作) Colored lacquer screen with the Big Dipper pattern	1996 (240×183)	天然漆、木、贝、朱砂、金、银、铝、蛋壳

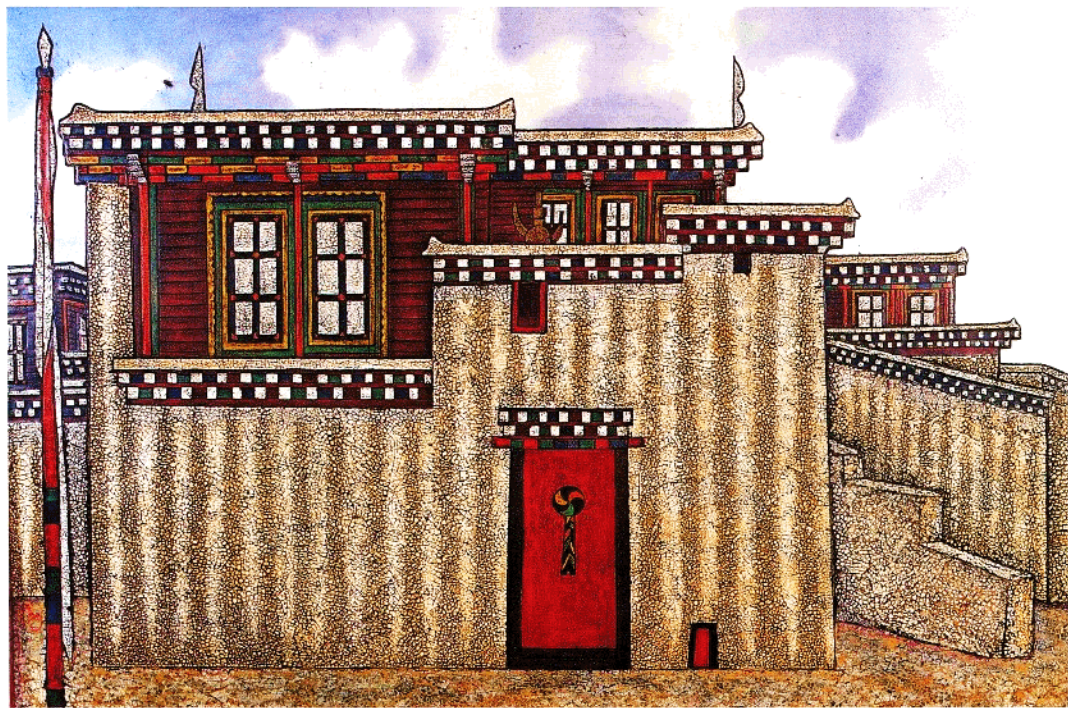
1 信徒 1996 (226.6×100) 天然漆、木、铜、朱砂

2 大昭寺 1995 (65.2×50) 天然漆、木、铝、银

3 甘孜寺印象 1995 (128×60.6) 天然漆、木、蛋壳、铝、金、银

4 甘孜藏家 1995 (90×60) 天然漆、木、蛋壳、铅、银

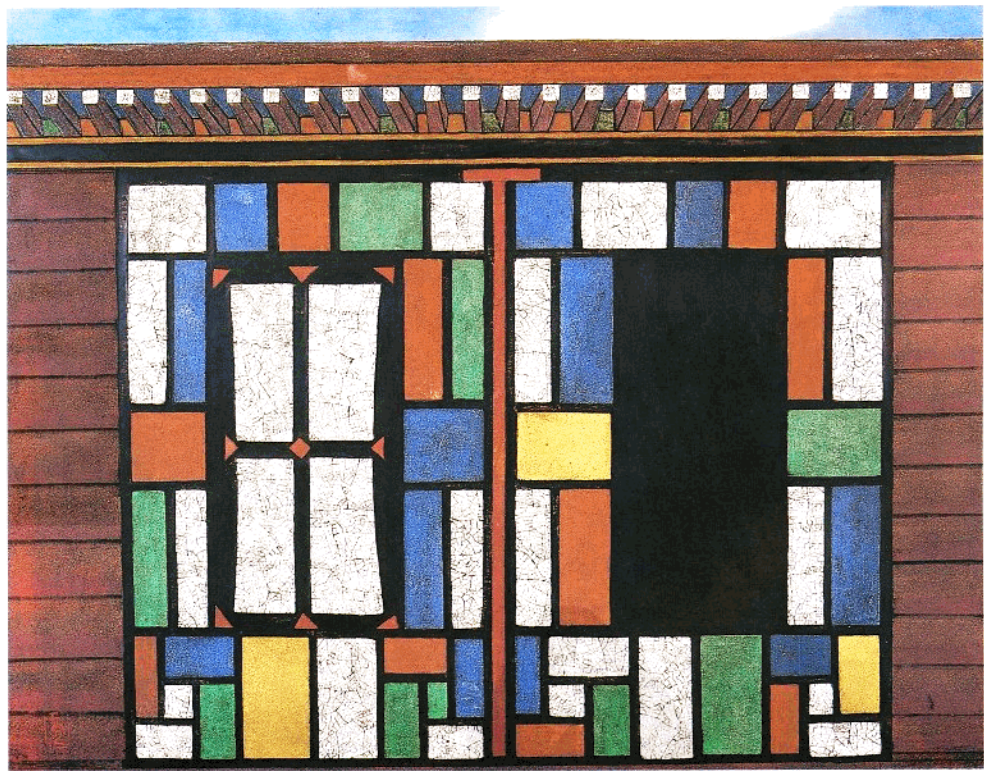
5 灵雀寺 1995 (90.9×60.6) 天然漆、木、蛋壳、铝、银

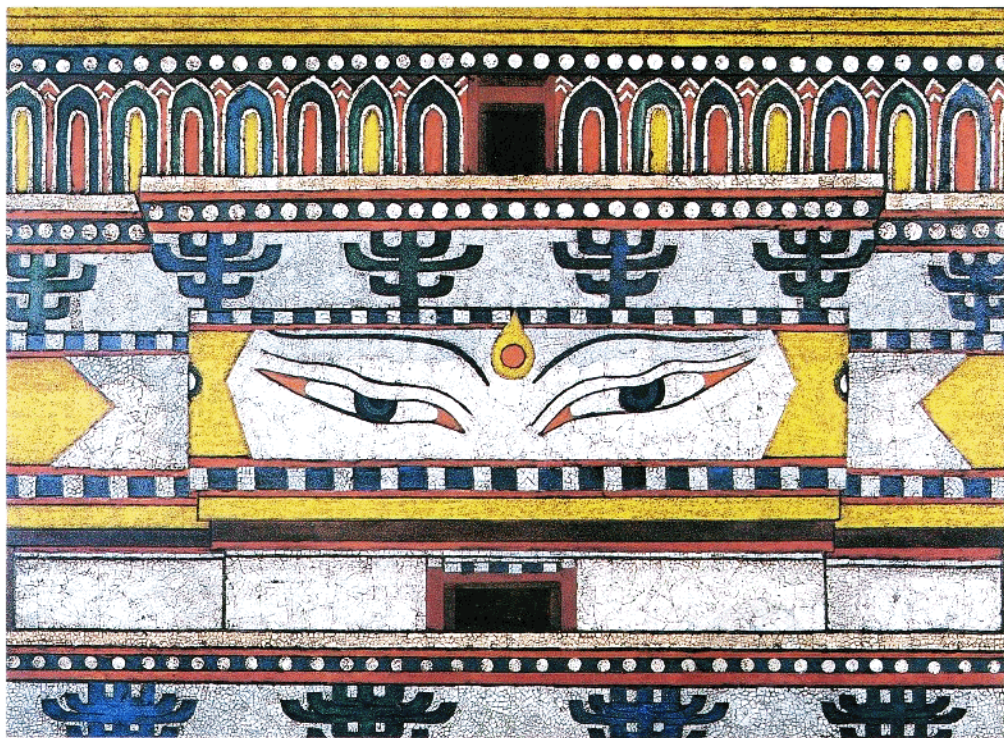
6 风马旗 1995 (90×60) 天然漆、木、蛋壳、铝、金

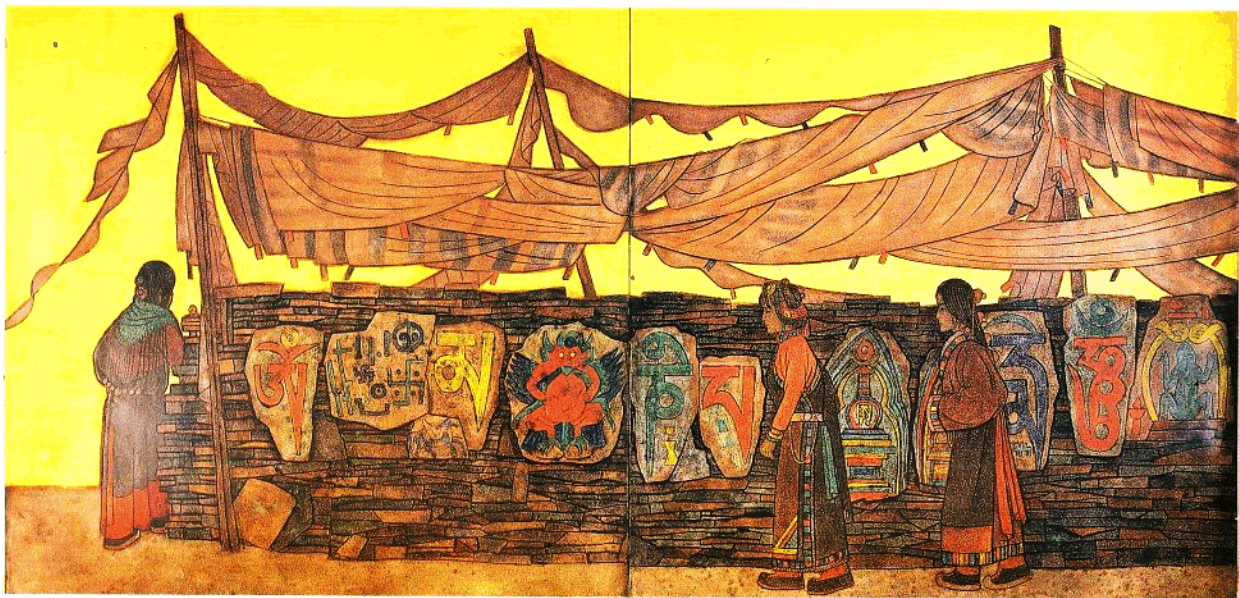
7 雪域的信念 1995 (90.9×60.6) 天然漆、木、蛋壳、银、金

8 藏家之窗 1995 (60.8×50.4) 天然漆、木、银、铝、金

9 白居易的佛面 1995 (72.7×53) 天然漆、木、蛋壳、铝

10 轮回 1996 (360×90) 天然漆、木、铅、金、朱砂

