

乔十光漆画艺术

福建省美术馆编

 福建美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

乔十光漆画艺术 / 福建省美术馆编. —福州: 福建美术出版社, 2007.11

ISBN 978-7-5393-1888-2

I. 乔… II. 福… III. 漆画—作品集—中国—现代
IV. J223.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 166471 号

乔十光漆画艺术

福建省美术馆编

出版发行: 福建美术出版社(福州市东水路76号)

印刷: 福州台兴彩印有限公司

开本印张: 889 × 1194mm 1/12 13 印张

版次: 2007 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001-3000

书号: ISBN 978-7-5393-1888-2

定价: 198.00 元

福建省美術館
FUJIAN ART MUSEUM

乔十光漆画艺术

福建美术出版社

序

他为漆画艺术而生

■ 邵大成

说起当代中国漆画艺术，必须首先提到乔十光先生，他是中国漆画艺术领域承前启后的重要人物。他用自己艰苦的劳动和不凡的智慧，探索用传统的漆工艺来创作绘画作品，表现现代生活，反映现代人的审美观念，在艺术实践上和理论上都取得了杰出的成就，为中国漆画艺术通向现代和未来的道路做出了突出贡献。

任何艺术创造都需要从事创作的人付出心血和劳力，而和漆打交道，用漆来作画，则要比画出更多，没有为这门艺术献身精神的人与漆艺，漆画无缘。乔十光是一位十分敬业的艺术家，漆画艺术是他生活中不可分割的一部分。他与漆画艺术有不解之缘，他这个人似乎为漆画艺术而生。当他第一次接触到漆艺之后，他就被它以黑色为背景的艺术魅力所深深吸引，真正动手与漆艺打交道不久，便决心把自己的一生贡献于漆画艺术。几十年来，风里雨里，顺境逆境，他矢志不渝，从来没有动摇过。有人问乔，乔十光何以如此痴迷于漆画艺术？请读他为自己的画集《乔十光漆画艺术》所写的画补华华的文字，便会找到答案。简单地说，一是他的艺术悟性，对美的不懈追求，尤其是对生活中和艺术中独特美的敏感，使他在漆艺中看到了艺术想像和创造的无限可能性，他从中得到了愉悦和快感，并在内心产生了难以抑制的创作激情。二是从他踏入漆画艺术征途开始，就得到了师长、友人的热情指点、鼓励与支持，他满怀深情地回忆他的艺术启蒙老师和中央美术学院诸位先生对他的教诲，是他们指引他认识什么是美，什么是艺术，什么是创造。他十分感谢福建漆艺家们无私地向他手把手地传授入门技艺，他深知，他在艺术上的一切成就，是和许多人（包括他的助手们）的辛勤劳动分不开的。读乔十光的这些文字，我在精神上受到感染，心灵上受到净化，深感乔十光是一位诚实的艺术家，我想只有诚实的人才不会因为自己已取得成绩而志得意满；只有诚实的人，才会蔑视于艺术，一步一个脚印地走进艺术的深处，在艺术创造上达到高境界。

我们之所以说乔十光的漆画创作开辟了“中国漆画艺术新”的一页，是因为他把精益求精的漆工艺技术和绘画艺术完美地结合在一起。在他的作品中，我们看到熟练的手艺人和有丰富创造性的艺术家两个形象完美的重叠。在繁复的手艺中，他匠心独具地运用点线面和色彩的组合，自由地塑造自己的想像力，发挥自己的智慧和悟性，使得漆画在保持漆艺特性的同时，取得了独特。不同于一般绘画语言的艺术表现力。乔十光在漆艺的材质运用上有所创新，而这些材质的选择与处理又是紧密地服从画面需要的，他的漆画创作包含了高超的技艺和杰出的绘画技巧。

乔十光深谙艺术规律，他懂得漆画艺术源自生活，作品必须从生活中获得灵感和摄取素材，因此他不倦地到生活中写生，保持与现实生活的密切联系。和蓄充足的创作资源。同时，他更能按照艺术形式原理提炼艺术，他的视野开阔，敢于并善于从古今中外艺术中吸收养料，包括从西方现代艺术中获得抽象形式美感的启发。他还从事水墨与书法艺术的实践，从中吸收营养。因此，他的作品不但生活气息浓，而且形式感强，有构成意味，有装饰感，格调清新，趣味隽永。特别需要指出的是，他既始终坚持以充沛的激情投入创作，又谨慎地处理在创作过程中面临的各种问题，在艺术上精益求精，他的心境很静，不被世俗的名利所干扰。

近几年来，乔十光虽然病魔缠身，但他仍顽强地坚守漆画阵地，亲自动手实践并精心指导他的漆画团队进行创作，不断向人们奉献新的作品。他还认真总结自己几十年来所走的艺术道路，思考当前漆画创作中存在的问题和未来的艺术走向，表现出“老骥伏枥，志在千里”的气魄与精神，这也是值得我们学习的。

乔十光逝，是时代造就了他的艺术。我想补充说，他的艺术创造也为我们这个伟大的时代增添了亮、添了彩，人民和社会感谢乔十光！

Preface

He Lives for Art of Lacquer Painting

Preface to Qiao Shiguang's Painting Collection

■ Shao Dazhen

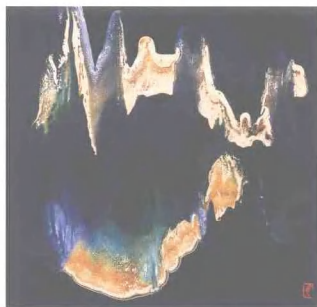
Referring to Chinese lacquer painting art of the time, we have to mention Qiao Shiguang first who is an important character that played a crucial role in the art of Chinese lacquer painting. He explored to use the traditional lacquer craft to create painting works, show modern life and reflect modern aesthetic value; his hard work and uncommon wisdom helped him gain the outstanding achievements both in practice and in theory and devote great contributions to the improving of Chinese lacquer painting.

Any art creations need the creator's efforts and labors, but painting with lacquer will pay more, so it is impossible for the people without devotion to pursue lacquer painting all long. Qiao Shiguang is an diligent artist, the art of lacquer painting which he has lived for is an indivisible part of his life. He was attracted by the charm of black background when he met lacquer painting at the first time. Before long, he really got in the art of lacquer painting and decided to devote all his life to this art. From then on, over the past several decades, no matter what happened, his decision has never changed. Maybe you wonder why Qiao Shiguang is so infatuated with lacquer painting, then after reading his simple writings for his painting collection "Lacquer times: my road to art", you will find the answer. In brief, one is his sense of art and unremitting pursuit of beauty, especially his sensitivity to the special beauty showed in our daily life and art, which helped him see the infinite possibility of imagination and creation from lacquer art, arouse his enthusiasm of creation and make him feel cheerful. The other reason is that he got much directions, encouragements and supports from his teachers and friends when he originally decided to study lacquer painting. He recalled his first art teacher and some other teachers in China Central Art & Craft Institute with deep emotion, who had ever guided him to know what was beauty, art and creation. He appreciated that the artists in Fujian could pass on the rudimentary skills to him hand by hand and he knew that his achievement in art was interrelated with many people's hard work, including his assistants. By reading these Qiao Shiguang's writings, I was affected and purified deeply by his sincerity. I think only honest people can not forget himself for his success, and only honest people can be devotional to art and get to the ideal state of art.

Qiao Shiguang combined lacquer skills with painting art, so his lacquer painting creation broke a new path for Chinese lacquer painting art. From his works, we can see an ideal combination between a skilled craftsman and a creative artist. In the process of complicated creations, he united point-line-plane with color in a creative way and developed his imaginations and wisdoms, thus his lacquer paintings not only kept the trait of lacquer art, but also showed an expressive force which was different from general painting forms. Moreover, Qiao Shiguang innovated the materials used in lacquer art, furthermore, his choice and disposal on these material were very suited with the whole painting. So we can see not only the superb crafts but also excellent painting skills from his lacquer painting creations.

Qiao Shiguang is an excellent artist who knows the art rule well and believes that art comes from life and the creation of works need inspirations and source materials from life. So he always painted from life and kept in touch with real life to collect enough resource for his creations. Moreover, he has grasped the essence of art according to the principle of art with wide field of vision which helped him to absorb the useful parts from the art at all times and in all over the world, including the inspirations of abstract beauty from western modern art and the soul of Chinese art of wash and calligraphy through practice. So we can see a strong sense of life and decoration with beautiful patterns and meaningful interest from his works, and we have to emphasize that he has devoted strong enthusiasm to his creations all the time and dealt with all kinds of problems prudently in the process of creation to keep improving on art with intent frame of mind. In recent years, although his health was in a bad way, he still kept on the creations of lacquer painting and directing his group to create new works. In addition, he summed up his road to art and considered the problems in current creations of lacquer painting and the future way of art. In a word, his spirit and persistent effort in art is worth our studying.

Qiao Shiguang said his art was accomplished by age, but I have to emphasize that his art creation also added luster to our great age and the people and society will be grateful for his devotion.

目录

序	4
我的艺术之路 / 乔十光	10
乔十光漆画作品	20
乔十光年表	113
乔十光艺术活动 生活剪影	118
乔十光漆画作品图录	126
后记	148

我的艺术之路

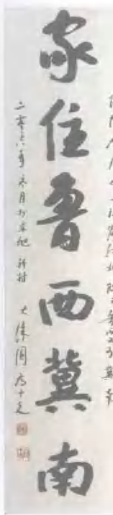
■ 乔十光

我出生在馆陶县农村，说是山东人可以，说是河北人也行，因为馆陶原属山东，后又划归河北，因此我既是山东人，又是河北人。我出生于1937年1月24日，阴历是1936年腊月22日，时值立春，因此属相不确，于是我草拟了一幅对联：“生于牛头鼠尾，家住鲁冀南。”

1945年日本投降，正是我上小学的年龄。那时农村的小学没有美术课，除了在地上向哥哥学画宝葫芦之外，写大字（俗称“写仿”）便是唯一的美术教育。我的叔叔是小学老师，有一手很好的柳体书法。在他的鼓励下，我经常练习，春节时还帮叔叔给乡亲们写春联。1951年，我到邻县的临清读初中。美术老师是画国画的，他在黑板上用粉笔画“国画”。学生们用铅笔在纸上画“国画”，从来不知道什么叫“素描”，什么叫“写生”。

1954年初中毕业前夕，一次偶然的机会，听到中央美院附中招生的消息，我头脑一热，筹了四十块钱盘缠，收拾好简单的行装和另外两个同样一行三人进京赶考。钱少买不起火车票，只好坐慢车。德州、天津都要倒车。到了北京已经精疲力尽。我们被带进前门外（当时火车站在前门）一家小旅馆，大通铺，臭虫很多，一夜没有睡。第二天一早又懵懵懂懂地找到校尉营胡同的中央美院参加考试。第一次看到石膏像，头发、眼珠都是白的，觉得很疼人。试题也都是些与艺术素质毫不搭边的纠错题。如试卷上一个走路的人左腿和左手同向摆动，建筑物上的旗子和树枝的摇摆方向相反等等，这些“急转弯”似的题目，让人莫名其妙，闹得我晕头转向，结果自然是名落孙山。不过，虽然考试没考过，却得以参观了徐悲鸿纪念馆，又在美院看到了前苏联美院附中学生画的素描作业，对我启发很大，激发了我对美术的热情，并由此认识到了素描的重要性。于是，我买了石膏像，背着赶去济南，考上了七中。

在济南七中，我幸运地遇到了张厚进先生。张先生是厦门人，毕业于福建师范学院

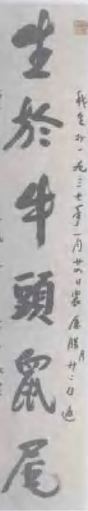
(1955年在济南七中)

美术系。山东、福建都属华东地区。他服从分配，从南方来到北方。冬天他特别怕冷，我早早跑步不戴帽子，引起了他的关注。所以当我到美术组参加活动时，他一下就认出了我。张先生耐心地辅导我画静物。从萝卜白菜到大葱大蒜。从瓶瓶罐罐到石膏头像。我的素描进步很快。由于对美术的痴迷，1955年底，我毅然从七中退学。1956年，我如愿考进了中央工艺美术学院。大二开学时，我竟然在新生中碰到了1954年同考美院附中的同学。他们比我晚了两年，因为附中的学制是四年。而我只有两年。

这就是我的中小学时期，我的少年时代。在我的艺术之路上，这是一个启蒙阶段。从书法的启蒙到对绘画的热爱，再到与我的老师张厚生先生的相遇，我走上了艺术之路。而中央工艺美术学院，则使我走进了艺术之门。

二

当时的中央工艺美术学院，聚集了一大批艺术家。庞薰琹、雷圭元两位先生从法国留学归来，不仅有西方“洋”的艺术修养，而且对民族艺术也有深入的研究。张光宇、张仃两位先生则是土生土长的艺术家。然而的是民间艺术。但对西方“洋”的艺术也并不陌生。他们打出民族、民间的旗帜，与当时以苏联写现实主义为时尚的艺术主流相抗衡，使我深受其益。我在中央工艺美术学院学的是壁画专业，学习科目比较宽。绘画基础除了有以明暗为造型手段的素描，还有以线条为手段的白描；在色彩上不仅有以冷暖色彩为规律的环境色彩，还有以材料色彩等为理念的装饰色彩。此外，我还接触了中外装饰艺术和民间艺术。装饰艺术从彩陶、青铜器、漆器、汉代石刻、敦煌壁画到明清版画，民间艺术从剪纸、皮影、民间年画、民间玩具到刺绣等。这是一部一般美术史以外的工匠美术史。除了在课堂上听老师讲述之外，我还到故宫等博物馆参观临摹实物，到杨柳青学习民间年画，到敦煌莫高窟、北京法海寺临摹壁画。还曾经去过云南红河地区采风。另外，对国外装饰艺术，如希腊瓶画、埃及壁画、玛雅文化等，我也都有所涉猎。这些学习与实践，使我懂得了装饰艺术不能随心所欲，要在材料、工艺等制约下发

1-2

1. 1951年在安徽萧县小学
2. 我的自蒙古时张厚生先生，1999年留京城

1	2
3	4

1. 全洲同学与张有副院长（右三），张有系主任（左三）在一起
2. 1957年与同学在玉佛潭游泳
3. 1968年在陕西临潼华清宫
4. 1959年赴云南红河金平藤条地区采风

1
2

1. 农村景象——农林牧副渔（壁画）1961年
2. 云南小景（雕塑）1961年

得创造性。这为我走进画艺术创造了条件。

在那个倡导社会主义现实主义、批判西方形式主义的极左时代，工艺美术却悄悄地传播着西方现代艺术。有的老师在课上说：“西方现代艺术是只烂鸡，烂鸡里还有块好肉”。“现代艺术是鸡片，不过鸡片有的时候还能治病”。我在这个以提倡民间、民族艺术，弘扬东方精神。同时也不排斥西方现代艺术的宽松的氛围中，慢慢形成了讲究艺术形式、追求装饰风格的艺术观。我到了中国艺术和西方艺术的契合点。这一时期，我的作品已经冒出了装饰性风格，如《瑞雪兆丰年》、《农村影壁——农林牧副渔》、《边疆小景》等。

右图是为农家设计的影壁墙。我学的是壁画专业，但当时却没有条件结合社会实际做壁画，于是我选择了农村家家都需要的影壁做文章。当时是大跃进时期，到处画满墙，我受其影响，做此构图。当然，不仅是时代因素，里面也可以看到汉代画像石的影子。

《瑞雪兆丰年》当时参加了北京市美展，后被北京市美协收藏，在《北京文艺》等杂志发表。《边疆小景》1961年5月在《美术》杂志发表。《农村影壁——农林牧副渔》在《人民画报》等处发表，并入选1964年（第三组）全国美展。

三

也许是由于我的艺术风格具有装饰倾向，1961年，我被留校读研究生，专业是壁画。为了寻找壁画的材料，我选择了漆。我的导师是庞薰琴先生，他当时虽然是“右派分子”，却敢于承担责任，帮助我制定学习漆画的计划，嘱咐我学习漆画要从技法开始。

1962年春，我随曹圭元副院长去福州，受到福建省美协丁仞榘书长的热情接待。在福州，我看到了著名漆艺家李芝卿先生的近百块装饰技法样板，为其神奇的魅力所服，头脑中幻化出许多画稿，加强了学习漆画的信心和决心。

福州工艺美术学校校长林荫煌先生对我非常关心，安排我到由王长坤师傅主持的学校实习工场学习，吃住也在那里。开始由张长永师傅辅导做底胎，从吃生漆、裱布、刮腻子、研磨，涂漆到推光、揩清，从头到尾做一遍。后来由李芝卿先生的弟子施莹荣女士辅导装饰技法，分别学习了贴金、彩绘、镶嵌、变涂等技法。李芝卿先生的漆艺技样板是中国漆语言的宝库。我通过施莹荣女士学习了这些技法，还经常直接向李芝卿老

蒋士杰当年居住过的福州工艺美术学院教师宿舍“旧居”，1962年。

福州闽江大桥“旧居”，1962年。