

乔十光：让漆画艺术焕发发现代光彩

黄静仪

乔十光简介

河北省馆陶县人，著名漆画艺术家，中国现代漆艺开拓者和漆画创始人之一。现为清华大学美术学院教授、中央工艺美术学院教授、中国美术家协会理事、中国美术家协会会员、中国工艺美术学会漆艺专业委员会会长、北京唐风美术馆特约画家、高级艺术顾问。曾任中国美协漆画艺委会副主任、中国漆画研究会会长。

乔十光长期从事漆画艺术教学和研究工作。在导师庞薰琹指导下，到漆器之乡——福州拜漆器匠师为师，毕业后留校任教。1987年以来，曾先后在中国美术馆、福州工艺美术馆、日本东京日中友好会馆美术馆举办“乔十光漆画展”。

其作品《泼水节》获第五届全国美展二等奖(1979年)；作品《青藏高原》获第六届全国美展银奖(1984年)；作品《南海渔歌》入选2004年首届中国美术家协会会员中国画精品展。出版《乔十光漆画集》《漆画技法与艺术表现》等，主编《中国高等艺术院校教育大系·美术卷·漆艺》《中国传统工艺全集·漆艺》等。

漆画艺术家乔十光，是中国现代漆艺的开拓者和创始人之一，对漆画艺术的传承和发扬做出了很大贡献，被誉为“中国漆画的一面旗帜”。

漆画作为一种既古老又年轻的艺术形式，以其独特的魅力从新石器时代漆艺应用发展成为一种独立于油画、国画、版画、雕塑、壁画之外的新画种。漆画的本质就是用传统漆艺手法进行绘画艺术创作，而漆艺在中华文化历史上有上万年应用传统，由于工序繁琐，技法要求奇高，自古都是皇官贵族专属用品。历史留下了不少宫廷漆器或具有宫廷风格的漆器精品，藏于博物馆并载入史册。乔十光曾作为文化

交流代表前往世界各地举办展览，受到广泛赞誉，促进了中国民族绘画新创造。

受中国传统文化的熏陶，乔十光对传统漆艺制作技法也有十分深厚的积淀。在几十年的实践生涯中，他对皱漆、蛋壳等一系列漆画语言做了新发掘，创造了“研磨铅粉罩漆”法和“无光漆画”。在漆画艺术上，乔十光坚持立足传统，将漆的语言和绘画表现相结合，创造出了独具表现力的现代漆画体系，使漆这项传统工艺焕发出新的造型美，为漆画从业者奠定了基础。

作为原中央工艺美术学院培养出的艺术大家，乔十光很好地继承

《苏州风景》(2012年) 90cm × 90cm

《边塞篝火》(2012年) 90cm × 90cm

《高原之秋》(2005年) 97cm × 90cm

《饮茶藏女》(2013年) 90cm × 60cm

《背水藏女》(1988年) 90cm × 90cm

了先辈的传统，他执着坚守、推陈出新；作为一名教师，他躬耕育人、倾囊相授；作为漆艺的扛旗人，他全心投入、高瞻远瞩，他用经典的作品和高尚的师德镌刻了中国当代漆画艺术和漆画教育事业的历史。

乔十光早期作品体现了打破工艺与绘画界限的创作方向，注重把漆的工艺转化为绘画的语言。从上世纪60年代到70年代，他一方面对传统漆艺的装饰性和形式美作了深入研究，另一方面，把艺术形式的探索和当时的主题创作氛围结合起来，首创性地用漆画手法来表现主题，从而使漆画成为整个时代美术的新品种和有机部分。改革开放后，乔十光开始寻找中国艺术与西方艺术的契合点，逐渐形成了讲究艺术形式、追求装饰风格的美学观念，形成了鲜明的漆画风格，对当代漆画发展产生了重要影响。

几十年来，乔十光不辞辛劳地前往全国各地考察，创作出一系列

具有代表性的绘画作品。其作品曾多次荣获国内外大奖并被多家艺术机构收藏。作为漆画的代表人物，乔十光经历了漆艺从民间转移到高校的整个过程，为漆画成为独立体系做出了重要贡献，他编写的高等艺术教育教材《漆艺》卷，是全国漆艺学科的基础之作。

为弘扬民族传统文化，促进漆画艺术在文化创意时代长足发展，激励漆画艺术学科和行业创新人才辈出，2013年，乔十光倾毕生之积蓄向清华大学捐赠500万，设立“乔十光漆画艺术创新奖励基金”，该基金设“乔十光漆画艺术创新奖”，重点奖励在漆画(天然漆)创作领域富有创新精神、成果卓著的人才；设“乔十光漆画艺术学生优秀奖”，重点奖励全国高校在校大学生中富有创新精神、取得优异成绩的拔尖人才，将自己的创作经验分解为大量漆画制作技巧切片，为漆画教学提供直观教材，奠定了现代漆画教育的理论基础。

沈少民简介

沈少民，旅澳华裔艺术家，国际知名艺术家。擅长多领域、跨媒介创作，作品涵盖装置、影像、纪录片、观念绘画、诗歌、互动公共艺术等。

沈少民是2019年5月最新一版深圳灯光秀总导演，其作品还被国内外诸多知名艺术馆、大学、基金会及私人收藏，参加过诸多有影响力的国际展览，如：

香港巴塞尔公共项目“艺聚空间”(2017)；

釜山双年展(2016、2012)；

首届基辅双年展(2012)；

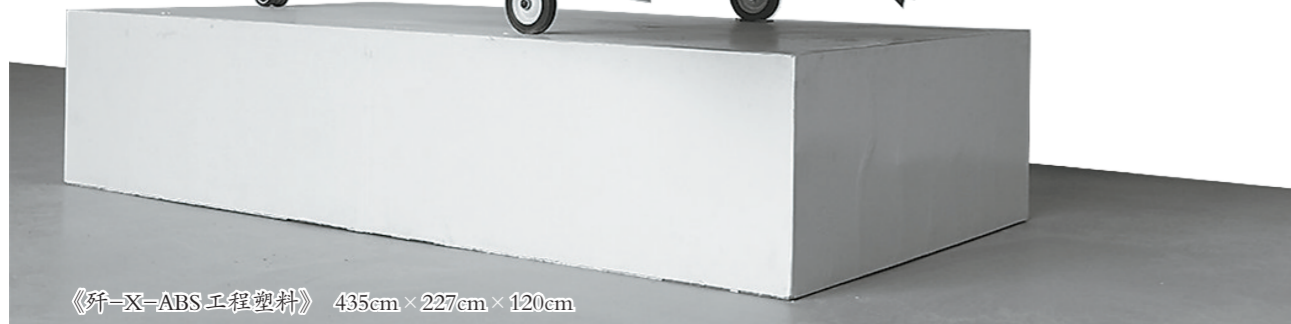
广州三年展(2012、2005)；

上海双年展(2012)；

悉尼双年展(2010)；

利物浦双年展(2006)；

广州红砖厂当代艺术馆大型个展《这里没有问题》(2015)等。

《纤-X=ABS工程塑料》 435cm × 227cm × 120cm

沈少民：艺术彰显创新精神

盖瑞 吴达克

这是一次彰显深圳创新精神的灯光秀，也是目前国内较大规模的公共艺术事件，是关于灯光秀如何融入城市文化的一次前卫实践，它牵动着所有深圳人的视线。

伴随欢快节奏，改编自歌剧《塞维利亚的理发师》之序曲，红黄蓝色块开始在43栋楼宇间跃动变幻，看过蒙德里安作品的人都会第一时间想到，这些激动人心的色彩源头，这些自由的色彩元素，从画框里奔涌出来，变成没有任何束缚的精灵，在城市夜空中，以高楼为载体玩起了捉迷藏游戏；这些精灵般的色彩，掀起了一场盛大派对的头盖，引诱着我们，让我们放松浸润在欢欣自由的气息里。

为庆祝深圳改革开放四十周年，主题为“辉煌新时代”的深圳中心区灯光表演项目以中轴线、深南大道等重要视看角度为展示界面，形成以市民中心为核心、平安大厦为地标的夜景大格局。艺术家版本的“福田中心区灯光秀”是由国际知名艺术家沈少民担任总导演，2016年悉尼灯光艺术节主创艺术家穆尔、百博工作室、迪拜塔主创艺术家雷科·伦尼共同创作而成。他们把自身对这个城市文化的理解，用灯光形式进行表达，打破

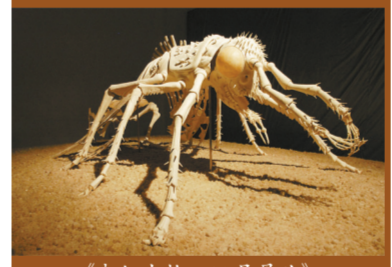
了保守主义的护身袈裟，与其说这是一场声光电的城市秀，还不如说这是一次针对城市公共空间的创作。

“艺术不是学出来的，而是悟出来的。”从小受父亲工作的影响，沈少民对机器非常着迷，不断研究、拆解、重装的过程锻炼了他超强的动手能力、独立的思考能力及逻辑思维能力。通过三年对艺术史的学习，1979年沈少民开始了他的艺术生涯。

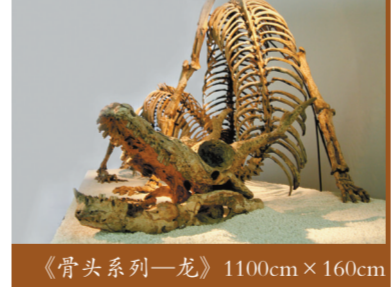
自在地游走于各种不同材料和创作方式之间，沈少民的作品具有多维度的指向和丰富的阐释空间，通过多媒体艺术研究人类天性中的善与恶，出于对人类史的内心矛盾，沈少民用动物骨骼创造了实验性动态雕塑来诠释人类欲望和人工制造所造成的后果。3年期间完成了近30件业内认为是高难度、受关注的骨骼系列作品。“在我死后用我自己的骨头做一件作品，委托我的学生或一个年轻艺术家来完成。”当人们纳闷为什

《我听到了上帝的声音-火箭残害》66cm × 11cm × 150cm

《未知生物-10号骨头》300cm × 100cm × 150cm

《骨头系列-龙》1100cm × 160cm

么沈少民骨骼系列作品不再创作时，他却表示，艺术品一旦被过度商品化、符号化是很危险的，被市场绑架是一个艺术家首先需要警醒的。“自由才是我一生追求的目标，这个比艺术本身更重要。”沈少民说。

在气势宏大的表象下，沈少民的作品有种对现实本质的“解密”揭示，拟人化地将作品转化为“活体”，变成了一种当代寓言。他创作的超现实主义人类和动物“睡眠”雕塑反映了现实与想像之间的一种持续性对话。

“我的创作不是在工作室里凭空想象出来，都是由个体经验生发而成的。”1989年沈少民作为访问学者去了澳洲，一呆就是十年，不同语境而陌生的环境，让沈少民感受到一种全球化视野的刺激，从此开始转向装置

与观念等当代艺术方式的尝试。如错视画系列，沈少民借鉴了安迪沃霍尔式的工厂创作过程，创作出看似被泡沫包装覆盖的名人肖像。

2012年，为加强中国与澳大利亚的文化交流，受“中西合璧”艺术情操所熏陶的沈少民开放北京工作室给澳大利亚年轻的艺术家，并持续拓宽渠道，积极培养两国人才。

“我是卡在自己喉咙里的一根刺/真想把自己吞下去/从此/我在自己的身体里/不再是我自己。”除了艺术创作，沈少民还写了很多诗，完成了很多具有想象力的产品设计，包括行李箱、背包、服装等。他旺盛

的创造力不安分地穿梭在不同的领域，却都表现出对既定规则的颠覆和批判。

“文字就是最直接的创作工具，是抵达思想最快捷的路径。”沈少民说，“诗歌未必都是以文字的形式来呈现，很多非文字作品也可以是一首很悲壮的诗，一个影片，一个装置都可以成为诗歌。我不是诗人，诗歌只是我的项目。”

沈少民表示，接下来，他希望嫁接科学和艺术这两个截然不同的领域，通过接触科学家，了解科研工作，以艺术品的形式呈现中国伟大的科研力量，让科学获得艺术的生命。

《睡会(卡斯特罗)》230cm × 100cm × 65cm

《永远有多远》