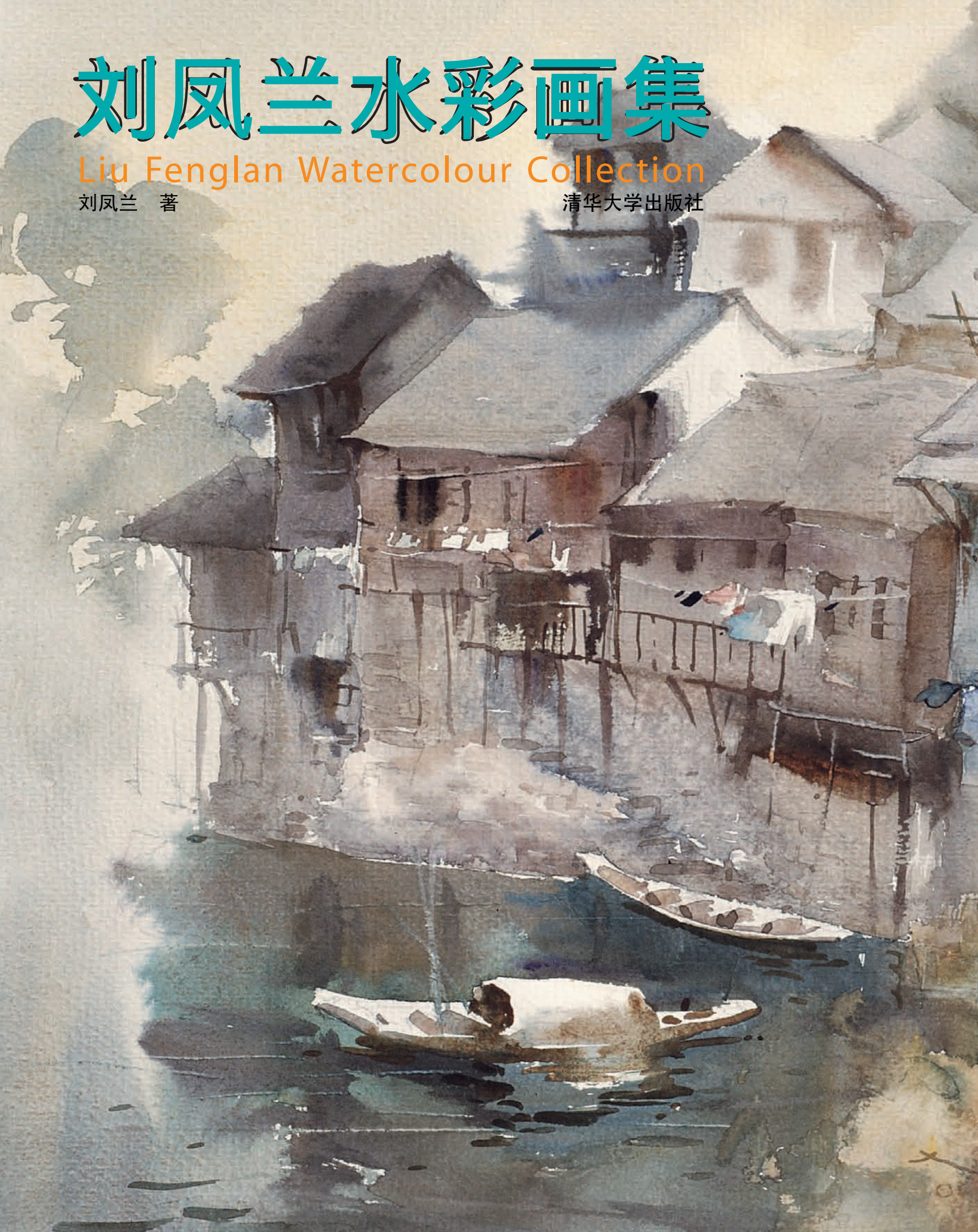

刘凤兰水彩画集

Liu Fenglan Watercolour Collection

刘凤兰 著

清华大学出版社

刘凤兰水彩画集

Liu Fenglan Watercolour Collection

刘凤兰 著

清华大学出版社
北京

刘凤兰水彩画集

Liu Fenglan Watercolour Collection

作者简介

刘凤兰

1944年生，北京人

清华大学建筑学院教授

1984—2007年任美术研究所主任

1964年毕业于北京艺术学院附中及中央美术学院附中，后被选送首都师范大学美术系，1968毕业

曾任全国高等院校建筑美术专业委员会副主任

中国美术家协会会员

1972年开始，油画作品陆续在北海画舫斋和中国美术馆展出

1980年至今，先后在清华大学、东南大学、青岛画院、北京国贸中心、北京荣宝斋举办个人画展。水彩作品入选第七、八、九届全国美术作品展，中国百年水彩画展，全国首届、二届、三届水彩水粉画大展，95世界妇女大会中国女美术家作品展，98世界博览会中国美协邀请展。同时，多次受邀参加美国、澳大利亚、瑞士、日本、韩国以及香港、台湾地区举办的国际水彩交流展

曾获法国尼斯第四届国际造型艺术大展吉列特奖，中国98艺术博览会三等奖。部分作品被国内外美术机构及个人收藏

出版有《刘凤兰水彩画集》（1993年版）、《刘凤兰水彩写生及创作》及《清华大学建筑学院色彩/素描教程》等专著及教材。另有多幅作品分别收编于《中国现代美术全集·水彩卷》、《美术》、《今日中国美术》、《中国当代艺术》、《中国百年水彩画集》、《水彩艺术》、台湾《艺术家年鉴》等

自序

艺术经历

绘画于我始发于幼年的天性，入学之后，功课之余，每日都要画画画、写写大字，成为“玩”一会儿的方式。晚上，常常听祖母讲述我家祖上书香门第的往事，背颂着《三字经》，教我做人的道理。我父亲也喜爱绘画，花鸟虫蝶，只在业余情趣。如果说熏陶影响，算是有些灵犀，常言“三岁看大，七岁看老”，这话用到我身上，还真有些灵验。

十来岁时，经引荐拜师学画。只知先生姓封，是画油画的，执教中央美院。先生教我写生，从物到人不拘内容。如此，轻轻松松地坚持了三四年，直到初中二年级。先生对我从未收取过任何报酬，现今看来不可思议。那时，我画画成瘾，但却从未耽误过正规学习，年年都是三好生。现在想来，绘画对我身心的修炼自那时已显现端倪。

走上绘画的专业之路纯属偶然。我虽嗜画，但从未想过将其作为终生职业。初中临近毕业，在同学怂恿之下，抱着玩一把的心态参加了艺术专科的考试，不想游戏成真地被艺术学院附中录取，其时，学校已经确定我直升女六中本校高中。这是我人生中面临的第一次选择，由于控制不住内心的召唤，我不知深浅地踏上了绘画这条船，自此开始了无边无际的航行。

正规学艺从1961年进入艺术学院附中开始。附中和大学在一起，校园就在美丽的恭王府，学校集音乐、表演、美术三个专业为一体。院长、校长、系主任，直至教师，都是各方名家、权威。我们也恰同学年少，风华正茂，激情活力，无时无刻不浸染在浓烈的艺术氛围中。专业基础训练严紧有序，教授我们素描课的曾有四位实力派教师，其中就有著名的张大国和罗尔纯二位先生，课上亲自示范，循循善诱。教大学的著名理论家、画家张安治先生亲自为我们讲授美术史课，把史论讲得娓娓动听。名师、名家的讲座也从没有间断。图书馆的藏书量在全国艺术院校可谓之最，大学的画室也无条件向我们开放，大家经常都会去学习、请教。闲暇时听音乐、看话剧、观摩苏联电影，接受着姊妹艺术的熏陶。总之，我们可以得天独厚地利用和享受大学的艺术资源。课余是安排画速写的时间，钟鼓楼下、北京站、前门内外都是我们经常光顾的地方，每日至少要画十几二十张，出于经济条件，所用纸张都是论斤称的廉价纸头，但我们一直坚信画速写是感悟生活的最好方式。

由于赶上美术院校调整，高中的最后多半年，我们被合并到中央美院附中，继续完成学业，因而有机会体验了另一种学习状态与

氛围。虽然所学内容无二，但在这里画画多了一些磨砺，少了一点抒情，最重要的，是使我理解了艺术的厚重感。三年的基础训练成就了“童子功”，我的专业得到了诸多老师的赞赏。

然而转瞬之间，政治风云突变，毕业时，前景一片渺茫，我少年学艺的黄金时代从此结束了。此前，因文化部下令取消了人体模特，中央美院停止了招生，我失去了心目中继续深造的唯一选择。最终，学校以我各方面所具备的优秀条件决定保送我到首师大美术系继续深造。

然而始料未及，1964年，从大学开始，我们就被迫提前进入了社会，去经风雨见世面，下工厂、下农村，参加“四清”运动，挖地沟、背粪桶，与贫下中农同吃同住同劳动。紧接着经历了史无前例的文化大革命。毕业后被运往山西临汾野战部队。开荒、种稻、行军拉练、实战演习、“斗私批修”、清理思想，工农兵的生活体验了一个遍。

那个时期，在文艺为政治服务，为工农兵服务的前提下，绘画的职能主要是用于宣传。画宣传画，画毛泽东画像，还为样板戏画布景。非常时期的生活与经历虽不如意，却历练了意志、增长了能力，成为人生一笔不小的财富；同时，专业方面也变成各科全能的“万金油”。

1970年，我被分配到北京远郊密云县的文化馆，主要工作是建立和培养基层美术队伍，一干近十年。尽管条件艰苦，但经过社会大学的洗礼，没有不能胜任的事情。长年跋山涉水、翻山越岭，辗转在山区公社之间，工作业绩显著。那阶段，北京画院、市美协的大批美术工作者都是知名画家、书法家，他们常常来基层交流，笔会、献艺很频繁。吴冠中先生、方增先先生都驻足过很长时间。与他们接触，观看他们作画，交流心得，受益匪浅。

此间，我陆续创作了多幅大型主题油画作品及风景画，在中国美术馆及北海画舫斋展览。平日在上山下乡的日子里，也积累了不计其数的素描、速写和油画人物，只可惜动荡迁移中，大部分作品被遗失毁坏。

教育迎来了春天的1978年，我们争取了返校回炉的进修机会，足足画了一整年的人体模特，恶补了大学时期的遗憾。同年，我到清华大学毛遂自荐，被时任美术教研室主任的梁鸿文先生看中，又经系主任吴良镛先生“面试”，调到建筑学院任教，结束了十几年跌荡起伏的生活，开始了人生道路上一个新的阶段。自那时起，我明确了艺术创作方向，并坚持至今。

清华大学建筑学院的水彩素有社会影响，不仅是美术教学的先师，建筑界泰斗梁思成先生、吴良镛先生及很多建筑名师的水彩画也都具有相当高的造诣，为后生树立了良好的榜样和学风。在为清华效力的三十几年里，我一直责无旁贷地传承和发扬着建筑学院的优良传统，着力寻求着教学与艺术之间相辅相承的和谐关系。

建筑专业的水彩教学，课堂示范是最直观有效的方式，那时所有老一辈先生都能画一手好范画。示范和自己画画不同，在学生面前，没有过硬的表现能力是缺乏说服力的。在这个要求下，我放下了一直从事的油画创作，上课下课、室内室外，反反复复笔耕不辍地练习水彩，终于做到了得心应手。在大量范画中，不断涌现出令人满意的作品，我对于水彩教学做到了胸有成竹。与此同时，水彩这个小画种也成为了我艺术上的兴趣所在。于是由校内画到校外，由北京画到边疆，每一个假期，外出写生风景画渐渐成为我必做的功课。

80年代以后，美术界水彩画的发展蒸蒸日上，大好的态势给予了画家更多展示才华的机会与空间。我有机会参加全国各类大型及专题水彩画展，与国外的艺术交流也日趋频繁，作品经常被发表出版。就我个人而言，外力、内因形成了契合，在有限的岁月里，得以全身心地投入并耕耘在水彩这块小小的园地中，无怨无悔直至今天。

艺术随感

在我的绘画道路中，最终选择进入水彩世界，并且主要以风景为题材，与我个人的性格与追求是分不开的。其实，任何绘画形式只是一个借题，相较于其他主题，自然人文景观更能唤起我内心的丰富情感。那些人类休养生息的所在，无不体现着人与自然的亲近与融合。我在风景画中寄托了个人的精神追求并认定它是我不断朝圣和修行的方向。我喜爱挖掘以自然整体本质为特征的主题及表现手法，我所追求的不是自然世界中的雄伟、壮观、气势磅礴的奇观异景，反而是它平静中的朴实和娓娓道来的静逸之美，不断吸引我流连忘返。水彩画的气质灵动、清透、典雅而随意，与传统中国画情趣相近，我对它的选择与迷恋是偶然中的必然。

古人讲，“读万卷书，行万里路”，对我而言，前者惭愧有限，但不行路却无法看风景和画风景！日趋现代化的当今，交通便利、条件优越，自然美景远在天边、近在眼前。然而昨日不似今朝，所经之路颠簸泥泞、尘土飞扬，风餐露宿不足为奇，危险情况

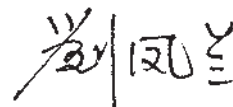
也时有发生。从事风景画创作，对我来说实在是个不小的挑战，这也是风景画家极少女性的原因。然而，每当我背起画具，踏上征途，就一发不可收了，只有身体力行才能产生深层的感悟，苦尽甘来才能意味浓厚。

我的水彩风景写生与创作，前者对景即兴直面自然，后者则是室内经营后的构图，不论写生或是创作都是以客观自然为依据的。

“外师造化，中得心源”，作品产生于客观与主观的相互结合。从自然物象跃然纸上，成为绘画，要经过一个转化过程，郑板桥的“眼中竹、胸中竹、手中竹”是对这种转化的高度概括。这个过程是一个完整的艺术活动历程，其中包含着心理历程和艺术规律的运用与选择。将自然的体验和情感熔铸在完美的形式中才能形成艺术品，只有获得对事物特征的透彻认识，才能以形写神，超然于物，这即是艺术的真实与精妙所在。

高超的功夫是画家下笔自信的前提，所以学习艺术要苦练基本功，“拳不离手，曲不离口”。但技术至上则是片面与狭隘的，甚至无法进入艺术的状态与本质。好作品不只是技巧的精熟，首先是要感人、动人，深刻而富于内涵，应该具有永恒性。这种艺术魅力的来源必定与画家的思想与情感密切关联，思想的高度决定作品的高度，正所谓“画如其人”。

多年来，我栖息在绘画艺术中，过着审美的精神生活，透过喧嚣寻找着和谐与宁静，任时间飞逝，坎坷磨难，忠诚地与自然结伴。我喜欢自身与自然融合的感觉，也喜爱孤独的劳作过程，在有限中寻找着无限，在追求中完善着自我。绘画是我自愿自觉的一种生活方式，已经成为我人生的一部分。多年的艺术人生，人养画，画养人，我信奉、坚持的处世哲学离不开在绘画中的参悟。如今，社会进步，艺术多元，作为一个画家应具有更多的艺术思考，作进一步的探索研究是我永远追求的方向。艺海无边，求无止境。

2011年3月于清华园

目 录

008	京城春雪	045	桥头村舍	078	秋景
010	京城春雪（草图）	046	十渡山村之二	079	雪中舞曲
011	京城瑞雪	047	荒岛冬日	080	荒原
012	钟楼早春	048	晨光初现	081	嵩山古柏
013	白塔寺	048	圆明园秋意	082	雾中
014	垂花白塔	049	崖居之一	083	水乡周庄
015	白塔话语	050	古巷遗影	084	断桥
016	雨雾斜街	051	夕阳老屋	085	水上人家
016	鼓楼西街	052	逆光	086	水乡早市
017	细雨	053	秋色	087	园林一隅
018	樱桃沟	054	沼泽风景	088	绿荫白墙
019	燕园雪	055	秋杨	089	雁荡晨雾
020	小街正午	056	风景	090	院门
020	故宫角楼	058	初雪	091	暖阳
021	春雨	059	秋韵	092	寒山寺
022	东厢夕照	060	夕照	093	霞光泊船
023	路口	061	崖居之二	093	巷口
023	画中游	062	渠边小村	094	泊船
025	京城秋雨	062	融融山居	095	渔船之一
026	帽亭	063	京郊秋色	096	渔船之二
027	经幢	064	篱间小路	097	拱门深巷
028	寺庙	065	林曲	098	月湖小巷
029	水泉院	065	气象塔	099	皖南早春
030	秋染圆明园之一	066	夜幕	100	月沼宅邸之一
031	秋染圆明园之二	066	北院	101	月沼宅邸之二
032	秋红似火	067	长城脚下	102	屯溪街景
033	角楼	068	小岛秋色	103	老街集市
034	小院阳光	069	枝干	104	皖南村庄
035	十渡山村之一	069	桥	106	皖南民居
036	村暮之一	070	碧云寺	107	芦村风景
037	村暮之二	070	住宅	108	芦村人家
038	虎头村	071	山区景色	109	小院幽深
039	胜因冬雪	072	白桦林	110	巢亭
039	香椿树	074	湖边沟壑	111	宝瓶口
040	寒秋	075	夜光	112	青城凉亭
042	十渡石屋	076	秋水	113	青城二王庙
043	秋风	077	路	114	崖下客栈
044	深秋	077	照澜院栅栏门	115	芭蕉庙宇

116 浅滩
117 青城山门
118 河谷
119 乐山小景
120 武侯祠
122 翠湖映秋
123 雪山
124 洱海印象
125 滇池人家
126 丽江街巷
127 诊所
128 沾益古城
129 洱海路之一
129 洱海路之二
130 溪水村路
131 石林
132 庙宇林荫
133 红调村庄
134 华亭寺
135 乡路
136 老枝
137 林间
138 湿地风光
139 炊烟残雪
140 太行峡谷之一
141 太行峡谷之二
142 太行人家之一
143 太行人家之二
144 太行人家之三
145 太行人家之四
146 坡上人家
147 农舍院落
147 初秋
148 石屋
149 深山人家
149 石板岩速写之一
150 石板岩速写之二
150 石板岩速写之三

151 塔林余晖
152 喀什巴扎之一
154 铺子
154 敦煌研究所
155 藏经洞
155 莫高窟
156 喀什巴扎之二
157 石头城
158 南疆绿洲
159 火焰山
160 喀什老巷
161 维族民居
162 吐峪沟民居
163 喀什街头
163 石头城下
164 胡人石像
165 石像
166 黄河渡船
167 河湾泊船
168 黔城之晨
169 芙蓉水乡之一
169 落日
170 凤凰晨曦
171 边城夕照
172 凤凰古楼
173 江边小景
174 炊烟袅袅
175 山水
175 晨
176 巷口
177 桥头镇
177 门前步桥
178 深巷
179 凤凰城楼
180 沱江古城
181 苗寨渔船
182 巷子
183 洪江街景

183 街头
184 芙蓉水乡之二
186 湘西速写之一
186 湘西速写之二
187 桃园
188 风雨前
188 路边
189 春光湖影
190 江边小镇
191 集市
191 桥洞
192 芙蓉镇之一
192 街景
193 芙蓉镇之二
194 水塘茅舍
195 夕照山庄之一
196 夕照山庄之二
198 海滩
198 休渔期
199 营房午后
200 闻亭
201 科学馆
202 啤酒杯
203 铝壶
204 柱头
205 釉罐
206 竹篓
207 静物
208 芍药
209 野菊
209 莲
210 紫丁香
211 女儿
212 小卓玛
213 白族姑娘

京城春雪 52cm×42cm 1989

京城春雪（草图） 54cm×38cm 1989

京城瑞雪 54cm×38cm 1991

钟楼早春 53cm×38cm 1997

白塔寺 60cm×45cm 2000

垂花白塔 62cm×48cm 2000

白塔话语 62cm×50cm 2001