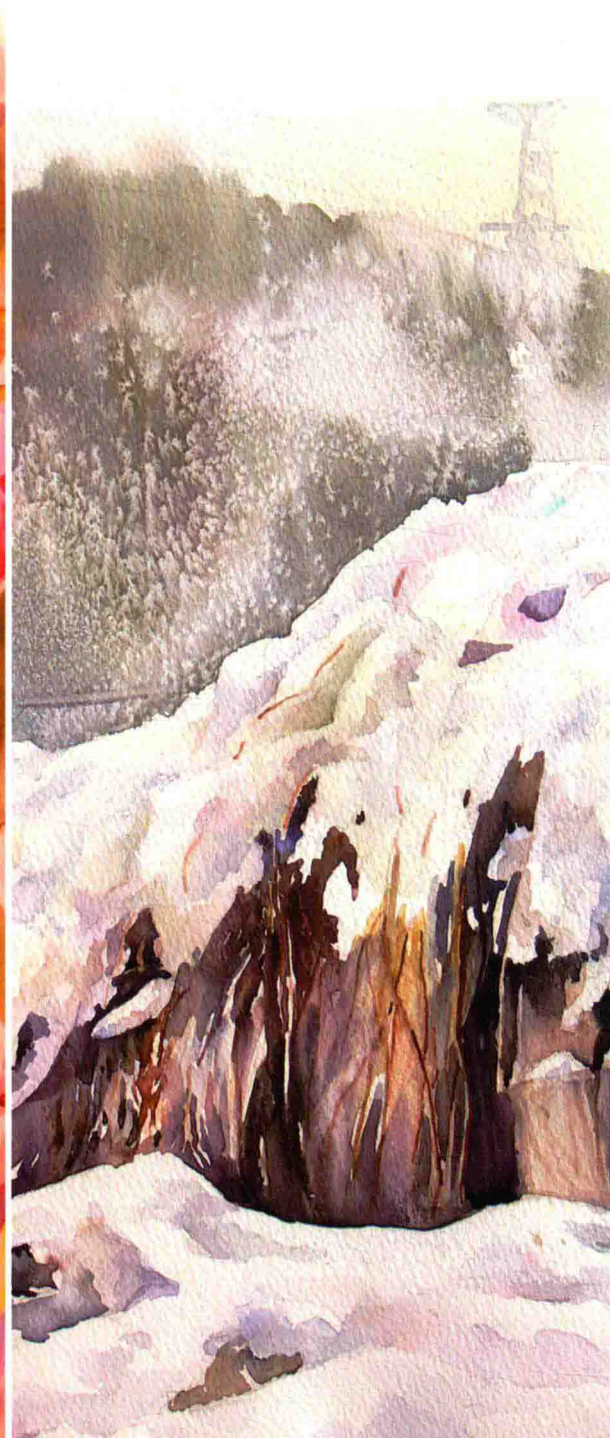

清华水彩画集

李清华 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

清华水彩画集

李清华 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

清华水彩画集 / 李清华著. —北京: 北京理工大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5682-1291-5

I. ①清… II. ①李… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第227041号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)
(010) 82562903 (教材售后服务热线)
(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京睿和名扬印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张 / 6 $\frac{1}{2}$

字 数 / 83千字

版 次 / 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

定 价 / 69.00元

责任编辑 / 梁铜华

文案编辑 / 王晓莉

责任校对 / 周瑞红

责任印刷 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

序

蔡世霞

李清华是从大山里走出来的一位水彩画家，他为人诚朴实在、不事张扬。在水彩画艺术上扎扎实实，埋头苦干。共同的、实实在在的沟通加深了我们彼此之间的了解和友谊，来往渐多渐深，可谓志同道合。

欣赏李清华的水彩画时，一股既清新又清爽，或浓重或轻淡的感觉扑面而来，生活气息很浓。这样的成就是得来不易的，是他数十年勤奋耕耘、苦苦追求的丰硕成果。他的作品主要有以下几个特点：

一、深厚的生活底蕴

水彩画家李清华的家乡是一个山村，大山铸就了他质朴、坚毅的性格和对山村乡亲们的深情厚爱。他从大山里“走出来”谈何容易！为此，他不畏艰苦，苦苦求索，行万里路师造化于山东、山西、四川、湖南、安徽、云南……近几年更穿洋过海远赴欧、美、澳大利亚乃至非洲的好望角……足迹遍布世界各地！他搜集了大量的素材，进行了大量的写生，积累了很多生活素材。就连在乘坐飞机的时候，他也勤奋地给乘客画头像。他就是这样怀着对生活的满腔热爱，广泛涉猎，创作出许多题材宽泛、丰富，颇有想法的水彩画作品。在水彩画人物创作中，他力求把人物置于某种特定的情景交融环境之中。这在其创作的儿童题材作品中有鲜明的展现：《大海谣》将晃动着身子坐在礁石上的天真烂漫的儿童与大海、浪花、海鸥融为一体，交相呼应，好似一首纯美的儿歌。大海作为旁白深化着画面主题。《路》中的小朋友那活泼可爱又小心翼翼的动作和伸向远方的石路，有一种画外有音、令人遐想的感觉。这些画面有如画家本人在向欣赏者娓娓述说着一个个有趣的小故事。生活是艺术创作的源泉，李清华深厚的生活底蕴，无疑为他的水彩画创作奠定了坚实的基础。

二、浓郁的乡情气息

水彩画家李清华富于浓郁乡情气息的水彩画创作主要体现在他的

“大”静物作品中，之所以称其为“大”静物，是因为它不是摆在桌子上的物品，而是置于室内、院内一角乃至自然环境之中的静物。而那些表现出大场面的静物作品，非常自然地显现出画家内心浓浓的乡情气息。例如，李清华深有体会的获奖代表作《岁月留痕》，就是以他对农村生活，特别是儿时生活的体味为基础而创作出的富有深刻乡情气息、刻画深入、松紧得体的优秀作品，给人们留下了深刻印象；《山乡秋色》表现了金秋季节山乡树木间那高高的、生动的玉米挂，充满着乡土气息；《秋天的收获》和《又是一个丰收年》则把富于山乡特色的多种物品组合成亲切自然的静物；而仿佛在向人们倾诉的《矿工的回忆》一画，则留给人们更多的联想。

李清华浓郁的乡情气息的水彩画作品，一下子拉近了与观众的距离，使观众身临其境。他的水彩画作品犹如他的人品——流露出纯朴的真情实感。

三、强烈的激情表现

水彩画家李清华非常注重创作中的情感投入，认为“如果自己对客观世界的一草一木都不动情，你画出来的艺术形象又怎么能打动观者呢”。的确，不能打动观众的作品算不上好作品，而打动观众的前提就在于画家本人强烈的创作激情和表现欲望！这一点在李清华的水彩风景画中更为突出。其以充沛的激情创作的风景画有很多，比如桅杆矗立、游艇重重的《美丽的豪特湾》；意境深远、层次分明的《三月雪》；画面笔调轻松、毫不做作的《奥地利小镇印象》《中天公园夏日》，等等。《青城幽幽》中远处背景技法的运用，恰到好处地增加了画面的灵动气氛。技法只有随着画家情感的抒发与画面的需要而运用，方能发挥出应有的作用。

李清华还喜欢画大自然中的花，无论中、外，几乎都有他面对自然

大地，专注于花的身影，如《南国花卉》《黄色的遐想》《菊花盛开的时候》《雨林丛中》《野卉》，等等，都以他的激情表现展示出水彩画的特色，更突出地展现出他在水彩画创作中对“水”的运用收放有度、挥洒自如、十分娴熟的特色。

四、坚韧的求索精神

水彩画家李清华出生并成长于艰苦的环境中，有幸得到父亲“遗传基因”的甘露滋润，从小喜欢画画，立志长大做画家。此后，尽管经历了家境贫寒的艰难岁月，他依然矢志不移，坚持习画，几十年如一日地走到现在。即使工作很繁忙，他也从未间断水彩画的创作，被评为门头沟区先进工作者。其作品在参展、获奖等各方面获得了不少荣誉，这些业绩充分展现出李清华坚韧的求知、求索精神，这是难能可贵的。

我第一次应邀去他家时，看到那间光线昏暗的小客厅里的沙发上方，挂着一幅全开大的水彩风景画，在连笔都甩不开的狭小空间里画大画，真不知道他是怎么完成的！最近又看到了他的众多作品，感觉越来越好，我由衷地为他感到高兴！

水彩画创作的每一点进步都得来不易。水彩画越画越难，而越难则越受益。只有知难而进的人，才能体会到苦中有甜的感觉。李清华就是一位知难而进、勇往直前的水彩画家。

用行动说话，用作品说话。这是我的恩师卫天霖教授为人为艺的高尚境界。我愿以恩师卫天霖的精神与李清华互勉。

热忱祝贺水彩画家李清华将自己精彩的水彩画艺术作品结集出版！李清华的水彩画必将迈向新的高度，取得更大成功！

2014. 2. 10

目 录

持之以恒 心想事成	1	湖畔晨光	22
学习水彩画收获点滴	4	釜山小路	23
艺术简历	7	雍容	24
三月雪	8	藏居	25
菲德列古堡小景	9	藏寨	26
黄色的遐想	10	菊花盛开的时候	27
阿尔卑斯山初雪	11	静物	28
野柳	12	美丽情人港	29
多彩的叶子	13	月季	30
家园	14	小女孩	31
科罗拉多大峡谷远眺	15	大雪过后	32
红装素裹	16	阿拉伯女人像	33
乔家大院	17	美丽的蒙特湾	34
南国花开	18	大丽花	35
维罗纳古韵——圆形竞技场	19	九寨秋色	36
奥地利小镇印象	20	罗托鲁阿秋色	37
鹅銮鼻灯塔	21	雨林丛中	38

馨	39	阿里山的山茶花	56
威尼斯小景之三	40	又是一个丰收年	57
秋天的收获	41	青城幽幽	58
路	42	滴滴湖雨意	59
黄龙	43	大海谣	60
岁月留痕	44	野卉	61
公园之春	45	因特拉肯风光	62
昔日荷叶寨	46	斯图加特秋日	63
花开开普敦	47	秋风掠过荷塘	64
回家的路上	48	凤凰叙事	65
日月潭小景	49	中天公园夏日(速写)	66
十八岁的誓言	50	阳光下的美人蕉	67
永定河畔	51	山乡秋色	68
花繁叶茂	52	后记	69
老宅新居	53		
春日融融	54		
矿工的回忆	55		

持之以恒 心想事成

——记画家李清华

鲁若曾

马年春节，40多年的学生李清华夫妇，来家看我们。这样重情重义，令我们深深感动。

让我意想不到的，他拿出了几十年持之以恒、坚持不懈创作的40多幅水彩画照片。其内容广泛，有人物、风景、山村，还有国外风光。这些水彩画作品技巧娴熟、格调清新、意境空灵。这么多年他走的路多，看得多，想得多，画得也多，故幻化出了无限灵感。把生活中的所见，变成了一种情境，把瞬间变成了一种永驻心灵的画卷。这些气韵生动、栩栩如生的作品展示出了其深厚的功力，让我大为惊喜。

回想我们相识是在40年前，门头沟师范学校计划为全区培养一批美术师资，决定办美术专业班。我从学生李清花那里得知她的同乡同学李清华打小就喜欢画画，乡里乡亲都知道他爱画画，我便请她带信给他，希望他能来学习美术。当年他虽然没能学习美术，去上了语文专业班，但他爱好美术的心却始终不改。他利用课余和节假日带着写生作品，让我辅导，其勤奋程度不亚于专修美术班的同学。因为成绩优异，他毕业后被分配到市重点示范学校大峪中学教美术，一干就是几十年。其间他又考入了北京教育学院，专修美术七年，那时他肩负着授课、进修、家庭三副重担，每周都要在门头沟和市区之间往返，其艰辛程度可想而知。对于水彩画的创作，他只能利用晚上和节假日的时间进行。几十年来他在美术教育教学中取得了可喜成绩，曾荣获绘画课市、区基本功一、二等奖，多年被评为市、区骨干教师，在北京市教育局举办的全市中小学美术教学优秀成果大赛中荣获二等奖，这是多么不易！他用40年的持之以恒、勤奋刻苦脚踏实地实践着对艺术和人生的理想与追求，将其艺术思想展现于作品中，勤功久而不辍，终于进入水彩画艺术创作的堂奥之门；其作品连续多年在中国美术馆、劳动人民文化宫、国际艺苑、中华世纪坛、中央美院、首都图

书馆、首师大美术馆等举办的展览中展出并获奖。先后有几十幅作品入选《美术大观》等多部画集，而他也早已是北京美术家协会的一员。

其作品《秋收获》是一幅静物水彩画，画面内容丰满，充分展示出其深厚的功底，所表达的内容、质感、体积和空间近乎完美，是一幅不可多得的水彩佳作。

《山乡秋色》走进乡村农家，这眼前经常可以看到的景象，虽司空见惯，但唯有用心的人才能体会和理解画境的美感。这件作品代表着作者的智慧和才能，他把真情、真意和美好传达给大家，并溶化在人们的心田。

《凤凰叙事》画面展示的是一对母女在专注地缝制草鞋。从墙上竹帘上挂的一双双缝制的草鞋可以看出，这是一对靠此为生的农家母女。她们专注的神情、动态，以及静谧的黑白空间使画面虚实得当、主题突出，不失为了一件成功佳作。以笔墨之情、流水之韵传情达意，而且体现得淋漓尽致。

《十八岁的誓言》表现的是一位高中即将毕业的女孩，看得出她还是一名共青团员。她站在圆明园的石柱前，从其背后的典型环境可以看出，这是一次共青团员活动。她左手拿着誓言稿，神情庄重，举起紧握拳头的右手，默默地背诵心中的誓言。她将铭记祖国、老师、父母的嘱托——好好学习，天天向上，将来报效祖国。她代表着一代青年的励志决心。

《路》展示了一个背向观众的幼年小女孩，小心翼翼地走在草滩上。那弯弯曲曲的石板路寓意深远。整幅作品体积、空间、虚实的处理均达到完美的程度。

《春日融融》是一幅令人印象深刻的作品。姑娘的羽绒服和牛仔裤不仅颇有质感，而且很生动。这幅作品充分显示了李清华水彩画的优势，可谓功力精湛、技巧娴熟、特色突出。

《家园》生动地展现了老北京农村古建门楼，尤其突出地再现了门内高处挂着的玉米、红灯、对联和院内影壁墙上的“福”字。门前的三只鸡，还有角落花叶的点缀，都是画面成功不可缺少的内容。画面的冷暖对比，将山村的幽静、秀美、恬静、吉祥，尽献在我们面前。

水彩风景的《大雪过后》《阿尔卑斯的雪》《三月雪》等作品画面处理简捷、疏朗，注重近中远、黑白灰的对比，用黑、灰来衬托近景的白雪，自然而生动，甚至运用一些特技来营造雪花飘飘的美感。《永定河畔》《因特拉肯风光》等都传达出了水彩画的真正美感，更显示出了其水彩画的真正写实功力。

从表现花卉的作品《花繁叶茂》《菊花盛开的时候》《热带花卉》《阳光下的美人蕉》等，可以看出李清华在水彩画的追求道路上恪守着古典的视觉语言体系，并崇尚着“真实”的审美趣味。无论是英国、欧洲的大师，还是我国当代的水彩大师，无不将写生伴随其创作历程，可以说他们的艺术成就重要的一部分是通过写生这一创作形式完成的。而李清华的诸多水彩写生作品《永定河畔》《因特拉肯风光》《威尼斯小景》等，就是这类优秀作品的代表。

回顾李清华半个世纪的人生轨迹，从少年爱好，发展为忠诚一生的职业，他一路勤于教学和作画实践，执着专一、持之以恒、心无旁骛。李清华为我们提供了一种为师的模式、一种作画的模式、一种做人的模式。我钦佩他的画品、人品，并希望他的人生和艺术成就达到更高的境地。

2014. 3. 28

鲁若曾：著名油画家 北京世纪名人国际书画院院士 中国美术家协会会员

学习水彩画收获点滴

李清华

太阳花 54 cm x 54 cm 2008

罗托鲁阿秋色 79 cm x 54 cm 2013

我喜爱水彩画，因为它透明、清新、润泽。

每当我面对洁白的水彩画纸、手握画笔时便十分激动。以水为媒，融情于景，情景交融。或勾或染，或擦或扫，每一笔无不触动自己爱美的神经。有人把水彩画喻为优美的轻音乐，给人以美的享受，而我把水彩画比作一杯醇醇的美酒——让你慢慢品味，回味无穷。

水彩画历来被人们称为难以驾驭的画种，难者有三：其一，水色要透明；其二，不具覆盖力；其三，不易修改。因此学习水彩画，应从易到难，逐步摸透和掌握水彩的水性特点，使画面不失水彩特色。

水是水彩画的灵魂。在水彩画中，水载色、色融水，或酣畅淋漓、气势磅礴，或聚散渗化、含蓄空灵，或流动冲涌、力道韵雅。水彩画中水是作品生命力的一个重要部分。我们学习水彩画要遵循艺术规律，不断实践。干画法严格控制水色，达到层层透明，笔笔见力，水色明晰。由浅入深，杜绝“一步到位”，最终达到水、色、型三位一体化。湿画法要具备水彩渗化的控制能力。顺势成就，就势经营，让水随色，形随水，水色在自然和雕琢中虚实相生，而艺术形象达到出神入化的境界。有人把湿画法喻为不可驯服的野马横冲直撞。我们学画者就要做一个驯马的高手，让它在你的驯服下，顺着你的意，抒发你的情，大笔造势，铺色调；小笔控形，抓结构。情从意而发，意从情而生，潇潇洒洒，一气呵成。

学习水彩画，就要有情感的投入。生活中处处存在着美，只要善于发现，总能找到各种各样美的韵律。如果自己对客观世界的一草一木都不动情，你画出来的艺术形象又怎么能打动观者呢？水彩画创作要想达到情景交融，物我相融，必须下一番功夫。《岁月留痕》是我的一幅水彩创作画。它取材于农村。一次到农村采风，在农舍的一个角落里，我发现残破的扬谷风车和种谷的楼。它们紧紧地依偎着，静静地放在那儿，好像在诉

说着历史的变迁。看着这些犹如古董的农具，我仿佛又回到童年时代。它们是那么的熟悉和亲切。我的父辈就是用这些农具挥汗如雨地辛勤耕作的。对风车、楼，我采用干画法，层层叠加，充分表现历经风雨洗礼的残旧的躯体，特别注重风车铆钉和断裂纹质感的刻画，以引发人们对逝去岁月的回忆。这幅画通过光影的设置，让人感到画面节奏的韵律感。画面的背景采用湿画法，让风车部分隐在浓淡的变幻背景中，更加突出古朴沧桑的味道。对于这幅画的构图，我利用多个圆形、三角形和长方形的穿插、组合，突出画面的节奏美感，渲染穿越时空的静谧氛围，达到内容与形式的统一。

我喜爱画水彩画。画水彩画虽然苦点、累点，但带来的是快乐，是甘甜。我画水彩画，经常运用不同技法，营造含蓄让人动情的诗化意境，创造韵味十足的画面效果。在不断实践中，有成功的喜悦，也有失败的烦恼。但我对水彩画的眷恋和追求一直没有变。我善于发现，精于思索，敢于尝试，不怕挫折，物我合一，变偶然为神奇，不断探索水彩画技法的奥妙。在水彩画的创作中，我尝试使用一些特殊技法创造出意想不到的效果。例如，《三月雪》的远景中撒盐法的使用，产生雪花飘飘的美感；又如《青城幽幽》远景喷水法的使用，更增强了画面的灵动感；事实证明，对于特殊技法，只要运用恰当，就可以达到事半功倍的效果。

到大自然中去，到生活中去，汲取艺术营养，走的路多了，看的东西自然多起来，笔下的形象就丰富起来。勤能补拙，只要坚持不懈、锲而不舍，定能有所收获！水彩的人生是绚丽的、永恒的。以水融情、以彩绘景，用真诚表现自然之美、生活之美、艺术之美，愿我的水彩画给大家带来快乐！

卢塞恩湖畔 79 cm x 54 cm 2013

美女肖像 38 cm x 52 cm 2010

李清华

1951年生 北京市人

北京大峪中学高级美术教师

中国国际书画艺术研究会会员

中国艺术教育促进会会员

北京美术家协会会员

中国文化艺术发展促进会会员

国际艺术与人生发展学会会员

艺术简历

李清华，1951年生于北京，毕业于北京教育学院美术系，北京大峪中学高级美术教师，北京美术家协会会员，中国国际书画艺术研究会会员，中国文化艺术发展促进会会员，中国艺术教育促进会会员，国际艺术与人生发展学会会员。多年来创作的美术作品入选北京美术家协会、北京市教育委员会举办的各种展览并获奖。

主要参展作品：

1975年《又是你们俩》中国美术馆

1988年《春草》中国美术馆

1989年《饮》《雪融》《老师》劳动人民文化宫

2003年《青城幽幽》国际艺苑 优秀奖

2004年《九寨飞瀑》中华世纪坛 优秀奖

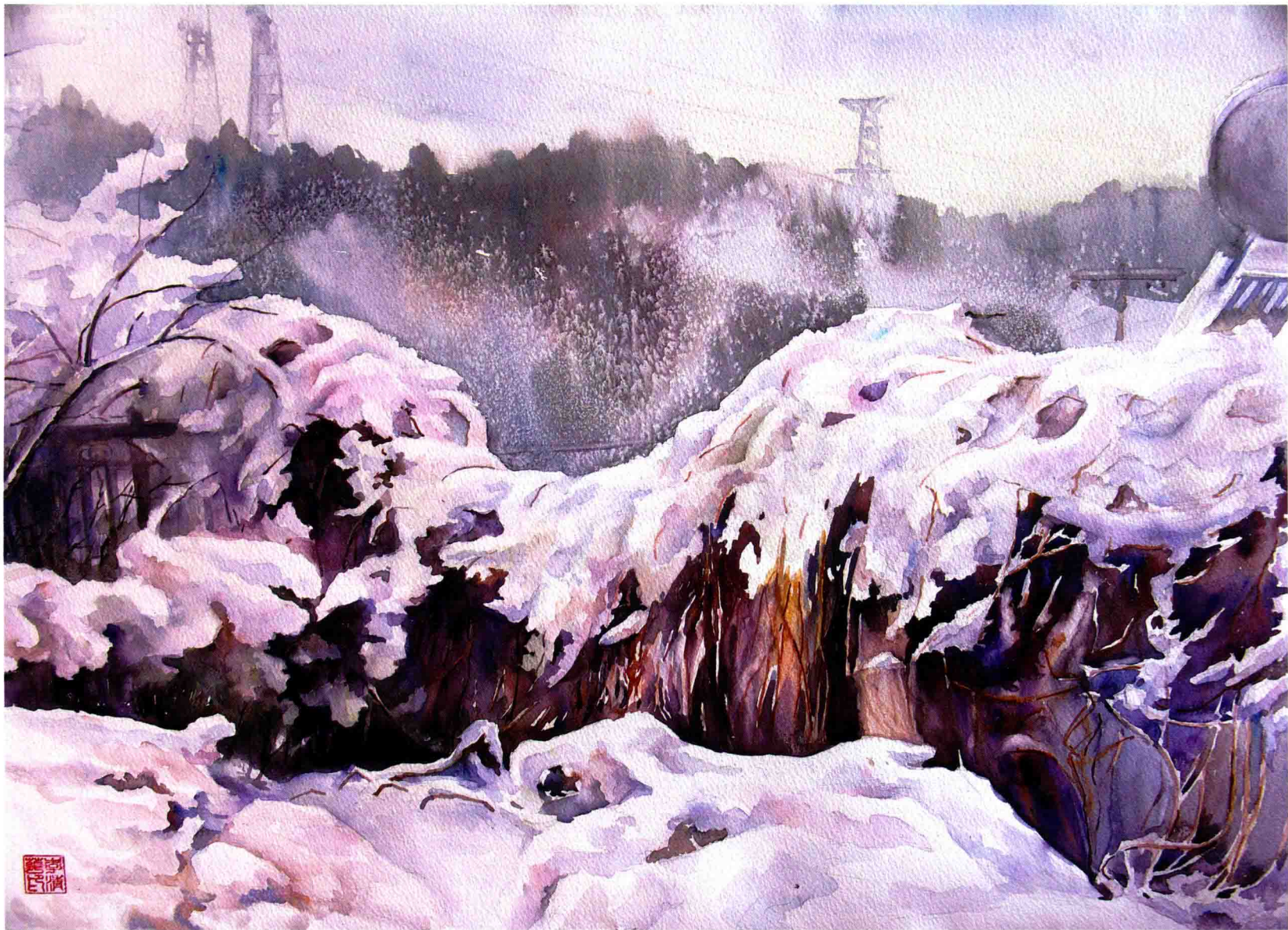
2005年《十八岁的誓言》中华世纪坛 二等奖

2006年《家园》中央美院展览馆

2010年《岁月留痕》北京图书馆 二等奖

2012年《又是一个丰收年》首师大艺术馆

多年来，绘画作品及论文分别收录于《中国中青年美术家作品集》《北京市中小学美术教师优秀作品集》《北京桃李园教师美术作品集》《中国中青年美术教师优秀绘画作品集》《美术大观》《中国当代艺术家》《美术大观杯全国美术教师艺术作品集》《北京市中小学优秀教师教育思想与教学艺术评价丛书美术卷》《中国教育研究论坛》《北京市中小学学科带头人骨干教师论文集》等专业刊物。

三月雪 79 cm x 54 cm 2001

菲德列古堡小景 52 cm x 38 cm 2015