

潘鸿海油画解析

高校美术类专业参考教材 ● 人物·风景



外婆家（局部） 1999年

浙江人民美术出版社

[编者按]“高校美术类专业参考教材”的读者对象为高校美术类专业的在校生，目的是为他们提供一套涉及油画、中国画和设计类专业为主的参考教材。美术类专业学生可从这套参考教材中寻找与自己所学专业对口的老师，并通过作品解析了解和研究其艺术追求和作画技巧。这无疑为学生接受各种艺术风格和绘画技巧提供了广阔的选择空间。

本教材作者既有艺术院校的教师，也有画院的画师和职业画家。他们的作品各具强烈的个性色彩，独特的创作风格与理念。其中不乏浪漫的写实主义者，唯美的超现实主义画师和现代具象画家。他们的创作是教学和社会实际需求的缩影。编者相信，这种多元化艺术风格的融汇与交流将有利于学生综合素质的提高，有利于新世纪美术类专业教材的完善和深化。这套参考教材也可作为美术爱好者自学和临摹的范本。



作者艺术简历

潘鸿海，上海人。现为浙江画院院长，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家。

- 1962 ● 毕业于浙江美术学院附中
- 1967 ● 毕业于浙江美术学院油画系
- 1967—1986 ● 供职于浙江人民美术出版社，任美术记者、美术编辑、《富春江画报》编辑室主任、副总编、副编审
- 1980 ● 出席全国美术代表大会
- 批准为中国美术家协会会员
- 1985 ● 出席中国油画艺术讨论会
- 1986 ● 作品《囡囡》参加全国油画作品展，由中国美术馆收藏
- 完成油画系列组画《姑苏行》、《江南行》，作品由浙江自然博物馆收藏。个人画展在杭州展出
- 出版《潘鸿海油画选》
- 应美中文化交流中心邀请，赴美国芝加哥美术学院讲学，并举办个人画展
- 1986.12 ● 任浙江画院副院长、专职画师
- 1988 ● 应邀赴美国东西大学讲课，并举办个人画展
- 1990 ● 应邀赴新加坡访问，并举办个人画展
- 1990 ● 两年间作品参加日本、新加坡、法国和国内等各种大型美术作品展20余次
- 1992 ● 晋升为国家一级美术师
- 中国当代艺术家画库《潘鸿海画集》出版
- 1993 ● 作品赴印度尼西亚展出
- 出版《潘鸿海油画集》
- 1995 ● 赴印度尼西亚考察、访问
- 参加'95香港国际艺术博览会
- 1996 ● 出版《潘鸿海油画作品集》
- 应邀赴美国访问
- 1997 ● 出版潘鸿海国画集《鱼亦乐》
- 获“享受国务院特殊津贴专家”称号
- 任浙江画院院长
- 1998 ● 出席全国美术代表大会
- 《潘鸿海油画选集》出版
- 1999 ● 《风景油画》出版

潘鸿海油画解析

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版

浙江兴发印刷厂印刷

2000年6月第1版·第1次印刷

2000年11月第1版·第2次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：3

印数：5,001-10,000

ISBN 7 - 5340 - 1096 - 9/J · 949

定价：20.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

潘鸿海油画解析 / 潘鸿海编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.5

高校美术类专业参考教材

ISBN 7-5340-1096-9

I. 潘... II. 潘... III. ①油画: 人物画-技法(美术)-高等学校-教材 ②油画: 风景画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第24514号



真诚·自然

● 潘鸿海

在我的第五本个人画集的自序中曾感叹道：“大千世界，博大精深。”当今，世界艺坛在中西文化的撞击中，五彩缤纷、丰富多彩。在这个百花纷呈、风格各异的艺术世界里，我凭借浪漫写实的画风，借助江南风情为母体，这十多年来创作了一批人物和风景油画。我不敢说每一幅都很完美，却都是我在艺术道路上潜心探索的一个又一个的脚印，至少她是真诚的……我的人生观是属于美好的、温和的；我的艺术观是大众的、通俗的；我对技法的要求是严格的、优雅的。我并不奢求读者在画面上得到深奥的哲理或者个人情感的极端宣泄，我追求着的是宁静、素雅和情趣；我尊重传统，容纳生活，酷爱技法，勤于手艺。

我希望我的画给你带来的是一个东方艺术家对生活的美好写照……这大约是我近几年来作画的理论支柱。

油画是一门外来艺术，近百年来，经过几代人的探索实践，已逐渐形成了具有东方文化内涵的重要艺术门类而被人们所接纳。

所以，习油画者，对西方的油画发展史的研究、学习十分重要。膜拜西方油画的技法一定要到位。随着改革开放，大信息量的西方艺术风格流派以及技术工具的引进，远远超过了西方人对东方艺术的了解。所以作为一名东方画家，体验自己民族的文化精髓内涵，就显得十分重要，因为油画艺术的审美观是和时代、和社会、和人文紧密相连的。油画艺术所以为我国所接纳、为群众所欣赏，原因之一也就是在此。作为一名油画家，对世界上五彩缤纷的艺术学说、流派可以去了解，去理解，但更为重要的是：不脱离时代，不脱离社会，不脱离生活，不脱离民众，这样你的艺术语言就会真诚、具有个性，才能成为被认同的艺术语言。

我的画是实实在在基于这样一个简单的理论基石上的。这大约是这本书中我要说的开卷语。

目前，作油画所需之工具与材料，已不成为困惑油画制作中的难题，随着各种性能的油料、画布、刮刀、笔以及调色板、油画架等硬件的引进，画家只要找到自己所适合的工

具并通过运用，熟悉掌握这些工具之性能就可以了。

如油画颜料，国产的与进口的固然有着质量上的区别，但国产颜料也在不断改进，尤其是有几种国产颜料，如粉绿、土黄等质量上乘；国外如“牛顿”、“伦勃朗”名牌颜料，其墨绿、深红、深赭等质量极佳，所以个人已认同国产货与进口货混合使用。只要对颜料性能了解，使用得当，即可。

再如油画笔，在五六十年代，大家使用的是从前苏联引进的硬毛方头笔，用这样的笔，笔触有力度。现在市场上又引进了软毛圆头油画笔，画出的画面优雅、微妙。另外，建议不妨试一下中国画中工笔画使用的小毛笔，如小叶筋、须眉笔。如使用得当，则会给你带来无穷的技法上的乐趣，特别是对拉长线条和色彩衔接会十分顺手。

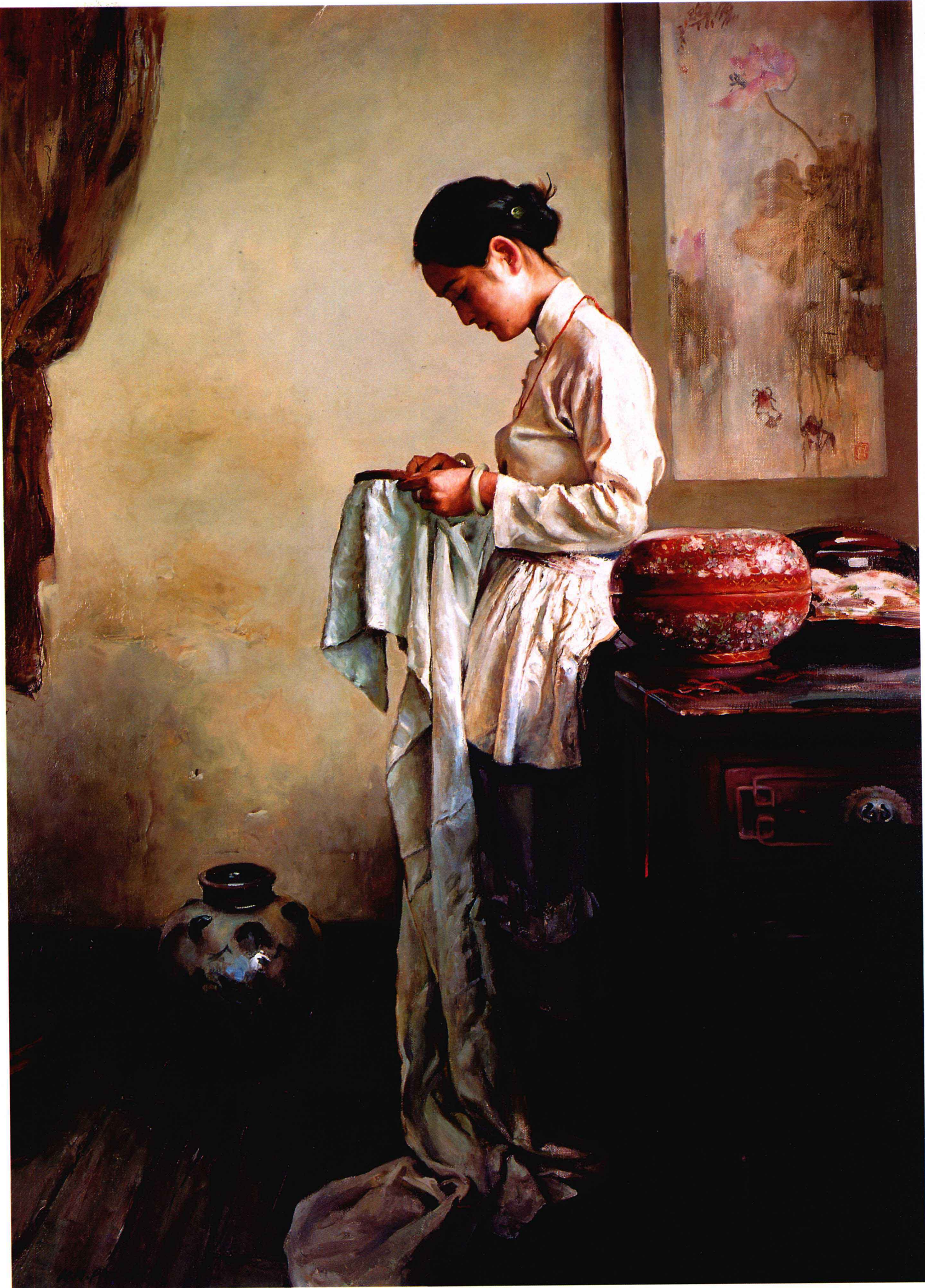
刮刀是油画绘制中的重要工具，不要将刮刀的功能仅仅看作只是调挑颜色、刮洁调色板的工具。对各款式的刮刀如能像使用画笔一样来对待的话，会使你的画面产生神妙的技法效果。但需注意的是，刮刀技法在画面上直接使用要得当，不然，画面会出现行画陋习之痕。

油是油画中不可少的材料，但又是使油画作品变色的罪魁祸首，使用时要慎之又慎。如人需要食盐，但食之过量则对人体有害一样。古典画中大量使用油，也就是所谓的古典透明画法，现代（印象派以来）大多是直接画法。对油的使用，除了起稿稀释颜色，使笔触流畅之外，还经常用薄油罩在颜色底料上，使色彩与油画肌理更为丰富。

油画工具的使用，不可能像使用家电，有份说明书就可以按谱操作的，它是凭画者的素质，经过长期磨炼和探索才能逐步掌握其性能，并在掌握工具的过程中逐渐形成个人的作画风格。

近年来为画家关注的油画表现技法之一，是对画面肌理的处理。肌理，包括笔触流畅与力度，更重要的是画面颜色的厚薄与流动。不少画家在作画前，先在画布上用丙烯或其他材料做出厚薄、质量等效果，再在上面作画。此法可产生丰富的肌理。也可在作画过程中注意厚薄的塑造，以达到视觉上的质量感，集子中所介绍的画较多地使用了后者这种制作方法。当然你也会发现，现有不少表现很厚，但很平整光滑，画面呈现制作感很强的油画，这也不过是一种肌理的表现。总之画面的肌理，很大程度上反映了一个画家的画风以及艺术语言的表达。

在发达的科技信息时代，现在使用相机、电脑来取代写生，借用幻灯打准轮廓，甚至用感光底料在画布上显像等等，不少画家在使用这些手段，而且借助这样的科技手段越来越多，经过这种特殊处理，画面的直接效果也为之一新，甚至影响画家风格的形成。但我主张还是多画一些写生，因为写生在某种意义上讲，它不是在制作，而是客观对象在画家手中的直接表现，它更多地蕴涵着画家最珍贵的东西——感情的流露与宣泄。这些作品被称为习作，而优秀的作品往往存在于这个领域中。它少有成品感，而多一点生动性、生命力，这也是为什么有人有意识地在画面上追求未完成式，因为完整的是一种美，而残缺也是一种美。



绣 1996年 (116 × 80cm)



夕阳 1997年 (90 × 116cm)



美国乡村 2000年 (90 × 116cm)



女红 1994年 (65 × 85cm)

以女人体为题材的绘画创作在西方画坛中占有很大的比重。历年来，我国艺术院校油画系最重要的教学课题之一就是女人体写生（包括男人体），因为这是锻炼绘画者观察能力和表现手法中难度最高的课题。即使是较为成熟的油画家，也常在自己的创作中画些女人体，以强化对技法和色彩的驾驭能力。当然，这类女人体已少习作性而更带主题性。此幅《女红》借用少女闺房中做女红的各类道具，即是突出主题性的一种尝试。画面的深背景可使人体尽可能地舒展，拉长结构线，更有利于展示女人体的曲线美。



西子（未完成稿局部） 2000年

肖像画在油画领域占有十分重要的位置，即便在照相机如此普及的今天。而今天的肖像画则更尊重画家对被画对象的主观意向，画中的人物是画家有感而画的。尽可能地集中刻画人物个性、特征，突出形象，减弱光、色、轮廓，是一种较典型的处理肖像的绘画手法。



少妇像 1987年 (100 × 80cm)



农家图 1999年 (116 × 96cm)

风景人物，亦称为风情画，在我作品中占了很大的比例，其文学性与情节的安排是少不了的。我的风景人物画中的风景和人物大多取自江南农村，本册的《农家图》、《戏鹅》和《恬静》等均是此例。



戏鹅 1994年 (104 × 88cm)



水乡秋艳 1995年 (73 × 100cm)



恬静(局部) 2000年 (116 × 90cm)

真诚是艺术感染力的重要因素，因此，一个艺术家对艺术的真诚十分重要。在学生时代，曾反复研究绘画大师、卓有成就的艺术家作品，最终发现他们之所以成功，在于他们对艺术的真诚。

江南的水乡，江南水乡的风情，是我儿时的情结，是我创作题材的母体，我愿意画自己熟悉的，符合自己性格与审美观的江南。她是柔情的、明快的、优雅的。画什么，怎样画，这不是画家主观愿望所能左右的，因为艺术不可做作，她需要真诚，需要自然，不管风景、人物，这些油画都是我心灵深处对艺术酷爱的反映，因为我不是个学者，也不是个思想家，我仅是个画者而已。

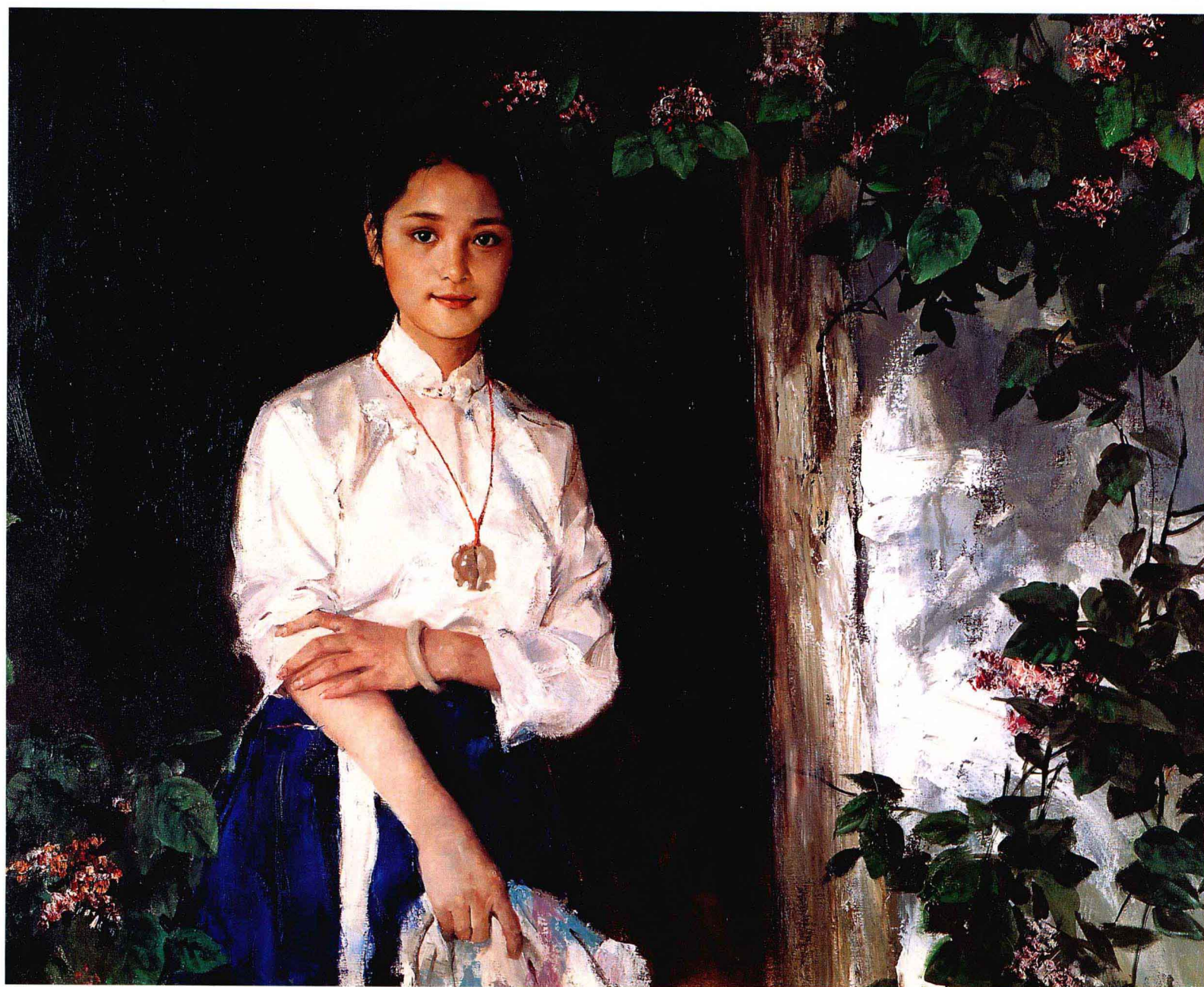


靠着花瓶的小女孩 2000年 (92 × 73cm)

人物画的主题还是围绕江南风情，如本图和P·15《青花》中的少妇，画的大多为江南纯情少女，这是绘画中表现最多也是最难的课题。老头、老妇在形象上有着明显的岁月痕迹，而少女的纯情、无邪、天真是不可捉摸的。对这类形象的捕捉极见功底，如稍有不慎，就有媚俗之嫌。



雾中花 1999年 (80 × 100cm)



花影 2000年 (90 × 116cm)



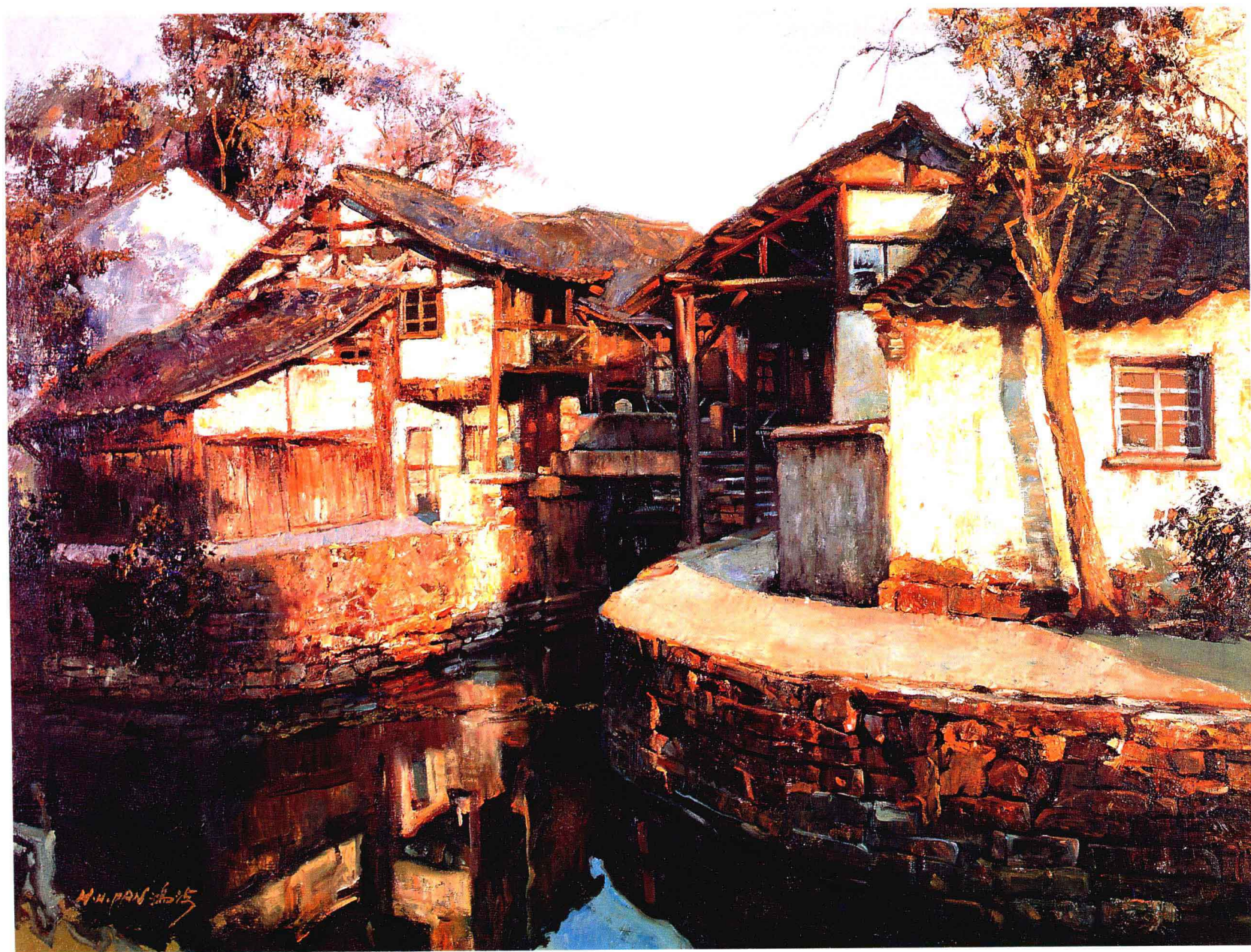


外婆家 1999年 (125 × 150cm)

此画是我近年来的主要作品，江南是我的外婆家，童年印象中的外婆及外婆家是美丽的。每个人的童年都是美好的、具体的。对我而言，外婆家的风土人情代表着江南风情，外婆所处的年代代表着江南历史。画面这三人中有外婆，三人的关系是妯娌，三人的组合又反映了一个家庭的生活天地，她们置身于古玩之中典型的江南家居环境……这一切的一切，反映的是江南的情，民族的魂，这不是具体的一幅画，这是对历史、时代的记忆搜索和集中，是江南美在平面上和谐的展示。人物造型之年轻、之完美，色彩素雅而温顺，构图线条之流畅等等的追求，是精心设计，而又尽可能不做作，她是虚拟的外婆家，但又是真实的外婆家。这幅画是既具象，又那么抽象，这就是我想赋予她的艺术感染力。



晚霞中的小村 2000年 (73 × 116cm)



静静的水巷 2000年 (89 × 115cm)



青花 1998年 (116 × 90cm)