

中国当代著名画家技法丛书

潘鸿海

PAN HONG HAI

油画
作品赏析

天津杨柳青画社

中国当代著名画家技法丛书

ZHONGGUODANGDAIZHUMINGHUAJIAJIFACONGSHU

潘鸿海

油画作品赏析

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

潘鸿海油画作品赏析 / 潘鸿海绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2010.4

ISBN 978-7-80738-524-0

I. ①潘… II. ①潘… III. ①油画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017847 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

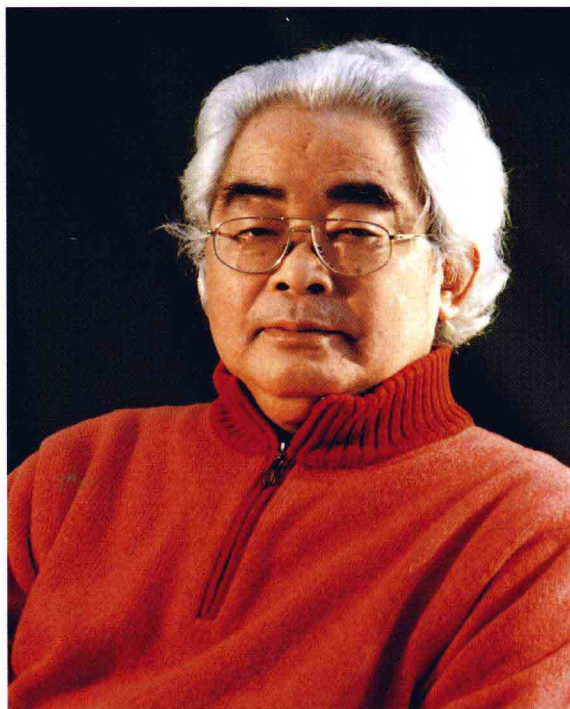
版 次: 2010 年 4 月第 1 版

印 次: 2010 年 4 月第 1 印

印 数: 1 - 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-524-0

定 价: 30 元

潘鸿海·当代著名油画家

艺术简历

潘鸿海，男，1942年生于上海梅陇，1961年毕业于浙江美术学院附中，1967年毕业于浙江美术学院（现为中国美术学院）。曾供职于浙江人民美术出版社，主持《富春江画报》（原《工农兵画报》）编辑工作。1986年调入浙江省画院，先后任副院长、院长，国家一级美术师，被国务院授予中国突出贡献专家称号。现为浙江画院名誉院长，浙江省美术家协会常务副主席，中国美术家协会会员，中国油画学会理事。历任浙江省美术职称高评委委员，省大展艺术评委。

参加1-3届全国油画展，其中作品《美丽州》入选第三届中国油画展精选作品展，多次参加全国美术作品展。作品《又是一个丰收年》、《鲁迅》组画、《马克思刻苦学习的故事》、《囡囡》、《通向村庄的堤》等油画；水粉画为中国美术馆收藏。几十年来潜心江南水乡风情油画创作，其中《姑苏行》、《忆江南》等作品由博物馆收藏，同时出版个人画册十几种。作品多次赴美国、日本、印尼、东南亚等国展览，并出访，讲学。其作品多次赴美国、日本、印尼、东南亚等国展览，并出访、讲学。其作品深得国内外读者喜爱，为各方收藏家收藏。浙江、央视、亚洲等电视台均有专题介绍。其以江南水乡为题材的油画作品被誉为，用油画西方语言来描绘这样一种带有乡土气息的江南风味，在油画语言和乡土气息的二者融合上做了突出的贡献。

序 言

三年前，我曾和画社有约，使我的油画作品能不断出版，让我的作品记录有序，也使关注我的读者朋友能了解我近期的艺术轨迹。

现在社会上流行出精、大、厚的画集，似乎书出得越大，画家成就就越大似的。结果是读者收藏难、阅读沉、携带不便、价格昂贵。我苟苟此举。这次的编辑方案正合我的初衷，故将近三年的艺术实践成果放到这本册子中，以飨读者。

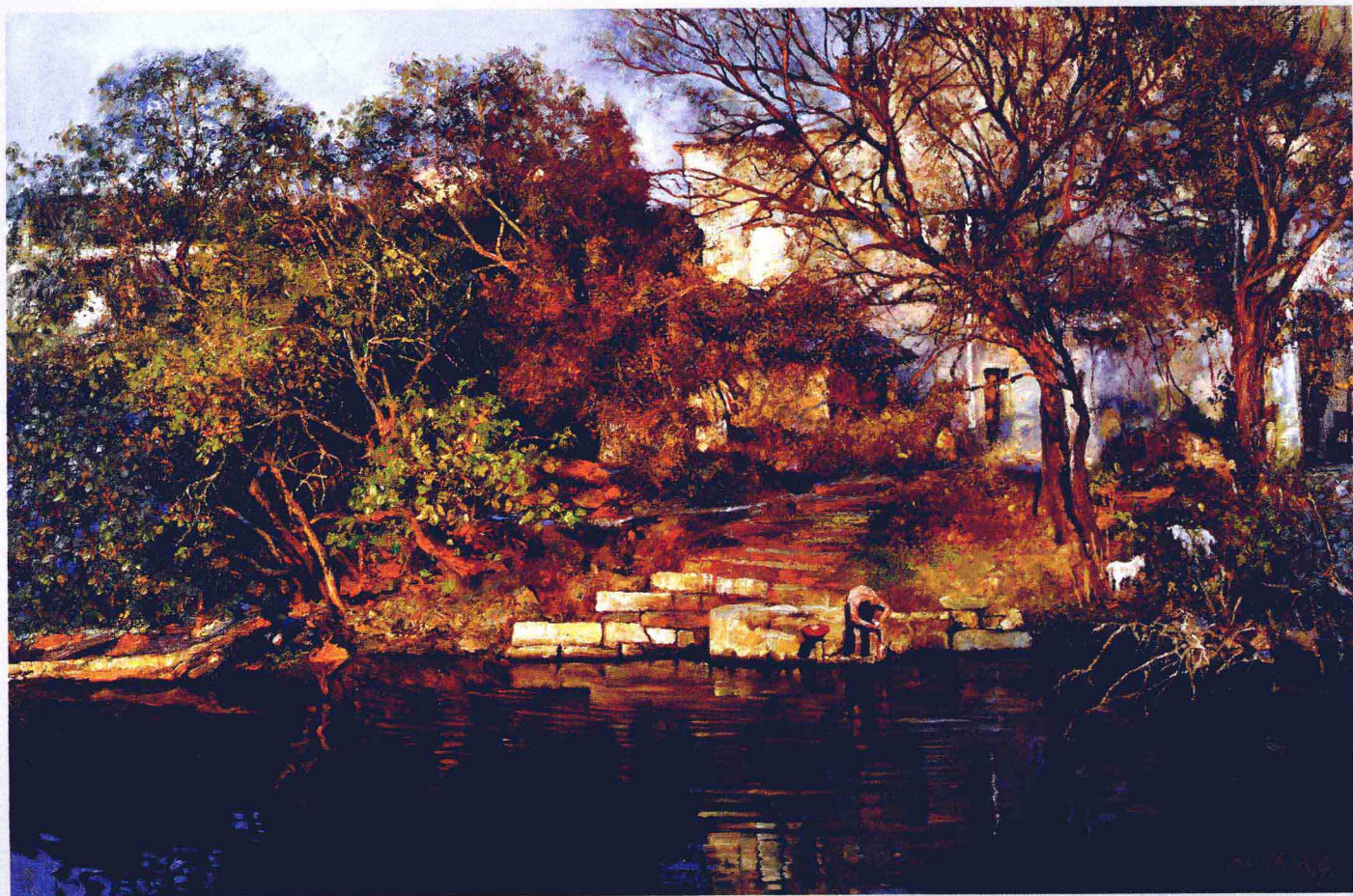
油画界近年来一片繁荣，一部分人将精力放在创作历史画，完成政府工程。这是艺术家十分神圣的工作，大家尽其能力，为世人留下力作、巨篇而创作。另外，更多的画家走出画室，他们或组织团队，或个人行动，到户外写生，画出了十分生动、带有习作性的作品，颇受社会的关注。

我也难免其俗，在这册子中《玉磬良渚》是我和青年画家汪文斌合作，耗时二年完成的大型油画创作。另外有一幅也是三联画，名曰《岁月如歌》。更为巧合的是这两幅作品都是描写江南水乡题材的，前幅是政府工程，内容反映五千年前的江南风情，后一幅是现在的江南风情，脉络一贯。另外画册中收录的是我近期创作的江南题材的油画作品，也同时收入了为数不多的写生习作，使这本册子在内容上丰富了许多。

为了使这册子编得生动，收录了一些作画的步骤和画面的局部，希望这集子和以前出版的画册一样受到大家的欢迎。

顺谢天津杨柳青画社对我的厚爱。

潘鸿海2009年11月于杭州

作画步骤

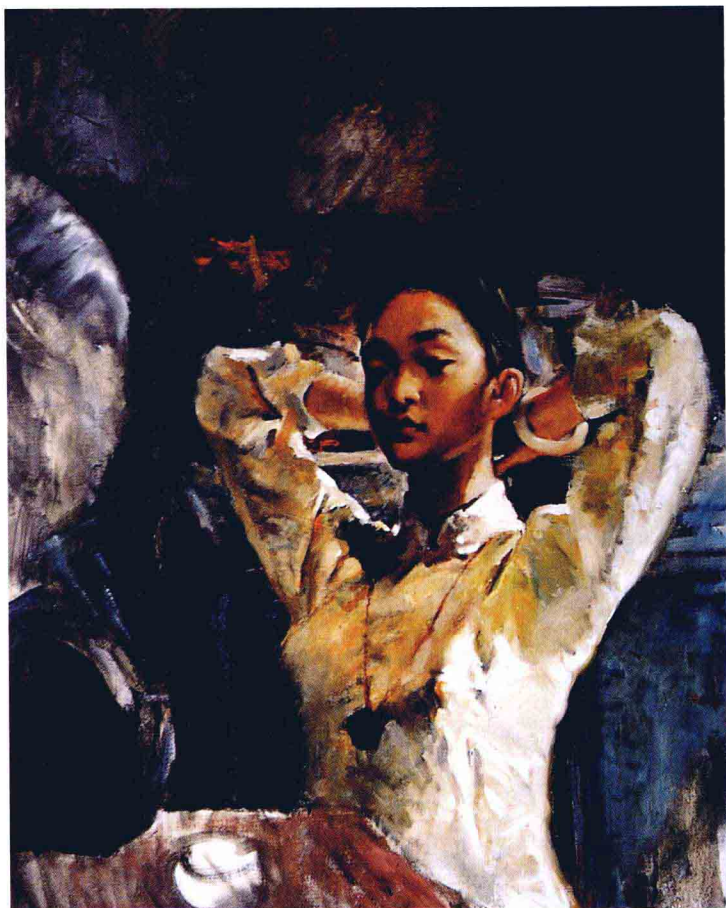
作画，不是制作工业产品，它是一次艺术创作活动（实践），每件作品都要有所构思。这就是所谓的“胸有成竹”，是憧憬，是追求，这种思维活动一直要保存到作品的完成。

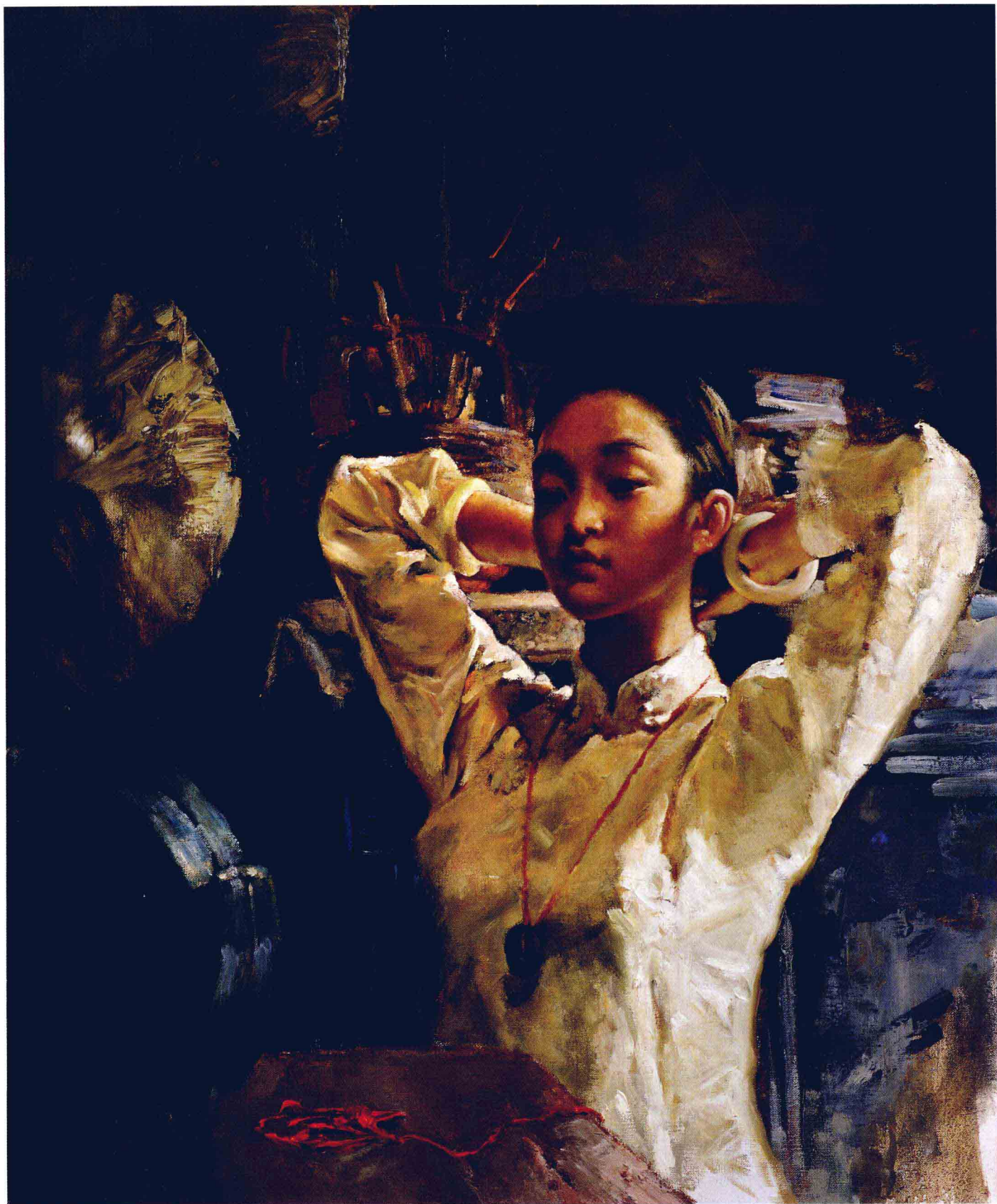
构图，也就是经营位置，要十分讲究，注意视觉美感，如主要的物体（景）应放置在黄金分割的比例上（这是大部分画家都在注意的）；另外，一幅画往往四个角十分难处理，事先要有考虑，不然会难以收场。使用的工具，先用木炭起稿，也可用松节油起稿，将透视、构图、布局校准。

色调，油画更是讲究黑白、亮暗色块的对比，使其有节奏感。

接下来是铺大体色，画家要有激情，用大笔、大刷子，大胆落笔，不要太关注细节。时时注意画面的整体感，色调也在这时形成，如这幅金黄暖色调的夕阳水乡风景，要迅速将这暖调子在画面上形成。

红头绳

这次置放了《红头绳》的作画过程，目的是希望读者能体会到画得十分细致的画，一开始是十分随心所欲的，而不是像想象中的那样小心勾画的。

深入刻画，是一种功夫的磨练，是画家功夫深浅、具体技法运用的过程，这过程是十分辛苦的劳作。画家的毅力、修养都在这阶段得到检验。要注意油画的肌理运用（不少画家会事先在画布上先用丙稀做底，产生肌理），色彩上要互补，形体上要有节奏变化。重点的地方要刻划得入木三分，形成“画眼”，一般的地方要放松。现在流行看画是看画得是否松，画松是在整体观察的基础上才能实现，刻画过细就会使画面缺少灵动、生气。画得细不等于深入，表面的细不叫深入，一幅好画，要深入耐看。

对于不同的物体，要用不同的手法来处理，如有些部分要反复画，有些部分一次完成，有些地方需要画得厚，颜色要堆起来，如天空、水面则要相对平整，使其增加画面的感染力。

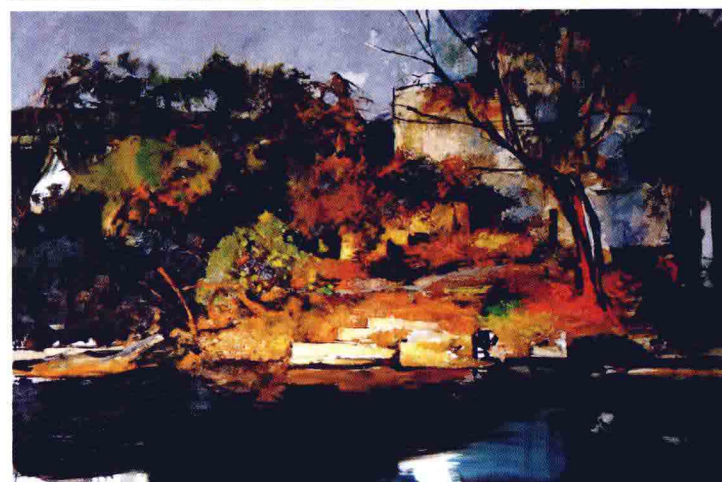
不要怕画错，负负得正，对立的统一，这就是作画的深入过程，反复交错，反复塑造，画面就会厚实起来。一般一遍完成的地方不会太多，要学会保留画面中生动、偶然效果的东西（不少画为了达到绘画效果，经常采用未完成式的手法来处理）。

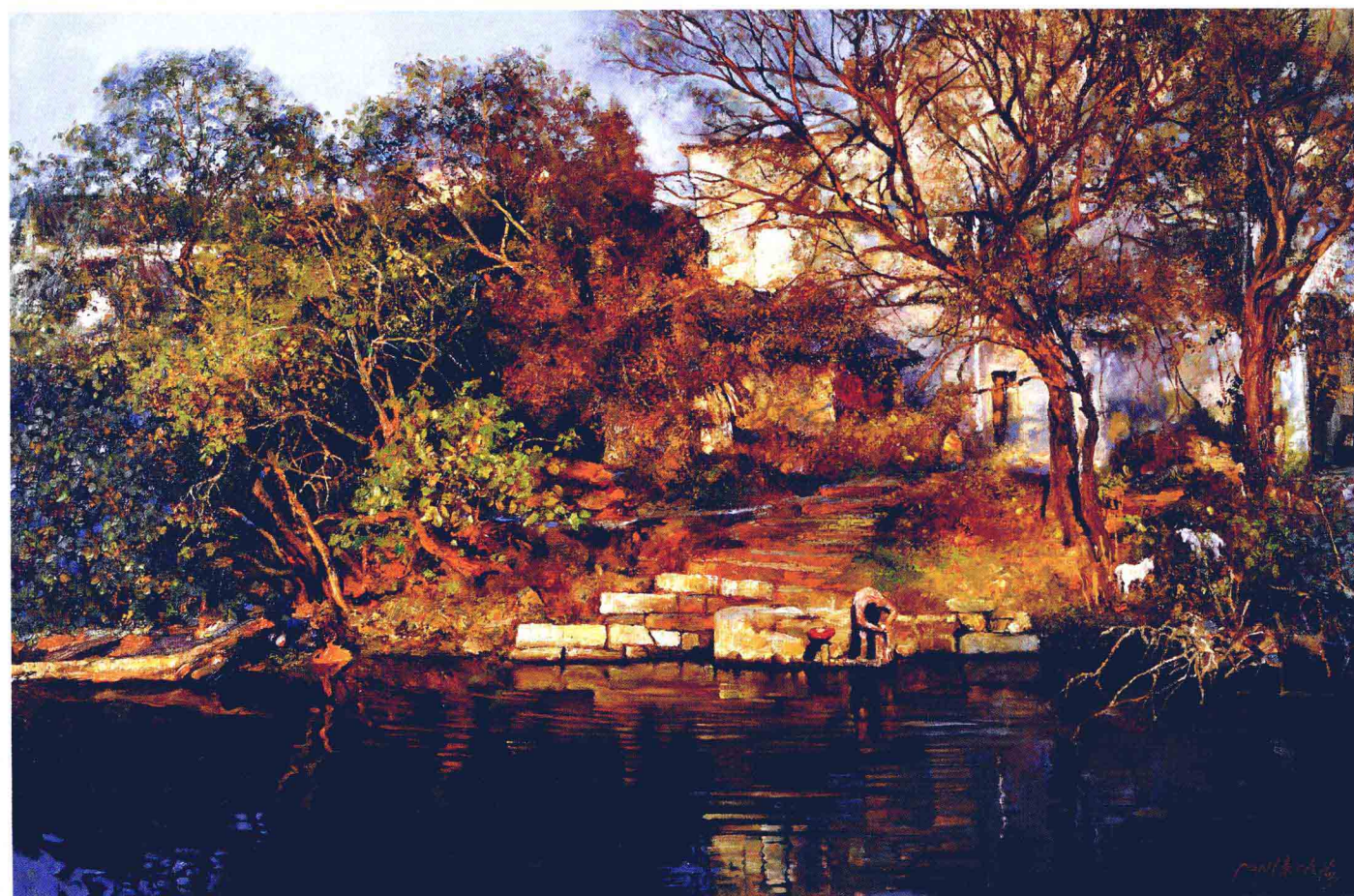
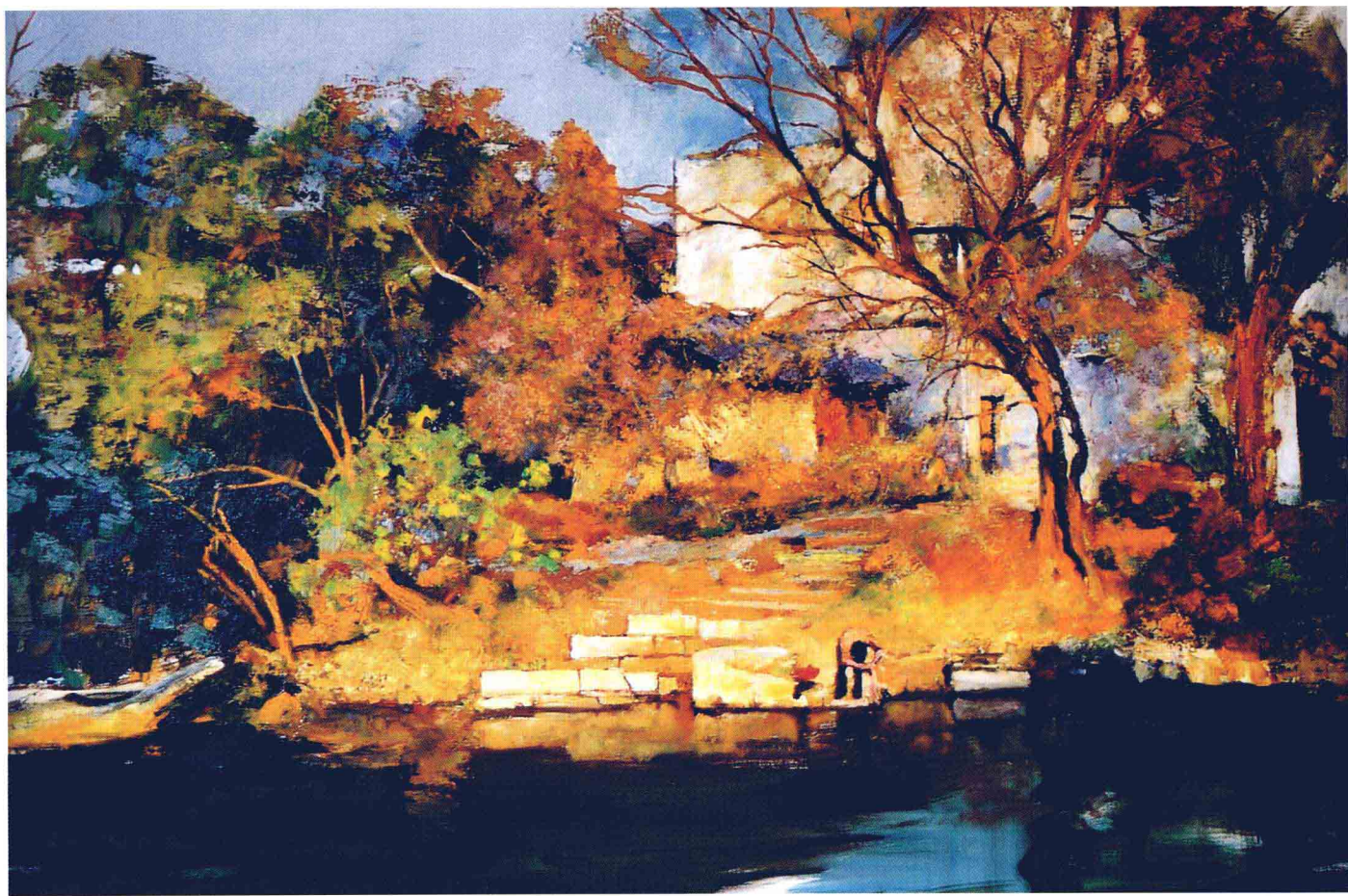
在画面中经常运用中国画的技法，甚至是观察方法、审美意识。如画树的交叉、节奏，中国画，给我们总结了很多程式，颇有借鉴作用。我不注重摹仿国外的或某一画家的画风，作画更讲究的是“真诚”及“自己的感受”，这样的作品就有亲和力也更具个性。

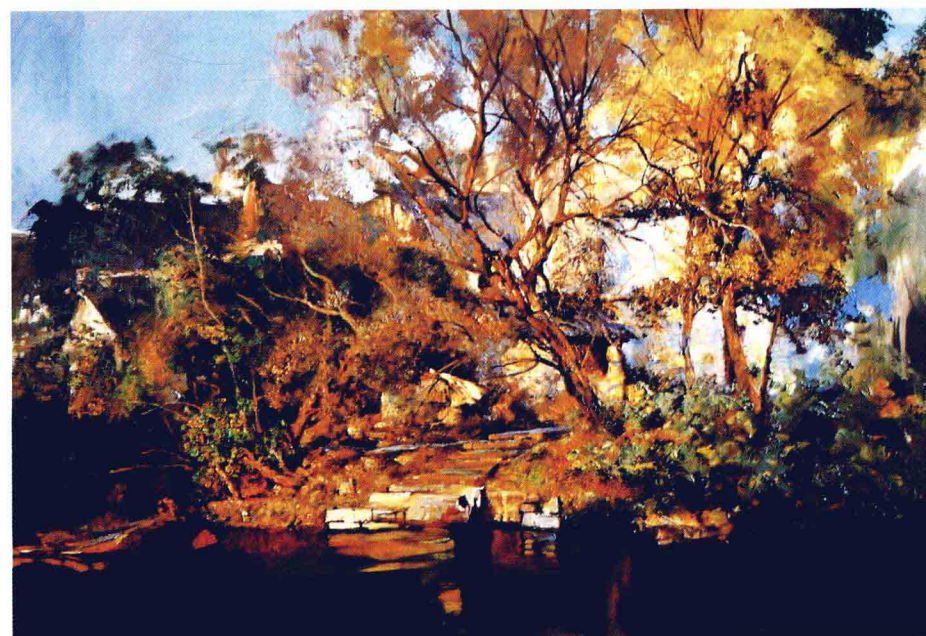
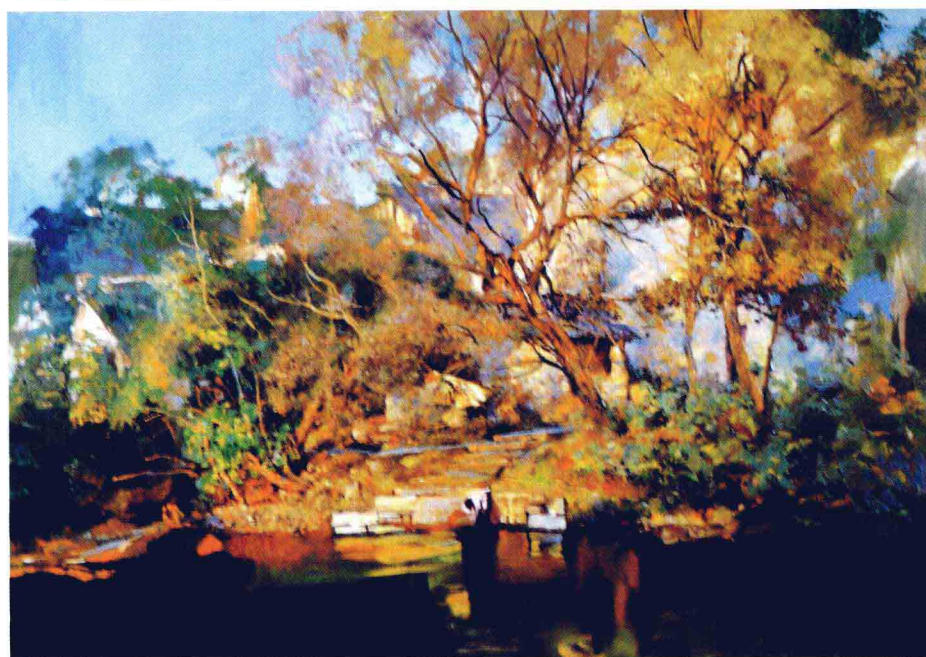
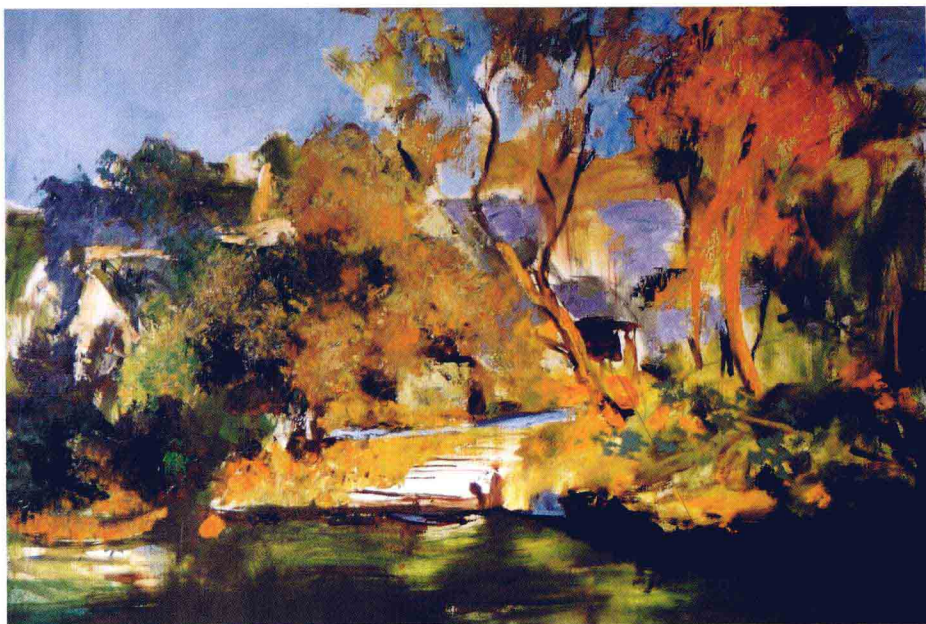
岁月如歌

起稿过程中，现不少朋友都用投影仪，用拷贝的方法，尽管精确，会显呆板。而我喜欢直接作画，直接作画可以反复刻画，十分放得开。大胆勾画，大气布局，大胆落笔，任意感觉作画的过程，画画是正反、阴阳、矛盾、冷暖、粗细……的反复调整过程。不要拘束，要懂得负负得正的道理，俗话“若要咸放点甜”。有时画面会出现很多偶然效果，十分珍贵，要懂得保留，在一定意义上来讲，作画过程中，保留画面生动的效果，要比具体刻画更为重要。一个成熟的画家都有着保留画面偶然效果的能力，这谓作画修养。一幅好画要通过一个反复深入的过程，使其出现神奇的肌理，产生无法复制的效果，产生生命力和艺术感染力，这也是一幅艺术品具有魅力的重要元素。

夕阳下的河埠头

画面完成前，是调整的阶段，这需要画家的修养、功底、取舍能力。当然更需要小心收拾：把不入调的色彩清除掉，把不准确碍于视觉的形体调正好，加强追求最初作画时的第一感觉。画面上出现人物、小动物时要十分小心，做到服贴地置放小动物、人物，难度较大，要反复琢磨才行。不少画家这方面很弱，严重影响了一幅画的完整性。

《夕阳下的河埠头》是难得寻找到的素材，当时意犹未尽，一口气画了二幅，一幅是红色的，一幅是橙色的，主要是调色运用上的不同而产生的画面不同感受。这次同时刊选在这集子中，供学画人士揣摩其中的差异。

晚霞下的河潭颂

画江南题材否？并不重要，画座桥、添只船也是不够的。重要的是要体验江南水乡的灵魂，用心灵去体会、揣摩，在技法、取材、工具等方面都要另起炉灶，才能解决画好江南这一课题。如江南多竹，绿波翠浪，感动了多少人，可就只有导演李安发现了她，用到他的电影中，出神入化。“竹子用油画怎么画？”这只不过我们还没有发现她、更没有找到表现她的方法而已。美在于发现！

又回外婆家

梦蝶

香庭

杭州西湖美丽，但很难画，画好更难。要求画家画名山大川，名胜古迹，是勉为其难的事，因为绘画不是明信片，更不是一件旅游的纪念品。画画是一个画家对自然物体通过主观思维过程的解读。每件艺术作品都是心灵敲打火花，更是实践磨炼之结晶；用画笔真诚地作画，真诚地反映自己的感受；用谙熟的技法完成一种深层次生命体验的构成；不作秀，不模仿，这作品是自己的联体。

女孩与猫

对我，江南是我内心深处排遣不去的情结，生于斯，长于斯，江南是梦，天人合一。随着时代的变迁，江南特有的色彩悄然离去，我在寻找、在回忆，因为江南本身就是一种文化。画面上出现的看似信手拈来的小道具，一块斑剥老墙都是历史故事。如：《又回外婆家》、《香庭》运用的环境道具是中国传统的石墩，是深入刻画人物之外的补充，使其成为一幅完整的画作，起了深层次理念上的互补。

我生活在江南，对江南有着从心底发出的眷恋。要画好画，根本的是要真诚，“外师造化”，对大自然的阅读，对江南文化的阅读，对中国传统的阅读，这样才能画出纯真的中国气派的油画。

帝皇宏势是一种气，寻常巷陌也是一种气，前者更多的是敬仰，而后者更多的是贴近、是亲情。江南水乡有着她独有的典雅、深秀。阅中国画史中赵孟頫及其夫人管道升的画卷，因赵孟頫长期在北方当官，画中少有江南情趣，而管道升长住水乡，清心寡欲，才气横溢，观其画有一股清气，有着纯美的艺术境界。画如