

主编 / 贾德江

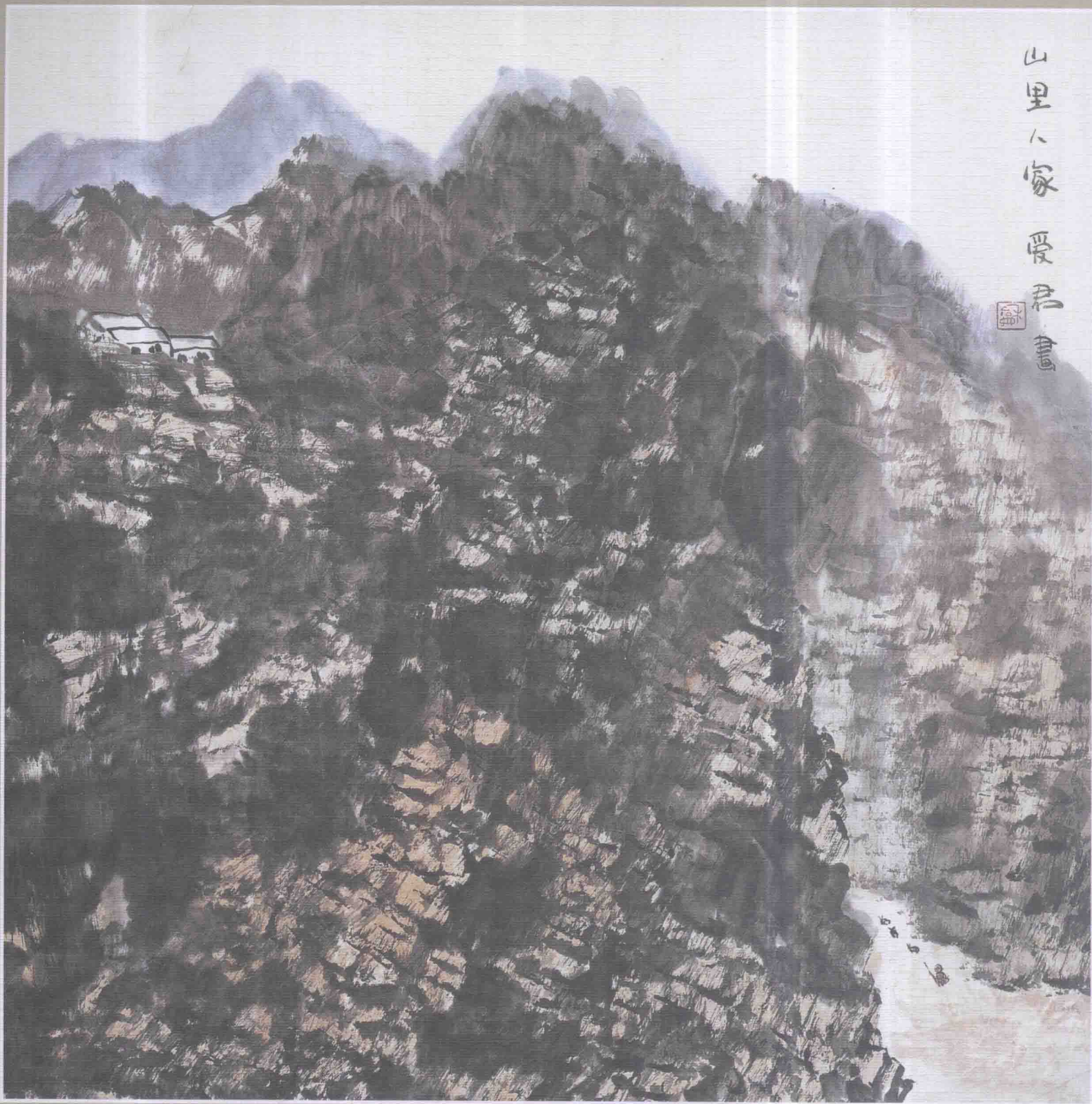
实力派精英 和爱君专集

SHILIPAI JINGYING HE AIJUN ZHUANJI

第七辑

- 在朴实无华的山川中发现自然的魅力，其作是深厚传统与时代精神结合的产物
- 笔笔写就的画面境界宏博幽远、苍茫润泽，构成特殊的情感氛围和空间意象
- 传统山水的冷寂荒寒情调已荡然无存，代之以铜浇铁铸般清新开阔的审美感受
- 在广取博征、厚积薄发中，见出传统渊源与脱颖而出的活力与创意

山里人家
和爱君画

◎ 山里人家 1999年 纸本 68cm × 68cm

实力派精英 · 和爱君专集

图书在版编目 (CIP) 数据
实力派精英. 第7辑. 和爱君专集 / 贾德江主编. — 北京:
北京工艺美术出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5140-0111-2

I. ①实... II. ①贾... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第121680号

责任编辑: 邵 华

装帧设计: 汉唐艺林

出版: 北京工艺美术出版社

(北京市和平里七区16号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷: 北京缤索印刷有限公司

开本: 635 × 965 1/8

印张: 4.5

印数: 1-3000 2012年3月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0111-2/J · 1011

26元系列丛书 / 全套 (10册) 定价: 260.00元

ISBN 978-7-5140-0111-2

9 787514 001112 >

◎ 画家和爱君近影

和爱君艺术简介

● 1956年生于河北曲阳，师从山水画大师何海霞，毕业于中央工艺美院，获文学学士学位。现为中国美术家协会会员、中国美术家协会河山画会会员、中国人民大学特聘教授、解放军总参谋部美术创作院副院长。

● 多幅作品参加国内外美术作品大展并获奖，大量作品被多家国内外重要报刊介绍，并被多家艺术机构和个人收藏。

● 1988年在北京举办首届个人画展；1989年参加首届中国书画百家大展，获中国首届工业设计展览优秀工业设计“金龙腾飞”三等奖；1990年参加中国画研究院院展，获总参美术作品展铜奖；1992年参加亚洲艺术教育国际研讨会，其论文《青少年时期美术教育》编入研究会专集；1995年由中国书协名誉主席启功题字，出版和爱君挂历专集；1996年作品获纪念红军长征60周年美展三等奖；1998年作品入选中国美协第13届新人新作展，参加1998年中国山水画大展。

● 1999年第三期《美术》杂志专版介绍《太行山啸》等六幅作品，山水大师何海霞为其撰文《艺苑新苗和爱君》，同年入选张大千诞辰一百周年名家精品展；2000年出版《山水画家系列丛书·和爱君专集》八开精装画册。

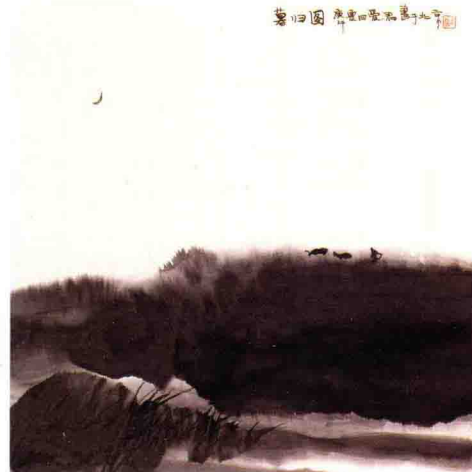
● 1999年烟台美术博物馆主办和爱君山水画邀请展，烟台电视台予以专题报道，烟台美术博物馆收藏其作品《太行雄峰》，同年入选全军美展、建国50周年优秀作品展、中国山水画大展；2001年在甘肃省画院美术馆举办个人画展；2004年受秦皇岛市文联、美术家协会及画院邀请举办个人画展，同年参加清华美院、《美术》杂志主办的猴年马月精品画邀请展；2005年参加“华中杯”保定人书画展。

● 2010年应岭南画院邀请举办个人画展；2011年在河北石家庄举办个人画展。

众家评说和爱君意象山水

◎ 细雨归舟 1988年 纸本 68cm × 68cm

◎ 暮归图 1988年 纸本 68cm × 68cm

◎ 牧归 1988年 纸本 68cm × 68cm

记不清是那位哲人曾讲过，“从岩缝中挣扎出来的种子，才是倔强而富有生命力的，它会成为茁壮的大树”。哲人在这道出一个真谛，大凡在事业上有成就者都有着一种艰辛的历程，例外者极少。我以为画家和爱君即是一颗这样的种子。爱君出生在河北曲阳太行山脚下，从小就眷恋太行山，他曾无数次深入太行山乡、黄土高原，不断体验生活。经过十几年的勤奋努力，加之较深厚的生活积累，进步飞快，成绩喜人，并创作出一大批好的作品。

爱君的作品，气息清新，读之让人振奋。

我深信他一定会长成大树。

——何海霞（中国画研究院一级研究员，著名画家）

近几年，涌现出不少有突出成绩，热爱生活，有思想，敢于实践，深研传统，善于创新的山水画家，和爱君就是其中一员。

上世纪50年代出生的和爱君，是正在崛起并形成自我面貌的山水画家。他有较扎实的绘画基础和表现能力，善于把古、今、中、西美学观念作比较研究并加以吸收。近年来，他创作出一大批好作品，受到全国很多名家的好评。我相信和爱君在未来的创作道路上会更加成熟，并衷心希望他创作出更多、更好无愧于我们这个时代的作品。

——刘大为（中国美术家协会主席，著名画家）

中国山水画是中国文化比较完备的文化范畴，样式、笔法是有一定格式、规律的。规律不是永远不变的，但变化不能离开本，核心的东西不能变。如果变了，那就不是中国文化了、中国画范畴了，那就不叫中国画了。

我看你这些画还是在中国画的范畴里，画的气象很好。你曾经画过一些构成形式的画，构成不是不好，但是要掌握好度。我看你这批画很有生活气息，不管是写生还是什么方式得来的，画得很有意思。中国自古都崇尚一个简的精神。什么是尚简？尚简就是不能模拟自然，中国画也模拟不了自然。中国画尚简思想体系就是从自然中感悟形体，用笔墨感悟自然，在一定形式下谁的笔墨美、格调美，人的境界就高，谁就画得好。姜宝林说你《太行山韵》是你这一时期的代表作，我也这样认为。你这批画画得很好。

你现在有画大画的架势了，这是非常可贵的。很多画家画一辈子画，就画不了大画。说老实话，你还缺少“巧”，少变化。中国画还有一个哲学思想，叫“厚”，以厚为美。你的画里有厚和拙的内容，但是巧、变化多一点、概括多一点是你要注意的。

——龙瑞（中国国家画院院长）

他的画既有生活又有笔墨，是生活与笔墨结合的一个结果。为什么说他有生活，因为他的画都是他十几年来坚持深入到太行山区，深入到北方甚至南方的很多自然景观中去搜集素材酿化而成。所以打开他的作品集也好，看他的作品也好，都能感觉到一种非常新鲜的、非常生动的这种自然素材。这使得他的作品没有一般山水画中的那种概念化的模式。

——范迪安（中国美术馆馆长，著名美术评论家）

◎ 太行秋韵 1998年 纸本 68cm × 68cm

我看了你的画很高兴，你又上了一个大台阶。用三个字概括：“强、气、骨。”骨力很好，你画画很有力度，画得很实在；跟你做人有关系，你做人很实在，所以画画也很实在。每一笔交代特别到位，画有视觉冲击力。有很多人画画不知道他在画什么，你画画笔墨意境都很好，方方面面都很好，达到了很高的程度。

《曲阳小岭村》画得既实在又松动，画出了北方的山体视觉。《燕山物语》很有视觉效果，有力度，不死板，山势博大，笔墨松动，很有情感。《古北口小岭村》笔墨很有新意，《太行雄峰》画出了太行山的山峰特点，很生动，打动人，使人产生视觉震动。

你这批画已基本形成了自己的风格，在笔墨上已形成了自己的语言。你画画在皴、擦、点、染方面实实在在，没有取巧的东西。

问题是今后在黑白的节奏感、相互呼应的关系上再注意一些，多留点空白。多留空白会使画面透气，有空灵感。

——李宝林（中国美协艺委会副主任，著名画家）

看了和爱君近来的大作感到很兴奋。总体说，因为每一幅画都倾注了画家丰富的感情，画面很有激情，没有激情的作品是不能感动人的。另外，你在构图上，色彩上又做了大胆的尝试，取得了显

的效果。特别是有几张作品给人印象非常深。《太行山韵》这张作品很有太行山的气势，而且整个画面画得很饱满，画得充实，画得很丰富。整个笔墨又丰厚又厚重，是张好画。把太行山的风土人情，那种山的感受画出来了，很有力量，很有味道。这里面的变化很多，这山峰都不一样，各种变化都有，不单调。你以后应该往这个路子发展。这里有北方山的势，看了就感觉像看到范宽的《溪山行旅图》一样。《太行山韵》的笔墨也好，笔墨很丰富，变化很多，在同一语言里注入了局部的变化，所以在旁边看后不枯燥。把太行山山连山、岭连岭一望无际的感觉画进去了。这张《芙蓉江之春》也是张好画，画得春意盎然。你画出了春天那种万物生发、到处一片嫩绿的颜色，把人带到春天境界中去了，使人感到这个境界很平和，很悠闲，很静物，给人以可游可居的真实山水的感觉。

你的画里往往有奇气，奇怪的奇，气息的气。奇气的概念是奇特，现代话说很有新意，有别于其他人。这就是你对大自然的体验、感受，从而把自己的感受画出来，表达了自己的真实感情。

——姜宝林（浙江画院艺委会委员，杭州画院院长）

中国的山水画其程式语言在传统文化中已臻完善，当代人如何在山水境界中寻求自己的心性，把个性融入到自然、社会、人生的那一份经历与体验转换到平面中，乃是一个共同的课题。看爱君的画感到他一直在思考着山水的心性问题，可以看到画面上每一个点的位置都在他的经历中闪烁。在当代优秀的山水画家中用点的方式很多，他们都在以点的方式体验着自己与传统文化的心性。

爱君画面上的点正是他多次上太

爱君的
辛卯年
画
寂静的山林

◎ 寂静的山林
2011年 纸本
136cm × 68cm

行体验到的一种精神。面对大山大水，画家的心性被自然融化了，他在自然景观面前追溯着历史的文化长河，笔墨中的点在爱君笔下终于有了一种苍苍的斑驳感，以皴带点的一种苍老的视觉力度形成了爱君对人生体验的人文境界。点在爱君画中起到了精神的支撑作用，由此个性正在他的生活态度中渐渐显露而出，点的绘画方式是爱君向生活所取而注入的人生情怀。元代王蒙就把自己当一个点放到深山，30年不回首，这种人格的力量无疑成了爱君的精神参照，让自己在传统的人文精神中来感觉中国文化的力量。爱君的画是一种以小能大的方式来体味笔墨的内涵，就像他人生的步履踏实地面对每一步，向着一个境界去攀缘。这个过程需要勇气，需要力量，需要耐性，需要面对矛盾，而和谐的境界就在它们的背后。爱君于其中，经历着、体悟着、感慨着，所以看爱君的大画有视觉上的震动，也有笔墨韵味的品评，这里厚积着他日益积淀的笔墨思考。他数以百计的小画，从临摹到习作都在经历着他对笔墨的领悟。古人有废画三千之说，一个画家需要有吃苦耐劳的品行，如同做人要踏实要厚重。画若其人，做到这点真不易，而画上的功夫正是人需要在生活中不断锤炼和进步。看爱君的画，感到他正是这样的人。

——田黎明（中央美术学院中国画系主任）

他的画很丰富，意境优美而壮观。他的绘画根基也是有的，笔墨苍辣而富有变化。他到太行山、山东各地去奔波，去观察生活、体验生活，他画

◎ 墨的心境
2011年 纸本
136cm × 68cm

◎ 苇塘秋韵 1988年 纸本 68cm × 68cm

出了太行山雄伟的气势、豁达的意境，而且画出它的厚重雄浑，画出了太行山之魂。

——陈传席（徐悲鸿艺术学院教授、博士生导师）

他的画给我印象非常深，我没想到他会画得这样好。我觉得他的画走的路是条比较艰苦的路，不是迎合市场、迎合一般的甜甜蜜美，层次比较高，起点比较高，追求格调也很高。从一开始他就把自己注定在比较难、比较不容易的方法上。

我喜欢《太行壮丽》这张画，从笔墨到构成都达到了一定的水平，体现了他的笔墨功力。从它的点、线、用水、用墨、用笔都是当年轻画家想追求而不容易达到的。一般人都躲着走的东西，他却认真真地去做。

《太行人家》这张画是他风格比较典型的东西，最有个性的是这些连续的平行线。这些平行线造成了一种张力，给人以很膨胀的感觉。这种风格是在我所见到的画家中还没有人这么去画的。

——赵卫（中国国家画院研究部主任，著名画家）

太行壮丽锦绣天 一九九九年

◎ 太行壮丽锦绣天
1999年 纸本
246cm × 143cm

太行山
壮丽
辛卯年
爱君画

◎ 太行山壮丽 2011年 纸本 250cm × 142cm

© 十五的月亮 1988年 纸本 68cm × 68cm

层层墨染
辛卯爱君画

◎ 层层墨染
2011年 纸本
136cm × 68cm

山
樹
家
中
愛
君
畫
辛
卯
年
在
朦
朧
中

© 家在朦胧中
2011年 纸本
136cm × 68cm

© 小三峡渔家 1999年 纸本 68cm × 68cm

太行深处有人家

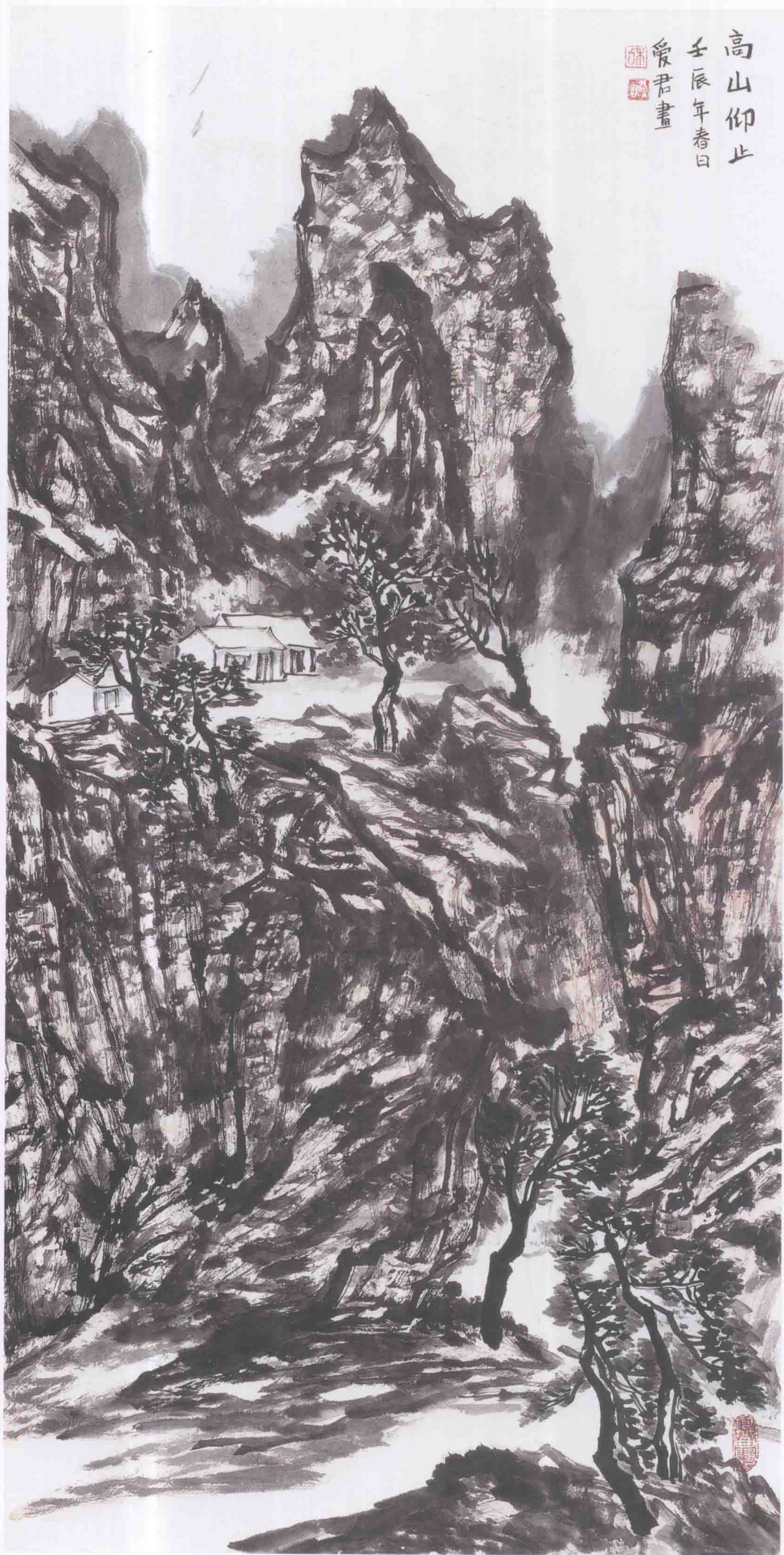

© 太行深处有人家 2010年 纸本 68cm × 68cm

◎ 大山无声
2011年 纸本
136cm × 68cm

高山仰止
壬辰年春日
爱君画

© 高山仰止
2012年 纸本
136cm × 68cm