

今日高邮微信
高邮日报手机报

幸福高邮 美在文明

根植传统 不忘初心

——赵万和书法艺术的传承与创新

□ 平原

从农家少年到书法名家,赵万和60年翰墨人生诠释“字如其人”——水砖习字奠基,逆境抄报精进,师从名家自成“万和体”,作品被国家博物馆珍藏,以“兼收并蓄、自成一统”的审美追求,在当代书坛独树一帜。

近日,中国通俗文艺研究会非遗专业委员会在赵万和先生老家——高邮市送桥镇“谦知斋”,为赵万和工作室授予“书法非遗传承基地”,这将对我国书法艺术的继承和发展起到积极的促进和推动作用。

从农家少年到书法名家

赵万和的书法之路始于江苏高邮这片文化沃土。1959年出生的他,六岁时便得其私塾先生伯父启蒙,以水为墨,以砖作纸,苦练唐楷汉隶,开始了与书法的不解之缘。这种看似简陋的习字方式,却为赵万和打下了坚实的书法基础,也培养了他不畏艰难、持之以恒的艺术品格。

赵万和在书法道路上得到了多位名师的指点与提携。早在上世纪80年代初,他担任同济大学书法协会会长期间,就获得了上海市大学生书法比赛一等奖,开始在当时的大学生中崭露头角。这一时期,他得到了同济大学教授、著名古建园林专家、诗书画家陈从周先生的厚爱和指教。陈教授与同为江苏同乡的周志高先生都对这个从苏北农村来的青年学生虚心谦和、勤奋自勉的品质赞赏有加。后来,赵万和即师从陈从周、周志高等书法大家,广收博取,融会贯通,自成风貌,逐步形成“万和字”。

无论是在建筑设计工作岗位,还是到市人大机关从政,赵万和虽身份几经变化,但他对书法的热爱与钻研从未间断。几十年对梦想的孜孜以求,勤学苦练的不懈努力,不受任何外界环境影响,始终保持艺术初心的定力,使他的书法艺术能够不断精进。梅花香自苦寒来,赵万和最终成为书法名家,作品被中国美术馆、中国国家博物馆等权威机构收藏,人物词条入选《中国当代书法史》,圆满实现了从农家少年到书法名家的华丽蜕变。2013年,中国书法家协会、中国楹联学会、江苏省书法家协会、上海市书法家协会等单位在全国政协礼堂联合举办了“翰墨清风”赵万和书法展。

“万和字”的美学追求

赵万和的书法艺术以“万和字”闻名书坛,这一独特风格的形成源于他对中国传统书法美学的深刻理解与创新表达。纵观其作品,“万和字”最显著的特征是对“兼收并蓄、自成一统”的审美追求。其对楷、行、

草、篆各体均有深入研究,并能融会贯通。

赵万和的楷书体现了“唐楷为体、宋楷为用、晋楷为神”的创作理念。其楷书用笔、点画、结体十分精到,神韵俱佳,端正透逸,古朴典雅。书坛上有人提出“激活唐楷”的主张,而赵万和正是这一主张的身体力行者,他的楷书取法赵孟頫,融入欧阳询、李北海笔意,追求古雅博大之风,取得了显著成效。

行草书是赵万和最擅长的书体。他的行书用笔讲究,结字正欹互生,形态端丽道美,婉畅多姿,书写不疾不缓,亦疾亦缓,展现出高超的节奏掌控能力。而他的草书则挥洒自如,收放有方,舒展有致,缭绕酣畅,既有悠闲妍美之风范,又不失一泻千里之气势。

赵万和偶作篆隶亦古雅端庄、雄厚苍浑,虽非主打书体,却能体现他对各种书体的全面掌握。这种全面的书法修养,使“万和字”呈现出“正欹相生,形散神聚,气韵贯通,自然天成”的章法特点。著名书法家沈尹默说:“书法没有色彩但有美术之灿烂,没有声音但有音乐之和谐,没有动作但有舞蹈之美感”,而赵万和的书法正是向着这三个标准不断努力的结果。

“万和字”的章法处理尤为精妙。赵万和的作品字字通润圆满,用笔老辣纷披,纵横转掣,一词一句,笔顺于字,字道于列,列和于篇,相得益彰。通篇紧凑而不失规矩,直抒胸臆。这种整体与局部的和谐统一,体现了赵万和对书法艺术“变化与统一”法则的深刻把握。正如他自己在谈书法审美时所说:“矛盾千变万化,但要对立统一。变化多样要有共同的‘血缘’关系,共同的特点。线条、布局、墨法要有共性,这样方能统一。”

书法审美的现代阐释

赵万和对书法审美的独到见解,构成了其艺术成就的重要组成部分。在长期的艺术实践中,赵万和总结出了一套系统的书法审美理论,这些理论既源于传统,又具有现代意义,为理解中国书法艺术提供了新的视角。

“变化与统一”是赵万和书法审美理论的核心原则之一。赵万和认为,高层次的统一靠“气质”,如明快流畅或严谨齐整;低层次的统一则靠形式的局部一致性元素,如笔划风格。他以王羲之《兰亭序》、怀素《自叙帖》等经典为例,说明不同作品展现出不同的艺术形象和思想气质。这种对书法内在统一性的深刻认识,指导着赵万和自己的创作实践,使“万和字”既有丰富变化又不失整体和谐。

“节奏与韵律”理论构成了赵万和书法美学的另一重要支柱。赵万和分析书法律动的四种主要规律:连续的韵律、渐变的韵律、起伏的韵律和交错的韵律。他将书法的节奏和韵律比作现代舞蹈,认为每幅书法作品都应像一支舞蹈那样,“有头有尾,有它的连续性、节奏性和完整性”,动态与每一刹那的造型都应是美妙的。

赵万和特别强调书法作品的“性格与联想”在审美过程中的作用。他认为作品的表现形式与内容、作者情感密不可分,由此形成作品的独特性格和风格。赵万和将联想分为三类:字形联想(如张旭草书联想担夫争道)、内容联想(如读《兰亭序》联想曲水流觞)和对作者的联想(通过字形感受书写者的性格品操)。

在对书法传统的态度上,赵万和主张“继承与创新”的辩证统一。他认为“那种任笔为体,聚墨成形的所谓现代书法缺少了一些内在的东西,没有多少艺术价值。”同时,他不赞成对死守传统不发展的保守态度,认为“丢掉传统的艺术则是无源之水、无本之木”。继承传统的关键在于如何找到传统和现代发展之间的契合点,而寻古人之矩矱,入古人之神难,要取古人之神髓显自我之个性,写出自己的风格那就更难了。这些见解体现了他对书法艺术发展规律的深刻把握。

赵万和提醒书法爱好者不要“走捷径,趋名利、跟时风”,而应当“沉下去、学古人、融古人,在加强自身修养和创新上下功夫”。这些观点至今仍对书法创作和欣赏具有重要指导意义。

传统文化的传承与创新

近年来,赵万和的努力方向主要集中在书法教育普及、国际文化交流和家乡宣传推介等领域,形成了全方位的文化传播创新格局。

赵万和在传承实践中尤为注重书法艺术的社会性激活。

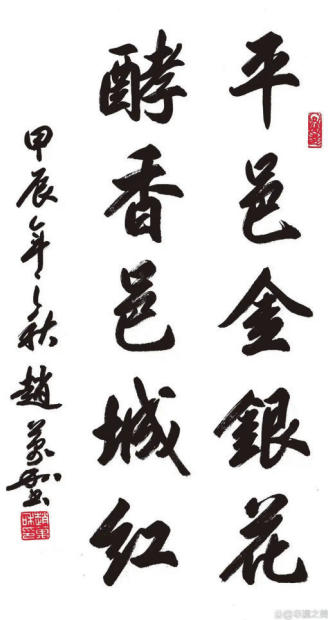
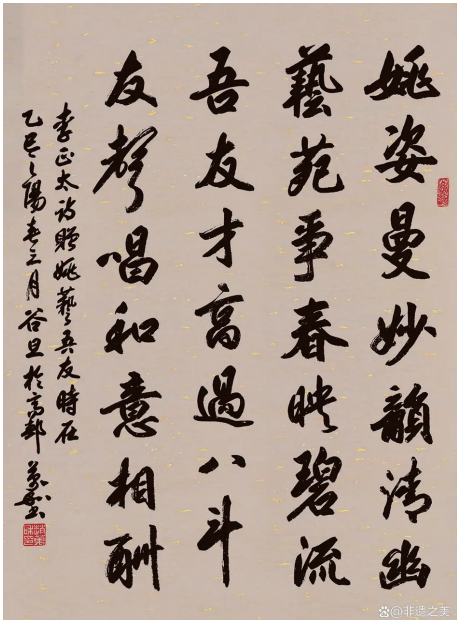
书法教育,是赵万和传承传统文化的重要途径。2016年,他先后走进同济大学、南京财经大学、南京工业大学等高校讲授书法,将多年的艺术心得传授给年轻学

生。多年来,他还不断地在中小学开设书法讲座,将“以水练字”的工匠精神与“字外功夫”的人文修养相结合,培养兼具技法与文化认知的新一代传承者。从上世纪90年代起,每年在本市举办中小学生书法现场大赛,一直延续至今,使传统的书法艺术薪火相传,后继有人。

社区浸润,是赵万和传承传统文化的又一条重要途径。他积极主动参加“大社区”的公益性活动,如书法进社区、爱心作品捐赠、廉政文化建设、民主法治建设、人大制度宣传、地方好人宣传及书画展览交流等活动,让书法回归日常生活场景,成为连接代际情感的文化纽带。从上世纪80年代起,他每年牵头组织或参加送春联下农村、到企业、进军营等活动,既促进了城乡文化交流,丰富了基层文化生活,同时也成为与群众沟通联系的桥梁。赵万和每年都有数幅作品参加由中国儿童少年基金会举办的爱心捐赠和义拍,为中国少年儿童成长助微薄之力。

宣传家乡,赵万和始终把传承书法艺术与宣传家乡相结合。2007年赵万和将历代文人咏高邮诗词精选,用书法形式汇集成《高邮旅游书法集》,作为“高邮邮文化节”赠送客商的礼品。为了推介高邮书画家走出扬州,赵万和2006年牵头组织,在扬州八怪纪念馆成功举办了“东方邮都·水乡墨韵”高邮书画展,首次让本市一批书画骨干走出高邮,扩大了高邮书画家在扬州乃至全国的影响。为了提升高邮书法整体水平,2009、2015年赵万和两次邀请《书法报》走进高邮,对高邮一批书法作者的作品进行展示、交流、点评,并在《书法报》整版刊登。2019年,赵万和发起并牵头在高邮市举办“美丽中国·生态高邮”全国书画名家作品邀请展,中国书协主席团成员,各省书协领导、高等院校专业教授等,近百位全国著名书画家的作品参展,极大地宣传了家乡,扩大了交流,提高了高邮的知名度。

国际交流,赵万和的作品成为讲好中国故事的柔性载体。2014年,他应邀赴澳洲参加中澳书画交流展;2015年,作为崔致远学术交流团唯一书法家代表,应邀访问韩国,通过现场书法交流和展示,向海外观众解析汉字结构中的哲学智慧。

赵万和书

赵万和书