

赏析诗书画印中朱砂红印的雅趣之味

黄海蓉

(南通职业大学艺术学院, 江苏南通 226000)

摘要: 当下, 国潮文玩、朱砂红印火了, 华流的迅速崛起, 盖过了韩流。加持中国高科技的反超, 综合国力的大幅提升, 中国人的文化自信也越来越强。诗书画印本身颇具传统文化特色, 几者结合起来更是中国画和西方绘画最大区别之一。也正因为这份独特, 使中国画成为独具特色的画种。诗书画印相映成趣, 那一抹朱砂红印的印章, 却成了画面里最可爱的小精灵, 它不仅是作品的点睛之笔, 而且它还彰显了中国绘画艺术品所独具的文化底蕴和人文情怀, 并且它有一套非常严苛的美学系统。人们在鉴赏作品的同时, 也品味着朱砂红印的独特魅力。

关键词: 朱砂红印; 品味印章; 审美情趣

一、朱砂红印的历史传承

印章是一门极具魅力的艺术形式, 承载着中华文化的丰厚底蕴。它犹如一朵异彩纷呈的花朵, 在广袤深邃的中华文化殿堂中绽放, 散发着独特的魅力, 吸引着人们深入其中探索。作为中国独有的历史文化遗产, 印章在古代被广泛用作身份认证和权力行使的工具, 源于社会生活的实际需求。

(一) 印章

印章起源于商周时期, 在河南安阳殷墟中也出土了几枚青铜印章。秦统一六国后, 规定皇帝的印独称“玺”, 臣民只称“印”。在汉代, 印章的使用更加广泛, 出现了许多精美的印章, 如“汉印”“汉玉印”等。唐代以后, 印章的使用逐渐减少, 但在文人墨客中仍然流行。明清时期, 印章成为了文人墨客的重要收藏品之一。篆刻艺术, 自起源至今已有一千七百多年的漫长历史, 也历经了十余个朝代。印章和篆刻合二为一, 形成约定俗成不乱理还乱的局面。古往今来, 印章是权力、身份的象征, 是责任、信用的体现, 更是文人雅士把玩的心爱之物。齐白石先生号称“三百石印富翁”。许多人熟悉齐白石是从他的绘画开始的, 他的绘画才能几乎就是近现代中国画的珠穆朗玛峰。但是齐白石自己却说, 他的印比画更好, 且自认为篆刻第一。书画家的印章, 如女人的衣服, 多多益善, 因为根据作品的意境、尺幅, 需要相应的红印与之匹配才能相得益彰。

(二) 朱砂红色

红色文化渗透到了我们生活的各个层面, 并逐渐演变成中国的深刻烙印。十里红妆、朱漆大门、故宫红墙、大红灯笼, 朱砂红是最具意境的中国色, 在如今各色横流的时代, 它的王者之气依然会让人如痴似醉, 香飘万里, 俨然成为了中国文化永恒的底色。匠人们将朱砂磨成粉末, 融进摆件或画作或碑文中, 经久不褪, 美得惊心, 也成为烙印在我们记忆深处, 难忘的那一抹。中国印章用来打印的物质就是朱红色朱砂糊, 朱砂颜料也使用在中国红亮漆中。道教文化中, 把朱砂色视为生活和永恒的颜色。经过上千年的世代承启、沉淀、深化和扬弃, 朱砂红拥有着最纯正的中国红, 早就浸透了我们中国文化的雨雪天晴。

二、寻味朱砂红印的纯净之美

(一) 朱白印

朱白相间印起源于汉代, 形式为朱白结合。朱白印的布局很巧妙, 因其留白相等, 初看似满白文, 细审方觉有朱白对比之妙。印面根据文字笔画多少, 白文与朱文统筹布局, 达到和谐统一。诗书画印中, 都少不了朱砂红印的加持。清代著名画家吴昌硕认为: “书画至风雅, 亦必以印为重。书画之精妙者, 得佳印益生色。”印章佳者如画龙点睛, 使书画作品增色增辉。且看随意挥洒、水墨淋漓的写意山水画; 还是行云流水、一气呵成的书法作品, 如

果没有那朱砂红印, 就仿佛没有了灵魂。小小红印章与书法、诗歌、绘画齐名, 成为古代四大传统艺术。对于书画爱好者, 无论其功底如何、水平高低, 画种都会有那么几方印章, 跟着那古风潮流拾几方朱砂印轻轻印在那白纸上, 怦然心动, 直击灵魂。

(二) 纯净之红

为何许多印章偏爱红色? 尽管各国文化观念不尽相同, 但红色在象征意义上却有着普遍的共鸣, 被视作太阳、火焰、鲜血、神灵等的象征。在中国古代, 人们早已认识并运用朱砂, 这种硫化汞的化学物质呈现出鲜明的朱红色, 在商代时期就开始了“涂朱甲骨”的惯例, 将磨成红色粉末的朱砂涂抹在甲骨上的文字刻痕中, 以突显其重要性。朱砂调制的印泥在战国时代已经开始用于刻印, 尽管使用范围有限。古人普遍认为红色是神圣之色, 因此在制作方术护身符、符咒、占卜时常用红色墨水书写, 被认为效果更为显著。皇帝的诏书也常用朱色墨写。此外, 红色印章因其不易褪色、醒目、凝重的特性, 具有一定的权威和震慑力, 因此红色印章更具代表性。各地博物馆收藏着许多古代字画, 尽管经历了漫长岁月, 纸张已经泛黄变脆, 但作品上盖的印章仍然鲜艳可见。这要归功于印章所用的红色印泥, 以朱砂为主要原料, 内含朱砂、印油、艾绒等成分。另外还有一种纯朱磬印泥, 由细末的朱砂、艾丝、油混合而成, 呈现略带橘红色, 宛如成熟的橘子, 由于制作时需要大量朱砂, 因此价格相对较高。

三、品味朱砂红印的杨柳之姿

(一) 印章的印形

印形, 即印章的印面形状。自印章产生后, 随着历史的发展, 印形不断丰富, 常见者也有数十种, 对于印形式样的采用, 不但与时代相关, 还与印章功能的所属性有着密切的关系。印章的形状有方章、对章、圆章、扁章、椭圆章与自然形章等多种, 通常以印章的底面形状冠名。常见的为方章和圆章。正方章: 简称“方章”。印面呈正方形, 是最传统、最普遍的一种章形。由于印材方正平整, 所以选料比较困难, 相对而言品级也较高。特别是印顶也呈平面的方章, 称作“六方平章”, 寓“天地四方六合”吉祥之意, 更因稀罕难求而见珍。方形印面始见于先秦, 历代袭用。此形被大多数官私印所采用, 也见于大量的闲章。长方形印面, 始于先秦, 历代袭用。此形被部份官私印采用。圆形印面, 始于先秦, 历代均有效法。此形被先秦少量的官私印所采用, 秦私印中也不乏所见, 元以来的闲章也常使用。圆形的印面章, 现代日本仍流行这种款式的姓氏私章, 可见中国古印在日本的传播及影响非常深远。

(二) 印章的分类

朱砂红印的艺术创作渊源流长, 印章作为篆刻艺术, 经过历代篆刻大师的传承和发展, 不断创新, 朱砂红印章也成为中华民

族乃至世界文化的艺术奇葩。印章的种类有很多,现在提起印章,除了用来登记姓名与字号的用章外,其余的印章统称为“闲章”。闲章是从秦汉时的吉语印演变而来,除刻吉语外,还常刻诗句、格言、自戒之词等。闲章,一般包括“引首章”“压角章”“吉语章”“警言章”“收藏章”“鉴赏章”“纪年肖形章”以及“斋、堂、馆、阁居室章”等等。其形式不拘,大小不一,一般或大于名章,或等同于名章。除了上述常用的印章外,还有肖像印、佛像印、瓦当印等艺术性较强的印章。肖像印即有图无字的印章,古时多为飞禽、走兽、虫鱼,现喜刻生肖属相、莲花、岁寒三友等。佛像印是佛教文化的一种表现形式,其内容多以佛、菩萨的形象或者经文为主。瓦当印是古代建筑的一种装饰艺术形式,内容多以“美意延年”“长生无极”等吉语为主。动物多采用青龙、白虎、朱雀、玄武之类,同样为书家所惯用。总的来说,这些印章各自有着独特的用途和效果,可以给书法作品带来丰富多样的视觉感受和寓意象征。

(三) 印章的材质

印章有金印、玉印、银印、铜印、铁印、象牙印、犀角印、水晶印、石印等,今人尚有木质印、塑料印、有机玻璃印等。常见的石材印章有福建寿山石、浙江青田石、浙江昌化石和内蒙古巴林石。这些石头以色彩绚丽、质地细腻、纹理自然、硬度适中而闻名,并称为我国的“四大印石”。其中,寿山石产自福建省福州市北郊的小山村寿山,其特点是质洁净如玉,柔而易攻,备受篆刻家们的赏识。其他材质还有广绿石、仙游石、黄冻石等。现在的工作用章多采用橡胶材质,一是吸墨性很好,二是取材方便,三是不用保养。总的来说,四大名石制作的印章因其优良的物理特性和美观的外观被认为是最好的材质选择。同时,金属铜也是一个耐用且适合重要印章的材质。

(四) 印章的章法

章法不仅仅是在一定的空间内精心安排和处理艺术形象的关系和位置,更是为了彰显艺术作品的核心主题和美感效果。它要求将个别或局部的形象有机地融入一个完美的艺术整体之中。在文学作品中,这种布局被称为“谋篇布局”,而在印章篆刻中,则被称为“分朱布白”。在篆刻章法中,文字的排列也扮演着非常重要的角色。印章的章法因形状不同而呈现出各种变化;刀法已不再仅仅局限于冲刀和切刀;执刀、刻法等技术因人而异,没有固定的套路。只有通过“博览、勤学、细心观察、牢记、广泛思考、多加练习、灵活运用、追求创新”等方法,才能逐渐从生手变为能手,创作出杰出的作品。

(五) 印章的技法

印章分朱文、白文和朱白相间,随着篆刻艺术发展,近代很多名家也在积极探索,也有的图像印中或者单个字中有朱有白,甚至还有立体文字表现阴影的效果。朱文(阳文)就是红字白底,白文(阴文)就是白字红底。通俗易懂一些就是朱文是字在石头上是凸出来的,白文反之。白文印字体一般圆润,但是不会看上去臃肿,清秀但是不会给人感觉消瘦,得心应手,妙在自然,最忌矫揉造作,朱文印始于六朝,盛行于唐宋,字体清雅,笔锋尽露,但笔迹不能粗,粗则显俗气。印章文字需要根据实际情况来设计,观察是朱文合适还是白文合适,这些都是长期刻印中总结的审美经验。

四、玩味朱砂红印的那份意趣之魅

一方书法或绘画作品完成后,要在作品中钤盖印章,已经是众所周知的常识了。书画家的印章就像女孩子的口红一样,感觉上永远差一个色号。职业书画家一般珍藏很多枚印章。朱砂红印在书法绘画作品中的作用如下。

(一)在书画创作中,印章具有双重作用,既是信任的象征,也是知识产权的象征。常见于书画作品的钤印,在文辞上扮演着相同的角色,不仅是作品的证明,也代表着知识产权的所有者。印章的历史可以追溯到唐朝太宗时期,当时就有人开始使用“贞观”“开元”等印章。私人印章随后逐渐兴起,各种标记如号印、姓氏、斋馆堂阁以及书筒收藏等印章开始出现。古代艺术家在作品上盖章以示庄重,防止伪造;或者在收藏品上加盖收藏章,作为真伪的鉴别标志,使得历代名人的作品得以传承。著名艺术家齐白石先生极其重视印章的运用,甚至亲自制作印章,使诗书画印相互融合,呈现出更美妙和有力的艺术感染力。

(二)在书画作品中,印章的应用不仅能够调整和点缀构图,还可以使画面更加平衡和谐。在诗书画印中,朱砂印章可以调整画面的平衡,弥补布局上的不足,实现视觉上的均衡与和谐。一幅作品总会存在虚实、疏密之分。当画面显得过于松散时,可以通过印章来填补;而在感觉到空旷之处,则可以利用印章来充实,就像调节“秤砣”一样,使画面更加平衡、饱满和大气。诗书画印的结合,朱砂印章往往能为作品增添一抹亮色,点亮画面,使其氛围瞬间变得活跃,实现了“雪上加霜”的效果。虽然各种印章看似无关紧要,但实际上关键在于巧妙运用。善于运用印章不仅能够发挥笔墨的作用,还能达到笔墨无法达到的效果,如现代书画家潘天寿所说:“巧妙使用印章,如起首章、压角章和名章等,能够协调画面的色彩变化,打破平面感,实现均衡和稳定等效果。”因此,在使用印章时,需注意印章的大小适中、数量适度、位置得当。

(三)红色的印章在作品中也有美化画面的作用。当一幅作品完稿以后,落款印章的位置都非常讲究,尤其纯水墨作画的文人,在关键的位置上添加几枚印章,印章的风格与书画的风格互相映衬,黑白方寸之间的朱砂红印格外明媚,令观赏者赏心悦目,带来一种酣畅淋漓的视觉享受。如果没有朱砂红印的书画作品,总感觉缺失了什么。每一枚小小的朱砂红印,都是有审美,有技术,有故事的。我们在用印章时,注意印章的轻重权衡,墨色淡雅之作,宜钤朱文印,保持两者和谐一致;墨色浓重之作,宜钤白文印,使红彤彤的朱色与乌黑的墨色产生强烈对比,相映成趣。若一幅作品钤用数印,印色应有主次,即多朱配少白,多白配少朱,使之既有变化,又协调一致。另外印章的风格,应与作品的风格协调一致。

中国的书画印章在书画作品中的地位和艺术作用不能低估,凡皆书画家对于印章都是非常讲究,印章的用料也十分考究。一枚好的印章选料精良,篆刻家出手不凡,篆刻在方寸之间的文字能海纳百川,涵括大千世界的纵横物华,透视博大精深的远古历史和现代文明,其艺术价值无法估量。中国的书与画、书与印、诗与书乃至诗与画的关系异常紧密,正所谓“诗书合璧”“书画同源”“书印互通”“诗画同宗”。它们作为中华民族优秀文化的宝贵财富,在审美、意境、精神方面相互贯穿,相互交融,不仅积淀了数千年传统文化的精髓,亦成就了我们文化自信至为关键的组成部分,更应成为新时代书画艺术追随者们重要的研究课题。我们要与时俱进,笔墨紧跟时代,融会画理,勤学巧练,将学习和感悟结合在一起,时时做到有所突破、有所创新。让朱砂红印、水墨丹青、唐诗宋词成为中国人永恒的文化自信。

参考文献:

- [1] 张铭, 易晓辉. 朱砂印泥印文长时间老化实验研究 [J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2022, 43(01): 41-47.
- [2] 纪瑞青. 浅谈中国画诗书画印的完美结合 [J]. 书画世界, 2022(06): 64-65.
- [3] 徐焯. “诗书画印”一体化的历史流变 [J]. 美术观察, 2022(01): 73-74.