

朵云轩及其木版水印技艺

编者按:中华老字号不仅是我国优秀商业文化的集中体现,也是非物质文化遗产的组成部分。国务院专门发文保护文化遗产,是对弘扬中华老字号的极大支持。最近,上海市公布了第一批上海市非物质文化遗产名录,共计10大门类,83个项目,其中不少是中华老字号的传统手工技艺,如朵云轩木版水印技艺、龙凤旗袍制作技艺、老凤祥金银细金制作技艺、培罗蒙奉帮裁缝、鼎丰乳腐酿造工艺、绿杨村川扬菜点制作工艺等。本期,我们来介绍一下百年老店朵云轩及其木版水印技艺。

和风

创建于1900年的朵云轩,有着深厚的传统文化积淀,它以中国书画及其相关的宣纸、湖笔、徽墨、歙砚等文房用品的经营,以及巧夺天工的木版水印复制艺术,与北京的荣宝斋并称为“南朵北荣”,在中国的艺术品市场里,享有举足轻重的地位。

中国第一家经营书画的字号

朵云轩成立于晚清光绪二十六年(1900年),开始只不过是书画笈宣行业。由于社会经济不振,人民生活贫困,朵云轩惨淡经营。五十年代以后,政府关心民族文化事业,1955年向朵云轩派遣干部,加强领导,又从社会上招回勾、刻、印、裱技术工人10余名,并把朵云轩并入上海人民美术出版社,还拨款在衡山路为它建造木版水印大楼。

1958年,上海市出版局为了扩大木版水印的生产规模,广招流散在社会上的木版水印刻版、印刷、装裱的老艺人,并从北京荣宝斋聘来技师,同时还将上海出版学校木版水印班毕业的26名学生招收进来,组成一支新老结合、工艺完整的木版水印队伍。

1959年,为纪念上海解放十周年,名店、老店纷纷迁往南京路,朵云轩也于这年的9月迁到了南京东路422号的原老九庄绸布商店。

1960年,朵云轩书画业务并入上海人民美术出版社,上海人民美术出版社的木版水印室也编到了朵云轩麾下。

朵云轩挂上了由朵云轩编辑盛振鸣集自米芾书体的“朵云轩”三字的匾额。米芾的字用笔俊迈,给朵云轩老店平添了许多书卷气。

为使朵云轩成为一个集一切有关艺术品的专业店,从1960年2月29日起,古籍书店停止了一切碑贴业务,这类业务划归朵云轩经营,古籍书店还将原经营碑贴的4人的编制调往朵云轩。1960年7月,上海博物馆为支援朵云轩发展裱画业务,将9位裱画人员调往朵云轩。

就此,上海的木版水印业得到了长足的发展。在书画界颇为流行的“南朵北荣”的说法大致也应是从这个时候开始的。

1961年初,朵云轩又从上海美术出版社划出独立经营,开始走上了自立发展之路。从1958年到1966年,朵云轩先后复制的名画珍品达530余种。

从1966年到1976年文革期间,朵云轩的业务无法正常进行,但它也没有象许多其他文化单位那样完全地下放或关门闹革命,而是以一种特别的方式保留了些许自己的传统特色。一是经营毛主席的石膏像,从90公分座像到270公分,客户遍及全国各地,其装裱上的优势则在装裱毛主席的巨幅铜版纸画像中得以保留和发扬。二是用自己的方式印刷和销售了大量毛主席诗词,还集柳、颜诸体出版雷锋日记、王杰日记、农业学大寨等内容的集字字帖,一时也颇受欢迎。

事实上,就是在文革期间,“朵云轩”之名在老上海人心中还是有着崇高的地位。我母亲就几次带刚读小学的我去南京路的“朵云轩”购买文房四宝,并观赏书法、书画展。那儒雅的店堂,与散发着墨香的字画一起,留在我的记忆中。至今,本人身边还保存有几本刚练书法时的碑帖,如《颜体中楷字帖》(摘录王杰日记),后面写着“朵云轩印制,上海南京东路422号,1966年5月第1版,定价0.11元。翻开来第一页的颜体字是“反复学习毛主席著作,自觉进行思想改造是实现革命化的根本保证。毛主席怎样说的,我就怎样做……”。再如《毛主席语录》新魏体字帖,后面写着“东方红书画出版社,上海南京东路422号,1968年1月第1版,定价0.27元”。据说,此时朵云轩已改名东方红书画出

版社。还有几本也是朵云轩的,如《柳公权大楷字帖》(选字本),后书“朵云轩出版,上海南京东路422号,1965年1月第1版,定价0.20元”,《赵孟頫大字帖》后书“朵云轩印制,上海南京东路422号,1965年3月第1版,定价0.20元”。可见,老字号的魅力。

木版水印业务在文革期间基本上处于停滞状态,只是出版了《共产党宣言》、《毛主席诗词三十七首》、《楚辞集注》、《稼轩长短句》等四种雕版书和傅抱石《芙蓉国里尽朝晖》等少量的木版水印。这种状况大致持续到1978年朵云轩改制之后。

朵云轩的木版水印技艺

朵云轩自1900年创立之日起,就传承了木版水印这一传统技艺。历经百余年的研究、制作和拓展,朵云轩木版水印已经发展成为一门综合了绘画、雕刻和印刷的再创造艺术。在江南温暖湿润的地理气候环境中,受“海派文化”的滋养,形成了作品用料考究,精致、典雅、秀润的风格特征,与荣宝斋木版水印形成了中国木版水印“南朵北荣”两大流派。

木版水印艺术,源于被称为“活化石”的中国古老的雕版印刷术。雕刻木版印刷是中国古代印刷术最重要的印刷方法。一千多年以来,它为传播中华文化,保存前人典籍作出了无与伦比的贡献。可以毫不夸张地说,没有古人发明的雕刻木版印刷术,就不会有今天光辉灿烂的中华文明。

但是,当雕刻木版印刷“遭遇”西方近代机械作业的铅印、石印、照相制版的印刷术后,就显得落后了,从此雕刻木版印刷步步低落。但雕刻木版印刷中的一支奇葩,却没有凋谢。这就是雕刻木版印刷中的绝技——木版水印。

“镂象于木,印之素纸”,是人们对传统木版水印艺术的形象描述。说它是用梨木或枣木雕刻而成的木版作为印刷版,用水和颜料调制而成的水彩,在水雾腾腾湿度很高的空间里,印刷在绵软柔白的宣纸上的技艺。这是中国独有的,最富民族特色的一种印刷方法。过去并没有“木版水印”这一叫法,五十年代为了对外文化交流的需要,以及确实是名副其实,转而起了“木版水印”这一名称。

之所以称之为绝技,是因为木版水印的一些特点,至今是其他印刷方式无法取代的,最适宜中国书画典籍的印刷。

特点一:木版水印技术和现代印刷技术截然不同。首先是所用原材料如纸张、绢、颜料、墨等,与中国画家创作用的原画材料一样,如印刷用的宣纸是我国传统国画用纸,印刷用的颜料来源于天然的矿物质和植物色,绘画及装裱用的绫锦绢帛,都是中国书画惯用的原材料。

特点二：采用特殊的被称为“铤版”、“拱花”的套版叠印复制工艺，并通过手工操作。所谓的“铤版”，就是分版分色的套印术，通过多色的雕版套印，表现出画面的深、浅变化。所谓“拱花”就是凹凸版——绘刻凹版，上压纸张，纸面形成凹凸形象。它分为两种，一种带色，一种白色，白色的拱花称为“素拱花”。“铤版”和“拱花”等技法，可使画

面深浅浓淡、阴阳向背酷似原作。

特点三：采用勾描（绘稿）、刻板（木刻）和水印（印刷）三道奇特工艺。首先，研究分析原作各自所属的流派和独特的风格，根据其用笔的枯混浓淡及设色的微妙变化，进行分版分组设计，精确无误地用毛笔勾描在薄薄的雁皮纸上，这些在雁皮纸上的刻稿少则几十幅，多则成百上千；其次，将这些刻稿反贴在平整的梨木板上，运用各种刀具和刀法，精镂细雕出各种线条、枯笔和平版，有多少刻稿就有多少块木版；第三，选配原作所用的材料和颜色，参照其艺术风格、浓淡轻重和节奏，将水墨和色彩刷掸在刻好的木板上，以娴熟的手工印刷技巧，把所有的分版重叠套印在宣纸或画绢上。这道工艺要在75%的湿度环境中，是名副其实的“水”印，彩墨的浓淡轻重全由技工掌握。于是，一幅几可逼真的木版水印艺术品便诞生了。

这种复杂的套版叠印方法，再加上透明度极高的宣纸水墨印制，以及勾描技术、刻板、水印，复制过程的三道特殊工艺，所以复制出的中国书画艺术作品，表达淋漓尽致，达到与原作一致无二、几可乱真的地步。相传朵云轩复制的齐白石《青蛙图》，竟被其他书店当作原作而收购；而外国收藏家来信则询问是否“木版水印”过一张齐白石画的红牵牛花？因为他怕高价买下的这张艺术大师的作品是复制品。

木版水印作品的艺术效果，不仅来源于制作者高度的艺术修养，而且包含着极为艰辛的劳动。一幅画，分色后的

版，少则数块，多则数十块、数百块，都要一一精心勾描镌刻，而分色套印二三百幅画则要反复进行数百数千次，费工少则数月，多可达数年，真可谓幅幅皆辛苦。而且一般印完后版子即销毁，因此一幅印制优良的木版水印作品也是很有收藏和欣赏价值的。

朵云轩以木版水印技艺复制历代绘画珍品，其范围不仅有传统的书画笺谱小品，更有以明清和近现代画家作品为主，纵贯中国绘画发展历史长河的巨幅绘画。如戴进的《春山积翠图》、唐寅的《玉玦仕女图》、仇英的《秋原猎骑图》、林良的《古树寒鸦图》、吕纪的《竹枝鸛鸽图》、陈洪绶的《雪蕉图》、郑板桥的《兰石图》、八大山人的《瓶菊图》、金农的《墨梅图》、吴昌硕的《墨荷图》、齐白石《红莲鸣蝉图》等。此外还出版册页有《孙龙花鸟虫草册》、《沈周两江名胜册》、《陈老莲花鸟虫草册》、《石涛花卉册》、《任伯年团扇集锦》、《吴昌硕花果册》、《齐白石虫草册》、《新罗山人翎毛画册》、《八大山人花鸟册》、《杜堇水浒人物图》等以及小品数百种，这种铤版复印的出品受到海内外的重视。

在征集抢救古旧书画中弘扬木版水印技艺

征集古旧字画、抢救濒临失传的文物，也是朵云轩特色业务。在征集抢救古旧书画中，朵云轩用木版水印技艺特长抢救古旧书画，也进一步传承和弘扬了木版水印技艺。

公私合营之后，朵云轩开始有计划地征集名人字画和珍贵古玩。它们收购的书画来源，当代画家主要是通过国画院接受寄售画师的作品，其书画代理特色和其解放前的经营特点有些相似。对于古代和近代书画作品，则是派员深入民间，收购散藏于民间的古旧名人字画。他们的收购原则是：先公后私，先本地后外地。也就是说，征集来的文物先供国家博物馆、上海博物馆挑选，再由外地博物馆馆藏，然后朵云轩从中再挑选一部分自己收藏，其余经文物主管部门批准之后，标价出售，卖给有关团体和个人。朵云轩的收购人员为抢救祖国的文化遗产不辞辛苦，踏访民间，使一大批珍贵文物起死回生。

如60年代初，上海茂名路附近张家花园处的一户人家请朵云轩派员上门“会诊”，他家有一批前人留下来的碑帖。字画鉴定人员一一翻检，发现价值一般。正在此时，从纸堆里掉下两张残片，富有经验的鉴定员拣起一看，立即断定这是宋代拓片。原来这家人将这本珍贵的碑帖拆开来垫锅子用了，朵云轩鉴定人员发动这一家人翻箱倒柜，经过几天的搜寻，最后这件零片散佚的拓本，终于从灰蒙蒙的壁角里抢救出来，最后两页还是在灶头旁拾得的。经过精心装裱重现光彩。国庆10周年前夕，首都10大建筑落成，

中国历史博物馆来上海筹集藏品,一眼相中了这部《宋拓王羲之圣教序》。后来该馆在报上公布了馆藏的十件珍品,这本碑帖荣幸地名列榜首。

再如虚谷和尚的佳作《松鹤图》,这幅价值连城的珍品,竟然是从快进垃圾箱的残卷中抢救出来的。虚谷和尚的作品具有强烈的艺术个性,在构图、设色、笔墨技艺形式美的追求上,卓绝画史,誉满海内外。由于虚谷生前不轻易为人作画,故他的传世之作世不多见。1977年的一天,一个中年人持了一卷破纸前来朵云轩。收购员轻轻拉开纸卷,只见满目疮痍,这是一幅斑驳破碎的旧画,裱衬一大段已残缺,轴也没有了,前面一段还看得出是松树,后面一段则一片黄黑,像锅巴一样,什么也看不清。修补虚谷这幅画,总共用了70个人工,费了两个月的时间,装裱修补价是收购价的50倍。裱好的《松鹤图》洁净光鲜,浑然天成。人们赞美虚谷的手笔和作品的鲜明个性,但也应该赞美收购人员慧眼识画和装裱者的妙手回春。

经过朵云轩收购人员的多方面努力,朵云轩积累了丰富的藏品。80年代中期,中国古代书画鉴定组谢稚柳、启功、刘九庵、杨仁恺等著名书画鉴赏家曾亲临朵云轩进行全面鉴定和指导,历时数月,他们无不为之字画、碑帖和古玩藏品数量之丰富、内容之精彩而惊叹不已。其实,历年来朵云轩调补给全国各大博物馆的珍贵字画和古玩达数千件之多,其中明代刘钰、沈周、杜琼三家合作的《报德英华诗画合璧》,元代佚名《青山楼阁图》、《宋拓王羲之圣教序》分别成为故宫博物院、上海博物馆和中国历史博物馆的一级藏品。

我国的绘画艺术源远流长,历代传世的杰作也颇为

可观。不过这些珍品,不要说私人购买,就是要观赏原作也非易事。因此,把各个时期的代表作以较完美的技艺复制出来,正是朵云轩“木版水印”绝技之长。

朵云轩以木版水印技艺复制的历代绘画珍品,涉及各个历史时代的许多著名画家。如阎立

本是初唐最著名的宫廷画家,《步辇图》是唐代人物画代表作之一。这幅画描写唐太宗在贞观十四年接见松赞干布派遣的求婚使者禄东赞之事。朵云轩复制的这幅《步辇图》线条的劲道柔美,色彩的沉着古雅,经刻意追摹,一如唐代气息,此幅镂版200余块,印次在千次以上,历时二年多。

宋代的绘画,集前代之大成,门类众多,画法多有创新。朵云轩复制出宋元以来的历代名家书画有700余种。其中包括得其神韵的《江天楼阁图》,李迪的《雪树寒鸦图》,佚名的《桃花鸳鸯》,均为绢本彩印。还有一幅胶印宋徽宗的真草千字文长卷,著名画家刘海粟为此叫绝。

明代绘画风格变化多样,画家辈出。朵云轩大量复制这一时代的传世之作,其中包括“明四家”沈周、文徵明、唐寅、仇英的杰出代表作,如沈周的《乔木慈鸟图》和《写生册》,《两江名胜图册》,文徵明的《玉兰花小景》,唐寅的《枯槎鸛鹤》、《玉玦仕女图》、《秋风纨扇图》,仇英的《秋原猎骑图》。其中明代画家徐谓的代表作《杂花图卷》是南京博物馆收藏的一级藏品,朵云轩花3年时间刻版250余块,精心套印数千次,复制了10幅,得到艺术界的高度评价。

朵云轩木版水印复制的艺术品中,清代作品的比重较大。朵云轩复制的八大山人的画中,有放纵雄奇的四尺中堂《双鹰图》;有笔墨精简的《瓶菊》、《果熟来禽》、《荷花翠鸟》和《花鸟册》等。此外还有石涛的《花卉册》,“扬州八怪”的作品,如郑板桥的《竹石图》、《秋声》、《兰石图》、《墨兰》等。

朵云轩木版水印复制的近代、现代作品更是琳琅满目。如吴昌硕的水墨中堂《墨荷》,高3尺6寸,宽2尺9寸;另一幅几可乱真的彩墨《桃实图》,成为上海博物馆所藏精品。朵云轩复制了许多白石老人的作品,有立轴20多幅、写生册4幅、《花鸟草虫册》一部、《白石小品》两套。其中巨幅《红莲鸣蝉》,4尺2宽,是他88岁时的精心力作之一,欣赏这幅画,仿佛闻到阵阵荷香,在清静的荷边听到蝉鸣。朵云轩出版了绘画大师徐悲鸿画的马,其中《奔马》、《双马图》、《群马》、《奔驰》,都是精品。

“中华老字号朵云轩”历时四年重梓的《明胡正言十竹斋书画谱》,曾荣获1989年莱比锡国际图书艺术展览最高奖——国家大奖,为我国图书出版业争得了极大的荣誉。2004年朵云轩的“木版水印”被上海市经济委员会认定为上海市传统工艺美术品种。2006年朵云轩的“木版水印”上了上海市公布的第一批上海市非物质文化遗产遗产名录。◎

