

117年老店“精工巧琢”传统文化,精彩演绎中国故事

朵云轩:刻刀雕乾坤 水墨印芳华

本报记者 方翔

成立于1900年的朵云轩不仅仅是一家店,更力求成为展现中国传统文化的一座“殿堂”,这一直是朵云轩的追求。

今天的朵云轩除了销售文房四宝、艺术礼品,还经纪古玩字画、艺术品拍卖、艺术展览等。朵云轩通过对于传统文化的“精工巧琢”,努力演绎好中国故事。

▶ 南京东路朵云轩

本版摄影 记者 刘歆

木版水印

三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠

“年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠……”张爱玲名篇《金锁记》中的这句话,让许多人都对于朵云轩的木版水印产生了浓厚的兴趣。

延安西路的朵云轩木版水印传习室内水汽氤氲的环境与外面高架上的车水马龙形成鲜明对比。朵云轩木版水印中心主任郑名川说,现代印刷技术高速发展,作为中国古代印刷术的活化石,工匠精神是其独特的魅力与价值,创作一幅国画,能够一气呵成,而用木版水印仿制这幅国画,需要耗费更多的人力与心血。

“这两年,朵云轩非常注重保护和传承非遗。”上海朵云轩(集团)总经理顾林凡说,“除了木版水印之外,去年我们还举办过‘江南百工——首届长三角非物质文化遗产博览会’。博览会上展现了近百个

‘非遗’项目和这些项目如何更好地进入当下人的现实生活。通过展示,可以让我们更好地认识非遗的发展。”

朵云轩最初是一家笺扇庄,初营苏杭雅扇、诗笺信纸、文房四宝,书画装裱等。光绪二十六年(公元1900年),当时全上海最出名的报纸《申报》一连12天刊登了同样的广告,宣告了朵云轩的呱呱坠地,店铺就设在上海的河南南路上。新中国成立之后,特别是上世纪70年代之后,朵云轩已成为上海艺术品行业无可争议的龙头企业。1993年,朵云轩敲响了中国大陆艺术品拍卖的第一槌,也敲开了中国艺术品市场的大门。

朵云轩南京东路店内,一楼为文房用品、艺术礼品零售,二楼至五楼分别为朵云画廊、古玩瓷器字画展示馆、朵云艺术馆和云上·朵云沙龙。在延安西路,不仅有朵云轩拍卖

行,还有朵云轩木版水印传习室,这里是国家级非遗——朵云轩木版水印技艺的传承单位,而且在非遗项目传承和产业化推广方面走在全国前列——入选国家级非遗生产性保护和示范基地的,上海仅有两家,朵云轩是其中之一。

2015年5月,自筹资金5亿元、建筑面积近3万平方米的朵云轩艺术中心在毗邻龙华古寺的徐汇滨江落成。中心包含博物馆、美术馆、杜比全景声影城和高端艺术品展示空间,并与中国艺术研究院共建中国非遗南方展示中心,力争成为潜力巨大的非遗产业引领者,开拓艺术博览会业务。

今天的朵云轩,已经成为一家拥有艺术品拍卖、门店销售、古玩、艺术经纪、电子商务、艺术教育及木版水印制作等艺术品经营产业链的大企业。

跨界合作

希望通过一系列的创新,打造上海文化新地标

过去,艺术品拍卖一直是朵云轩最主要的收益来源。但随着资本市场的变化,艺术品市场在2008年后波动较大,朵云轩为打造更好的艺术体验,开始提升艺术零售、艺术展览以及艺术办学的收益占比。

朵云轩现在思考最多的问题就是如何更适合人们对于艺术消费的需求。南京路门店还是传统的柜台销售模式,以文房四宝为主。可是随着电子商务的发展,不少人已经越来越习惯网购了,实体店应该注重体验作用。

朵云轩电子商务起步并不算晚,上海朵云轩电子商务有限公司成立于2005年,至今也有十多年历史了。朵云轩也一直探索电子商务与传统文化的结合点,之前也做过不少的尝试,未来朵云轩还将继续依托实体商业,更好地融入“互联网+”。

朵云轩最宝贵的财富还是珍贵旧藏,1986年谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅嘉年等先生曾到朵云轩巡视鉴定书画,被朵云轩量多质高的藏品所吸引,前后看了约三个月。朵云轩之所以有这样的业绩,是鉴定队伍实力强,把关严。在收购组工作过的人先后有

方去疾、马成名、沈觉初、张荣德等等。数十年来朵云轩向中国十几家国家级、省级博物馆捐赠了大量国宝级书画珍品,但收藏仍然十分丰富,这一方面是传承所得,一方面也是因为数十年来从美国、日本等地不断回购文物,充实‘家底’。过去这些书画珍品这些东西没有展陈条件,都是常年躺在库房中,今后将在朵云轩艺术中心里面的朵云轩博物馆中进行展出。

在追求经济效益的同时,朵云轩更不忘回报社会。今年朵云轩与龙华街道启动了“艺朵云·益相邻”公益项目。未来,龙华街道和朵云轩将携手推出创意艺术坊、益相邻大舞台、木版水印“职客”体验、朵云书坊、院校合作等各种活动,推进传统文化进社区、进校园、进军营、进敬老院、进建设者之家等等,文明与文化同行、传统与时尚碰撞,为弘扬传统文化提供更为丰富的社会实践平台。今年三月,朵云轩艺术创作活动基地在浦东书院镇揭牌,朵云轩艺术进修学校牵手书院人家,进行跨界合作。

展望未来,朵云轩希望通过一系列的创新,打造上海文化的新地标。

精挑细选

对于中国传统文化的继承和发扬,我们一直在寻找大规模生产以及个性化定制的契合点

走进朵云轩木版水印传习室,这段时间师傅们正忙着为沪上知名中青年画家邵仄炯印制画展信笺。“过去办画展都送画册,但是许多人往往一丢了之。我之前蛮喜欢用朵云轩的信笺,因而也希望在画展中能够送出自己作品图案的信笺,感觉这样蛮有意义的。”邵仄炯说。

在郑名川看来,为画家定制信笺,关键就是既要有画家自身的特色,还要适合木版水印,朵云轩早些年制作过不少名家的信笺,但为中青年画家定制在近年来应该算首次。木版水印制作工艺比较慢,从确定选题到最后成品出来,一般需要大半年的时间,需要画家们尽早安排。

“对于中国传统文化的继承和发扬,我们一直在寻找大规模生产以及个性化定制的契合点。”顾林凡说,朵云轩最近有个项目就是请沪上知名画家乐震文为金枫酒庄定制一系列的文化产品,包括设计酒标等。在西方,不少酒庄就有知名的设计师为其设计酒标,像二战之后,毕加索、达利等都曾为木桐酒庄设计过酒标。朵云轩一直将具有自主知识产权的文创产品作为载体,来推广传

统文化。

除了要在文创产品上求新,在艺术家的挖掘上,朵云轩也力求有自己的特色。在朵云轩100多年的历史中,对中国书画新秀的支持从来就一段佳话,比如上世纪早期张大千初来上海,就是由朵云轩介绍他投名家曾熙门下;沈尹默不为人知时,也是朵云轩慧眼识才,大力推介,助其声名鹊起。上世纪七、八十年代,不少书画家都以作品能够进入朵云轩为荣,像任政、钱行健等名家作品,最早都是通过朵云轩为广大书画爱好者所了解的。今天,朵云轩依然要秉持当年对于书画家挑选的标准,对于进入朵云轩的作品还是要精挑细选,向广大书画爱好者呈现出真正的精品力作。

“参加了这么多场拍卖,朵云轩总归人气最旺,到底是老牌子!”不少老藏家如是说。老品牌靠什么聚人气?除了一代代坚守的诚信二字,创新也绝不可少。刚刚落幕的朵云轩2017春拍,朱昌言藏吴湖帆《万松金阙》以4945万元成交,创造吴湖帆作品平尺单价新高。近年来,朵云轩变过去简单的“挖”藏家为深度“养”藏家,连续四年推出香港藏家

朱昌言藏品专场,通过巡展、研讨会、出版等方式立体营销,充分挖掘拍卖艺术人文价值和背后故事,吊足市场“胃口”。四年里,朱昌言藏品七件上千万元,成就三个“白手套”(全场拍品全部成交),成为业内具有风向标意义的品牌专场。根据中拍协统计年报,按纳税额排名,朵云轩拍卖始终位居全国前五。

“今年年初,我们首次自主策划了年轻中国画家群展。”上海朵云轩(集团)副总经理路燕说,过去,朵云艺术馆只是作为展陈空间,从去年起陆续推出一些自主项目。此次展览是希望能对年轻艺术家加强关注扶持,为他们提供更多空间,搭建成长平台。四楼的朵云艺术馆偏重传统书画门类,五楼的朵云沙龙则想尝试做当代艺术,包括油画、雕塑等,未来也不排斥影像、装置作品。继去年合作之后,今年朵云轩和胡润艺术荟继续在朵云沙龙推出展览,共同打造2017年的文化盛事。

朵云轩这两年通过与胡润艺术荟创新合作举办胡润艺术经典作品展,既尝试了新的艺术经营模式,也让更多当代艺术家在这个平台与拥有财富的精英通过艺术得到嫁接。

朵云轩最初是一家笺扇庄

南京东路店四楼的朵云艺术馆