

传统书画装裱与修复中材料的选择与运用

曾 宇

(鲁迅美术学院 辽宁沈阳 110004)

【摘要】 我国拥有悠久的历史以及灿烂的文明,很多传统的书画作品历经沧桑传承到了现代,在科技进步的今天,如何对这些传统书画进行装裱与修复已经成了一个专门的学科。在这个保护传统的过程中,装裱与修复材料的选择是修复工作成效的关键决定因素,因此需要进行不断的探索与研究。

【关键词】 传统书画;装裱修复;材料选择

DOI:10.18686/jyyxx.v2i12.39324

我国的传统文化博大精深,书法与绘画更是文人墨客的基本修养,因此有许多传世的书画作品留存到今日。无论是名家的经典传世之作,还是普通人偶然兴起而创作的佳作到如今都有不同程度的保存价值,它们不仅有艺术意义更可以作为考古分析的参考依据。但是,书画作品并非耐久物,随着时间的推移会出现毁损,腐坏等问题,因此传统书画的装裱与修复工作是非常必要的。

1 修复与装裱工作简述

修复与装裱工作都是为了书画作品能够更好地保存,同时也是保护传统书画艺术价值的重要手段,对一件文物的保护工作通常要这两种手法同时运用、表里结合。二者的区别主要在于装裱更多的是针对书画作品的外在包装,比如,对书画作品进行装饰镶边或者通过修补将原有的纸张补充完整让其更加美观,作用类似于西方油画的画框。而修复工作更多的是针对传统书画的具体内容,接过前人的毛笔,在前人已经创作完成但是又遭到损毁的书画上面进行补充润色等,由此也可以看出修复工作的难度极高。因为任何一件作品在创作时都有整体性的特点,如果修复不当造成原有作者想表达的含意的改变,或者衔接不当让书画变得不伦不类,就会造成对传统书画的二次破坏。因此,对传统书画进行修复工作,不仅要求相关人员具有丰富的知识储备以及精湛的艺术技艺,同时也需要相关人员具有较高的工作修养,对于传统书画有保护珍惜的意识以及敬畏之心。只有这样才能最大限度地降低因为修复过程当中的人为失误而造成的传统书画文化价值的流失。而装裱本身也是比较专业的一门技能,简单地画加框这类工作普通人都是可以完成。但是,装裱工作具有很多的专业技巧,如立轴一色装、二色装、三色装、宋式装、半绫装、锦眉装等,要根据不同画作的特点进行装裱方式的运用以及不同材料的选择。

2 传统书画装裱修复工艺发展现状

装裱工艺在我国古代经过了较长时间的传承与发展,距今已经有一千五百多年的历史,并且这门技艺不仅仅是民间匠人口耳相传保留下来的,同时也有很多系统论述装裱技艺的书籍作品。装裱技艺在现代同样有着进一步的发展与传承,而且随着科学技术的发展,科技成果也应用到了装裱领域。很多机械可以通过化学方法对书画作品进行统一装裱,提高了传统文化装裱工作的效率。但是机

械装裱也存在一些问题,对作品的古色古香是一种破坏,因为装裱本身不是为了翻新,而是为了修复如旧。因此,对于较为珍贵的作品,还是用手工的传统技艺进行装裱为好。

传统字画的修复工作在现代也有了进一步的提高,不仅从业者众多,而且与教育相融合。在高校普遍设置了专业或者相关专业进行技艺的培养。但尽管如此,因为传统作品工作修复的难度较高,很多人又缺乏对其艺术价值的理解与认识,因此在过去的修复工作中也造成了很多失误,在这一点上需要进行改进,同时对于修复工作的探索也要不断进行。

3 传统书画装裱修复过程中如何进行材料的选择与运用

3.1 全色修复时不一概而论,根据书画内容进行具体分析

全色修复是传统书画修复的技巧,顾名思义就是在原有书画作品上进行二次创作,使其色全。全色修复包括补色,接笔两个部分,其中全色主要针对绘画部分,接笔主要针对书法部分。这项技艺需要工作人员具有极高的专业素养及丰富的知识储备,比如,对于各个时代主流或非主流的字体以及绘画风格形式都要深入了解其特点、规则,做到修复时心中有数。对绘画作品进行修复时,还要对色彩非常敏感,选用与原来画作上差别几乎为零的颜色进行修复。全色修复最关键的便是对材料的选择,而选择的原则便是细致分析作品,不一概而论。因为不仅仅是不同时代、不同风格、不同身份的作者会用不同的工具,哪怕出自同一人之手的一幅书画作品,其内在的风格色彩运用也可能存在差异。其实全色修复时所运用的工具无非是笔或者墨两种,但是这两种工作却有极深的讲究。首先,不同毛笔有不同的性能,也就是我们常说的软硬不同,通常情况下:材质较硬的毛笔笔力刚健,在绘画过程当中适合画一些相对静态的自然装饰景物或者房屋;而材质较软的毛笔常常适合进行山水画的创作,更适合来表现山水相映的隐约感、山的连绵以及水的流动等特点。此外,不同的笔笔锋不同,笔的型号也不同,通过作者原有的线条及笔画特点,要进行具体分析从而选用型号最合适的毛笔。其次就是对墨的选择,古代的墨分为墨块和墨汁两种,而这种墨汁与现在的墨汁也并不一样,现在的人用墨汁已经非常方便,但是因为颜色鲜亮,并不适合运用于传统的书画中,因此在调制墨汁时要严格控制水量,同时可以用刮、吸

等手法在调好后,局部调整颜色轻重等,从而调配出最为合适的色彩与原有作品无缝衔接。

3.2 装裱材料符合作品原风格,避免使用西式材料

与修复工作在材料的选择上同理,装裱材料更要注意与原作品之间材料选择的一致性,做到无缝衔接。因为相比修复,装裱工作并不是很精细,因此如果出现问题可以让人一目了然,非常明显。因此,对于书画艺术价值的破坏可能也是无法挽回的。在装裱工作中,最难的材料选择莫过于绢本,因为丝织品的行针手法、丝线密度、保留空隙、经纬结构等,因为制作人的不同,哪怕采用相同的手艺也不会完全相同。因此要做到与原有绢本完全相同的绢进行补充是很有难度的。首先需要作品保留完好的部分进行研究,然后尽量寻找同款,如果找不到就要运用现代技艺进行还原制作。而在纸上绘制的书画装裱最重要就是对于“命纸”的选择,顾名思义就是了解这张纸的选择关乎着书画作品的生命。这张纸就是书画背面紧贴墨痕的纸,在选择时同样需要选择与原有画纸纸张颜色、质地等相同的进行装裱。此外,在装裱时还需注意一个问题,就是不能选用西式的材料。虽然现代西方也有很多保护珍贵艺术作品的手法是值得借鉴的,但是在我国古代,中西方文化的交融程度不深,很多传统的书画作品都单纯具有中国风格的特点,所以对于传统的作品还是不宜应用现代文化交融的成果。否则与原有画作进行衔接之后,必然会破坏其古色古香的美感,同时也会产生泛黄等诸多问题。

3.3 尊重古风原貌,利用天然材料

上文提到,对于传统字画进行修复的目的并不是为了翻新,而是为了保留其传统和古旧的感觉从而保留其艺术价值。这类作品与现在很多工业产品是不同的。普通商品通常是越新性能越好越受市场或二级市场欢迎,而传统艺术作品则是恰恰相反的,因此在修复过程当中也需要不断形成与现代商品相反的思考方向,时刻牢记修复工作的目的与原则,才会尽量减少决策失误。在这个过程中,不仅要尽量避免使用现代的科技成果如大机械等,在材料或原料的选用上面也要遵循天然的原则,尽量不要使用人工化学合成的产品。比如,上文提到的书法作品当中的墨汁以及绘画作品当中的水粉颜料都是现在所通用的,在市场上非常常见,但是因为古代并没有这种制作技术。因此,在进行材料还原的原则下自然不能选用。而装裱工作当中所选用的很多丝织品的制法现如今已经应用的非常少,找寻起来可能会有很大的困难,但是不能因为方便或者是与原有的材质形似就采用机械化大生产的产品进行替代,因为材料的正确选择是修复装裱工作成功完成的基础条

件和重要前提,如果不能选用合适的材料,则后期的一切工艺与手法都会失去其应有的作用。同时,在装裱过程中还可能涉及二次装裱的问题,因为中国传统的书画作品在绢或者是安徽生宣上面完成的比较多,在传承过程中非常容易受到自然或人为损坏,因此在传承过程中很多作品都通过运用麻纸、布帛、丝织品等进行过装裱,那么当代在进行二次装裱的时候,就需要与传统装裱留下的痕迹相结合,在考虑原有作品的材质特点时同时考虑一次装裱时所选用的材料。

3.4 不片面考虑经济性,提高传统书画的当代价值

材料选择是传统书画修复和装裱过程当中重要环节,有时不仅需要大量的人力和时间,同时也可能耗费较高的经济成本。如果片面考虑其市场价并与修复成本进行对比,而无法正确认识到其艺术价值,就会影响传统书画的修复与装裱工作的工作效果。不是所有传统的物品都能单纯用经济去衡量,因此在修复和装裱时不仅要不畏困难与麻烦地去寻找最适当的材料,充分尊重原作品,也要尽量采用好的材料,不仅可以增加其从现在开始的保存时间,也有利于提高传统书画的当代价值。提高传统书画的当代价值还体现在二次装裱过程当中处理方式的决定。如果原先的装裱保存效果较好,利用现在的手法只是进行一些局部的完善或者锦上添花的作用则需要像上文所述大体上保留一次装裱时的效果,在材料选择和手法技艺上与之之前装裱保持一致。而如果原先的装裱已经失去作用,则需要对一次装裱的痕迹进行去除。这个过程也要非常注意,前提是在不影响原有书画作品的情况下。之后再运用当代的技术与材料进行二次装裱从而提升作品的当代价值。对于每一幅作品的材料选择都没有标准答案,而是要根据具体情况对材料进行最优的选择,同时在运用的过程中,要根据具体需求充分利用古今的技法做到最佳的效果。同时在材料选择与运用上要不断进行学习和探索,了解同行业的不同作品的修复情况,从而减少传统书画修复过程中的人为失误。

4 结语

综合来说,传统书画在传承过程当中已经被时间赋予了超越创作时期的价值,无论是观赏性、艺术性还是研究性,传统书画的修复与装裱工作是难度较高且很有必要的工作,从材料的选择到运用都需要较高的专业素养和知识储备,同时具备良好的职业素质,这样才能更好地完成传统书画修复工作。

作者简介:曾宇(1977.12—),男,研究生,辽宁沈阳人,研究方向:中国传统书画装裱修复技术研究,邮箱:ZYTL1800@163.com。

【参考文献】

- [1]李姝仪.传统书画装裱修复工艺的科学化探讨[J].科技传播,2016(2):139-139,154.
- [2]杨阳.浅谈装裱修复对书画长久保存的作用与影响[J].美术教育研究,2016(17):40-40.