

一次珍品特展与一个学术命题：

如何为书画珍品保本立命

本报记者 朱永安

今年新春，中国美术馆推出的贺岁展览——“邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展”受到了广泛欢迎，虽然一个展览持续3月有余已经少见，但由于观众对该展的热情不减，日前中国美术馆又甄选部分精品延长了展期。

邓拓捐赠的大批作品精彩纷呈自不待言，此次展览还引发出一个重要的学术命题——古代卷轴书画的保存与修复。近日，中国美术馆邀集20余位业界专家，围绕这一课题进行了深入探讨。

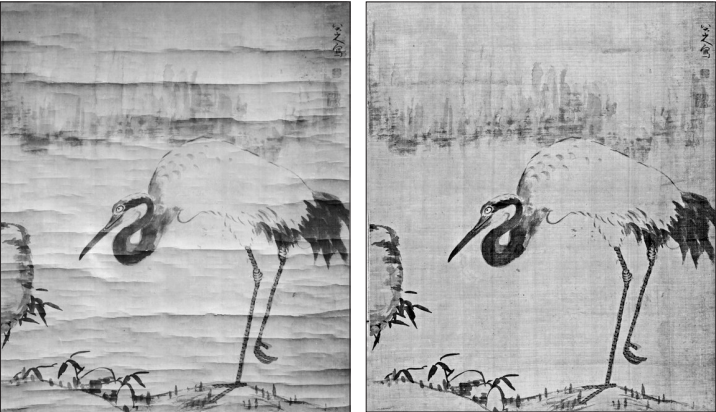
从关注展览到关注修复

在“邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展”中，位于中国美术馆三楼展厅的多媒体交互展示平台引人注目。参观者通过触摸互动平台的屏幕，可以放大观看作品修复前后的对比图像，并通过视频了解作品修复过程中的每个细节。

从关注邓拓捐赠名家作品的珍贵性，到近距离欣赏古代书画的艺术性，再到切实感受古书画修复工作的繁复与重要，展览除了带给普通观众审美享受，更具有普及文保知识和提升观众认识水平的社会效应。

事实上，对邓拓捐赠的145件绘画珍品的修复，也的确远比一次单纯的展览蕴含着更多内容。从2008年邓拓家属提出了解藏品保存情况、修复工作提上日程，到2010年修复工作正式开始，从聘请我国著名书画装裱和修复专家、中央美术学院教授冯鹏生担纲修复工作，到从全国范围延揽徐建华、黄小明、吕成英等专家建立修复工作室、加强修复团队，直至2011年底修复工作圆满完成，加之紧张布展，才有了2012年初“邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展”在春节期间顺利展出。

邓拓捐赠作品的修复工作得以分期推进直至顺利完成，中国美术馆保存修复中心主任裴建国感慨“确实来之不易”。他回忆，邓拓捐赠藏品的修复过程同时也是中国美术馆筹建保存修复中心的过程，实际工作起来，难度要比预计的大，但专家们都兢兢业业、无私奉献。中国美术馆聘请的几位专家有着丰富的装裱和修复经验，如黄小明原为南京博物院技术部主任；安徽省博物院副研究员吕成英19岁起即随父学艺，在

朱牵《双鹤》右屏画心修复前后

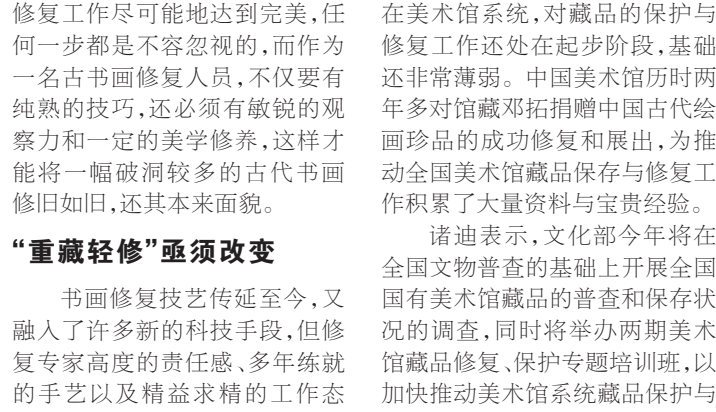
修复专家正在对邓拓捐赠的作品进行上色(修复的工序之一)

该院从事修复工作也已经36年；徐建华已经在故宫博物院从事书画修裱和研究工作40年。

裴建国介绍，在前期的修复中，由于没有罗纹纸，冯鹏生对边寿民《蟹菊酒香图》的修复计划无法实现，为了解决这幅作品的揭裱难题，吕成英专门从家里找来了陈存多年的罗纹纸；黄小明除了带来自己精致的修复工具，还带来一些托裱用的古旧绢薄；徐建华则帮忙从其他博物馆借压铁，提供手卷包首的锦料等。除了无私出力支持，修复工作的慎之又慎，专家们倾心投入的状态和精益求精的态度都给人留下了深刻印象。

修旧如旧学问深

修复绘画的工作虽然默默无闻，在业界却无人敢小觑。明代《装潢志》中称“古迹重装如病延医”，其中写道：“前代书画，传历至今，未有不残脱者。苟欲改装，如笃病延医，医善，则随手而起；医不善，则随剂而弊。”直到今天，许多绘画修复专家也把自己比作“画郎中”。冯鹏生解释，修复书画就如同给人治病，如果方子不得当，人喝了就死了。历代的装潢匠师修复抢救了难以计数的几近毁灭的书画文物，积累了宝贵的经验。他说自己抢救书画的状态是“如履薄冰、如

朱牵《双鹤》右屏画心修复前后

临深渊”，绝非夸张。北京画院高级装裱师王旭从事装裱工作已有20余年。他认为，作为“画医”要先保本再治标，本就是画心，要最大限度地保护好画心的质地不受伤害，卷轴的命纸能不揭就不揭。他介绍，古旧字画经过漫长的年代大多都会有污渍，其中主要的有水渍、霉斑、烟熏、油污、蝇粪等。去除这些污渍能用物理方法就不用化学方法。比如在揭裱的用水上，就不要用自来水，保证水的中性，以减少对画心的腐蚀。“修复过程中一定要想着给后来人留一些空间，尽可能保护画纸的质地，延长其寿命。”

此次修复工作，以现状保存和现状修复的理念为指导，能保存原状的就尽量保存原状。专家们根据字画破损程度，将要修的作品分成了一般性修复、重要内容修复、重点修复3个类别。而在修复每件作品前，又根据不同情况制定了具体的修复方案。

黄小明修复了仇英、郑板桥、黄慎等人的一系列作品。他介绍，书画装裱时对湿度、温度都要有严格的要求，并且要认真做好各项记录。“在修复过程中，由于部分字画的破损程度比较大，同时又要考虑到这些古旧字画的‘金贵’，只要有一道程序出错，就有可能毁了整幅字画，因此不得有半点马虎。”黄小明说，要使得修复工作尽可能地达到完美，任何一步都是不容忽视的，而作为一名古书画修复人员，不仅要有纯熟的技巧，还必须要有敏锐的观察力和一定的美学修养，这样才能将一幅破洞较多的古代书画修复如旧，还其本来面貌。

裴建表示，文化部今年将在全国文物普查的基础上开展全国国有美术馆藏品的普查和保存状况的调查，同时将举办两期美术馆藏品修复、保护专题培训班，以加快推动美术馆系统藏品保护与修复体系的建设。

诸迪表示，文化部今年将在全国文物普查的基础上开展全国国有美术馆藏品的普查和保存状况的调查，同时将举办两期美术馆藏品修复、保护专题培训班，以加快推动美术馆系统藏品保护与修复体系的建设。

诸迪表示，文化部今年将在全国文物普查的基础上开展全国国有美术馆藏品的普查和保存状况的调查，同时将举办两期美术馆藏品修复、保护专题培训班，以加快推动美术馆系统藏品保护与修复体系的建设。

诸迪表示，文化部今年将在全国文物普查的基础上开展全国国有美术馆藏品的普查和保存状况的调查，同时将举办两期美术馆藏品修复、保护专题培训班，以加快推动美术馆系统藏品保护与修复体系的建设。

“书通天地人，寂寞百年心。”在美术大家张仃逝世两周年之际，北京画院联合中国美术家协会、清华大学美术学院、张仃艺术研究中心等共同推出20世纪中国美术大家系列展“文心化境——张仃书法艺术展”，不仅首次以专题形式梳理其书法成就，还力图通过书法与焦墨山水的比照研究，为“守住中国画的底线”提供当下的注解。4月13日至5月2日，北京画院美术馆共展出张仃书法及焦墨山水作品70余幅。

张仃先生是一位集漫画、连环画、壁画、装饰画、动画、艺术设计、焦墨山水、篆书书法等于一身的大美术家。贯穿其艺术生涯始终的当属书法创作。本次展览重点展示其暮年寓居京西时的创作，很多是90岁以后的篆书作品。据介绍，虽然书法是先生每日必做的功课，但书写内容却非信手拈来，在夫人灰娃女士的帮助下，他认真梳理古代哲理名言和历朝的文学经典，并在创作时加入了自己的理解。其笔下所书“峰前是故乡，深柳读书堂”“拨云寻古道，依树听流泉”“风撼梅花雪，雾笼杨柳烟”等景致，对于身处喧嚣都市的人们不啻是一种精神的洗礼；而那些先秦诸子著述及历代经典诗文，通过圆熟朴拙的小篆形式加以呈现，以书言志、借古寓今，反映自己对于人生、艺术的理解。人生的百感交集，都浓缩在那绵绵不绝的线条之中。

张仃先生幼承家学，自楷书始，而后取法汉隶名碑，再步入石鼓的堂奥，观其习书源流，与一般书家并无二致。为何他独钟秦代小篆？评论家指出，不仅因为秦篆圆转流畅、雍容和穆，极富装饰性，并保留有象形文字“画成其物，随体诘屈”的绘画特征，这些特质与张仃深厚的装饰与绘画功底一脉相承；还因为，在逐渐形成小篆的书写特点时，其独步画坛的焦墨山水与书法的相互作用、其雄强刚健的性格与这一古老文字的精神风骨的不断交融。

在展览上，主办方特意选择了张仃不同时期、不施彩色、纯用水墨的数件焦墨山水作品同时展出。北京画院院长王明明在谈到策展初衷时说：文心是书法、绘画之根本。今人多在“技”上下功夫，却忽略了“道”的涵义。这也是中国画本体精神逐渐丧失的原因所在。张仃先生以书法来训练自己对中国画的观察，对于其焦墨山水画的提升起了至关重要的作用。

书画同源，不仅因其工具和载体相同，更重要的一层含义便是

书法与绘画的艺术追求一致。近现代书画家吴昌硕、齐白石均以金石气的笔墨入画，而表现在张仃先生身上，则是他书法和绘画中共同的特点。其焦墨画在表现技法上枯毫渴墨、崇重笔力、少求墨法的独特形式与书法的笔墨追求如出一辙；而其小篆将绘画中的“气韵生动”“骨法用笔”等方法直接用于书法创作，其阔达气度与胸中丘壑的率性笔墨相一致，可以说，小篆的中正均衡融合了恣肆劲健的生命活力，书中有画、相得益彰。

张仃先生曾说，自己尝试过行草，但“花了很长时间，终觉其艺术旨趣与自己性情相去甚远”，最终放弃了这洒脱俊逸的线条路数，仍坚守自己志趣相投的北碑一路。它反映了一个艺术家对自我艺术个性的准确把握，同时也告诫后学者，不必千篇一律，为追求时下流行而不顾自我精神气质是否适合，不免落入“浮躁”“火气”的误区。

从当初与李可染、罗铭等人的行万里路江南写生，到后来探索出个人鲜明风格的焦墨山水画，张仃先生在继承中国画优秀传统的基础上不断融入自己实验性的革新探索。展览上他的数幅焦墨山水的题款中，我们看到了艺术家在焦墨创作中的反复锤炼和不断思索。中国画的“底线”何在？对于中国画传统的认识，是笔墨探索，还是宏观层面的艺术精神提升？人们会从中找到自己的答案。

春深浓于染 张仃书

消息树

“王朝闻学术讲坛”第二期举行

本报讯（记者续鸿鸣）4月12日，由中国艺术研究院美术研究所主办的“王朝闻学术讲坛”第二期在该院研究生院举行，邀请北京大学艺术学院副院长丁宁主讲“文艺复兴艺术的奇异风采”。丁宁教授从独特而新颖的角度，探讨了文艺复兴三杰（达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔）的多才多艺及其代表作

品的超群出众，讲述了文艺复兴大师与杰作背后不为人知的秘密。美术研究所所长吴为山对讲座作了学术点评，他表示：“丁宁教授对大量作品的阐述比较、释读研究使我们感受到艺术家个人情感、个人生活、个人创作的奥妙，并由此而悟出艺术的规律，生动而深刻。”

“王朝闻学术讲坛”是由中国

艺术研究院美术研究所于2012年设立，以著名美学家、美术史论家、雕塑家王朝闻先生名字命名的中国美术高端讲坛。据悉，它与正在启动的“王朝闻美术奖”是美研所在当代文化建设中实现其自身担当的两项重要举措。讲坛每月举办一次，延请海内外中国美术研究、创作领域的著名学者和艺术家自拟题目进行演讲，竭力呈现朴实学风与思想锐度兼备、专深学问与前沿话题并重的高品质讲座，旨在成为广大学者的学术互动平台。

清华美院展示“墨灵佛国”

本报讯（记者高素卿）4月16日，旅法艺术家马泽霖献给母校的大型实验展“墨灵佛国——我的巴黎艺术足迹”在清华大学美术学院美术馆开幕，展出其80件绘画作品、10件雕塑作品和3

件装置作品。马泽霖1983年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院），后到法国留学并获得博士学位。在法期间，马泽霖创作了以“女人”“椅子”为主题的作品，从

凤凰岭美术馆画家“翰墨写橘乡”

本报讯 春和景明，龙瑞、范扬、岳黔山、张培武、韩国栋、张宝松、张立奎、顾平、汪峻岭、张民生等北京凤凰岭美术馆驻馆画家近日应邀赴重庆忠县开展了“丹青绘盛世，翰墨写橘乡”写生采风活动。重庆美协副主席陈航、孙汉

军、忠县籍画家方凤富、梁玖、王抗生等也应邀参加。忠县古称忠州，濒临长江，以“忠文化”蜚声海内外。县委书记刘贵忠提出把忠县建成“库区工业高地、重庆品位小城、中国幸福橘乡”，大力弘扬“忠文化”。采风

琉璃厂画院汇聚“草根画家”

本报讯 4月15日，琉璃厂画院创院首展在北京三品美术馆开幕，展出邢振岭、何君华、索文斌、王传贺等艺术家的书画作品150余件。

琉璃厂画院是由一群漂泊在京城的中青年“草根”书画家组成的艺术团体，旨在汇聚各方有追求、有造诣的书画家，共同发展。书画名家沈鹏、刘大为、赵长青、

彭利铭向广厦美术馆捐赠书法作品

本报讯 4月10日，为祝贺南京广厦美术馆成立10周年，著名书法家彭利铭把自己的5件书法精品捐赠给全国首家社区美术馆——南京广厦美术馆收藏，同时在广厦

美术馆举办“艺海求趣——彭利铭书法作品走进南京社区展”。

彭利铭现为中国书法家协会理事、北京书法家协会副主席等职，多年来热衷于公益事业，将书法

1999年开始，逐渐转向对于佛像系列的研究。此次展出的作品既有纯粹的抽象绘画，也有对于佛像的具体描绘，不仅记录了艺术家在创作中从抽象到具象再回到抽象的过程，也充分表现了他关注东方文化、诠释现代文明的新思考，突出了他将艺术回归自我、回归自然的艺术风格。

活动期间，画家们深入石宝寨、三峡橘海、皇华城、忠县中学、杨柳村、黄土村、天池山、望水古街、八斗台等地，描绘忠县秀美山川。北京凤凰岭美术馆董事长张红军表示，名家采风不仅是艺术的锤炼过程，对推动地方文化事业发展也有意义，美术馆将持续开展名家采风活动，以传承书画艺术，提升文化自觉和自信。（卜召洲）

李宝库、周绍华等被聘为名誉院长、艺术顾问，著名作家、画家鲁光出任院长。鲁光认为，“草根画家”的优势在于其扎根在生活的土壤中，创造出的艺术是有根的、接地气的艺术，因而更有“野火烧不尽，春风吹又生”的强盛生命力。（红孩）

展办到社区、工厂、校园、军营、乡村等地，他的书法作品既有传统书法的深厚底蕴，又具有时代精神风格，深受各界人士的好评。彭利铭表示：“能为丰富和提升社区居民精神文化生活做点事，是我最大的愿望。我呼吁社会各界都来关心社区美术馆的发展。”（亦言）

回声壁

■“（买票要排好长的队），我们对这一点也非常纠结，正在努力改善。清明节时，我到售票窗口去询问一些排队的观众，我问他们排了多长时间，他们说已经排了半个小时才到窗口买票，这个时间太长了。也正因为有这半个小时的时间，一些非法倒票现象开始出现了。目前我们准备开28个售票窗口，‘七一’之前开放，以后买票的感受会有很大的改善……我们的目标是要建设一流的世界文化遗产保护典范、一个现代化的博物馆。”

——故宫博物院院长单霁翔说“准备开28个售票窗口”

去年遭遇难堪的“十重门”之后，故宫正在经历着艰难的蜕变和转型。出点问题不可怕，回避问题和积弊，照旧闭门办馆才真的堪忧。有诚意，有目标，有措施，点滴进步，有目共睹。

■“搞艺术就像谈恋爱一样，难道要先练好怎样说话才去谈吗？目前的艺术教育多是让学生先学手段，而忘了培养学生对真善美的追求。真善美为何真要放在最前？如果没有真实的感情，那就是伪善，连自己都打动不了如何能打动别人？有了感情之后，技巧的运用才有用。以前学艺术是‘明知山有虎，偏向虎山行’，现在就不是了，都以为做艺术家有很多钱收入，一幅画动辄上千万甚至过亿。怀着这样的目的去学艺术，怎么可以成功呢？”

——雕塑家潘鹤说“美术学院过于强调技巧，欠缺感性培养”

问题是，如今的美院教师也普遍欠缺人文修养，如何培养学生的感性和创造力？说到底，原因在于整个社会的功利心太重，大学

续随子 点评