

用匠心传承书画装裱艺术

□ 记者 王婵 文/图

书画装裱艺术是我国宝贵的艺术文化遗产之一,也是我国非物质文化遗产的重要组成部分。有人说“三分画,七分裱”,装裱的质量关系着作品的整体品相和存续时间。若装裱考究精当,可使书画作品增辉添色。随着时代的发展,传统书画装裱师在承继这一技艺的同时,也在不断提升自己的文化内涵,甚至开始尝试开启更多的传承模式,给每一幅作品留下更多艺术韵味和生命尊严。今天,我们就走近两位许昌市非物质文化遗产项目“传统书画装裱技艺”第五批市级代表性传承人,一起了解传统书画装裱技艺。

张小花

赫连登科

“书画郎中”书写非遗文化

3月23日上午,记者在市凭心街社区一个小区内的墨玉生花书画装裱店看到,一位女子正潜心修补一件发生霉变与破损的旧碑拓。该旧碑拓是《石门颂》,收藏者宋先生将这件家传百余年的旧碑拓送到墨玉生花书画装裱店进行“抢救”。

许昌市非物质文化遗产项目“传统书画装裱技艺”第五批市级代表性传承人张小花一手拿着马蹄刀,一手拿着破损旧碑拓残片,对该碑拓进行“抢救性”修复,并重新装裱。

“我有信心把这件霉变与破损的旧碑拓‘抢救’回来。”张小花一边修补一边说。1977年出生的她,于1997从事字画装裱及修复工作,装裱修复书画作品千余件。张小花说,她的工作就像医生治病救人一样重要,是书画装裱修复届的“书画郎中”。

据张小花介绍,中国传统书画装裱修复技术是完全利用传统手工艺,以宣纸、绫绢、糨糊、国画颜料等为材料,以髹刷、排笔、马蹄刀、水油纸、酱油纸等为工具,以特殊的洗、揭、补、托、全、镶、覆、装等程序,对装裱的作品进行修复,修复作品包括中国传统的册页、手卷、立轴、对联、镜片等。利用传统技术装裱修复的书画作品,具有平、软、薄、光的特点。书画装裱修复是慢工活儿,是非常有挑战性的工匠活儿。传统书画作品大多是纸质的,且比较贵重,稍不小心就会弄烂,特别是老旧书画作品因年代久而纸质陈旧、粉脆,再加上发生霉变等因素,修复时要加倍小心。如果没有修好,或者把作品越整越烂,就会对不起书画创作者与收藏者。因此,每一件装

裱或修复好的书画作品,都是书画装裱师辛勤付出与责任担当换来的。

“你若问我是第几代传人,我还真答不上来,只知道祖上从清朝就开始把字画装裱当成营生。”张小花说,听父亲讲,家谱记载他们祖辈在清朝同治年间,就在京城靠经营字画、装裱为生,后回到老家周口,靠经营字画、装裱为生。她的父亲张俊山于河南大学毕业后分配到许昌高中进行教学工作,在教书之余传承发扬书画装裱技艺,并经常为朋友和自己书画作品进行装裱,深受书画界人士的喜爱。张小花虽是家中最小的孩子,但从小就喜欢书画装裱。她从七八岁便开始跟着父亲学习书画装裱与修复技艺,大专毕业后开始正式进入书画装裱行业。20余年的坚持,让她练就了一手装裱、修复书画的独特技艺。

张小花于2021年12月被许昌市文化广电和旅游局评为第五批非物质文化遗产“传统书画装裱技艺”代表性传承人。

从事这个行业的人除了要有扎实的技术基础外,还应该用丰厚的文学修养、系统的专业知识来滋养自己的“技”外功夫。于是,张小花赴北京荣宝斋,向荣宝斋的书画装裱师傅学习了半个多月。后来,她又到北京、石家庄、西安、扬州等地学习。

张小花手工装裱并修复的古旧、残破、霉变书画作品不仅旧貌换新颜,而且得到了私人藏家、艺术品拍卖公司的高度认可。

张小花表示,手工裱画这门传统技艺已经是自己生命的一部分,割舍不掉。

耐得住寂寞,守得住初心

3月22日上午,记者来到许昌市非物质文化遗产项目“传统书画装裱技艺”第五批市级代表性传承人赫连登科的工作室,听这个“90后”的小伙子讲述他的“传统书画装裱情结”。

初见赫连登科,他正在铺绫绢、量尺寸、下料,娴熟地裁纸、切纸……他的工作室里挂着不少已经装裱好的字画。

“20世纪40年代,装裱修复技艺有13个流派。如今,全国只有南、北两派,我所学的技艺属于北派。”赫连登科说,传统书画装裱工序多,一般要十来天。做装裱是个细致活儿,如果下料不精准,就会造成材料浪费。

赫连登科的母亲王华是中国美术家协会会员、许昌市知名画家,父亲也从事传统书画装裱工作。赫连登科说,他的传统书画装裱技艺传承于父亲赫连春阳,对于书画的鉴赏及书画的研习则传承于母亲。

赫连春阳从事传统书画装裱技艺30余年,希望这一传统技艺可以传承下去。令他欣慰的是,前几年儿子赫连登科接过传统书画装裱技艺的担子,传承的同时又有新发展。

赫连登科说:“现在,人们追求快节奏的生活,机器装裱很有市场。机器装裱的特点就是‘快’,不到一天就能装裱完。机器装裱采用热熔胶技术,而传统装裱方式采用的是手工技艺,使用糨糊,层层保护,使书画作品在任何时候都可以重新揭开、修复和装裱,且不会伤及字画,可以很好地保护作品。”

作为第三代传人,赫连登科自幼跟随父母学习传统书画装裱技艺,不

仅喜爱书画,而且深得传统技艺精髓。

“机械装裱几个月就能学会,但要掌握传统书画装裱技艺,没有几年时间是不行的。如果想让一幅书画作品通过装裱成为完整的艺术品,就必须耐得住寂寞,守得住初心。”赫连登科说。

“传统书画装裱的书画作品有着耐保存和易修复的特点,这得益于手工书画装裱的繁杂工艺,十道大工序中还有许多小工序,都需要付出极大的细心和耐心。以装裱一个立轴为例,要经过制浆糊、托绫子、托画心、方画心、方裁下料、镶活、覆背、上墙、研画、加装辅料等繁复而又精细的步骤,每一个步骤都不能含糊,需要有丰富的经验和耐心。传统书画装裱技艺要求装裱师有深厚的功力。”赫连登科说,每天装裱不同的字画,见识到的好作品,心里很满足。

赫连登科认为,装裱过程中,装裱室的手艺和心意都会倾注进字画里,跟着字画流传下去,这是一件十分有意义的事。

为书画做“嫁衣”,赫连登科感到十分快乐。

如今,找赫连登科装裱书画的人越来越多。工作室内的桌子上、墙上,到处都是字画,其中有名人大家之作,也有书画爱好者和学生的作品,赫连登科视其为珍宝,装裱时一丝不苟。