

英国修复专业教学

——以伦敦艺术大学为例

侯郁然

英国设有修复专业的院校虽然数量不多，但都自成体系、各有所长。有的以油画修复而闻名，有的以壁画修复为胜。书籍修复则是作为欧洲修复中的重点项目长期而广泛存在着的。

大英博物馆在 1948 年已经有了职业的修复工匠师。在 1975 年成立了文物保护部并正式拥有了受过专业系统训练的保护人员。本文主要以英国伦敦艺术大学的坎伯韦尔学院修复专业为实例，介绍其修复学科的概况、不同的课程设置及教学特点等，以资为国内的相关学科体系建设提供参考，取其之长，补己之短。

外国的修复学科多归属于艺术类院校或综合性大学。伦敦艺术大学下属的坎伯韦尔学院，自 1898 年学院正式启用，其修复学科的教育跨越了前后四十年的历史。除其他纯艺术类专业外，文物修复一直是该院校的办学特色。其下设有不同级别的专业修复课程：读本科之前的专门图书修复的二年制预备课程；修复专业大学本科（三年制课程）；为读硕士却还没学过相关课程的转科系人员准备的一年制预科课程；硕士（一年）以及博士（三年）课程。

虽然不同时期对于学制的长短有所调整（如：硕士原为两年制），但相对来说已具备了较完善和稳定的学科体系。

一、本科之前的书籍修复预科(FdA Book Conservation)

这一专业为近几年所开办，借助与大英图书馆联合的优势条件而开展教学。学生学习内容以书籍保护为主，不仅有基础的理论课程讲解，学校定期还会组织去不同的博物馆或藏书地点参观。同时，老师也讲授浅显的实际操作课程。学生可以定期参观大英图书馆修复部的日常工作，还可以申请作为短期的实习生到工作室进行实习。这门课程在时间安排上相对宽松，会给学生留出充分的自由时间做任何与此相关的事。可以是参观展览，也可以是旁听相关讲座。对于不能确定自己未来工作方向的学生或转系生，读预科无疑是非常好的选择。有些像国内的大专课程，打下了基础又可进一步深造。学校从外围开始在书籍修复的历史背景、文化发展、社会现实运作以及学生将来可能的发展方向等方面给予全方位的兴趣培养，以及进行循序渐进的认知与实践。即使在结业时学生还没有成为成熟的书籍修复员(Book Binder)，但在整体古籍修复知识构成上已打下了坚实的基础。

二、本科 BA(Hons) Conservation)

侯郁然，国家图书馆助理馆员。

本科的学习内容相对宽泛，修复物品以有机物为主。主要包括：绘画、书籍、印刷品、纺织品、陶瓷器、照片、标本以及博物馆内收藏的各种不同近现代艺术品等。在此期间，学生会分阶段、分主题对不同古物的修复及保护建立较全面的认知体系。从基本的藏品收藏管理，藏品运输到具体的修复以及将来的展览实况，都有所认识。在上学期期间的寒、暑假中，学校会安排学生在全国范围内，向感兴趣的博物馆或者画廊等，申请一个实习的工作地点（work placement），为期一般为一到两个月。有的大学生专门从英国其他城市来到伦敦，一边游历一边工作。这样，既增长了学识又丰富了阅历。学生到毕业时有了实际的工作经验，为直接进入博物馆或者私人工作室接手实际工作做好了准备。

三、硕士预科(Postgraduate Diploma in Conservation)

这类预科的对象一般都是本科读过其他专业，但又想转到修复领域发展的学生。课程分为上下两个学期，主要以书籍和平面艺术品的修复为主。开始时的学习内容是较为基础性的，比如仪器的使用，对纸张纤维的识别，修复档案的建立、不同的清洗方法，等等。虽然学习的内容是基础性的知识，但在学习过程中较为重视知识的扩展和延伸。老师在讲解一个案例时，如果可以使用不同的修复方法或者不常见的方法会有所提及，由此延伸出的参考书和相关资料文献定会给出，以备后续查找研究。有时还会给出一些思考题、判断题让大家讨论。思想的交流、探讨是很重要的一个环节，不停的沟通、讨论也是修复工作进行的重要组成部分。接下来的下半学期主要介绍简单书籍的新装和羊皮纸的保护等等。毕业作品的选择一般都是学生自己去古董市场淘来的感兴趣的残破艺术品。

在所有这些课程中，学生都被鼓励参与到伦敦地区各个博物馆、美术馆、图书馆的基础义务工作中去，以便进一步深入了解实际的工作环境和实际需求。经过一年的适应与考虑，毕业的学生一般会进一步申请自己所感兴趣方向的硕士课程。

学校在教师分配上有着明确的分工。有专门管理修复材料和设备的老师；专门教授化学和各种精密试验的老师；专业修复绘画、印刷品的老师；也有书籍修复的老师。除此之外还有教授博物馆学以及在特殊修复领域外聘来的教研人员。不同科目间分工清晰，学生有了问题就很明确可以去问哪位老师。每位老师至少是一个领域内的行家，有时又会是贯通几种不同门类修复的人才。但由于修复科目广泛而学校经费有限，所以任课教师多为外聘而很少专门供职于一所学校，这也造成了教师的流动性，会出现下课有了问题专业老师却不在场的状况，对实际的教学工作有所影响。

四、硕士(MA Conservation)

在这一阶段，学生都已具备了一定的保护、修复知识，需要在硕士课程中提升自己的实

际操作和学术水平。其主要课程是针对纸制艺术品的修复而设立，又可分为书籍和平面(纸张)艺术品两类。

(一) 资源条件

课程的开始首先涉及图书等资源的利用。修复方面的专业书籍和期刊在英国、美国、加拿大等都多有出版，有些还会细分成纸制品、壁画、油画、古建筑、家具修复等的专业期刊，里面的实践性案例论文借鉴性相当高。英国的修复联盟 I C O N 会定期出版新闻简报和杂志介绍修复界的近况。修复职业人员的网络更是活跃的地方，联系起全球的修复行业，方便同一领域的工作人员探讨、分享、研究问题。新信息得到及时共享、传播。学校内部的校园网还会提供一些课件和链接，为自学提供方便。浓厚的学术氛围也是学科的一大特色，不同机构、单位会定期举办不同类别的研讨会，交流会以及各种讲座。英国本地修复行业内的人多半相互熟识或已是多年的老朋友，大家总会因为各种会议或项目定期碰头，交流和探讨。

(二) 培养目标

研究生的培养目标主要集中体现在下述七个方面：

- 1、为在高级纸制品的修复领域提供学习机会；
- 2、作为文物修复的初始者获得相应恰当的知识和技能；
- 3、提供恰当的学习环境并且掌握熟练的专业技能；
- 4、拥有在变化的全球化大背景下思考文物修复角色转变的能力；
- 5、激励个人的才智和发展；
- 6、与修复界的相关境况相联系来定位个人操作实践；
- 7、提高创造能力，对专业性机会的反应程度，以及未来的学习和研究能力。

(三) 教学安排

整个课程全职学生学时为 45 周（一年），兼职学生学时为 90 周（二年）。采取学分制教学，分为上下两个学期，共 180 学分。一学分等同于 10 学习小时（例如：10 分=100 学习时间）。

第一学期：主题：研究——语境——发展

第 1~30 周为教学时间，120 学分。其中包括：直接教学 1200 小时；理论概念教学 240 小时；相关设备的学习 360 小时；自我学习 600 小时。

考核内容：1、一次期中考试，大约在第 15 周以后；2、一份毕业作品的提案；3、一本自己记录的技术手册；4、一本日常练习作品的作品集；5、一本记录自我发展的正式专业日志。

第二学期：主题：毕业作品——实践

第 31~45 周为教学时间，60 学分。直接教学 600 小时；理论概念教学 120 小时；设备教学 180 小时；自我学习 300 小时。

考核内容：1、毕业作品，有论文形式（5000 字左右）和作品形式两种；2、在公开毕业展览中做一次关于毕业作品的演讲，以及制做相关的海报和展品文字说明、标示。毕业展览，从长远的角度看，是一次更广范围的资质认证。在这段时间毕业生作品对整个业界开放，任何人都可以对你提出问题和建议。不仅在学校的范围内要得到专家的认可，在其他修复领域也要得到认可和沟通。这样学生得到了沟通和提升的机会，硕士学业的努力也得到了认可。

3、参加校内的毕业展演讲预演（三次左右）；4、与导师对话，对最终的评估结果、修复过程以及将来个人的发展思路进行讨论；5、一本个人的专业发展日志，其中包括对一年的教学进行建议性反馈。

（四）教学方法：

从总体上说，教学的基本程序是老师先讲解理论课、相关知识背景、操作依据和注意事项，然后再示范。最后学生实践操作，在动手过程中边思考边提问。由于课时有限，老师所讲的知识大都只能点到为止，后续的研究工作就要学生在课余时间深入。这时，除了老师精选下发的一些参考文章外，学校的图书馆就是最好的去处。虽然一周一般只有三天的课时，但剩下的两天学生多半还会出现在工作室里修复自己找来的作品当作尝试性练习。

具体教学方法包括：

- 1、自我学习
- 2、同学间相互学习
- 3、书面材料阅读
- 4、讲座
- 5、技术介绍和示范
- 6、修复导师指导实践操作
- 7、实验室课程
- 8、相关单位的合作（包括博物馆、美术馆、设计机构和伦敦艺术大学的不同学院等）
- 9、一对一的与导师对话（Tutorial）。对话具体次数依据老师喜好而定，一般二十分钟。

其中，每学年必须安排三次大的谈话。在学习间碰到的任何问题都可以随时和老师自由探讨以期进一步的升华。课程的设置一般以周为单位，设定一个小主题。比如这周讲“洗”，下周就可能讲“揭”。

（五）课程设置

课程主要分为三大类：

1、纸制品修护

1) 纸张不同的清洗方法；纸制品无水加湿；纸张去酸、去霉（化学试剂的配制）；糨糊的制作；不同的托裱方法；晾干方法。

2) 破损纸张的修补；纸浆填充法修补破损；不同颜色纸浆的调配。

3) 各种印刷艺术品的修复；不同时期不同制版印刷品的鉴别与保存；造纸的基本原理。

4) 装裱纸本艺术品的不同方法。

5) 水彩画的修复及保存；画面颜料的再固定。

6) 中国卷轴画的基础修复。

7) 地图的保护以及卷轴的制作。

8) 运用不同化学试剂进行胶带等粘性物的移除。

9) 档案文件、手稿的保存；不同形制文件夹的制作。

10) 老照片的基础维护及保存。

2、书籍修护

1) 几种基本新装的缝制、装订形式。

2) 18~19 世纪欧洲精装书修复：清除除尘、去污、清洗、修补及缝制方法；书皮（布类和皮革类）的染色及修补。

3) 书籍的保护：不同类型书套、书盒的制作。

4) 其他国家的几种装帧形式；书籍修复在欧洲的发展史。

5) 羊皮纸、牛皮纸手稿的修复、保存方法及注意事项。

6) 旧封蜡徽章的修护。

7) 金属工具在皮革上的装饰运用和题名制作（Gold tooling）。

3、其他保护课程

除上述两种修复课程之外，每周的博物馆学和科学课都是必不可少的组成部分。博物馆学主要讲解与藏品有关的事情。比如：老化的影响条件；馆藏环境和所需保护仪器的使用；

藏品储存及展出环境的要求；灾害危险的预防等。科学课则包括不同种类显微镜的运用；纸张纤维、颜料标本的制作及识别；纸张老化、白度、强度的测试；所需化学试剂的反应原理、运算公式等等。

一年的课程内容主要集中在较长的上半学期。下半学期的时间则相对较短，大部分时间

属于个人毕业作品的完成。从上学期选定毕业作品方向，自己联系各个博物馆找人找藏品，到最后学校出面商讨具体事宜，上保险、运输到学校，都无疑是锻炼学生沟通、协调能力和打开修复界网络的好机会。然后所要做的就是为作品拍照、做修复档案、写初步的修复提案以及预期的结果。经过老师和专家的一步步审核之后，才能开展实际的修复操作。

硕士课程的学习不仅要求学生达到在自然科学和人文科学知识上的积累，也要求在修复技艺、技能方面的逐渐成熟。此外，以修复品实况为第一导向的灵活修复操作思路，高尚的职业道德，以及严谨的治学态度都是毕业生应该具备的。

五、博士（PhD）

这一学习阶段主要是针对读完硕士课程，想对修复领域中的某一个具体方向作进一步深入研究的人而设置的。一般需要提供想要研究的方向、问题；论文设想的草案；需要的导师等等。最好是能找到愿意提供赞助这一项目研究的相关修复机构，否则自己要支付昂贵的学费。在读三年中，每年都需不断的完善自己的论文，不停的提出问题和解决问题，在每学期末需对进展的情况进行全面总结、实际考核和答辩。