

英國修復專業及其教學情況管窺

——以倫敦藝術大學為例

侯鬱然

內容提要：近年來修復作為一門藝術逐漸進入國人的視野。修復在中國一直作為一種師徒相傳的傳統手工業而存在，直至近年這種傳統的人才培養模式纔向院校型培養模式過渡。歐洲修復專業從起初的工作室學徒制度到逐漸發展成為一門獨立的學科，也經歷了漫長的發展期。但西方的修復專業學院化發展起步較中國早幾十年，其學科設置亦因具有系統的科學性而相對穩定，無論在人才培養或者學術知識上都已經發展為比較成熟的學科，值得國內相關學科和專業建設參考和借鑒。本文以筆者在倫敦藝術大學坎伯韋爾學院修復專業研習的切身體驗為實例，具體介紹英國相關學科概況、課程設置、教學特點及修復人才培養等情況。

關鍵詞：英國 修復專業 教學 人才培養

英國設有修復專業的院校雖然數量不多，但都自成體系、各有所長。有的以油畫修復而聞名，有的以壁畫修復為勝。書畫修復則是作為歐洲修復中的重點項目長期而廣泛存在着。

大英博物館在1948年已經有了職業的修復工匠師。在1975年成立了文物保護部並正式擁有了受過專業系統訓練的保護人員。本文主要以英國倫敦藝術大學的坎伯韋爾學院修復專業為實例，介紹其修復學科的概況、不同的課程設置及教學特點等，為國內的相關學科體系建設提供參考，以便取其長，補己之短。

外國的修復學科多歸屬於藝術類院校或綜合性大學。倫敦藝術大學下屬的坎伯韋爾學院，自1898年學院正式啟用，其修復學科的教育跨越了前後四十餘年的歷史。除其他純藝術類專業外，文物修復一直是該院校的辦學特色。其下設有不同級別的专业修復課程：讀本科之前的專門圖書修復的二年制預備課程；修復專業大學本科（三年制課程）；為讀碩士卻還沒學過相關課程的轉科系人員準備的一年制預科課程；碩士（一年）以及博士（三年）課程。雖然不同時期對於學制的長短有所調整（如：碩士原為二年制），但相對來說已具備了較完善和穩定的學科體系。

一、本科之前的書籍修復預科（FdA Book Conservation）

這一專業為近幾年所開辦，借助與大英圖書館聯合的優勢條件而開展教學。學生學

習內容以書籍保護為主，不僅有基礎的理論課程講解，學校定期還會組織去不同的博物館或藏書地點參觀。同時，老師也講授淺顯的實際操作課程。學生可以定期參觀大英圖書館修復部的日常工作，還可以申請作為短期的實習生到工作室進行實習。這門課程在時間安排上相對寬松，會給學生留出充分的自由時間做任何與此相關的事。可以是參觀展覽，也可以是旁聽相關講座。對於不能確定自己未來工作方向的學生或轉生，讀預科無疑是非常好的選擇。這有些像國內的大專課程，打下了基礎又可進一步深造。學校從周邊開始在書籍修復的歷史背景、文化發展、社會現實運作以及學生將來可能的發展方向等方面給予全方位的興趣培養，以及進行循序漸進的認知與實踐。即使在結業時學生還沒有成為成熟的書籍修復員（Book Binder），但在整體古籍修復知識構成上已打下了堅實的基礎。

二、本科（BA [Hons] Conservation）

本科的學習內容相對寬泛，修復物品以有機物為主。主要包括：繪畫、書籍、印刷品、紡織品、陶瓷器、照片、標本以及博物館內收藏的各種不同近現代藝術品等。在此期間，學生會分階段、分主題對不同古物的修復及保護建立較全面的認知體系。從基本的藏品收藏管理、藏品運輸、保護到具體的修復以及將來的展覽實況，都有所認識。在上學期間的寒、暑假中，學校會安排學生在全國範圍內，向感興趣的博物館或者畫廊等，申請一個實習的工作地點（work placement），期限一般為一到兩個月。有的大學生專門從英國其他城市來到倫敦，一邊遊歷一邊工作。這樣，既增長了學識又豐富了閱歷。學生到畢業時有了實際的工作經驗，為直接進入博物館或者私人工作室接手實際工作做好了準備。

三、碩士預科（Postgraduate Diploma in Conservation）

這類預科的對象一般都是本科讀過其他專業，但又想轉到修復領域發展的學生。課程分為上下兩個學期，主要以書籍和平面藝術品的修復為主。開始時的學習內容是較為基礎性的，比如儀器的使用；對紙張纖維的識別；修復檔案的建立；不同的清洗方法等等。雖然學習的內容是基礎性的知識，但在學習過程中較為重視知識的擴展和延伸。在講解一個案例時，如果可以使用不同的或者不常見的修復方法老師會有所提及，由此延伸出的參考書和相關資料文獻定會給出，以備後續查找研究。有時還會給出一些思考題、判斷題讓大家討論。思想的交流、探討是很重要的一個環節。不停的溝通、討論也是修復工作進行的重要組成部分。接下來的下半學期主要介紹簡單書籍的新裝和羊皮紙的保護等等。畢業作品的選擇一般都是學生自己去古董市場淘來的感興趣的殘破藝術品。

在所有這些課程中，學生都被鼓勵參與到倫敦地區各個博物館、美術館、圖書館的基礎義務工作中去，以便進一步深入瞭解實際的工作環境和實際需求。經過一年的適應與考慮，畢業的學生一般會進一步申請自己所感興趣方向的碩士課程。

學校在教師分配上有着明確的分工。有專門管理修復材料和設備的老師，專門教授化學和各種精密試驗的老師，專業修復繪畫、印刷品的老師，也有書籍修復的老師。除此之外還有教授博物館學以及在特殊修復領域外聘來的教研人員。不同科目間分工清晰，學生有了問題就很明確可以去問哪位老師。每位老師至少是一個領域內的行家，有時又會是貫通幾種不同門類修復的人才。但由於修復科目涉及廣泛而學校經費有限，所以任課教師多為外聘而很少專門供職於一所學校。這也造成了教師的流動性，會出現下課有了問題專業老師卻不在場的狀況，對實際的教學工作有所影響。

四、碩士（MA Conservation）

在這一階段，學生都已具備了一定的保護、修復知識，需要在碩士課程中提升自己的實際操作和學術水準。其主要課程是針對紙製藝術品的修復而設立，又可分為書籍和平面（紙張）藝術品兩類。

（一）資源條件

課程的開始首先涉及圖書等資源的利用。修復方面的專業書籍和期刊在英國、美國、加拿大等多有出版，有些還會細分成紙製品、壁畫、油畫、古建築、家具修復等的專業期刊，裏面的實踐性案例論文借鑒性相當高。英國的修復聯盟 ICON 會定期出版新聞簡報和雜誌介紹修復界的近況。修復職業人員的網絡更是活躍的地方，聯繫起全球的修復行業，方便同一領域的工作人員探討、分享、研究問題。新信息得到及時共享、傳播。學校內部的校園網還會提供一些課件和鏈接，為自學提供方便。濃厚的學術氛圍也是學科的一大特色。不同機構、單位會定期舉辦不同類別的研討會、交流會以及各種講座。英國本地修復行業內的人多半相互熟識或已是多年的老朋友，大家總會因為各種會議或項目定期碰頭，交流和探討。

（二）培養目標

研究生的培養目標主要集中體現在下述七個方面：

1. 為在高級紙製品的修復領域提供學習機會。
2. 為文物修復的初始者獲得相應恰當的知識和技能。
3. 提供恰當的學習環境並且掌握熟練的專業技能。
4. 擁有在變化的全球化大背景下思考文物修復角色轉變的能力。
5. 激勵個人的才智和發展。
6. 與修復界的相關境況相聯繫來定位個人操作實踐。
7. 提高創造能力、對專業性機會的反應程度，以及未來的學習和研究能力。

（三）教學安排

整個課程全職學生學時為 45 周（一年），兼職學生學時為 90 周（二年）。採取學分制教學，分為上下兩個學期，共 180 學分。一學分等同於 10 學習小時（例如：10 分 = 100 學習時間）。

第一學期：主題：研究—語境—發展

第 1—30 周為教學時間，120 學分。其中包括：直接教學 1200 小時；理論概念教

學 240 小時；相關設備的學習 360 小時；自我學習 600 小時。

考核內容：1、一次期中考試，大約在第 15 周以後。2、一份畢業作品的提案。3、一本個人記錄的技術手冊。4、一本日常練習修復作品的作品集。5、一本記錄自我專業發展的正式日誌。

第二學期：主題：畢業作品一實踐

第 31—45 周為教學時間，60 學分。直接教學 600 小時；理論概念教學 120 小時；設備教學 180 小時；自我學習 300 小時。

考核內容：1、提交畢業作品。有論文形式和作品形式兩種。2、在公開畢業展覽中做一次關於畢業作品的演講，以及相關海報和展品文字說明、標識的製作。從長遠的角度看，畢業展覽是一次更廣範圍的資質認證。在這段時間畢業生作品對整個業界開放，任何人都可以對其提出問題和建議。不僅在學校的範圍內要得到專家們的認可，而且在修復領域也要得到業內人士的普遍認同。這樣，學生得到了學習和提升自己的機會，碩士學業的努力也得到了肯定。3、參加校內的畢業展演演講預演（三次左右）。4、答辯。與導師對話，就最終的評估結果、修復過程以及將來個人的發展設想等問題進行討論，傾聽導師的點評和指導。5、完成一本個人的專業發展日誌。日誌為課內外點滴與專業研究記錄的合集，包含了個人的思考、專業的成長以及對一年教學進行的建議性反饋。

（四）教學方法

從總體上說，教學的基本程式是老師先講解理論課、相關知識背景、操作依據和注意事項，然後具體示範。最後學生實踐操作，在動手過程中邊思考邊提問。由於課時有限，老師所講的知識大都只能點到為止，後續的研究工作就要靠學生在課餘時間深入。這時，除了老師精選下發的一些參考文章外，學校的圖書館就是最好的去處。雖然一周一般只有三天的課時，但剩下的兩天學生大多還會出現在工作室裏修復自己找來的作品當作嘗試性練習。

具體教學方法包括：

1. 自我學習
2. 同學間相互學習
3. 書面材料閱讀
4. 講座
5. 技術介紹和示範
6. 修復導師指導實踐操作
7. 實驗室課程
8. 相關單位的合作（包括博物館、美術館、設計機構和倫敦藝術大學的不同學院等）

9. 一對一的與導師對話（Tutorial）。對話具體次數依據老師偏好而定，一般二十分鐘。其中，每學年必須安排三次大的談話。在學習期間碰到的任何問題都可以隨時和老師自由探討，以期進一步的升華。課程的設置一般以周為單位，設定一個小主題。比如本周講“清洗”，下周就可能會講“揭裱”。

（五）課程設置

主要分為三大類：

1. 紙製品修護。主要包括：

(1) 紙張不同的清洗方法；紙製品無水加濕；紙張去酸、去黴（化學試劑的配製）；糊糊的製作；不同的托裱方法。

(2) 破損紙張的修補；紙漿填充法修補破損；不同顏色紙漿的調配。

(3) 各種印刷藝術品的修復；不同時期不同製版印刷品的鑒別與保存；造紙的基本原理。

(4) 裝裱紙本藝術品的不同方法。

(5) 水粉、水彩畫的修復及保存；畫面顏料的再固定。

(6) 亞洲（中國）卷軸畫的基礎修復。

(7) 地圖的保護以及卷軸的製作。

(8) 運用不同化學試劑進行膠帶等粘性物的移除。

(9) 檔案、手稿的保存；不同形制資料夾的製作。

(10) 老照片的辨別、基礎維護及保存。

2. 書籍修護。主要包括：

(1) 幾種不同新裝的縫線、裝幀形式。

(2) 18—19 世紀歐洲精裝書修復：清理除塵、去污、清洗、修復及縫製方法；書皮（布類和皮革類）的染色及修補。

(3) 書籍的保護：不同類型書套、書盒的製作。

(4) 其他國家的幾種裝幀形式；書籍修復在歐洲的發展史。

(5) 羊皮紙、牛皮紙手稿的修復、保存方法及注意事項。

(6) 舊封蠟徽章的修護。

(7) 金屬工具在皮革上的裝飾運用和題名製作（Gold tooling）。

3. 其他保護課程。

除上述兩種修復課程之外，每周的博物館學和科學課都是必不可少的組成部分。博物館學主要講解與藏品有關的事情。比如：老化的影響條件；館藏環境和所需保護儀器的使用；藏品儲存及展出環境的要求；災害危險的預防等。科學課則包括不同種類顯微鏡的運用；紙張纖維、顏料標本的製作及識別；紙張老化、白度、強度的測試；所需化學試劑的反應原理、運算公式等。

一年的課程內容主要集中在較長的上半學期。下半學期的時間則相對較短，大部分時間屬於個人畢業作品的完成。從上學期選定畢業作品方向，自己聯繫各個博物館尋覓符合個人意向的修復藏品，到最後學校出面商討具體事宜、購買保險、聯絡運輸到學校存入保險櫃，每個環節都無疑是鍛煉學生溝通、協調能力和打開修復界人際網絡的良好機會。然後所要做的就是為作品拍照、建立修復檔案、查找資料、撰寫初步的修復方案以及預期的結果。經過老師和專家的一步審核之後，纔能開展實際的修復操作。

碩士課程的學習不僅要求學生達到在自然科學和人文科學知識上的積累，也要求在修復技藝、技能方面的逐漸成熟。此外，以修復品實況為第一導向的靈活修復操作思路、高尚的職業道德，以及嚴謹的治學態度都是畢業生應該具備的。

五、博士（PhD）

這一學習階段主要是針對讀完碩士課程，想對修復領域中的某一個具體方向作進一步深入研究的人設置的。一般需要提供想要研究的方向、問題；論文設想的草案；需要的導師等等。最好的方法是能找到願意提供贊助這一項目研究的相關修復機構，否則就要自己支付昂貴的學費。在做研究的三年中，每年都需不斷地完善自己的論文，不停地提出問題和解決問題，在每學期末需對進展的情況進行全面總結、實際考核和答辯。

六、結語

近年來修復作為一門技術逐漸進入國人的視野。修復在中國一直作為一種師徒相傳的傳統手工業而存在，直至近年這種傳統的人才培養模式纔向院校型培養模式過渡。歐洲的修復專業從起初的工作室學徒制度到逐漸發展成為一門獨立的學科也經歷了漫長的發展期。但西方的修復專業學院化發展起步較中國早幾十年，其學科設置亦因具有系統的科學性而相對穩定，無論在人才培養或者學術知識上都已經發展為比較成熟的學科。而國內目前設置修復專業的院校還處於剛起步的狀態，數目也相當有限。此外，還普遍存在學歷設置相對偏低，學科建設經驗有限以及就業面相對較窄等亟待解決的問題。因此，英國修復專業及其教學的相關做法和經驗值得國內相關學科建設參考和借鑒。

（作者單位：國家圖書館古籍館文獻修復組）