

潘玉良作品艺术及修复

姜晓红

摘要：文章介绍了潘玉良的油画、彩墨画、素描等作品的艺术特点及修复和保护，就其修复过程中出现的问题谈些自己的体会。

关键词：潘玉良 彩墨画 素描 修复

潘玉良是中国旅居法国的一位著名爱国女画家，其卓越的艺术成就和坎坷的人生经历被世人瞩目。她毕生奉献于艺术，追求“融中西两画于一冶”的理想，走出属于自己的艺术道路，一生留下了大量的油画、水墨、素描、雕塑和版画作品。依照她的遗愿，其作品全部捐献给国家，实现了她“魂归中华”，“奉献国人”的夙愿。这批艺术珍品除少数之外，现均藏于安徽省博物馆。为了让历史珍宝以飨广大观众，安徽省博物馆特设了潘玉良美术作品专馆。同时对这批作品进行了整理、修复和保护。

油画是潘玉良作品的精华。在她的油画作品中，既可以见到她学习西方绘画的坚实根底，又能体现继承民族传统的笔墨情趣。特别是她在20世纪30年代以后的画作，借鉴了印象派和野兽派技法的有益因素，并吸收了中国传统绘画和民间艺术的营养，运笔潇洒自如、刚健沉稳，赋色浓艳明快、雍容华丽，富有强烈的装饰感和民族特色。

自2004年11月8日至2005年5月27日，安徽省博物馆与台湾李氏文化财修复保护中心合作对馆藏潘玉良油画进行了为期7个月的修复工作。此次修复、矫正和更换内框的共108幅作品，并对其中43幅损毁严重的作品进行了重点修复，修复内容包括整体托裱、接边、补丁、蜡补等，另有58幅做了绷框、清洗等简单修复。专家一致认为此次较大规模的潘玉良油画作品修复技术方案科学合理，基本采用欧洲保护修复的传统技术，保护修复原则正确，修复后的作品恢复了其原貌，效果良好，在我国文物保护领域是一项开创性的工作，具有示范性意义。

下面我们主要介绍的是潘玉良彩墨、素描作品及修复过程。她的彩墨作品充分发挥传统线描、烘染的手法，擅用西方绘画造型—结构的准确性、色彩中色块—色点的丰富性，同时又汲取中国壁画艺术的浑厚沉毅和民间艺术中的淳朴气韵，特别是潘玉良的女人体作品最为独特。她先用细腻流畅的线条勾勒出典雅素净的女裸体，然后用淡彩点染出人体的结构和质感，背景部分运用点彩和交错的短线来制造层次，成功地将中国的笔墨精神和西画的实体质感巧妙地融入她的彩墨画中，呈现出既秀美灵逸又坚实饱满的极富独创性和个性化的审美情趣。她的画风中少有小鸟依人的柔弱，而是具有柔中带刚的感觉。

潘玉良的素描作品充分展现了她的勤奋与才思，其中的人体速写白描最为瞩目。作品刚中见柔的线条转折有致，缓急得体，虚实相宜，运锋准确，形态生动，令人叹为观止。由于这批作品80%

都是用牛皮纸托裱而成的，纸质脆弱，稍有不慎就会造成画面裂开；原托画时用浆过厚，形成画面多出皱折，给今后的保管带来了难度。为了让这些艺术珍品得以妥善保管、长存于世，我们对这批作品进行了揭旧托裱。在揭裱过程中遇到了在过去修复古字画中所不常见到的一些问题，特提出来供同行参考。

一、揭牛皮纸

日常见到的古字画后面的托纸大部分是用宣纸、皮纸、绵纸等有纤维、质地软薄、用浆较稀的纸料托裱而成的。这类纸质的材料经过熨洗后，极易脱浆，托纸揭起来相对来说容易一些。而这批作品大都是用牛皮纸裱成，用浆过厚，纸质又没有拉力。我们按照平时对古字画揭裱时所惯用的熨洗法发现：牛皮纸像是刷了一层油的纸，根本不吸水；经过熨洗后，牛皮纸与画芯之间仍然粘得很牢，无法分离开。因此，我们根据不同情况，对这批用牛皮纸托裱的画芯在揭裱时采用了不同的方法。①浸泡法。用于画芯完整且原裱件用浆较厚者。首先将画芯方裁整齐，在水池中倒入沸水，把画展开平铺，或卷成筒状放入开水中，水的高度以将画淹没为准，目的是使托画芯的糨糊软化。浸泡的时间长短，可观察画芯的一角，托纸与画芯分离即可。②闷烫法。画芯经过浸泡后，牛皮纸与画芯之间大部分已分离开，只有局部用浆较厚的地方还粘连在一起，此时，我们先把分离开的托纸揭去，对局部再盖上热毛巾或浴巾两至三层，用开水轻缓地浇在毛巾上，待毛巾凉后，再浇开水。闷烫时间的长短要随时观察，可掀起毛巾的一角，在画的角上试揭，画芯与牛皮纸分离即可。

由于原托用浆厚，在揭托纸的时候要耐心、细致，稍有疏忽就会揭伤画芯，揭托纸时必须小面积、一块块地缓慢地揭，一旦发现揭到“画肉”时必须立即停止，用毛笔沾稀浆涂于揭起部分，使之恢复原位，再从相反方向揭。我们在实践中掌握了一种防止将画肉揭起的方法：右手揭起托纸时紧贴桌面，缓慢拖拉，左手食指和中指按住“画肉”部位，右手拖、左手按，使画芯与背纸强行分离。左手按时不能太紧，紧了就会使牛皮纸断开，按得太松，画肉部位与托纸不能分离。有的时候牛皮纸只揭去表面一层，没有全部揭净，剩下薄薄的一层，这时，再用中指轻轻搓磨去即可，此种方法使画芯得到了很好的保护。

二、托画芯

画芯揭好后，按常规，在托时要把原来画芯上的折皱弄平。在处理折皱时，我们发现有的“死皱”由于时间太长，折皱又挤压太紧，或者原来托裱时用浆使折皱粘在了一起，很难使折皱处平展。因此在托时我们采用了强行去皱法：把托纸轻刷在画芯的后面，折皱处不能刷实，在画芯正面的皱折处用中指轻轻啄开，啄时手指力度要适中，过重损伤画芯，过轻则折皱处伸展不开。啄开“死皱”后，把画芯翻身，正面朝下，左手掀动画芯，右手用棕刷排刷，边掀边刷把托纸刷平、排实，并在折皱处来回多排刷几遍，直至折皱处平展。

三、配色和挖嵌

配色是一个非常重要的关键问题，配色的目的是为了突出画意、渲染烘托画面的气氛，否则就

达不到书画与配色的协调和谐，不但降低了作品的观赏价值，甚至会使作品丧失其生命力。这批修复的作品大部分是以墨为主的单色调，画面除了白色外，都是用线条勾勒而成，这就给配色带来相对的难度。镶料颜色太浅，对比色太平淡，达不到突出画意的效果；颜色太深，对比色太强，有喧宾夺主的感觉。因此我们在配色上采用了中间色调，既突出了画意，又达到清雅不俗的效果，增强了作品的艺术效果，提高了欣赏价值。潘玉良作品大都是小幅作品，张幅大小相差不大，为了便于今后的配框和保管，在镶画时我们用整料挖镶，这样既减少了画面的接缝，又避免了镶料因横竖交错造成的“反光”现象，更加增添了整个作品的整体美感，给人以清新舒畅的感觉。

潘玉良的这批作品经过装裱，焕然一新，更加显示出它动人的艺术魅力。潘玉良的遗作于1985年在合肥首次展出后，安徽省博物馆应全国博物馆、美术馆的要求和邀请，先后到北京、上海、南京、天津、广州、深圳、重庆、台湾等30多个大中城市巡回展览。“画展”每到一地，都受到广大观众的热烈欢迎，美术界、新闻界都对潘玉良其人其画给予了高度的评价。她给后人留下了丰富的艺术遗产，对现代美术做出了杰出贡献。