

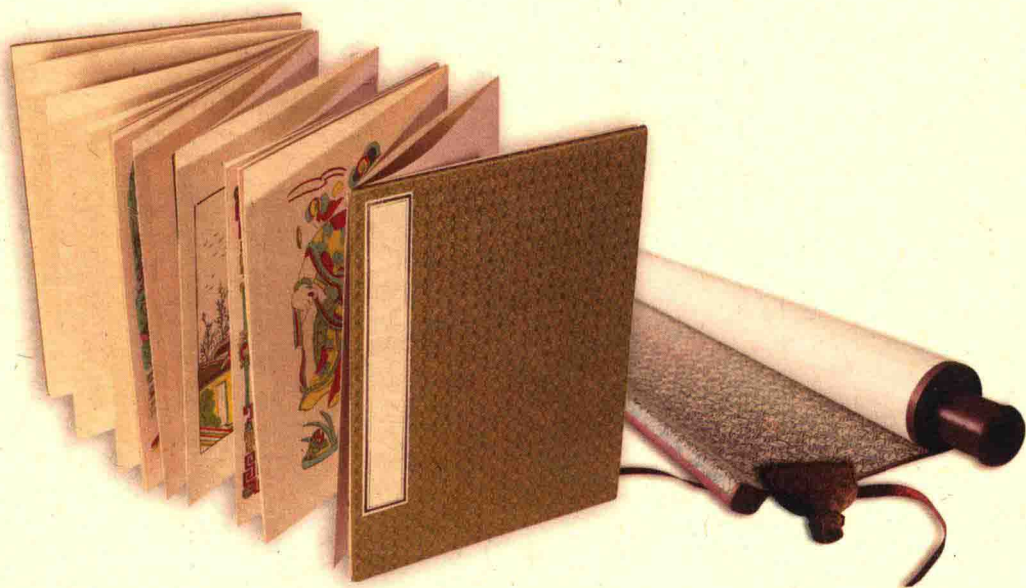
苏式装裱

CHINESE CRAFTWORKS RECORD BOOK
百工录——中国工艺美术记录丛书

王建良 总主编

曹雪明 执行主编

陈慧清 著
徐胜利

装裱

苏式

百工录系列丛书

陈慧清 徐胜利 著

常州大学图书馆
藏书章

江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

百工录·苏式装裱 / 陈慧清, 徐胜利著. — 南京 :
江苏美术出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5344-6877-3

I. ①百… II. ①陈… ②徐… III. ①书画装裱—苏
州市 IV. ①J212.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 253643 号

出 品 人 周海歌
责任编辑 王左佐 朱 婧
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
封面设计 孔文伟
版式制作 石 润 姚心月 徐振宇
姚传新 刘蕙菁 刘高峰
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 《百工录·苏式装裱》
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京市中央路 165 号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 江苏凤凰印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-6877-3
定 价 68.00 元

编委会主任

王建良

编委会副主任

廖 军 马 达 余江涛

委员

吕美立 曹雪明 黄 海 顾文霞 朱 丹
马建庭 邢伟中 单存德 冷 坚 李 明
汪 彤 周海歌 丁 泗 马元兴 顾永骏
汪寅仙 周金秀 柳成荫 赵如柏 王殿祥
张晓飞 金 文

总主编

王建良

执行主编

曹雪明

《百工录》丛书的编印是苏州工艺美术职业技术学院与江苏美术出版社的战略合作项目，项目的缘起是基于双方对传统工艺文化传承创新的共识。冀此丛书的编印出版，能够对中国传统工艺进行系统的整理与存录。

我国传统工艺美术绚丽多姿，是农耕社会的文明结晶，与生活方式息息相关。但随着工业化的迅速发展，传统工艺正飞速地走向死亡，手工的业种正在慢慢地从我们的生活中消失。或因忧虑、或为续脉，“为民族存艺，为大师立传，为百工留名”就成了我们的一种宏愿。“百工录”包含了独特的意味：“百”是对浩如烟海的传统工艺美术种类的约数，也是丛书的努力方向；“工”指传统手工艺，抑或工艺师，丛书专注于对传统工艺基本技法的整理和表现，从“苏作”出发，遍及全国 11 项传统工艺美术大类；“录”为记录，是编写态度，也是编写原则，作者们以不一样的视角、不一般的细节及不常见的图文，忠实而又严谨地网罗起传统技艺的林林总总、细枝末节，让外行看见门道，让内行嗅到味道。这些想法决定了我们编写的立场是平民的、通俗的，它既不是一种系统性的理论研究，也不是一种高屋建瓴式的学理探究，只是一种客观的记录、通俗的表达。希望通过丛书的影响，有更多的人关注传统工艺、喜爱传统工艺、学习传统工艺，从而播撒下传统工艺文化的种子，在现代文明的土壤里，再沐春风、再创盛世。

这是一项并不轻松但很愉悦的工程。说不轻松，是工作量很大，一手资料的获取靠辛劳，还看缘分，如对一些技艺作庖丁解牛般的传达，并非易事，既要熟知于此，还要有贴切的表达、恰当的图示；说很愉悦，也是真实感受，大家将各自钟爱的手艺栩栩地表述，既周全了手艺本身，更能惠及他人、传播文化。卢梭说：“在人类所有一切可以谋生的职业中，最能使人接近自然状态的职业是手工劳动。”传统手工艺在与自然材料的相互交织中，经过反复的打造、反复的使用、反复的把玩，植入了创作者与使用者的情感，在感性的生活中沉淀了人与自然的理性互动，带给今天后现代农耕时代慢生活的启示。我们这样的一些教育、文化工作者将文化自信与自信默存于内心，传承和保护着民族非物质文化遗产，从而留住手艺、留住民族文化的根。

丛书的编写得到了业内诸多专家的鼓励和支持，也得到了学院青年骨干教师和行业代表的积极响应。感谢作者们的辛劳，并期待更多的有识之士和《百工录》偕行。

王建良

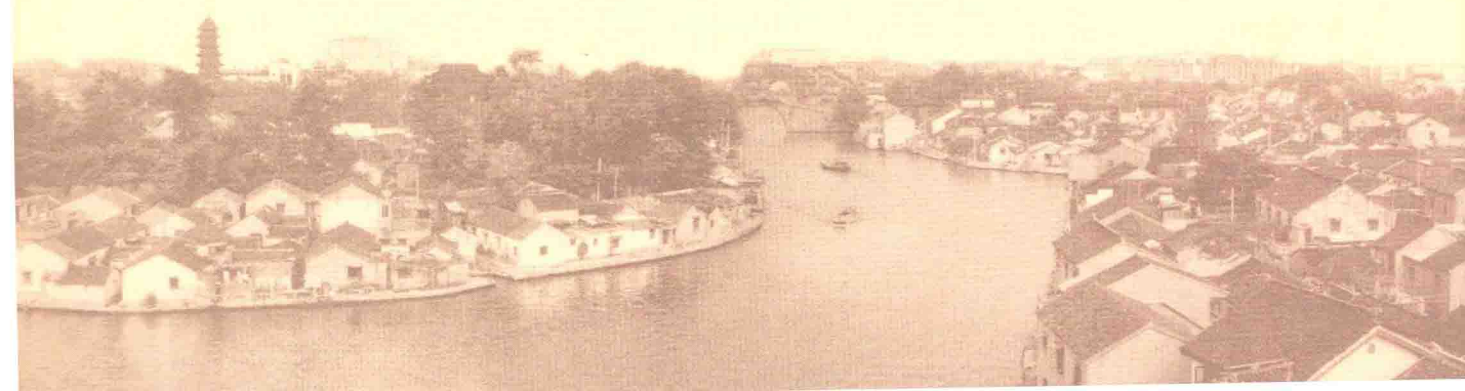
（苏州工艺美术职业技术学院党委书记、教授）

2013.9

第一章 苏式装裱概述	1~13
第一节 苏式装裱的概述	2
第二节 苏式装裱的渊源及沿革	4
第三节 当代传承	9
第四节 苏式装裱与其他流派	12
第二章 苏式装裱工序	14~56
第一节 用料及工具	15
第二节 工序	21
第三章 苏式装裱现状的思考	57~65
第一节 苏式装裱的资源状态	58
第二节 对现状的思考	62
第四章 代表作品欣赏	66~90

苏式装裱概述

百工录·苏式装裱◎第一章

苏式装裱的概述

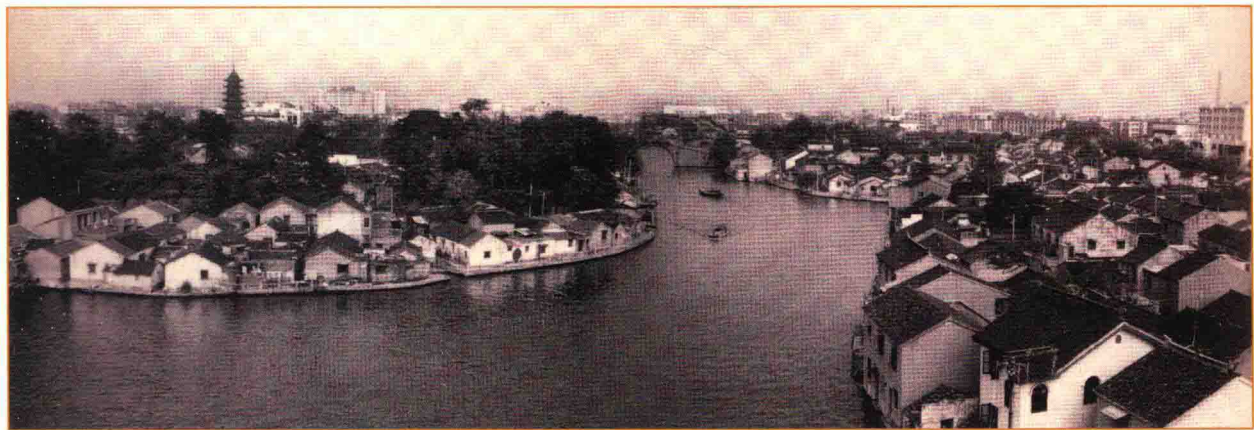

图1 苏州改扩建前古城面貌 盘门外城河俯瞰 摘自《苏州旧街巷图录》2005年版

装裱，古代称裱背，亦称装潢、装池、装背。明代方以智《通雅·器用》载：“潢，犹池也，外加缘则内为池；装成卷册谓之装潢。”平时我们俗称“裱画”。

装裱大致有两种：其一，将一幅字画经托纸上浆，配以绫绢为边，使之更为美观，宜于观赏及保存，样式有轴、镜片、横披、手卷、册页等；其二为重裱古画，需要将原来装裱的托纸揭掉重新裱

过，称为“揭裱”，一般会附带修复，其技术难度较高。

苏州历史悠久，人文荟萃，素有“上有天堂，下有苏杭”之美称，秀丽、典雅。有“甲江南”声名的苏州园林，亦有小桥流水环绕姑苏城内，令人心驰神往（图1）。装裱体现出鲜明地域性色彩的较早形式，便是苏州装裱，常称“苏式装裱”（图2），简称“苏裱”，又称“吴装”。明代胡应麟《少

室山房笔丛》云：“吴装最善，他处无及焉。”其特点为裱件平挺柔软，配色素雅，装制和谐贴切，整旧得法，是我国装裱的主要派别之一。

在书画收藏还停留在皇家贵族的时候，其伴随的装裱工艺取向多局限于上层精英分子，地域风格极不明显。到了明朝中期，苏州为全国经济中心，亦为大运河的枢纽，商业经济发展，其书画也形成了全国影响最大的流派，史称“吴门画派”。吴门画派代表着当时文人画的巅峰，画风以清秀儒雅为主。因此当时私人收藏也极为盛行，涌现了一大批鉴藏家，由于收藏需要，他们对装裱十分讲究。艺术群体与装裱工人频繁互动，对装裱的格调起到了重要的作用。加之苏州是全国的丝织中心，在交通不便的古代，装裱所用的各类绫绢在苏州易于获取。因此，苏州装裱举国闻名，并影响促进了其他装裱流派。在苏州地理资源环境及人文环境的长期熏陶下，苏州的装裱至今一直居于全国同行业的榜首，历朝历代高手不断，享有“苏裱”之称^{【1】}。

装裱与书画本身同样重要。近代绘画大师徐悲鸿曾说：“画是三分画，七分裱。画画的，是有名的艺术家；裱画的，是无名的艺术家，他们是谁也离不开谁的亲密伙伴。”

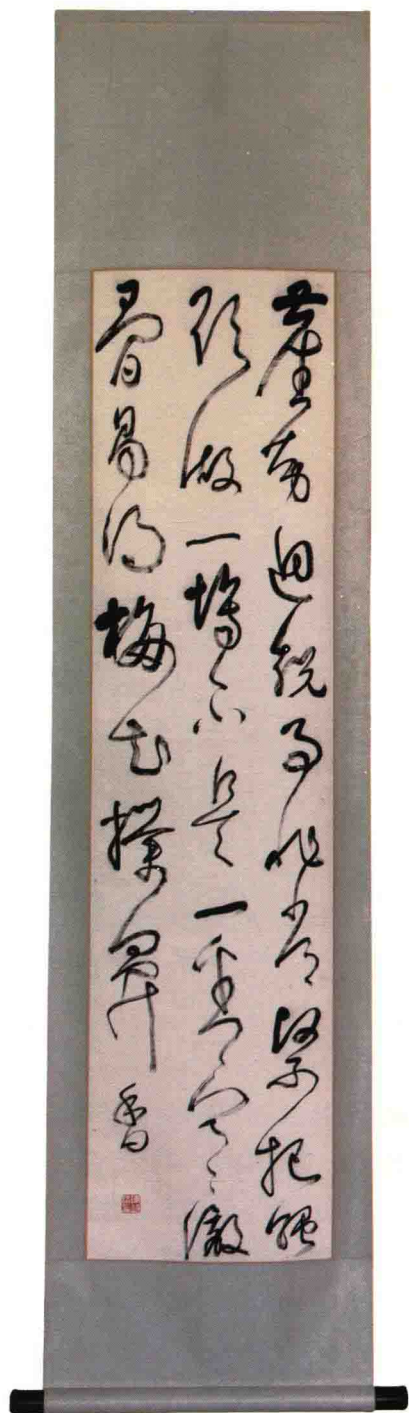

图 2

【1】 参见《苏州市志》II 江苏人民出版社 1995 年 1 月第一版

苏式装裱 的渊源及沿革

苏州装裱在北宋时已见端倪，据画史记载，著名书画家米芾家里就有专门从事装裱的苏州匠人。米芾《宝晋英光集》卷八云：“赵子立手笔阵图，前有右军真迹并笔样手势图，后为章子厚取之，使吴匠制，甚入用。今，吴有其遗制，近知此书在章持房下。”由此可知，由吴地裱画人装裱，藏画家颇为满意，至少在当时苏州的装裱技艺就较为出色了。

明代，苏州装裱进入全盛时期。当时国库空虚，皇帝以书画藏品充当俸薪发给官吏的事情时有发生，也就是所谓“折俸”。这些获得珍贵书画作品的官吏，许多人并不懂书画，于是再转手倒卖给藏家，换成现金^[2]，因此宫廷的大量书画流入民间。加上封建统治较为薄弱，商品经济抬头，出现了最早的资本主义萌芽，苏州成为全国的经济中心。故而当时书画私人收藏极为盛行，涌现出一大批书画家、鉴藏家，如吴门四大家沈周（图3）、文徵明（图4、图5）、唐寅、仇英，还有王世贞、董其昌、韩世能、项元汴、华夏、张丑等，他们对装裱都十分关注与讲究。当时书画界的艺术群体与

图3 沈周，吴门画派创始人，图为其代表作《庐山高图》

【2】《中国书法史·元明卷》 黄惇著 江苏教育出版社 2005 年版

图4 文徵明 国画作品《高人名园图轴》

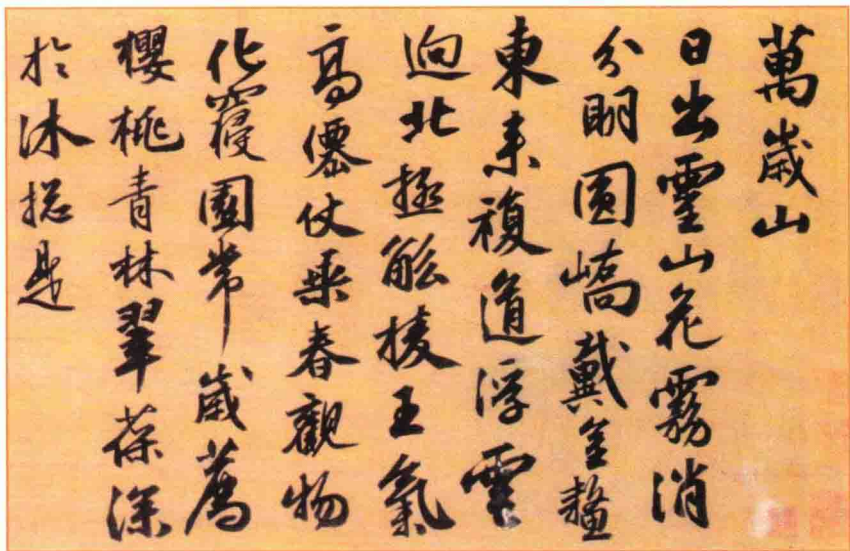

图5 文徵明 书法

装裱艺人频繁互动，探讨款式与操作技法，对苏式装裱的格调及做工起到了重要的推进作用。当时王世贞、顾元方等人，还经常以厚利聘请装裱师。周嘉胄《装潢志》“知重装潢”篇云：“王弇州公世具法眼，家多珍秘，深究装潢。延强氏为座上宾，赠贻甚厚。一时好事，靡然向风，知装潢之道足重矣。汤氏强氏，其门如市。强氏踪迹半在弇州园。时有汪景淳于白门得王右军真迹，厚遗仪币，往聘汤氏。景淳张筵下拜授装。功约五旬，景淳时不去左右，供事甚谨，酬赀甚腆。又李周生得《惠山招隐图》，为倪迂杰出之笔。延庄希叔重装，先具十缗为聘，新设床帐，百凡丰给，以上宾待之。凡此甚多，聊举一二奉好事者，如宝书画，其重装潢如此。”使珍贵书画能美观、长久保存下去的热切愿望与对裱工的待遇是成正比的，书画家与装裱师往往是良师益友的关系。装裱人的社会地位得以提高，不用像一般工匠为生计奔波，使其有更多的时间专注于自己的专业。苏裱能在全中国范围内闻名，这是重要的原因之一。

除画心以外，镶裱的材料多用丝织品，一般为绫、锦、绢。苏州是重要的丝织品生产与加工基地，为装裱提供了充实的物质基础。“吴越种桑蚕，盛产蚕丝，但苏州、湖州、杭州、越州（今之绍兴）

各地发展丝织品的生产，由来已久。宋、元、明、清历代宫廷都在苏州设立‘应奉局’、‘织造衙门’，即现在也设有国营宋锦织造厂，生产宋锦绫绢。”“旧画丝绢由于时代、产区和用法不同，种类繁多。吴绢出苏州……”^[3] 选择适合的材料，当然是非常容易。这也是苏裱闻名的重要原因。

明代著名的裱画名人有孙凤、汤杰、强百川、庄希叔等，又有徐三泉、王后溪为文氏装裱《停云馆帖》，名噪一时。明周嘉胄《装潢志》“妙技”载：“装潢能事，普天之下，独逊吴中。吴中千百之家，求其尽善者，亦不数人。往如汤强二氏，无忝国手之称。后虽时不乏人，亦必主人精审，于中参究，料用尽善，一一从心，乃得相成合美，俾妙迹投胎得所，芳名再世，功岂浅鲜哉？”

苏裱在明朝的基本款式，可以从晚明文震亨《长物志》“装褙定式”中一探究竟：“上下天地须用皂绫、龙凤云鹤等样，不可用团花及葱白、月白二色。二垂带用白绫，阔一寸许。乌丝粗界画二条。玉池白绫亦用前花样。书画小者须挖嵌，用淡月白画绢，上嵌金黄绫条，阔半寸许，盖宣和裱法，用以题识，旁用沉香皮条边；大者四面用白绫，或单用皮条边亦可。参书有旧人题跋，不宜剪削，无题跋则断不可用。画卷有高头者不须嵌，不则亦以

【3】《书画装裱技艺辑释》杜秉庄 杜子熊 著 上海书画出版社 1993 年 8 月第一版

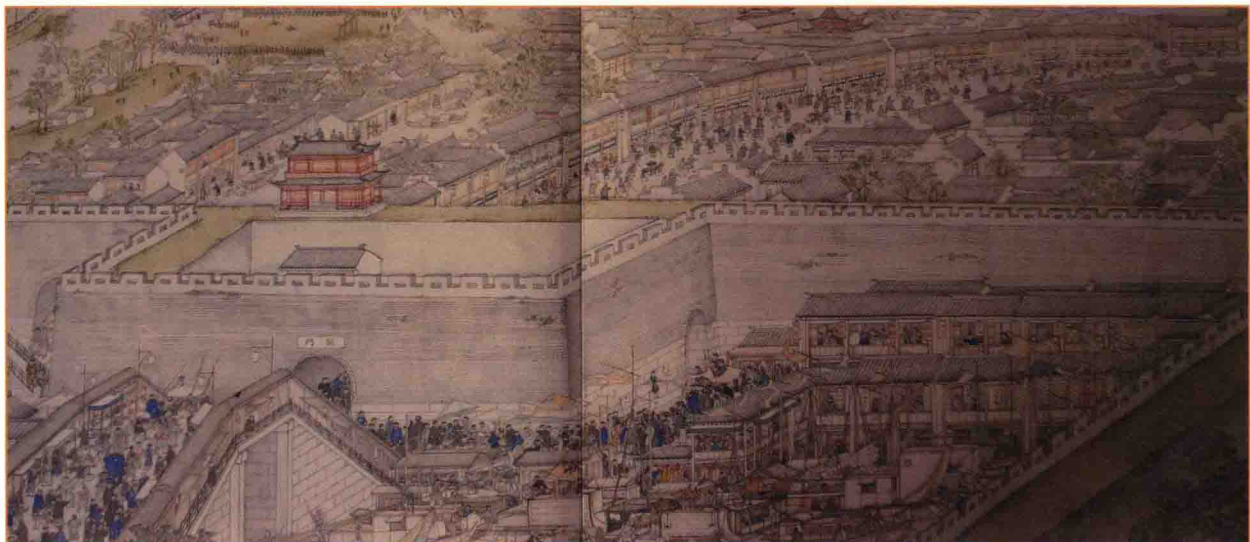

图6 《姑苏繁华图》局部

细画绢挖嵌。引首须用宋经笺、白宋笺及宋元金花笺，或高丽茧纸、日本画纸俱可。大幅上引首五寸，下引首四寸；小全幅上引首四寸，下引首三寸。上裱除撇竹外，净二尺；下裱除轴净一尺五寸。横卷长二尺者，引首阔五寸，前裱阔一尺。余俱以是为率。”翻译成白话文，就是装裱书画有规定的格式：上面的天头和下面的地头一定要用黑色的绫，和有龙凤、祥云、仙鹤等图案纹样的绫，不可用织有团花图案以及葱白或月白这两种颜色的绫。两条惊燕带采用白绫，一寸多阔；在画身之外助出二条黑而粗的界线；玉池的白绫也用前面所讲的龙凤云鹤花样。小幅书画要用整块绫绢挖空镶嵌，采用淡月白色画绢，上面嵌上金黄色绫条，半寸多阔，这是宋式宣和装的裱法，用以题字作标志，旁边加沉香色的皮条边；大幅书画的四周用白绫，或单用皮条边也可以。镶嵌裱在画心两旁的笺纸如有旧时的人加题作跋，不宜剪去削除；如果没有题跋，就应坚决去掉这种笺纸。画卷有高头的不须挖嵌，否则就要用细薄的绫绢挖嵌。引首要用宋经笺、白宋笺以及宋元的金花笺，或者高丽茧纸、日本画纸都可以。大幅的书画，上引首长五寸，下引首长四寸；小的全幅书画上引首长四寸，下引首长三寸。画身以上的装裱部分除天杆外，正好二尺长；画身以下除掉轴正好一尺五寸长。

横卷的画身長二尺的，引首五寸阔，画身之前加裱的部分一尺阔。我都是以此作为标准的^{【4】}。

清代，苏裱继承了明代的技艺传统，名家辈出。当时苏州亦为经济发达地区，风光秀丽，人文底蕴深厚，乾隆曾六下江南到苏州，我们可以从清代画家徐扬的《姑苏繁华图》中感受其繁华场面（图6）。在当时苏州，书画氛围浓郁，装裱所用的丝织物极易取得，品种多样，这些都能从《姑苏繁华图》中找着踪迹（图7～图9），甚至还能一窥当时的装裱样式（图10）。康熙时，真定梁蕉林收藏甲天下，家中字画装裱均出自吴人王鹤洲，其手法独特，名重一时，时称“梁裱”。钱泳《履园丛话》“装潢”条云：“装潢以本朝为第一，各省之中以苏工为第一。然而虽有好手，亦要取料净，运帚匀，用浆宿，工夫深，方称善也。乾隆中，高宗深于赏鉴，凡海内得宋、元、明人书画者，必使苏工装潢。其时海内收藏家有毕秋帆尚书、陈望之中丞、吴杜村观察为之提奖，故秦长年、徐名扬、张子元、戴汇昌诸工，皆名噪一时。今书画久不行，不过好事士大夫家略有所藏，亦不精究装法，故工于此者日渐少矣。”由此可知，在乾隆时代，由于宫廷的推崇，苏裱在全国首屈一指。清人沈初《西清笔记》中亦云：“乾隆时装裱竞重苏

【4】《书画装裱技艺辑释》杜秉庄 杜子熊 著 上海书画出版社1993年8月第一版

图7《姑苏繁华图》局部 名人字画店

图8《姑苏繁华图》局部 绸、锦、布庄林立

图9《姑苏繁华图》局部 书写招牌店

图10《姑苏繁华图》局部

图 11 苏州改扩建前的官巷 摘自《苏州旧街巷图录》2005 年版

工。”清院本《清明上河图》本幅右侧隔水上有梁诗正书乾隆御诗五律，开首两句便是“蜀锦装全壁，吴工聚碎金。”可见乾隆也对苏裱高度赞赏。苏州市志中还记述了很多清代的苏裱高手，更有张玉瑞擅长裱治破纸本。沈迎文擅长裱治破绢本，他们的手艺被誉为“超前绝后”。嘉庆时，方塘开设竹素斋装池铺，擅破书册，整齐精雅，远近争购。道光时，吴文玉装肖被誉为“海内天下第二家”。又有开设古香室装池铺的阮子英和他的弟子洪寿卿、陆润泉，都是承前启后、名闻南北的高手。太平天国后，苏裱名手有鸣琴室的杨馥堂、保古山房的窦道原等人^{【5】}。

民国时期，裱画行业主要有三类：专门以揭裱古旧书画及装裱名人书画的，称为“白货”作，在养育巷、吴趋坊、唐家巷、景德路、官巷（图 11），著名的有红鹅仙馆、近文斋、翰墨林、宝古山房、晋宜斋、古松斋等；专门装裱婚寿喜庆书画的，称作“红货”作，在桃花坞（图 12）、阊门

一带；还有一类专门装裱古玩商店的普通字画及质地较好的红白无字对联、空白条幅，称为“作交行”，也能做出质量上乘的“红货”，多在接驾桥附近。1931 年的《吴县附刊》记载，当时装裱业有 50 多家，工场护龙街（今人民路中段）最多，工人日均工资为 2 角左右，另供膳宿^{【6】}。解放前，苏州有谭祥英、刘庭芝、尹品海等装裱高手。

图 12 苏州改扩建前的桃花坞大街 摘自《苏州旧街巷图录》2005 年版

【5】《苏州市志》II 江苏人民出版社 1995 年 1 月第一版

【6】《苏州市志》II 江苏人民出版社 1995 年 1 月第一版

当代传承

解放后的前几年里，苏州装裱业在逐年萎缩。1950年，裱画作坊有42家、46人。1954年只剩23家、27人。除行业的萎缩原因，还有一部分原因是苏裱艺人先后被外地文博单位聘用。如张耀先去了故宫博物院，洪秋声去了安徽省博物馆，还有的去了上海和南京。

1956年，苏州成立了裱画生产小组，分为两个小组。1957年又划分成了三个小组，第一小组均为技艺高手，专事珍贵书画及苏绣、缂丝等出口品。第二、三小组均做“红货”。1958年裱画生产小组改名为苏州裱画工艺生产合作社。1961年12月原班人马成立古松轩苏裱生产合作社。该社受全国各地文博单位委托，修复了一大批珍贵字画，如明仇十洲的《洛神》、祝枝山草书杜甫诗《秋兴八首》、八大山人的《松鹿》等，装裱艺人谢根宝（图13）、纪国钧、连海泉等做出了重大贡献；他们又以师傅带徒弟的方式，为苏州培养了新一代苏裱传人，如范广畴、纪森发等。在此期间，该社本着高雅与普及并重的原则，积极开拓“红货”业务。1970年该社并入民间工艺厂。1979年谢根宝还出席了全国工艺美术艺人、创作设计人员代表大

图13 费新我为谢根宝画的像 摘自《苏州民间手工艺》2006年1月第一版

会，为苏裱争得了荣誉。1980年，恢复的吴门画苑及成立的苏州书画社，大量生产仿宋、元、明、清时期的仿古国画，装裱行业有了极大的用武之地。1983年古松轩苏裱生产合作社并入吴门画苑，规模37人。此外，裱画人员还集中在刺绣研究所、艺石斋、工艺美术研究所、狮子林工艺厂、缂丝厂、苏绣厂、碑刻博物馆等地，包括个体营业者约80余人^{【7】}。

进入20世纪90年代，为了让这门优秀传统

【7】 参见《苏州市志》II 江苏人民出版社 1995年1月第一版

技艺传承下去，除了老艺人口传身教、师徒相传外，还开辟了新的途径，即引入高校教学。据悉，很多艺术类院校都设有装裱课程，但将之作为独立的专业来办，在全国也寥寥无几。1996 年，受苏州市教委委托，为更好地传承苏裱技艺，苏州轻工职大招收 8 名初中生学员，开办了首届装裱专业学历教学班，使学生能够系统、深入地学习并实践（图 14）。主持该班教学的徐胜利老师是国内知名的装裱大师。他与笔者讨论过，以往师傅带徒弟的方式，师傅做到哪里就教到哪里，徒弟更多时候是做下手，而在学校专业培养这方面的人才，则更为系统、科学（图 15）。经过 3 年系统的学习，轻工职大首届装裱专业学历教学班的 8 名学员均获得国家劳动部颁发的全国装裱专业中级工等级证书，为苏裱这门中国古老、独特的传统工艺注入了新的活力（图 16）。

进入新千年，苏裱传承培养方式得到进一步提升。本着苏裱是随着书画艺术发展起来的装裱手工技术这一理念，苏州工艺美术职业技术学院于 2003 年成立了书画鉴定与修复专业，主导老师仍是经验丰富的徐胜利大师，并开设招收应届高中毕

图 14 苏州市教委职教处处长在首届“装潢裱式”毕业成果展上听取徐胜利老师作专业教学介绍

图 15 徐胜利老师在课堂教学中辅导学生的场景

图 16 苏州市职业技能鉴定中心专家组对首届“装潢裱式”专业毕业生鉴定完毕后的合影

图 17 装裱工作室

图 18 临摹工作室

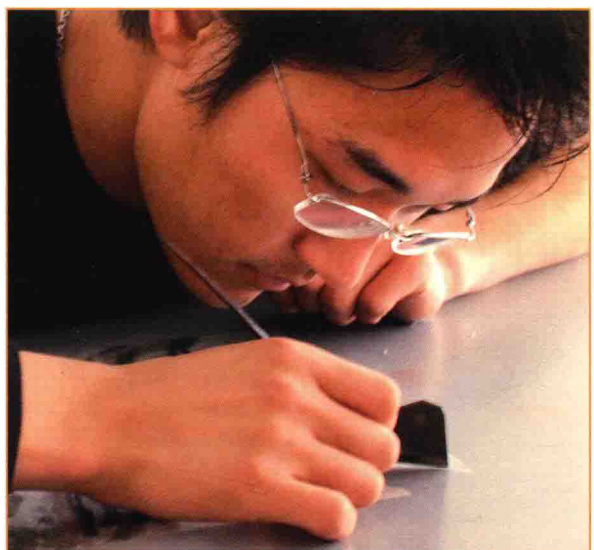

图 19 书画鉴定与修复专业学生修复场景

业生，依托学院强大的书画专业传统，使“技”与“艺”得到更大程度结合，寻找出苏裱的根。课程不仅有苏裱技术，还运用了学院资深的书画教学，开设国画、书法、篆刻、中国书画史、书画鉴定等外沿课程，聘请故宫博物馆、上海博物馆、南京博物院资深鉴定专家进行授课。除师资外，硬件设施也是全国同专业中一流的，目前拥有装裱工作室(图 17)、修复工作室、书画工作室、鉴定工作室、大批日本二玄社高仿复制品及大型陈列厅、临摹室(图 18)，毕业的学生已在苏州及全国各地成为装裱业的中坚力量(图 19)。