

Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природного наследия

Содержание

1. Цели консервации, реставрации, реконструкции.
2. История профессии «реставрация». Типы и виды реставрации.
3. Консерватор-реставратор: определение профессии.
4. Реставрационные организации и центры.

1. Цели консервации, реставрации, реконструкции

Цель реставрации — насколько возможно вернуть предмету не только первоначальный внешний вид и первоначальные функции, но и художественный смысл. Знание всех методов консервации, свойств материалов, владение в художественном смысле слова историческими стилями и умение чувствовать художественный образ — все это необходимые предпосылки для успешного выполнения работы

- Первой задачей реставратора является правильное определение состояния реставрируемого предмета, а также выбор соответствующей последовательности работы.
- Каждый предмет, принимаемый на реставрацию, в первую очередь дезинфицируется с целью обезвреживания микробов.

Затем на реставрируемое произведение искусства заводится паспорт, куда в обязательном порядке вкладывается фотография предмета к моменту

Проведению реставрационных работ предшествует исследование памятника культуры, его атрибуция (атрибуция- определение подлинности и автора художественного произведения, а если это невозможно, то школы, страны, времени создания и т. д.), выявление степени сохранности и степени искажения предшествующими реставрациями,⁵

В результате исследования определяют объем и **методы** реставрационных работ, разрабатывают **методику** их выполнения.

Под методом реставрации понимают способ и образ действий реставратора, под методикой — последовательность и приемы выполнения отдельных

В настоящее время существуют два основных метода реставрации памятников истории и культуры: консервация и реконструкция.

Понятия «консервация» и «реставрация» объединяют собою огромный круг вопросов, связанных с рациональным хранением музейных объектов, устранением причин их разрушения и возможным возвращением им первоначального вида.

Консервация- совокупность научно обоснованных мер, направленных на приостановление процесса разрушения памятника, укрепление и поддержание памятника в дошедшем до нашего времени

Консервация происходит от латинского глагола «conservo», что означает «сохранение», очевидно, сохранение в целости. В данном случае «сохранить» предмет — значит сохранить его таким образом, чтобы он не утратил своих отличительных свойств и особенностей исторического документа и сохранил свою природу.

**Реконструкция- воссоздание
памятников прошлого
по сохранившимся их остаткам,
изображениям или описаниям.**

Задача реставрационной реконструкции — воспроизведение с максимальной точностью первоначального облика как отдельных элементов, так и предмета в целом. Объем реконструкционных работ зависит от состояния памятника, его исторической и художественной ценности, а также от его дальнейшего назначения и характера экспозиции.

В некоторых случаях он может быть полностью воссоздан заново. Так, при реставрации дворцов-музеев под Ленинградом (Павловск, Петродворец и др.) были воссозданы заново многие детали убранства интерьеров и образцы мебели по сохранившимся чертежам и путем копирования уцелевших.

Именно сохранение подлинности реставрируемого объекта, его исторической ценности как документа своей эпохи (которая со временем только возрастает) является основной задачей реставрации.

2. История профессии

Термин «реставрация» принадлежит новому времени. Но понятия «починка», «поновление» насчитывают многие столетия, так как произведениям искусства, потемневшим от времени или пострадавшим во время различных экстремальных ситуаций (междоусобные войны, пожары) необходимо было вернуть первоначальный вид.

Методы «починки» в то давнее время были далеки от требований, предъявляемых современной реставрационной наукой. Профессии реставратор, конечно, не было, и поновление поручали «людям художественным». Кто и когда первым начал заниматься реставрацией художественных произведений с целью сохранения их исторической ценности? В какой стране заложена научная основа этого дела?

Найти точный ответ на эти вопросы довольно сложно. Ясно одно: с течением времени художественные произведения под воздействием внешних факторов теряют первоначальный вид и красоту. А это, в свою очередь, порождает нужду в возвращении первоначального вида ценностям, ибо история живет не только в летописях, памяти людей, но и в работах мастеров искусств, сделанных вручную. И покуда живы эти предметы и произведения искусства, исторический период, к которому относятся эти реликвии, весьма близок и понятен нам.

Еще в XVIII в. наметились два основных направления в реставрации — «техническая» (или «механическая») и «художественная». Художественное направление имело богатую традицию, поскольку восполнением утрат занимались всегда. Новым в XIX столетии было то, что, восполняя утраты, старались не трогать оригинальные фрагменты. Суть технической реставрации, которая значительно потеснила художественную — в «консервации» произведения, в продлении срока его существования. Комплекс операций по укреплению вещей обретает в XIX в. строгую разработанность и делает «техническую реставрацию» основой всей реставрационной деятельности.

Техническая реставрация выполняется для устранения всех деформации и утрат основания — холста, а также дублирования кромок или всей основы **картины**.

Художественная реставрация не подразумевает переписывание красочного слоя. Тонирование, восполнение утрат для репрезентативности музейного предмета.

В настоящее время реставрация является немыслима без изучения как документальных свидетельств, так и без надлежащего физико-химического анализа памятника культуры. Другими словами, в XX столетии реставрация становится наукой, а сам процесс ее проведения включает изучение памятника, его фотофиксацию на различных этапах работы, и, что не менее важно, коллегиальное обсуждение, широкую гласность и постоянный контроль за выполненной работой. Воссоздание произведения ведется обратимыми методами, с использованием материалов подобных, но отличных от авторских. Делается это для того, чтобы в любой момент реставратор мог вернуться к началу своей работы и изменить сделанное ранее.

Научная реставрация

Научную реставрацию нельзя путать с поновлением, когда предмету любыми способами возвращается «первозданный вид».

Если потускневшую или обветшавшую картину известного мастера при каждой реставрации подрисовывать свежими красочными мазками, первоначальная живопись со временем окажется под слоем так называемой записи. В этом случае настоящая картина становится никому не видна – её вытесняет работа поновителя, который, в меру своего вкуса может «улучшить» цвета, удалить «лишние» детали» и т.д.

Научный реставратор не занимается подделкой, он действует как историк. Например, если невозможно вернуть на место отслоившийся фрагмент живописи, реставратор может его восполнить – тонировать место выпавшего фрагмента. В результате посетитель картинной галереи увидит перед собой именно подлинную работу, а не имитацию. При этом он чётко будет видеть следы утрат.

Коммерческая реставрация

Помимо научной реставрации существует **реставрация коммерческая**. Её главная задача – придать произведению товарный вид, вернуть предмету функциональность.

Например, коммерческая реставрация антикварной мебели в первую очередь учитывает пожелания заказчика, который обычно стремится не просто хранить в доме старинные вещи, но и пользоваться ими. В антикварном кресле он намерен сидеть, а значит, оно должно быть достаточно крепким. Реставратор может укрепить каркас, сменить обивку, обновить лак и пр. Эти действия по восстановлению мебели можно смело назвать ремонтом. Однако коммерческим реставраторам также доводится работать с действительно ценными предметами, а они требуют высокопрофессионального подхода.

Суть отличия музейной реставрации от коммерческой – сам подход. Предметы, которые коммерческая реставрация рассматривает как антикварный товар, научная рассматривает как культурное наследие

3. Консерватор-реставратор: определение профессии

Под реставрацией в искусстве и архитектуре понимают восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных памятников истории и культуры, с целью сохранения их исторического или культурного значения. Профессия реставратора включает несколько специальностей, требующих профессионального образования различного уровня: реставратор декоративно-художественных покрасок, реставратор произведений из дерева, реставратор декоративных штукатурных

Художник – реставратор выполняет работы по реставрации и консервации произведений, имеющих художественную и историческую ценность. В работе реставратора можно выделить несколько этапов:

- тщательное, всестороннее натурное исследование объекта реставрации (осмотр, описание); историко-архивные исследования, в ходе которых выясняется его первоначальный внешний вид; химические, физические, биологические исследования, установление причин и характера разрушений;
- разработка методики и проведение реставрации, подбор необходимых материалов;
- документация хода реставрационных работ (дневники, фото, видеосъемки)

В ходе реставрации произведений изобразительного искусства восстанавливается утраченная прочность объекта, исправляются деформированные части основы, грунта, красочного слоя.

Для успешной профессиональной деятельности реставратору необходимо сочетать в себе качества как ученого-историка, так и художника.

Реставратор должен обладать следующими качествами:

- аналитическое мышление
- образная концентрация внимания
- терпение
- художественные способности
- аккуратность.
- память
- образное восприятие
- эмоциональная устойчивость
- добросовестность

- *Реставратор, как хирург на операции, возвращает к жизни бесценные произведения искусства, кропотливо, по крупицам оживляя творения великих мастеров. Художник, архитектор, строитель, каменщик, историк и геолог – это все реставратор.*

4. Реставрационные организации и центры

- В услугах реставраторов нуждаются и государственные структуры – музеи, галереи, исторические хранилища, научные лаборатории, и частные – аукционные дома, антикварные магазины, реставрационные мастерские.

- Реставрационные организации в России в основном не афишируют свою деятельность. Коммерческие компании с реставрационной лицензией и бюджетными заказами как правило вообще не светятся, НИИ и старые реставрационные центры заметны только в профессиональной среде. Тем не менее, в России присутствует реставрационный рынок.

Реставрационные организации и центры

- Библиотека Российской Академии Наук (БАН).
- Лаборатория консервации и реставрации документов РАН (ЛКРД)
- Научно-производственное предприятие "ВЛАДСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ"
- Новгородский Государственный объединенный музей-заповедник
- С.-Петербургский филиал Института востоковедения РАН
- Центр по обеспечению сохранности документов архивного фонда России в С.-Петербурге
- Государственный Эрмитаж
- Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
- В 2013-2014 г. в Омске при музее изобразительных искусств им. М. Врубеля создан филиал реставрационных мастерских курируемых Эрмитажем.

Библиотека Российской Академии Наук (БАН). Научно- исследовательский отдел консервации документов

- Научно-исследовательский отдел консервации документов Библиотеки Российской Академии Наук создан в 1953г. Отдел состоит из трех секторов: сектор превентивной консервации; сектор реставрации; сектор химико-биологических исследований.
- В отделе 13 реставраторов: 10- с высшим образованием, 3- со средним специальным; из них - 9 аттестованных реставраторов.
- 199034 г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д.1. тел.(812)-213-15-43, факс. (812)-218-74-36²⁸

Лаборатория консервации и реставрации документов РАН (ЛКРД)

- Лаборатория создана в 1934г. (Постановление Президиума АН СССР от 22.05.34г.) Ее организатор и первый директор Н.П. Тихонов, специалист в области археологической технологии. В период блокады Ленинграда (1941-1944гг) лаборатория сильно пострадала и после войны, по существу, создана заново.
- В штате Лаборатории 9 реставраторов: два - высшей категории, два реставратора - 1-ой категории, три реставратора -2-ой категории. Из них трое с высшим образованием, четверо со средним специальным.
- 199034 г.Санкт-Петербург, Биржевая линия, д.1. тел.(812)-213-15-43, факс. (812)-218-74-36.

Научно-производственное предприятие

"ВЛАДСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ"

- Государственное научно-производственное предприятие "Владспецреставрация" создано в 1989 году и является правомерным приемником Владимирской специальной экспериментальной научно-реставрационной мастерской, основанной в 1945 году по Постановлению Совета Министров СССР. В 1994 году на базе художественно-реставрационной мастерской создан Центр реставрации редких книг и документов.
- В Центре работает 21 реставратор, из них 6 - с высшим образованием, 13 аттестованных.
- г.Владимир, ул. Княгининская, 6-б, тел. (09222) 22-46-37; факс (09222) 22-31-24.

Новгородский Государственный объединенный музей-заповедник

- В 1960г. был создан реставрационный отдел, состоящий из трех реставраторов. В 1979г. был преобразован в отдел обеспечения сохранности экспонатов с биологической лабораторией, лабораторией консервации и реставрации археологического дерева и мастерскими по реставрации живописи, металла, текстиля и документальных материалов. В 1990г. был переименован в отдел реставрации музейных предметов.
- В отделе работает 15 реставраторов, из них 10 аттестованных.
- 1173007 г.Новгород, Кремль, тел. 34671, факс. 816 (22) 73608.

С.-Петербургский филиал Института востоковедения РАН

- Мастерская реставрации рукописей была организована в 1949г. при Рукописном Фонде восточных рукописей и документов. Заведование общее с Рукописным Фондом.
- В мастерской работает 3 реставратора, из них 1– высшей категории, с высшим образованием и 1 – III категории (специализация: бумага, переплет, пергамент).
- 191186 С.-Петербург, Дворцовая набережная д.18.

Центр по обеспечению сохранности документов архивного фонда России в С.-Петербурге

- Центр по обеспечению сохранности документов архивного фонда России в С.-Петербурге переименован в 1995г. из Лаборатории микрофотокопирования и реставрации документальных материалов ЦГА СССР г.С.-Петербурга. Организация создана на основании постановления ЦИК и СНК СССР №203 от 5.02.1936г. в целях обеспечения сохранности документов государственных архивов. Первоначальное название – Ленинградская реставрационная мастерская при ЦАУ СССР. С 1939 по 1946г.г. – Ленинградские реставрационные мастерские при ЦАУ СССР. 1947–1960г.г. – реставрационные мастерские ГАУ МВД СССР.
- 190000 С.-Петербург, Красногвардейский бульвар д.1 тел. 312-25-56 факс 312-25-28

Государственный Эрмитаж

- Лаборатория научной консервации графики. Тел. (812)110 90 93; (812)110 96 27.
- Лаборатория химических исследований. Развитие химической лаборатории началось в рамках отдела реставрации в 1955 году под руководством химика и искусствоведа И.Л.Нигод .15 мая 1956 года - дата начала её работы в специально оборудованном помещении площадью 17 кв.метров. Постепенно лаборатория расширяется и с 1967 года лабораторию возглавляет И.Г.Герасимова . В 1991 году лаборатория получает новое помещение площадью 200 кв.метров и становится самостоятельным подразделением (в подчинении зам. директора).
- Лаборатория биологического контроля. Тел. (812)110 97 38. Лаборатория была создана в 1990 году на базе группы из 4-х дезинфекторов, руководимых энтомологом М.С.Волковой. В 1986 году, когда группу возглавила Л.В. Славошевская, кроме биоцидной обработки, начались исследования в области биоповреждений(идентификация и культивирование грибов и насекомых, создание базы данных по музейным вредителям) и в области консервации (испытание реставрационных материалов и композиций с биоцидными добавками; биологический контроль. С 1990 года лаборатория начала вести работу по микроклимату.В настоящее время лаборатория работает в нескольких направлениях: производственное(профилактика, биоцидная обработка), микологические и энтомологические исследования, испытание реставрационных материалов на биостойкость, микроклиматический мониторинг. Разрабатываются методические рекомендации, проводятся консультации, стажировки.
- г.Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34, тел.110-90-93, 110-96-27.

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

- государственная реставрационная
организация России

История

- Федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря» (ВХНРЦ) - старейшая государственная реставрационная организация России - был основан 10 июня 1918 года по инициативе художника и исследователя искусства Игоря Эммануиловича Грабаря, при Отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного комиссариата просвещения (32-й отдел Наркомпроса) РСФСР в виде Всероссийской комиссии по сохранению и раскрытию древнерусской живописи. Председателем этой комиссии был назначен И.Э. Грабарь. В 1924 году комиссия была преобразована в Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ). Усилиями И.Э. Грабаря в ЦГРМ был собран цвет отечественной научной реставрации того времени: и выдающиеся ученые-искусствоведы, и опытные реставраторы-практики.

- В 1934 году Центр был ликвидирован. Часть ведущих сотрудников Центра подверглись репрессиям, вплоть до «высшей меры социальной защиты». Обвинения, конечно же, ложные, но в тогдашней обстановке почти «заслуженные»: «пропаганда религии» под видом сохранения культуры. По счастью, И. Э. Грабарь был фигурой такого масштаба, что его не тронули. Возвращение реставраторов из опалы — «заслуга» войны. По мере освобождения оккупированной части СССР, становился яснее масштаб ущерба, причинённого войной не только экономике, но и культуре — памятникам истории, художественным ценностям.

- 1 сентября 1944 года СНК издаёт Распоряжение № 17765-р за подписью зам. Председателя В. М. Молотова о разрешении Комитету по делам искусств при Совнаркоме СССР организовать Центральную художественно-реставрационную мастерскую. Естественно, что для организации был привлечён опытнейший И. Э. Грабарь, который, став художественным руководителем «новой» мастерской, фактически воссоздал старые, привлекая для этого уцелевших реставраторов, даже отзывая их с фронтов. Именно благодаря И. Э. Грабарю, нынешний Центр справедливо считается правопреемником тех мастерских, что начинались в 1918.

- За почти вековую историю центра трудами его сотрудников для отечественной и мировой культуры были сохранены тысячи памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Среди этих памятников фрески Новгородских и Владимирских храмов, соборов Московского Кремля, древнерусские иконы, в том числе такие святыни, как «Богоматерь Владимирская» «Троица» кисти Андрея Рублева; живопись из собрания Дрезденской галереи, ГТГ и ГМИИ им. А. С. Пушкина; панорама «Бородинская битва» Ф.Рубо; средневековые рукописи и античная керамика.

- С 1986 по 2010 годы Центром руководил художник и искусствовед Алексей Петрович Владимиров. В непростых для всех учреждений культуры условиях последних десятилетий ВХНРЦ удалось сохранять лучшие традиции реставрационной школы, заложенные И. Э. Грабарем и его соратниками.
- ВХНРЦ специализируется на консервации, реставрации, экспертизе памятников масляной живописи, иконописи, графики (в том числе на пергаментном основании), книг (в том числе «инкунабул»), памятников деревянной, каменной, гипсовой и восточной лаковой скульптуры, предметов прикладного искусства (металл, кость, шитье и ткани, керамика).

Центр сегодня

- На сегодняшний день Центр является одной из немногих реставрационных организаций, обладающих проверенной временем системой подготовки новых сотрудников. Еще в 1947 г. в ГЦХРМ было принято «Положение о художниках-реставраторах», вменявшее в обязанность каждому мастеру «постоянное совершенствование: а) по истории и теории искусства; б) по методике реставрационных процессов; в) по общему художественному уровню (выполнение творческих работ в соответствии со своей специальностью — по рисунку, живописи, лепке, копированию и т. д.)».

- С 1955 г. Центр был в числе создателей и постоянных участников Государственной Аттестационной комиссии Министерства культуры РСФСР, определявшей уровень мастерства реставраторов. Центр стоял у истоков создания государственной системы обучения новых реставрационных кадров, и в настоящее время он является одним из немногих учреждений культуры, бережно хранящих сложившийся в течение десятилетий порядок последовательного повышения квалификации молодых специалистов. Как правило, новые сотрудники, приходящие в отделы ВХНРЦ, имеют высшее либо среднее специальное художественное образование. Основы профессии они постигают под руководством реставраторов высшей и первой категории. Постепенно, по мере приобретения новых знаний и опыта, их допускают к работе со все более сложными экспонатами.

- ВХНРЦ тесно сотрудничает с отечественным и международным музейным сообществом, его специалисты принимают активное участие в работе российского отделения ИКОМ ЮНЕСКО с момента его основания. Сейчас в числе партнеров Центра более 200 музеев, реставрационных мастерских и научно-исследовательских организаций России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
- Сотрудники ВХНРЦ проводят обследование и реставрацию музейных экспозиций и фондов на местах во время командировок, принимают на стажировку музейных реставраторов и хранителей, обмениваются с российскими и зарубежными коллегами научной информацией в ходе многочисленных конференций и выставок.

Подготовка реставрационных кадров в ВХНРЦ

- ВХНРЦ сегодня — не только реставрационная и научно-исследовательская организация, но и научно-методическая база Министерства культуры РФ, в том числе по подготовке квалифицированных кадров для реставрационных центров, мастерских, реставрационных отделов музеев России.
- До Великой Отечественной войны и сразу после её окончания в СССР ещё не практиковалась подготовка реставраторов в специальных учебных заведениях, хотя потребность в них была огромной, особенно в послевоенные годы. В первую очередь необходимы были не столько высококлассные художники-реставраторы для восстановления утраченного, сколько реставраторы-консерваторы для «скорой помощи» повреждённым памятникам — способные следить за сохранностью музейных фондов, предотвращать окончательную утрату исторических и художественных ценностей, проводить неотложные консервационные и, уже по мере возможности, несложные реставрационные работы

- Для решения этой важной задачи, Центральные государственные реставрационные мастерские, как тогда назывался Центр Грабаря, в 1955 году организовали двухгодичные курсы подготовки реставраторов станковой живописи, графики, скульптуры и предметов прикладного искусства. Слушатели курсов прошли необходимую подготовку, не только практическую, но и общекультурную теоретическую, и, получив квалификационные удостоверения с указанием перечня работ, которые им разрешалось выполнять, стали настоящим спасением для тысяч экспонатов во многих музеях Советского Союза.

- В настоящее время подготовка реставрационных кадров в России обычно складывается из двух ступеней: в ряде художественных учебных заведений страны открыты реставрационные факультеты и отделения, после окончания которых выпускники стажируются у опытных мастеров-практиков.
- Именно такое наставничество традиционно для ВХНРЦ — квалифицированный и опытный художник-реставратор несколько лет руководит, обучая на практике, работой учеников, доводя их до высокого профессионального уровня.

- С целью подготовки и переподготовки реставраторов для музеев страны в ВХНРЦ разработана система стажировок в разных отделах с обязательным прочтением теоретических курсов по технологии, методикам реставрации и различным видам предреставрационных и реставрационных исследований памятников (физических, химических, рентгенологических, биологических и др.). Стажировки проводятся на основании договоров ВХНРЦ с заинтересованными организациями и лицами.

Омский музей им. М. Врубеля

- В 2013-2014 г. в Омске при музее изобразительных искусств им. М. Врубеля создан филиал реставрационных мастерских курируемых Эрмитажем.
- Это крупный реставрационный центр за Уралом. Мастерские делятся по профилю реставрируемых музейных предметов (мебель, живопись, скульптура, графика, текстиль и др.).