

основные методические требования к реставрации музейных керамических изделий

Все виды работ, производимых на поврежденных керамических изделиях, принято называть одним термином — реставрация.

Между тем это обобщающее понятие охватывает три различных, по сути, комплекса работ: консервацию, собственно реставрацию и реконструкцию. В практике реставрации они могут сопутствовать друг другу как обозначение различных этапов единого процесса или же вычленяться в собственном узком значении с привлечением соответствующих каждому специфических способов и средств.

Консервация

Основная направленность консервационных мер — это прекращение (приостановка) разрушительных процессов, выявление и стабилизация материальных остатков произведения в том виде, как они дошли до наших дней, придание им долговременной сохранности. Этим и определяется преимущественное значение, отводимое (в противовес художественно-восстановительным) химико-технологическим видам работ:

- очистке;
- обессоливанию;
- дезинфекции;
- укреплению;
- соединению частей (эту операцию нередко относят к собственно реставрации).

Для проведения таких работ необходимо специально оборудованное помещение. Исполнитель работ должен быть соответствующим образом подготовлен к ведению лабораторных и технических операций.

Реставрация

Реставрация (в узком значении этого термина) — работы по ограниченному объемному и живописному восполнению относительно небольших утрат на керамике, сохранившейся в наиболее существенных, художественно важных частях.

Допустимость восполнений в каждом конкретном случае должна быть методически обоснованной и убедительно доказанной вспомогательным материалом.

Реставрация включает следующие виды работ:

- выполнение и отделку объемных восполнений, мастиковок и грунтовок;
- различные способы тонировок, золочения, фактурной и цветовой имитации;

- изготовление приспособлений для монтажного и конструктивного укрепления многочастных керамических изделий.

Профессиональными требованиями к исполнителю предусмотрены, помимо обязательного владения техническими навыками в различных видах формовки, обработки и отделки восполненных частей, серьезная профессиональная подготовка, эстетически развитый вкус и определенные искусствоведческие познания.

Реконструкция

Реконструкция — это совокупность работ по воссозданию полностью или в значительной мере утраченного произведения, выполняемых с различной степенью приближения к оригиналу (его аналогии или же гипотетическому прообразу).

Следует различать научно-музейную и производственную реконструкцию.

Научно-музейная реконструкция, как правило, решает вспомогательные научно-методические или учебно-познавательные задачи (вкуче с хранительскими и экспозиционными), категорически отвергая полную имитацию подлинника. Главной ее целью является максимальное выявление оригинальных сохранившихся частей при явной опознаваемости привнесенных дополнений. Это достигается условной, намеренно упрощенной трактовкой доделок: введением инородных материалов, ослаблением выразительности применяемых декоративных средств, отказом от детализации и т. д. — вплоть до макетирования, муляжа, графической схемы. Наряду с реставратором, эта работа нередко выполняется художниками-экспозиционерами в содружестве с научными сотрудниками.

Производственная же реконструкция, напротив, претендует на максимально полное воспроизведение поврежденного или утраченного оригинала — за счет использования подлинных керамических материалов и воссоздания всего художественно-технологического цикла керамического производства. Для такого подхода характерен отказ от включения в реконструкцию фрагментированных остатков подлинника. Подобные работы, как правило, осуществляются в условиях налаженного керамического производства художником-керамистом, нередко при участии технолога. Что же касается вспомогательного материала для реконструкций обоих типов — то в одних случаях он представлен косвенными, логическими или гипотетическими данными, а в других — полностью адекватными образцами (как, например, при серийном изготовлении однотипных элементов для восстановления крупных архитектурно-декоративных сооружений — изразцовых каминов, панно, фонтанов и т.п.).

Строго говоря, производственную реконструкцию неправомерно причислять к сфере реставрационной деятельности, так как она ставит целью полную подмену утраченного или руинированного памятника, игнорируя при этом сохранившиеся подлинные фрагменты.

Ценностная шкала

Ориентация на один из приведенных выше видов работ либо определение удельного

веса каждого из них в ходе практической реставрации вытекает из современных общеметодических норм, предписывающих дифференцированный подход к выбору путей и способов реставрации. При этом исходят из принятых ценностных критериев, учитывающих древность памятника, его вид

и назначение, материал, среду бытования и, что самое главное, — степень его уникальности, оригинальности, художественности. Однако — применительно к керамике — определения типа: «уникальный», «авторский», «аутентичный» — вполне оправданы лишь в отношении древних, дошедших в редких экземплярах, либо единичных авторских изделий, образцов-эталонов или же ограниченных авторизованных серий. Подавляющее большинство изделий из керамики нового времени проходит отлаженный производственный цикл, главным содержанием которого как раз и является массовое, поточное тиражирование авторских образцов.

Кроме того, оценка изделий далеко не равнозначна и в зависимости от способов изготовления и декорирования: с одной стороны, ручного, «штучного», высокопрофессионального, включающего лепку, роспись, гравировку, а с другой, — механического, безличного, с применением машинной формовки, аэрографии, декалькомании, штампа и печати. Опираясь на подобные ценностные ориентиры, можно подразделить всю музейную керамику на четыре категории — по степени убывания историко-документальной и художественной значимости.

Первая категория: уникальная керамика. От древней, археологической, до XVIII в. Изделия главным образом грубой керамики — гончарный товар, терракота, майолика, а также тонкой — фаянс, восточный фарфор.

Вторая категория: авторские и малосерийные произведения XVIII — XX вв. Изделия европейских и русских центров керамического производства (мануфактур, заводов, мастерских) во всех керамических материалах.

Третья категория: серийные произведения XIX — XX вв. ручной декорировки. Архитектурно-декоративные изделия, кустарная и народно-бытовая пластика, этнографическая керамика.

Четвертая категория: массовая тиражированная керамика XIX — XX вв. Бытовая, архитектурно-декоративная керамика и малая пластика с механическими видами формовки и декорирования. Посуда, вазы, подсвечники, статуэтки монохромной окраски или украшенные с помощью аэрографии, печати, декалькомании, шелкографии, фотографии и т. п.

На основе предложенной нами условной ценностной шкалы можно, хотя бы в самой общей форме, регламентировать объемы, виды и основную направленность реставрационных работ; принципиальную допустимость восполнений в том или ином случае, полноту их приближения к подлиннику.

Так, при обработке ценного археологического материала (первая категория) методика предписывает минимальное вмешательство, ограниченное сугубо консервационными мерами. Как исключение допускаются условные, нейтральные дополнения, но при условии отказа от цветовой имитации и детализировки, а также от воспроизведения изобразительных и орнаментальных мотивов оригинала.

Для керамики, относимой ко второй и третьей категориям, возможен более полный объем реставрационного вмешательства, включая имитационные восполнения объема, цвета, декора в местах утрат, подкрепленные бесспорными аналогиями. Это не исключает строгого следования правилу отличимости и легкой выявляемости всех

привнесенных дополнений, что достигается рядом приемов: применением доделочных материалов, отличных от подлинных, меткой реставратора на скрытом участке доделки, малозаметными цветовыми и фактурными отличиями и т.п.

Иной подход допустим применительно к изделиям четвертой категории, когда при тех же условиях допускается максимально

полная реставрация, в том числе имитирующие восполнения и реконструкции, если объем и трудоемкость работ не противоречат соображениям целесообразности (время, материальные затраты и т.п.).

Общеметодические требования

Помимо приведенных, существуют и общие принципы и методические установки, соблюдение которых при реставрации любой керамики не зависит от того, к какой ценностной категории ее относят.

Из них наиболее важные:

- неприкосновенность подлинника;
- отличимость привнесенных дополнений;
- обратимость реставрационных материалов;
- ограниченность реставрационного вмешательства.

1. Неприкосновенность подлинника

Это требование выражается в запрете на механическую срезку, сошлифовку керамического материала (например, с целью выравнивания смещений поверхности, образовавшихся из-за неудачной склейки), в исключении заходов реставрационной тонировки или позолоты для маскировки швов склейки и доделок, а также для устранения дефектов и потертостей на поверхности подлинника.

Обнаруженные в ходе реставрационных работ поздние записи и заходы подлежат обязательному удалению. Не следует путать реставрационные записи, выполненные с целью коммерческого камуфляжа, с так называемой «холодной росписью», встречающейся как в авторских, так и в народных изделиях. Разумеется, последняя должна бережно сохраняться. Что же касается запрета на вторжение в материал подлинника, то он не распространяется на невидимые внутренние и оборотные стороны изделий, где с целью конструктивного укрепления вполне уместны различные крепежные приспособления — армирующие пластыри, стяжки и замки. Допустимо и фактурное огрубление внутренних плоскостей для улучшения склейки с отступом от кромки, а также устройство гнезд под крепежные штифты.

2. Отличимость привнесенных дополнений

Этим пунктом предусматривается возможность визуального выявления, опознания восполненных частей, что не представляет затруднений при их намеренно условной трактовке, практикуемой для керамики первой категории.

Имитационные же восполнения обнаруживаются либо по специально нанесенным в скрытых участках меткам или клеймам, а при отсутствии такой возможности — за счет малозаметных отличий, присущих применяемым реставрационным материалам (в том числе и доделочной керамической массе), — иной твердости, фактуре, технике декорирования.

Ручная роспись, к примеру, воспроизводится иными, более нейтральными, механическими средствами — например, техникой «пуантели», ретуши, трафарета, а белое поле фона или цветная полива — аэрографом. Мелкая рельефная детализация, «сграффито», «пестрение», «цировка» и др., как правило, воспроизведению не

подлежат.

Кстати, существуют эффективные приемы нейтрализации, «вписывания» реставрационных дополнений, такие, как:

- смягчение цветовой и тональной контрастности;
- «размытость» рисунка;
- некоторое осветление общего тона, наряду с ослаблением цветовой интенсивности;
- и, наконец, уменьшение глянца по сравнению с прилегающей глазурованной поверхностью оригинала.

Но и при имитационных восполнениях, достаточно близко воспроизводящих декор, рекомендованные коррективы представляются оправданными.

Согласно законам зрительного восприятия, самые незначительные отклонения в сторону подчеркивания, усиления пластической и цветовой выразительности способны резко выделить дополненные части и тем самым сделать их слишком заметными и дисгармоничными. И все же следует признать, что успех этой деликатной операции, в конечном счете, зависит от чувства целого, такта и художественного вкуса исполнителя.

3. Обратимость реставрационных материалов

Это требование в первую очередь относится к применяемым для склейки клеям и доделочным массам на их основе.

Показатель обратимости любого клеевого или цементирующего состава нетрудно обнаружить в его технических характеристиках, если точно известна его химическая природа. Именно из-за отсутствия таких данных приходится отказываться от использования целого ряда промышленных (отечественных и импортных) клеев, имеющих лишь фирменные названия на этикетках.

Обратимость доделочных и мастиковочных масс, в свою очередь, обеспечивается обратимостью (или химическим разрушением) клеевого шва, крепящего дополнение, или же клеевого связующего, входящего в состав массы.

Сам же процесс «обращения» или «расшивка» клеевого шва заключается в воздействии на него рекомендованными растворителями, реактивами или термообработкой.

4. Ограниченность реставрационного вмешательства

Существенным требованием современной реставрации является ясно осознанная исполнителем вынужденность, строгая ограниченность вмешательства необходимым минимумом работ, а не установка на обязательное приведение экспонатов в первоначальный вид (как это свойственно так называемой «коммерческой» реставрации).

Согласно этому правилу, не подлежат маскировке, восстановлению и тонированию тонкие швы склейки, мелкие внешние сколы, дефекты и потертости декора и т.п.

Организация поэтапной работы, начиная с минимальных, самых первоочередных операций, как раз и ставит задачей исключить чрезмерные, неубедительные и необязательные вторжения в подлинник.