

Секреты музейной реставрации

Ирина Кирюхина, Алиса Калиновская,
Группа компаний Ascreen

Демонстрируя артефакты на выставках, музеи чаще всего оставляют за скобками кропотливый труд реставраторов, которые подготовили их для экспонирования. Познакомить широкую аудиторию с этой важной музейной профессией недавно решили в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее¹.

Проjekt «Секреты музейной реставрации» был задуман и осуществлен Государственным музеем-заповедником «Павловск» совместно с Музейным Агентством Ленинградской области при

поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы поставили нелегкие задачи — раскрыть истории реставрации отдельных предметов, продемонстрировать достижения работы музейных реставраторов, рассказать о профессии, которая сочетает в себе и высокое искусство, и ремесло, и науку, а еще — огромное терпение и мастерство.

Фрагмент экспозиции с подлинными музейными предметами

«Реставрация — самая таинственная область музейного мира, и наш проект позволил посетителям совершить по ней целое путешествие. На выставке были представлены подлинные предметы из ГМЗ «Павловск» и Тихвинского музея, прошедшие долгий путь скрупулезной реставрации. Мы задались целью рассказать, как специалист, «прочитывая» историю и раскрывая по мере возможности первоначальный облик памятников, возвращает их к полноценной жизни — изучению, экспонированию, публикации.

Мы хотели, чтобы посетители получили представление о реставрационном процессе как о части будничной жизни музея. Была показана вся необходимая документация, сопровождающая проведение реставрационных работ: реставрационные паспорта, описание всех реставрационных процессов и используемых материалов, подробная фотофиксация до, в процессе и после реставрации», — рассказывает куратор выставки со стороны ГМЗ «Павловск» Наталья Петрова.

Статистика и отзывы посетителей свидетельствуют о том, что реализовать задуманное удалось, — выставку посетили более 770 человек, для детей было проведено 216 тематических мастер-классов по темперной живописи и золочению. Для «низкого» туристического сезона в региональном музее — это цифры весьма внушительные, в несколько раз выше среднего за данный период. Благодаря своей новизне

Исходные условия — два маленьких по площади и невысоких помещения

выставка вызвала большой резонанс, среди ее посетителей были все категории горожан. Дети приходили на мастер-классы повторно.

«Посетители сразу отметили современный уровень экспозиции, подготовленной при участии компании Ascreen, ведь собственное оборудование Тихвинского музея (как и большинства других провинциальных музеев) относится к 1970-м годам. В новой оболочке по-новому воспринимались и музейные предметы. Для детей были привлекательны интерактивные стенды — мольберт реставратора картины и звуковой стенд», — говорит директор Тихвинского музея Вера Бондарева.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Тихвинский музей расположен на территории Богородицкого Успенского мужского монастыря. Помещения, в которых размещалась выставка, — две бывшие кельи очень скромного размера, поэтому пространство нужно было использовать максимально продуманно.

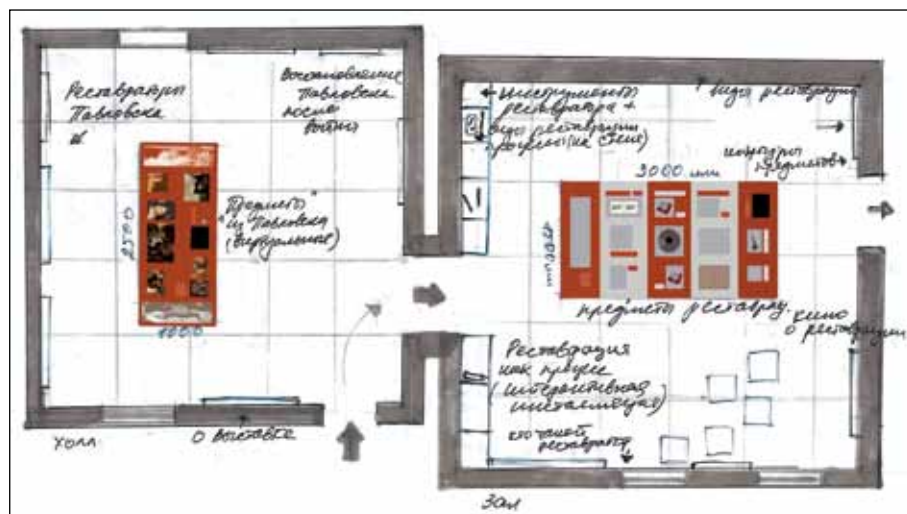
Когда была сформулирована основная идея сценографии: многослойное раскрытие тем, отражающих процессы

музейной реставрации и различные аспекты работы специалистов, которые ей занимаются, специалисты Ascreen приступили к выработке общего художественного решения. Оно включало в себя работу с яркими цветовыми акцентами, и интерактивными модулями, позволяющими использовать разные каналы восприятия информации (визуальный, акустический, кинестетический²).

«Конечно, мы задумались о том, кто будет ходить на выставку, как мы можем обеспечить вовлечение разных групп и типов посетителей, и учли эти данные при создании экспозиционных решений. Так, для маленьких посетителей были предназначены игровые «вкрапления» в общую повествовательную линию, а небольшая кинозона помогла транслировать приезжающим группам дополнительный визуальный контент.

Было решено интегрировать витринные и информационные блоки в единые конструктивные решения, сформировать стенды-трансформеры с кинестетическими элементами управления, спроектировать активную мультимедийную составляющую, с возможностью просмотра видео, прослушивания историй и даже встроить в один из блоков игру.

Все это было сделано для того, чтобы представить экспонаты в как можно более привлекательном и интересном свете и помочь им рассказать свою историю, ни в коем случае не отвлекая внимание посетителей на «технику», — комментирует руководитель отдела музейных решений Ascreen Виктория Тарасова.

ЗАЛ 1: ПОСЛЕВОЕННАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАТОРОВ

Этапы, тонкости и огромные возможности реставрации было решено продемонстрировать на примере Павловского дворца, понесшего колоссальные потери в годы Великой отечественной войны и фашистской оккупации. Именно во время восстановления Павловска была разработана первая отечественная научная методика реставрации памятников архитектуры и музейных предметов. В 1990 году Павловский дворцово-парковый ансамбль вошел в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только по признакам целостности, цельности, подлинности и аутентичности, но и самостоятельной ценности, критерием которой явились научная методика и приемы реставрации и воссоздания.

Сверху. Поиск правильного размещения тем и объектов

Снизу. Эскиз плана экспозиции

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Графические стенды по периметру зала давали подробную информацию о возрождении городадворца из руин. Для создания центрального экспозиционного модуля специалистами Ascreen была разработана конструкция, включающая «дверцы» с фотографиями внешнего вида дворца и парка после

*Павловский дворец,
разрушенный войной*

войны, открыв которые можно было увидеть их сегодняшнее состояние, аудиоэтикетки с записанными интервью реставраторов, лайтбокс с изображением парадного вида Павловского дворца.

*Экспозиционный
комплекс,
посвященный навыкам
реставратора*

Мультимедийный планшет с кинетическим средством управления демонстрировал фильм «Воспоминания о Павловске», рассказывающий о бесконечной преданности реставраторов своей профессии и о процессе восстановления дворца. В 1984 году этот

фильм на Международном кинофестивале в Кракове получил премию «Золотой дракон», а в 1985-м он был номинирован на премию «Оскар».

ЗАЛ 2: ПРОФЕССИЯ – РЕСТАВРАТОР

Экспозиция второго зала рассказывала об интересной и непростой профессии реставратора, требующей навыков, которые покажутся обычному человеку удивительными. Кто же он такой? Волшебник, позволяющий предметам вернуться из небытия веков? Ученый, пристально следящий за бактериями и микроорганизмами, которые могут повредить музейному предмету? Мастер-виртуоз, одинаково легко выпиливающий деревянную деталь на огромном верстаке или восстанавливающий тончайшее золотое покрытие миниатюры?

Главное место в помещении заняла конструкция со встроенными витринными модулями, в которых демонстрировались примеры реставрационного искусства: уникальные музейные предметы из коллекций Тихвинского музея и ГМЗ «Павловск», в том числе икона XIX века «Спас нерукотворный», книга Пентикостарион 1815 года, кресло XIX века.

«Одна из находок — оснащение экспонатов аудиосредствами с историями их реставрации от первого лица. Эта идея — дать высказаться самим предметам, в большей степени ориентированная на детскую аудиторию, оказалась интересна и взрослым», — рассказывает Виктория Тарасова.

С помощью информационных стендов удалось рассказать и о других предметах, которые в силу размеров помещения нельзя было представить на выставке. Один из самых ярких примеров — фортепиано работы мастер-

ской Цумпе и Бантебарта по эскизу английского архитектора Роберта Адама 1774 года. В настоящее время это единственный в России музыкальный инструмент, изготовленный в этой мастерской. Экспонат находился в аварийном состоянии, в 2010–2011 годах была проведена комплексная реставрация, включающая не только укрепление деревянного корпуса, но и полное восстановление музыкального механизма с применением аутентичных технологий. Интересным мультимедиа-решением стала аудио-этикетка с записью музыки, сыгранной на этом инструменте после реставрации.

Фрагмент экспозиции с подлинными музейными предметами

Посетители выставки, удобно расположившись на пуфах, могли посмотреть фильмы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря, проецируемые на стену зала или «отреставрировать» картину на мультимедийном экране с помощью стилуса, наблюдая малейшие изменения. Чтобы «отреставрировать» крошечную часть полотна, им нужно было приложить немало усилий, так же, как настоящим реставраторам. Так, с помощью игровых технологий решили показать, насколько сложно бывает восстановить шедевр из почти неузнаваемого холста.

Завершающим штрихом экспозиции стала инсталляция «Мастерская реставратора-краснодеревщика», расположенная в нише холла.

«Выставка стала для нас интересным опытом построения нового экспозиционного пространства с применением современного оборудования, видео и звука. Ее можно назвать успешной, поскольку она привлекла внимание большого количества горожан», — подвела итог Вера Бондарева.

¹ Выставка работала с 20 октября 2016 года по 20 февраля 2017 года. Автор идеи — Наталья Петрова (на момент создания выставки — руководитель экспозиционного отдела ГМЗ «Павловск», ныне — директор Историко-литературного музея города Пушкина), за подготовку залов и экспонирование подлинных предметов Тихвинского музея отвечала его директор Вера Бондарева. Сценографию, художественное оформление и мультимедиаполнение проекта разработала команда отдела музейных решений компании Ascreen под руководством Виктории Тарасовой.

² Термином «кинестетика» (от греческого слова, означающего «чувство движения») обозначают один из пяти основных видов ощущений (чувств), к которым способен человек, заключающийся в способности ощущать прикосновения, воспринимать что-либо на ощупь. (Прим ред.)

В РОССИИ

Остался всего год для переезда **Переславского музея-заповедника** из Горицкого монастыря, в котором он находится с 1919 года. В срок до 2018 года музей-заповедник должен освободить помещения, в которых располагается 14 экспозиций, около 100 000 фондовых предметов, обширная научная библиотека с изданиями XVIII–XX веков. Строительство нового здания современного музейного комплекса обойдется бюджету области в сумму от 1 до 5 млрд рублей. Но из-за кризиса вопрос об этом повис в воздухе, даже для переезда в корпуса бывшего завода «ЛИТ», находящегося в центре города, требуется 441 млн рублей, которых у музея, конечно, нет. Кроме того, переезд из Горицкого монастыря означает коренное изменение профиля музея-заповедника, но никакой концепции для нового музея не создано. В июне музей организовал встречу с общественностью, на которой пытался обратить ее внимание на сложившуюся ситуацию.

Переславский музей-заповедник — один из крупнейших музеев малых городов России. На сегодня в его фондах — живопись, редкие книги, оружие, иконы и церковная утварь, керамика, деревянная скульптура и многое другое. По словам Переславского и Угличского епископа Феодора, в Горицком монастыре планируется создать духовно-просветительский центр и церковно-археологический музей Переславской епархии. Невольно напрашивается вопрос: откуда возьмут фонды? Из Переславского музея?