

М. В. Коротков

Сохранение и представление памятников восточной живописи в межмузейных проектах

Проводится анализ методов по сохранению памятников восточной живописи в Государственном Эрмитаже, в связи с чем рассматривается одно из основных направлений в деятельности Лаборатории научной реставрации восточной живописи – реставрация китайских свитков на бумаге и шелке. Ставится вопрос о сохранении оригинальных методик реставрации посредством межмузейного взаимодействия и совместных проектов по подготовке специалистов. Межмузейное взаимодействие в области реставрации памятников восточной живописи рассматривается в контексте идей Кодекса профессиональной этики ИКОМ. Представлен анализ и результаты деятельности по сотрудничеству между Шанхайским музеем и Государственным Эрмитажем в области сохранения китайской живописи, а также дальнейшая передача опыта и знаний музеям нашей страны, в которых хранятся коллекции восточного искусства.

Ключевые слова: реставрация, китайская живопись, межмузейное сотрудничество, Государственный Эрмитаж, кодекс профессиональной этики, ИКОМ

Maksim V. Korotkov

Preservation and presentation of the monuments of oriental painting in the inter-museum projects

An analysis of methods for the preservation of oriental painting monuments in the State Hermitage Museum is being conducted, and therefore one of the main directions in the activities of the Laboratory for the scientific restoration of Oriental painting, the restoration of Chinese scrolls on paper and silk, is considered. The question of preserving the original methods of restoration through inter-museum interaction and joint projects for the training of specialists is raised. Inter-museum interaction in the field of restoration of monuments of oriental painting is considered in the context of the ideas of the ICOM Code of Ethics. The analysis and results of cooperation activities between the Shanghai Museum and the State Hermitage Museum in the field of preserving Chinese painting are presented, as well as the further transfer of experience and knowledge to the museums of our country, which contain collections of Oriental art.

Key words: restoration, traditions, methods, Chinese painting, inter-museum cooperation, State Hermitage Museum, Code of ethics, ICOM

DOI 10.30725/2619-0303-2019-3-52-55

На сегодняшний день сложно представить, что человеческий опыт, накопленный поколениями в области культуры, может быть недоступен обществу. Однако следует отметить, что существуют такие специфические отрасли человеческого знания, которые требуют определенной подготовки и, кроме теоретической базы, нуждаются в наработке практического опыта, что позволяет работать с материальными памятниками культуры. В современном музее к ним, безусловно, относятся такие специфические области его деятельности, как реставрация и хранение. Здесь невозможно обойтись без специалистов, имеющих практический опыт работы с объектами и экспонатами музея. Они осуществляют непосредственный контакт с произведением, проводят мероприятия по его сохранению и исследованию, контролируют режимы его экспонирования и транспортировку. Важной и ответственной задачей музея является отбор наиболее подходящих для этого специалистов, выбор которых основывается не только на их образовании, репутации, навыках и профессиональных качествах, но и на умении перенимать сторонний

опыт. В контексте межмузейного сотрудничества особое значение приобретают идеи, выраженные в Кодексе профессиональной этики Международного совета музеев (ИКОМ): «Музейные профессионалы обязаны делиться знаниями и опытом с коллегами, учеными и студентами, работающими в соответствующих областях. Они должны признавать вклад тех, кто поделился с ними своими знаниями, и щедро передавать собственные знания и опыт, которые могут иметь ценность для других» [1].

Существуют знания и правила, позволяющие сформировать базовый инструментарий специалиста по работе с экспонатами. Научная реставрация, несмотря на широкий спектр теоретических знаний необходимых для специалиста, в равной степени опирается и на практический опыт, который накапливается в процессе профессиональной деятельности. Для реставратора необходимо на собственном опыте прочувствовать, как создавалось то или иное произведение искусства: от подготовки материалов, до завершающей стадии моделирования изображаемых объектов, где важную роль играют не только конечные художественные качества работы и точность

попадания в манеру автора, но и соблюдение оригинальных методик и техник создания произведения. Легко представить ситуацию, когда тот или иной музей обладает в коллекции экспонатами, отличающимися уникальными технологическими свойствами и художественными качествами. В качестве примера такого объекта можно привести древнерусскую икону, хранящуюся в собрании некоего западноевропейского музея. В подобном случае реставраторам, работающим на базе такого музея, будет довольно сложно отвечать вышеперечисленным требованиям, так как традиционная иконопись для них скорее всего будет являться предметом экзотической, со своей зачастую трудноуловимой спецификой как технологической, так и художественной.

Та же ситуация наблюдается и с восточной живописью. Рассматривая китайскую живопись в качестве примера, специалист в этой области В. Г. Белозерова отмечает, что в китайской традиции реставрационная деятельность понимается одновременно как интеллектуальный и интуитивный опыт, что выражается, прежде всего, в явном недоверии к чрезмерной рациональности реставрационного процесса. Старинные трактаты и современные руководства обходятся без указания точных процентных соотношений при описании способов приготовления клеев и промывочных составов: считается, что опыт реставратора и его интуиция должны подсказать нужное решение для каждого конкретного случая [2, с. 102]. В этой ситуации ни высокая квалификация специалиста, ни его образование не заменят практику международного взаимодействия для получения необходимого опыта.

Достаточно частым явлением в прошлом были и неудачная реставрация памятников восточной живописи по причине отсутствия необходимых знаний, и попытки использовать по отношению к ним методики реставрации западноевропейских произведений. Характерный пример представляет практика, когда китайские произведения в европейских мастерских сушат под прессом, так же как и западные гравюры. В этом случае они теряют эластичность, после реставрации их не удается свернуть в свиток, а значит, нельзя правильно хранить, что обрекает памятник на быстрое разрушение. Столкнувшись с этой проблемой, многие западноевропейские мастерские отказались от реставрации китайских свитков своими силами, стали приглашать китайских мастеров и перенимать их методы работы [2, с. 78]. С подобной ситуацией нехватки знаний и опыта в работе с несвойственными данной культуре произведениями может столкнуться любой музей мира, что наглядно демонстрирует необходимость сотрудничества между специалистами разных стран в области культуры и сохранения произведений искусства. Для крупных музеев, где собраны шедевры мировой культуры, и памятники принадлежат не

только к разным странам, но имеют свою уникальную историческую традицию, проблема сотрудничества является актуальным вопросом.

Собрание Государственного Эрмитажа известно своей богатейшей коллекцией восточной живописи, в вопросах сохранения которой реставраторы Эрмитажа успешно налаживают межмузейные связи с коллегами из Азии. Начиная с 2011 г. в Государственном Эрмитаже осуществляется проект сотрудничества Лаборатории научной реставрации восточной живописи и Студией ЛАМ научного монтирования живописи и каллиграфии (B. Y. LAM Painting and Calligraphy Mounting Research Room) Шанхайского музея, работа которой направлена на передачу практического опыта реставрации китайских свитков и их монтирования.

После культурной революции в Китае традиционная школа подготовки мастеров была разрушена, и нить по передаче знаний и технических особенностей монтирования свитков была прервана. Политическая система страны решала другие задачи, в которые не входило сохранение традиционного национального искусства, но в последние десятилетия необходимость сохранения уникальной национальной школы, находящейся на грани исчезновения, стала приоритетным вопросом государственной культурной политики. По всей стране стали собирать специалистов, которые имели опыт, знания и возможность подготовить последующее поколение реставраторов. К началу 1990-х гг. осведомленность музейных специалистов стала соответствовать международному стандарту. Этому возрождению способствовал тот факт, что древняя и богатая традиция восточной живописи в своих основах не прерывалась, несмотря на пережитые обществом социальные катаклизмы: сохранились памятники, выжили мастера, существуют старинные трактаты и есть молодежь, готовая воспринять и продолжить работать в технике классической китайской живописи [2, с. 72–73].

Одним из центров подготовки в области технологий традиционной живописи стал Шанхайский музей, где сегодня вместе со специалистами из Китая обучение могут пройти и иностранцы. Такая уникальная возможность появилась и у реставраторов Эрмитажа. В 2011 и 2013 гг. сотрудникам Отдела научной реставрации восточной живописи уже дважды удалось съездить на стажировку в Шанхайский музей. В курс подготовки входила теоретическая и практическая части, где за время каждой поездки участники успевали смонтировать свиток по традиционной методике, выполняя все операции самостоятельно, под контролем наставника. В результате этих стажировок образовались прочные связи между музеями, были также определены направления дальнейшего развития Лаборатории научной реставрации восточной живописи Эрмитажа. По чертежам во всех деталях

удалось создать новое помещение Лаборатории, приобрести материалы и оборудование, которые необходимы для работы. Появление специализированного помещения позволило пригласить специалистов из Шанхая в Государственный Эрмитаж, где они смогли подробно ознакомиться с обширной коллекцией свитков и продемонстрировать методики их реставрации.

Нужно отметить, что реставрация экспонатов в Лаборатории научной реставрации восточной живописи принципиально отличалась от работы по монтажу свитков, которая проходила в Шанхае. Тогда в рамках обучения в качестве объектов использовались современные произведения каллиграфии, и степень ответственности в работе с ними была несравнимо меньше. Теперь же опытные мастера из Китая показали, как от начала и до конца выполнить реставрацию древнего произведения живописи с повреждениями и структурными изменениями в результате его бытования. Необходимо было не только овладеть умением монтировать свиток, но и восстановить изображение, соединить разрывы и очистить от загрязнений, что стало новым этапом в обучении реставраторов Эрмитажа. При финансовой поддержке спонсоров было организовано два мастер-класса на базе Государственного Эрмитажа в 2012 и 2016 гг.

Первый мастер-класс «Изучение теории и практики реставрации традиционных китайских свитков» (12–25 ноября 2012 г.) проводился заведующей Студией ЛАМ госпожой Джу Пин Фанг вместе с реставратором госпожой Хуанг Инг. Мастер-класс начался с обследования памятников, предложенных хранителем китайской живописи К. Ф. Самосюк. Одновременно с осмотром памятников китайской живописи госпожа Джу Пин Фанг дала рекомендации по их хранению и реставрации. Затем совместно с хранителем и заведующей эрмитажной Лабораторией научной реставрации восточной живописи Е. Г. Шишковой был выбран свиток XIX в. «Один из восьми даосских бессмертных» для обследования, реставрации и монтажа в новое обрамление [3]. Второй мастер-класс «Изучение теории и практики реставрации традиционных китайских свитков на шелке» (5–29 сентября 2016 г.) проводили ведущие специалисты Студии ЛАМ господин Че Хао и господин Шен Хуа. На этот раз, в отличие от предыдущего, для работы был выбран свиток на шелке, что, по мнению специалистов, по методу и технике реставрации отличается от произведения, написанного на бумаге.

Практической реставрации предшествовал научный семинар, на котором шанхайские реставраторы представили две презентации о методах реставрации и формировании стилей обрамлений китайских свитков. Он проводился в библиотеке Отдела Востока для реставраторов и хранителей из Эрмитажа, а также для приглашенных специалистов из других музеев.

Таким образом, семинар позволил привлечь внимание значительного количества специалистов из разных областей к проблеме сохранения историко-культурных особенностей памятников китайской живописи и особо выделить обрамление свитка, который был представлен как неотъемлемая и информативная часть произведения. Мастер-класс начался с обследования памятника из коллекции Эрмитажа. Это был горизонтальный свиток, состоявший из двух картин мастера первой половины XVIII в. Чэнь Мянью. Картины находились в аварийном состоянии: были сплошь покрыты вертикальными изломами с угрозой потери многочисленных фрагментов пересохшего хрупкого шелка. Они были не слишком удачно смонтированы в одно обрамление горизонтального свитка, что не соответствовало эстетике обрамлений свитков XVIII в. Так как обрамление было более позднее, неаутентичное, то было принято коллегиальное решение провести комплекс реставрации картин и монтировать их в новые обрамления, отдельно друг от друга. Благодаря этому каждое изображение превратилось в цельное, законченное произведение; новое обрамление средствами цветовой пропорции направило все внимание зрителя к пейзажу, изображенному художником.

Для проведения мастер-класса шанхайские реставраторы привезли все необходимые материалы и инструменты. В течение мастер-класса они показывали и объясняли последовательность всех процессов традиционной реставрации и монтажа живописи на шелке в свиток. Эрмитажные реставраторы имели возможность увидеть слаженную работу двух китайских мастеров и выполнить тренировочные операции под их руководством. Каждый этап работы над свитком был строго выверен по времени и последовательности операций. Работа велась более трех недель с интервалами на выравнивание и просушивание, после дублирования китайской бумаги, шелка и самого памятника [4].

Нужно отметить, что каждый подобный мастер-класс является дорогостоящим проектом. Закономерно, что одним из условий спонсоров, которое также совпадает с политикой Эрмитажа, состоит в том, что полученный в рамках проекта опыт должен передаваться коллегам по всей России, в те музеи, где нет возможности напрямую сотрудничать с иностранными специалистами. Многие региональные музеи имеют восточные коллекции в своих собраниях и так же заинтересованы в их сохранении и реставрации. В связи с чем в рамках специальных проектов реставраторы Эрмитажа также передают свои навыки коллегам, расширяя круг тех, для кого эти знания представляют практический интерес и необходимость.

В качестве примера можно привести программу «Сохраним культурное наследие вместе», реализуемую Государственным Эрмитажем. В рамках этой программы с 1 по 3 октября 2018 г. в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке

прошли мастер-классы по реставрации восточной живописи, в которых приняли также участие реставраторы из Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева, Сахалинского областного художественного музея (Южно-Сахалинск), Национального художественного музея республики Саха (Якутск), Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), Национального музея Республики Бурятия (Улан-Удэ), Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева [5]. Этому масштабному проекту предшествовали мастер-классы, которые в 2016 г. проводились Эрмитажем в музейных институтах Улан-Удэ, Иркутска и Томска. В процессе работы внимательно осматривались коллекции музеев, составлялся план дальнейших действий по хранению и реставрации музейных объектов, проводились профессиональные консультации, что также в полной мере соответствует идеям этического кодекса ИКОМ, определившего, что «к числу профессиональных обязанностей [музейного сотрудника. – М. К.] относится консультирование с коллегами в музее или за его пределами в ситуациях, когда в музее недостаточно информации для принятия ответственных решений» [1]. Подобные проекты позволяют создавать в России школу реставрации таких специфических объектов, как восточная живопись, перенимать и затем передавать полученный опыт музеям по всей стране. Такой подход позволяет свести к минимуму случаи, когда работа с объектами ведется с нарушением методики или применяются материалы, не подходящие для этого типа реставрации.

Подводя промежуточный результат совместной работы, следует отметить, что на сегодняшний момент Лаборатория реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа использует опыт, полученный в межмузейных проектах как в плановой работе, так и при подготовке выставок. Так 25 мая 2019 г. в Арапском зале Зимнего дворца состоялась открытие выставки «Китайский свиток „Кот и две бабочки“. К завершению реставрации», приуроченной к празднику «День Эрмитажного Кота» [6]. Вся реставрация памятника была выполнена согласно методам, полученным от шанхайских коллег, с использованием традиционных подходов и материалов. Кроме самого произведения на выставке в отдельной витрине были показаны аутентичные реставрационные инструменты, которые использовались в работе, а также представлен стенд с фотографиями и текстом, объясняющий все этапы и технологические особенности, а также демонстрировался фильм, посвященный реставрации самого китайского свитка. Задача подобных мероприятий состоит в том, чтобы привлечь общественное внимание к вопросу сохранения традиций, рассказать о

проблемах, с которыми сталкиваются реставраторы, и изменить отношение зрителей к произведениям искусства других культур, научить правильно смотреть на произведения восточной живописи.

Список литературы

1. Кодекс профессиональной этики ИКОМ. URL: http://www.arts-museum.ru/museum/documents/icom_code/20135_file_1.pdf (дата обращения: 2.06.2019).
2. Белозерова В. Г. Китайский свиток. Москва: ГосНИИР, 1995. 272 с.
3. Государственный Эрмитаж: офиц. сайт. Завершение реставрации китайского свитка в Лаборатории научной реставрации восточной живописи. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/1999_2013/hm11_2_610/ (дата обращения: 2.06.2019).
4. Государственный Эрмитаж: офиц. сайт. Завершение мастер-класса по реставрации китайского свитка на шелке в Лаборатории научной реставрации восточной живописи. URL: http://www.hermitagemuseum.com/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2016/news_302_16/?lng=ru (дата обращения: 2.06.2019).
5. Государственный Эрмитаж: офиц. сайт. Программа «Сохраним культурное наследие вместе» во Владивостоке. URL: <https://support.hermitagemuseum.org/ru/news/view/104> (дата обращения: 2.06.2019).
6. Государственный Эрмитаж: офиц. сайт. Выставки и события. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2019/catsday (дата обращения: 2.06.2019).

References

1. The ICOM Code of ethics for museums. URL: http://www.arts-museum.ru/museum/documents/icom_code/20135_file_1.pdf (accessed: June. 2.2019) (in Russ).
2. Belozerova V. G. Chinese scroll. Moscow: GosNIIR, 1995. 272 (in Russ).
3. State Hermitage Museum: official site. Completion of the restoration of the Chinese scroll in the Laboratory for the scientific restoration of oriental painting. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/1999_2013/hm11_2_610/ (accessed: June 2.2019) (in Russ).
4. State Hermitage Museum: official site. Completion of a master class on the restoration of a Chinese scroll on silk in the Laboratory for the scientific restoration of oriental painting. URL: http://www.hermitagemuseum.com/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2016/news_302_16/?lng=ru (accessed: June. 2.2019) (in Russ).
5. State Hermitage Museum: official site. The program «Let's preserve cultural heritage together» in Vladivostok. URL: <https://support.hermitagemuseum.org/ru/news/view/104> (accessed: June 2.2019) (in Russ).
6. State Hermitage Museum: official site. Exhibitions and events. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2019/catsday (accessed: June 2.2019) (in Russ).