

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Институт искусств и художественного образования
Кафедра дизайна, изобразительного искусства и реставрации

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИХО
Л.Н. Ульянова
«29» июня 2019 г.

Методические указания
по дисциплине
«СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИИ»

54.04.04 Реставрация

Квалификация выпускника

МАГИСТР

г. Владимир 2019

Методические указания по дисциплине: «Сохранение и реставрация культурного наследия».

Тема №1. Инновационные методы научного познания объектов реставрации.

Совершенно очевидно, что широкий расклад методических подходов к восстановлению памятников находится сегодня на средокрестье как средневековых, так и новых и даже новейших взглядов и убеждений на предмет нашего рассмотрения. В этой связи мы должны очень внимательно отнестись к тем возможностям, которые нам предоставляет сам Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», хотя и находящийся постоянно на слуху, но подспудно скрывающий до сих пор свои огромные потенциальные возможности относительно более глубокого научного познания памятников. В указанном законе установлено такое понятие как «государственная историко-культурная экспертиза», которое устанавливает свои ключевые позиции в работе с любым памятником и подразумевает не только исторические, архитектурные, художественные, общекультурные и иные его исследования, но изучение и сугубо специфических сторон его природы, касающихся методических и технико-технологических аспектов восстановления объекта.

Устанавливая чрезвычайную важность подобного подхода к новым ракурсам жизни памятника, остановимся на основных базовых понятиях научного познания памятника, ставших сегодня едва ли не краеугольными.

Из всего многообразия открывающихся возможностей на этом пути наиболее целесообразным нам представляется остановиться на двух следующих аспектах поставленного вопроса: на методах расширяющего познания объекта и на методах, углубляющих его. Если первые можно отнести к общефилософским понятиям познавательного процесса, то вторые, скорее, к культурологическим, несущим в себе определенные признаки естественно-научного изучения предмета исследования. Но в том и другом случае объект наследия достаточно плодотворно раскрывает новые грани своей непознанной индивидуальности.

Методы расширяющего познания. Исследование в изучении объектов культурного наследия представляет собою основную форму их научного познания. Этим определяется общая методология и методика ведения научной работы. Научное исследование обосновывается актуальностью темы, постановкой общих целей и конкретных задач исследования, определением объекта и предмета исследования, определением временных и типологических границ работы, выбором методологии и методики реализации исследования. На основе установленной базы формируется структура научной работы, осуществляется процесс исследования с использованием анализа и

синтеза его имеющихся данных, суммируются выводы и дается оценка полученных результатов.

На начальном этапе изучения памятника мы воспринимаем все вышесказанное как логическую аксиому, как само собою разумеющееся и принимаемое бездоказательно, но как лежащее в основе доказательств истинности других положений.

Но совершенно очевидно, что эмпирический этап познания исследователем объекта культурного наследия, исходящий лишь из абсолютизации визуально-чувственного опыта человека, явно недостаточен из-за недооценки теоретических обобщений, полученных конкретными научными методами. Только в последнем случае научная истина подразумевает под собою соответствие знания действительности, в результате чего в основе применяемых к рассматриваемому объекту логических рассуждений будут лежать способы доказательств и опровержений, а гипотеза будет устанавливать причинно-следственную связь культурного феномена в целом. При этом такие твердо закрепившиеся в науке понятия как дедукция и индукция в качестве методов исследования должны определять цель логических умозаключений в первом случае, а во втором выстраивать выводы из предпосылок, что в итоге приводит исследователя вначале к раздельному рассмотрению структуры памятника по элементам, а впоследствии путем синтеза к восстановлению его общекультурной целостности и установлению ценностных ориентиров.

Закон предусматривает, что историко-культурная экспертиза памятника проводится на основе следующих принципов: научной обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой на нем деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении него; достоверности и полноты информации; независимости экспертов; гласности.

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. Заключение историко-культурной экспертизы в отношении выявленного объекта культурного наследия должно включать в себя обоснование целесообразности включения данного объекта в реестр, а также обоснования границ территории объекта, вида, категории историко-культурного значения и предмета охраны данного объекта, либо обоснование нецелесообразности включения данного объекта в реестр.

Заключение историко-культурной экспертизы подлежит обязательному размещению как федеральным, так и региональным органом охраны объектов культурного наследия на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Методы углубляющего познания. Отметим вначале, что их число не ограничено ниже рассматриваемыми. В силу потребностей изучаемого объекта количество используемых методов может быть как расширено, так и

сокращено. Те же, которые приводятся далее, уже апробированы и успешно используются в работе.

Историографический метод. Историография – отрасль исторической науки. В системе исторического познания культурного наследия занимает начальное значение и отвечает на вопросы о том, какими путями шло изучение поставленной автором темы, как и почему менялись взгляды на предмет изучения, какие философские, социально-политические, правовые, экономические и другие идеи находили выражение в этом процессе.

По существу, историография в данном случае должна стать историей изучения поставленной проблемы и предстать как совокупность исследований, посвященных избранной теме. Поэтому историографический метод исследования предполагает накопление исторических знаний, истолкование их на разных уровнях временного развития.

Что касается владимирских памятников ЮНЕСКО, то библиография каждого из объектов достаточно объемная и необходим скрупулезный анализ исторического материала в поисках объективности и современной применимости суждений авторов.

Материаловедческий метод. Каждый объект культурного наследия выступает прежде всего, как материальное произведение, выраженное методами и способами предметного мира. Объект культуры – носитель исторической памяти о производственной деятельности человека. Поэтому носителем информации об объекте является ее материальная основа.

Тема №2 Историко-материальный метод исследования памятников.

В основу историко-материального метода исследования закладываются приемы познания технической стороны объекта, выраженной материалами и способами его обработки.

В материалах книги я постоянно сталкивался с этой стороной наследия, которая особенно ярко прозвучала по отношению к белокаменному зодчеству, монументальной живописи и позолотному искусству. Материаловедческие аспекты исследований выводят, как правило, на самые важные суждения о памятниках – о времени их возникновения, возможных перестройках, дополнениях и реконструкциях. Материал является одним из самых достоверных источников об объектах ЮНЕСКО. Эта тема сегодня не исчерпана и в ней постоянно открываются совершенно непознанные связи материала с прочностью конструкций зданий и техническим состоянием его декора.

Иконографический метод. Иконография – система вариантов сооружения архитектурного объекта и изображения определенного персонажа, лица, события, трактовки сюжета. В древности и в средние века на основе магических представлений и религиозных воззрений сложились строго определенные иконографические каноны, которым художники скрупулезно

следовали. Создавались специальные руководства типа иконописных подлинников (в странах византийского круга), где содержались нормативные схемы изображения лиц и событий сакральной истории.

Иконографический метод состоит в описании и классификации архитектурных типов и форм, а также тем, сюжетов, мотивов, персонажей изобразительного искусства, художественного направления, течения, стиля и школы, способов и средств художественного выражения.

В указанном направлении владимирский материал представляет собою сегодня почти «белое пятно». Еще в большей степени это относится к исследованию иконографии самой архитектуры, которая практически выпала из орбиты внимания исследователей, хотя может осветить совершенно неожиданные грани архитектурного наследия.

Формальный метод. Направление в искусствознании, изучающее художественную форму, воспринятую как собственно эстетический фактор в архитектуре и искусстве. Возникновение формального метода связано с представлениями о самоценных категориях мышления, определяющих развитие сознания (в том числе эстетического). Швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин (1864 – 1945) оформил эти взгляды в последовательную «науку об искусстве»: рассматривая стиль как метод видения и как комплекс «основных понятий» (то есть главных категорий художественной формы); он считал первопричиной историко-стилистического, равно как и национального своеобразия искусства эволюцию «инстинкта формы». Соответственно Вёльфлин разработал методiku «формального анализа», выявляющего взаимодействие «основных понятий» в рамках конкретного произведения искусства, тем самым позволяя последовательно переходить от чисто чувственных впечатлений к интеллектуальному изучению художественной вещи.

Формальный метод предполагает отдельно анализировать пространство, ритм, цвет, фактуру и другие категории формы, но не содержания.

В нашем истолковании он может существенно раздвинуть границы владими́ро-суздальского формотворчества, выявляя чисто региональные или общенациональные почерки архитектурных и художественно-декоративных творений.

Иконологический метод. Основоположник иконологии немецкий теоретик искусства Эрвин Панофский (1892 – 1968) разделяет иконографию в узком смысле (ее историческое понимание в качестве метода толкования образов, сюжетов и аллегорий) и иконографию в широком смысле – как интерпретацию «символических» значений (которые обычно не осознаются самим художником и могут даже явно отличаться от того, что он сознательно стремился выразить). Он называет такую иконографию методом интерпретации, представляющим собой скорее синтез, чем анализ. Такое расширительное понимание иконографии стало принято называть иконологией.

Таким образом, иконология является продолжением иконографии, но в отличие от нее использует расширительный метод интерпретации, истолкования, обнаруживая за прямым (предметным) смыслом изображения всевозможные дополнительные значения: религиозный символизм, предполагающий связь зримого образа с незримым сакральным прообразом; изобразительную аллегорию, иносказание, связанное с природой поэтического творчества и воображением, оперирующим метафорами; сознательную игру скрытыми значениями и условными образами; стимулирующую фантазию и интеллект (эмблемы, энигмы и т.п.) Но существуют и всякого рода культурно-исторические и психологические «симптомы», не всегда осознаваемые и порой действующие бессознательно. Весь подобный скрытый, завуалированный и нечеткий символизм принято относить к иконологии.

Иконологический анализ имеет целью познание внутреннего содержания произведений архитектуры и искусства, но ему должен предшествовать «предиконграфический» анализ формы («первичного значения»), а также иконографический в узком смысле анализ «вторичного значения»: сюжета, аллегорий, образа.

Можно честно признаться, что подобный «побудительный» метод истолкования наших памятников в столь широком диапазоне пока еще, кажется, не применялся. Поэтому его использование в исследованиях ожидается результативно.

Стилистический метод. Под стилем подразумевается система специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка, принадлежащего как отдельному художественному произведению, так и индивидуальному творчеству, а также и школе, эпохе, направлению, течению. Обычно под стилем подразумевается порядок, структурное единство свойств (так называемое «пространственное» понятие стиля), а также его характерные изменчивые качества (то есть «временной» стиль).

Стилистические особенности наиболее изменчивы. Поэтому именно на них строятся основные хронологические определения. Стилистические элементы изображений всегда учитываются исследователями, однако, далеко не всегда особенности стиля становятся предметами специального изучения. Стилистические элементы могут отвечать на вопросы «как изображено», за их счет образуются те особенности, которые позволяют объединить группы изображений и относить их к единому стилю, манере. В ходе стилистического анализа выявляется ряд особенностей: композиция, приверженность к колориту, что или что изображено (образ), сюжет, каким образом изображено (собственно стилистический анализ).

Обычно стилистический анализ проводится дедуктивным путем, исходя от общего к частному, то есть, начиная с определения стиля, школы, направления, а затем переходя к уточнению времени и обстоятельств создания произведения. Подобное исследование базируется на сравнительном анализе стилистических признаков произведения с аналогичными общими данными,

полученными в результате изучения других периодов развития архитектуры и искусства. Сопоставляя разные источники, исследователь делает атрибуцию памятника на предмет его подлинности, датирования и авторства.

Особенно актуален подобный метод в определении принадлежности отдельных архитектурных деталей и декоративных форм памятников при их «многослойности» и разновременности происхождения, как, например, в многочисленных случаях с белокаменными объектами Владимира и Суздаля.

Структурный метод. Связан с семиотикой (наука о знаковых системах) и семантикой (наука о смыслах). Рассмотрение памятников с точки зрения закономерностей развития знаковых и символических систем, связанных с такими понятиями как культурные коды, бинарные позиции, архетип, мифологема, позволяет, с одной стороны, усилить смысловую, содержательную составляющую изучения объектов культурного наследия, с другой – акцентировать личностное прочтение этого объекта.

Главное условие при использовании структурного метода – выделение строго очерченного предмета исследования. Именно наличие границ предмета исследования позволяет ставить задачу, связанную с изучением его структуры, то есть внутреннего строения. Задача исследователя состоит в том, чтобы определить в силу каких причин такая структура могла возникнуть, каковы ее природа и сущность.

В подобном случае показательным мог бы быть опыт выяснения природы белокаменного зодчества и его генетических связей с общекультурными процессами на стадии становления Владимиро-Суздальского княжества.

Сравнительно-исторический метод. Он основывается, с одной стороны, на сравнении сходства и различия объектов, а с другой – на принципах историзма, согласно которым, действительность рассматривается в перспективе постоянного изменения во времени.

В любом феномене культуры необходимо видеть, как его уникальность и особенности, так и общность с культурой в целом.

Основными формами сравнительно-исторического метода являются: историко-типологическое и историко-генетическое сравнение предмета исследования. В историко-типологическом сравнении важны два взаимодополняющих друг друга процесса: анализ, направленный на выявление различий, и синтез, направленный на осознание общности. Историко-генетическое сравнение нацелено на выявление сходства в связи с общим происхождением явления. Взаимовлияние в культуре нацелено на выявление органичности усвоения не только внешних заимствований, но и оригинальности их интерпретации.

Во владими́ро-суздальском наследии рассматриваемый метод дает оптимальный выход исследованиям о взаимосвязях его как со средневековой архитектурой Европы, так и с формированием собственных национальных архитектурных традиций.

Типологический метод. Данный метод исследования решает иные задачи, нежели структурный. Если последний ориентирован на изучение

внутреннего строения явлений и объектов культуры, то типологический направлен на систематизацию, классификацию и группировку объектов исследования.

Применение типологического метода становится актуальным, когда в условиях наблюдения и накопления эмпирического материала возникает необходимость объединения различных объектов исследования. Принцип группировки обуславливается проблематикой, целями и задачами проводимого наблюдения, причем цели и задачи исследования могут быть разными. Их можно подразделить на несколько категорий. Во-первых, группировка может осуществляться по принципу случайного или преднамеренно выделенного признака; во-вторых, на основании реконструктивных и исторически воспроизводимых признаков или же признаков, подводящих к прямым итоговым наблюдениям.

В том и другом случае это может быть успешно реализовано в систематизации оп указанным признакам как технического состояния памятника, так и необходимых технологических операций по его реставрации.

Системный метод. Он предполагает развитие и углубление исследований, в границах которых объект начинает рассматриваться не только как совокупность взаимосвязанных элементов, но и как некое законченное целое, обладающее внутренним единством, соподчиненностью взаимодействующих частей, устанавливающих определенную функциональную самостоятельность всей создаваемой системы. Он устанавливает принципы, объединяющие исследуемый объект, выявляет его внутреннюю организацию, постигая его природу и устанавливая логику того порядка, которому подчинены все «конструктивные» элементы исследуемого объекта как определенной целостности.

В таком отношении основным становится стремление определить общий механизм взаимодействия всех сторон целостного объекта. Тогда более реальной становится причинно-следственная связь технического состояния объекта и вытекающими отсюда методическими принципами его реставрации.

Феноменолого-герменевтический метод. Феноменология – это философское учение о феноменах и их постижении. Термин «феномен» трактуется как явление исследуемого объекта сознанию, обнаруживающемся через чувственное восприятие. В нашем случае это то, что дано сознанию исследователя.

Посредством чувственного восприятия, исследователь постигает и объективную реальность. Объект чувственного восприятия меняется от времени, места и контекста, каждый раз открывающих новый смысл изучаемого явления. Когда мы исследуем какой-либо памятник культуры, он может быть дан нам с разных сторон – в непосредственном созерцании, в воспоминании, в чьем-то сообщении о нем, в собственном эмоциональном переживании, в своей внутренней интуиции.

Важно, как мы видим, воспринимаем и какой делаем акцент, определяя тем самым каким образом предмет исследования представлен нашему сознанию. В таком случае феноменология тесно сочетается с герменевтикой и ее методами истолкования объектов познания. Анализ в этом случае направлен на фиксированные явления, взятые как результат функционирования сознания. Подобные образы рассматриваются как часть культурного контекста, в котором комплекс неосознанных знаний (установок, идеалов, предпочтений, оценок) мотивирует и предвосхищает непосредственное понимание памятника. Такой метод исследования может позитивно проявлять себя на любой стадии познания объекта культурного наследия.

Психоаналитический метод. Находит достаточно широкий диапазон в исследовании объектов культурного наследия. Основоположником является австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд (1856 – 1939). Основан на концепциях классического фрейдизма и неофрейдизма XIX – XX веков, в которых как главенствующие рассматривались представления о значении бессознательного в творческом акте созидания памятников истории и культуры, особенно в сфере архитектурного и художественного мышления. В общем плане метод направлен на выявление скрытых мотивов действий, лежащих в истоках психологических установок творческой личности. Именно в сфере бессознательного вызывают побуждения к практической реализации спонтанно рождающегося замысла создания творческого объекта. Но конкретные механизмы подобного действия, как правило, разнообразны и проявлены внутренне, а не визуально в обнаженной форме. Цель метода – выявить побудительные действия творца, то есть углубить представление о смысле объекта культурного наследия путем расширения его подсознательных функций.

Естественнонаучные методы. Предполагают исследования недвижимых и движимых объектов культурного наследия посредством специальных методов.

В сфере недвижимых объектов (археология, градостроительство и архитектура, история, монументальная живопись и скульптура) – это многосторонние комплексные исследования, начинающиеся уже на стадии предварительного ознакомления с объектом и включающие в себя цикл историко-архитектурных и инженерно-технических изысканий. Важная часть исследования – лабораторное изучение строительных материалов памятника, при помощи которых определяются их химический состав, комплекс физико-механических свойств и состояние, уясняющих в целом как технико-технологические, так и атрибуционные его характеристики.

В сфере движимых объектов (музейных предметов) естественнонаучные методы их познания также находят постоянно возрастающее значение благодаря использованию современных физических, химических, физико-химических и биологических средств изучения, непосредственно предшествующих созданию технологии их реставрации.

Тема №3 Физико-оптические методы исследования памятников.

Комплекс физико-оптических методов, называемых неразрушающими, используют, как правило, для изучения памятников в целом или их отдельных структурных элементов, фрагментов или деталей, представляющих специфический интерес. Являясь наиболее доступными, эти методы включают всевозможные исследования в видимой, ультрафиолетовой, инфракрасной и рентгеновской областях спектра.

Комплекс физико-химических методов связан преимущественно с исследованием материалов, использованных при создании памятников, и требует предварительного отбора проб, взятых с различных участков памятника для получения результатов путем микроскопического, химического и физико-химического анализов частиц веществ.

Аксиологический метод. В основе понятия, происходящего от греческого слова *axios* (ценный), лежит философское учение о духовных, моральных, эстетических и других ценностях. Аксиологический метод исследования целесообразнее использовать на завершающем этапе изучения объекта культурного наследия, когда уже получены все его основные характеристики и начинается процесс их анализа и обобщения. Особенно поразительны бывают его результаты, когда в огромном объеме информации, дающей впечатление достаточной полноты освещенности объекта, подспудно проступают ее «белые пятна». Классическим примером здесь может стать фреска Андрея Рублева «Страшный суд» и иконостас его работы в Успенском кафедральном соборе Владимира. Поясним это более конкретно.

Начальное толкование в заданном ключе можно свести к следующему. Впервые о работе иконописца в соборе в 1408 году сообщает Троицкая летопись: «Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменную великую съборную свята Богородица, иже в Владимире, повеленьем князя великаго, а мастера Данило иконник да Андрей Рублев»¹. Быть упомянутым тогда на страницах летописи считалось явлением чрезвычайно важным, означавшим признание особых заслуг упоминаемого.

В дальнейшем признании гениальности творений Андрея Рублева можно считать постановление Стоглавого собора, созванного Иваном Грозным в 1551 году, в котором иконописцам указывалось писать «как писал Ондрей Рублев»².

Эпоха Петра I и его последователей на троне, а затем царствование Екатерины II с ее просветительскими идеями начисто отодвинули древнерусское искусство на задний план. Для творений Андрея Рублева во Владимире это закончилось тем, что иконостас его работы был практически уничтожен и заменен на новый, а фрески большей частью сбиты и забелены известью. «Страшный суд» пострадал сильно, но живопись частично сохранилась.

В середине XIX века произведения Рублева в Успенском соборе были заново открыты, высоко оценены, но реставрационное отношение к ним

крайне противоречиво и сегодня, что заставляет вновь возвращаться к аксиологии памятника.

Подобная ситуация постоянно складывается и на других объектах ЮНЕСКО. Поэтому аксиологический метод исследования, находясь в основе оценочного познания памятника, всегда предшествует заключению историко-культурной экспертизы всего объекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Приселков, М. Д. Троицкая летопись : Реконструкция текста / М. Д. Приселков : [Под ред. и с предисл. К. Н. Сербиной]. – М.-Л. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. – С. 466.

² Стоглав. – СПб. : Д. Е. Кожанчиков, 1863. – С. 122.

Разработал:

кн.искусствоведения, профессор кафедры ДИИР

Скворцов А.И.