

Искажение авторского замысла картины как результат реставрационных вмешательств

Научный руководитель – Чуракова Мария Степановна

Воронина Марина Михайловна

Выпускник (специалист)

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.

Строганова, Москва, Россия

E-mail: padfoot84@yandex.ru

Практически с самого момента создания произведения начинается необратимый процесс его старения. Авторский покровный лак со временем окисляется и желтеет, пигменты перерождаются под воздействием света и окружающей среды, масляные краски становятся более прозрачными, обнажая подготовительный рисунок, авторские правки, а иногда и пояснительные надписи, выполненные художниками. В процессе бытования на картине скапливается множество загрязнений, делающих детали изображения трудноразличимыми. Утрачивается сцепление между слоями картины, ветшает холст.

Однако самые значительные воздействия на произведения живописи оказывает человек. Далеко не всегда реставрация проводилась в соответствии с научными принципами, принятыми сегодня. Ранние чинки, ремонты и некачественные реставрационные вмешательства могут привести к значительным изменениям на картине, зачастую искажая или меняя авторский замысел. На протяжении XVIII - XIX вв. подходы к проведению реставрационных работ определялись, в основном, степенью развития естественных наук и эстетическими критериями той или иной эпохи. Так, например, «большинство портретов овальной формы приобрели ее не по замыслу художника, а в результате реставрации второй половины XIX века» [1, с. 44]. В качестве примера может послужить «Портрет графа Дмитрия Михайловича Матюшкина» кисти Ф.С. Рокотова из собрания Государственного исторического музея (1774 г., холст, масло, 60x46 см (овал), Инв. 62335/ИИ-12). Изначально он был написан на прямоугольном холсте, о чем свидетельствуют остатки авторских вертикальных кромок и живописной обводки, выполненной художником по краям картины. После изменения оригинальной формы картины на овальную, сохранились фрагменты живописи, позволяющие судить о первоначальном формате произведения.

Зачастую, изменение формата картины могло быть вызвано желанием владельца поместить ее в определенную раму, размер и форма которой определяли степень вмешательства в оригинальное полотно.

Изменениям формата подвергались картины, написанные не только на холсте, но и на деревянной основе. Одной из самых известных картин, претерпевших большие изменения в процессе своего бытования, является «Дама за туалетом» («Форнарина») кисти Джулио Романо из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (нач. 1520-х, холст (перевод с дерева), масло по темперной подготовке 111x92 см, Инв.: 2687). «В прошлом доска была распилена на несколько прямоугольных частей; фрагмент с изображением головы имел форму овала. Исследования картины, проведенные в ГМИИ в начале 1930-х годов, позволили обнаружить следы позолоты по контуру овала: возможно, данный фрагмент был вставлен в раму и какое-то время существовал самостоятельно» [2]. На картине имелись значительные поздние записи, большая часть которых располагалась в нижней части полотна, где тело Форнарины было задрапировано тканью голубого цвета. Целостность произведению была возвращена только в середине XIX в. в Государственном

Эрмитаже при переводе на льняной холст - новую основу картины, а записи окончательно были удалены с живописи Джулио Романо уже в 1930-е гг. в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Невозможность выполнить сложные технические реставрационные процессы, которые в настоящее время широко доступны специалистам, приводила к утрате части произведения. Слишком обветшалые кромки холста, поеденная жуками-точильщиками древесина авторской основы, могли быть просто удалены с произведения из-за опасения проведения сложных операций, таких как дублирование или перевод. Так произошло с «Мадонной» работы неизвестного итальянского художника XVI в. из собрания музея-усадьбы «Останкино» (дерево, масло, 68 x 47 см, Ж-58, КП-2249). Фрагмент авторской доски, сильно поврежденный насекомыми, был просто отпилен во время одной из ранних реставраций картины. Для возвращения экспозиционного состояния произведению, утратившему целостность композиции, были выполнены записи, скрывшие наполовину обрезанную мужскую фигуру. В данный момент увидеть покрытый поздними записями портрет возможно только при помощи физико-оптических методов исследования.

Самому частому и интенсивному воздействию подвергался красочный слой произведений. При попытке скрыть небольшие утраты, появившиеся на картине, значительная часть изображения могла оказаться под плотным слоем записи. В тех случаях, когда поздние включения оказываются на незначительных участках изображения, например на однотонных фонах портретов, и не мешают визуальному восприятию картины, их могут оставлять на произведении, не открывая сильно утраченные фрагменты живописи.

Современная научная реставрация стремится раскрыть авторский красочный слой, удалить чужеродные наслоения, возникшие на картине в процессе бытования. Перед началом реставрационных процессов ведутся тщательные исследования всей структуры картины. Выявляется сохранность авторского слоя картины под записями. В том случае, когда поздние записи в значительной степени изменяют композицию, колорит или замысел картины, они подлежат удалению. Например, на произведении А.Е. Коцебу «Битва при Кульме» (холст, масло, 71,0x98,5 см, Инв. № III 5666), в центральной части батальной сцены записью полностью скрыта фигура убитой лошади. Изображение военного, снимающего с нее седло, не было покрыто записью и выглядело инородно. В процессе реставрационных работ записи были удалены, выявлено авторское изображение с незначительными утратами красочного слоя. На картине Ф.С. Рокотова «Портрет неизвестного в синем кафтане» (1760-е гг., холст, масло, 60x48 см, Инв. № III 2823) кафтан оказался вовсе не синим. Изготовление микрошлифа поперечного среза всех слоев картины позволило выявить наличие сохранной авторской живописи зеленого цвета под плотной синей записью.

Удаление потемневших слоев лака или поздних реставрационных записей не может вернуть картину к ее первоначальному виду, процессы естественного старения и следы истории ее бытования формируют ее новый облик. Изменения формата произведения или поздние реставрационные записи, также являются его историей, и их устранение возможно лишь при наличии сохранного авторского слоя и должно быть научно обосновано.

Источники и литература

- 1) Иванова Е.Ю., Постернак О.П. Техника реставрации станковой масляной живописи. Москва, 2005.
- 2) Итальянская живопись VIII-XX веков из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс]: Каталог. М., 2010-2018. – URL: http://www.italian-art.ru/canvas/15-16_century/p/pippi_giulio/lady_at_the_mirror.php (дата обращения: 24.02.2018)

Иллюстрации



Рис. 1. Н.х. Мадонна. Италия. XVIвек. Дерево, масло, 68 х 47 см., Ж-58, КП-2249, ГБУК г. Москвы «Музей-усадьба «Останкино». Рентгенограмма.



Рис. 2. А.Е. Коцебу. Сражение при Кульме (Богемия). Холст, масло, 71,0x98,5 см., инв. № ИИ 5666, ГИМ. Вид фрагмента картины до и после удаления записи

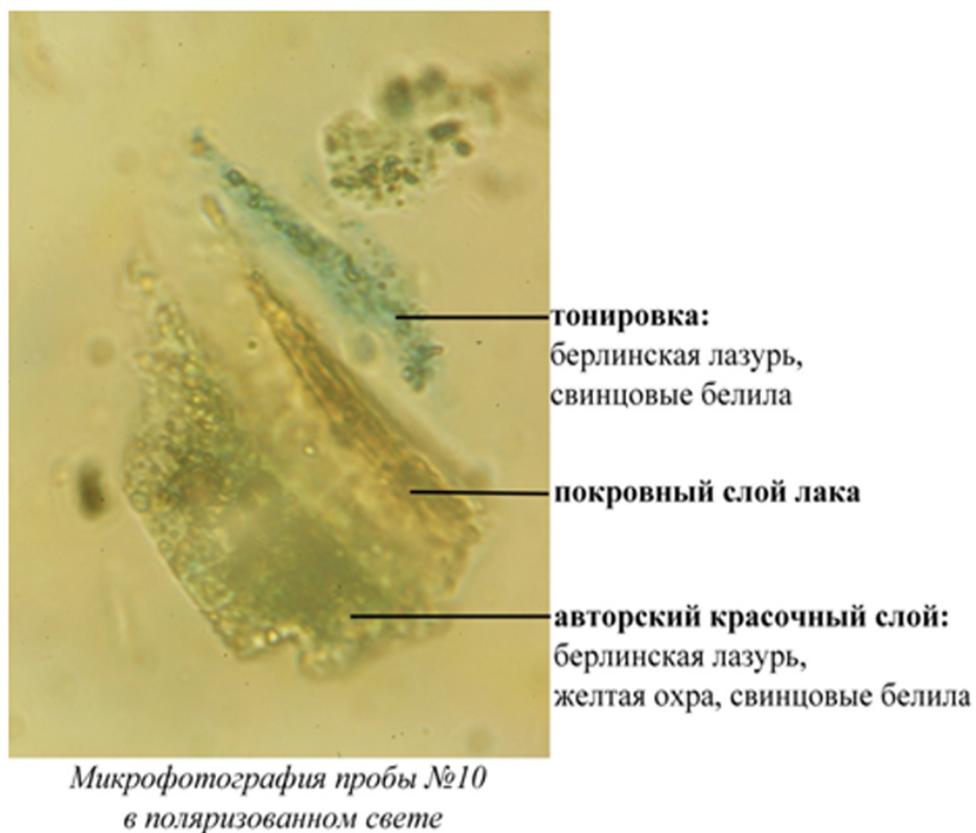


Рис. 3. Микрофотография поперечного сечения красочных слоев картины Ф.С. Рокотова «Портрет неизвестного в синем кафтане» (1760-е гг., холст, масло, 60×48 см, Инв. № ИИ 2823, ГИМ)