

архитектор **Раффаэль Карлани** (Raffaele Carlani)

директор проекта Katatexilux, Amelia, Италия – «Инновации в сохранении культурного наследия и культура инноваций (мультимедийный проект Римского форума Санта-Мария Антика в Риме)»

Добрый день! Меня зовут Рафаэль Карлани, я архитектор. Как и другие участники, я хотел бы поблагодарить организаторов за эту возможность поделиться опытом. Мы находимся в прекрасном городе, признанном одним из самых красивых городов мира. Я буду говорить не быстро, простыми словами, чтобы переводчики могли все перевести. Я забочусь о коммуникации с публикой, поэтому говорить буду не быстро. Мое выступление продолжит идеи предыдущих ораторов, потому что мы, в основном, говорили о сохранении культурного наследия. Я занимаюсь следующим этапом — реставрационными работами.

С технической точки зрения я не реставратор, не ученый, не исследователь. Я пытаюсь связать реставрационные работы, моя задача — сдать результат и довести его до публики. Сделать так, чтобы все, что существовало ранее, стало доступно публике. Ведь это культурное наследие со всего мира, и оно принадлежит всем, все должны иметь возможность понять его, посмотреть и оценить. Название моего выступления: «Инновации в сохранении культурного наследия и культура инноваций». Культура и инновации. По-итальянски и по-русски здесь есть игра слов. Важно объяснить ее, чтобы понять, какой именно является сегодняшняя ситуация. Ведь мы будем говорить одновременно о далеком прошлом и о современности.

Наше предприятие работает уже на протяжении 15 лет, мы работаем в сфере мультимедиа. И мы применяем новые технологии, благодаря которым пытаемся устранить барьер между поставщиком и публикой. Наша деятельность направлена на мультимедийные проекты в сфере археологических раскопок. Без сомнений, у нас много работы, особенно в том, что касается археологических раскопок. В этом секторе мультимедийное воссоздание старины, внимание на то, что было сделано в ходе реставрации — вот наша философия. Чем же мы занимаемся? Занимаемся мы не только воссозданием в 3D, наша задача — воссоздать внутри музея или исторического памятника мультимедийный проект, который показал бы, как выглядел этот памятник раньше. Это именно мультимедийный проект, но всегда нужно проделывать большую работу по изучению вопроса и темы.

Моя коллега сказала «междисциплинарная коммуникация». Нужно немного развить это понятие, чтобы решить проблему. Дело не только в технологиях. Это не единственное решение. Решение — это идея. Поэтому нам нужно предложить идею, которая объясняла бы тему проекта. Существует большое количество мультимедийных проектов, много техников, которые говорят нам, как нужно реализовывать проекты. В Италии довольно много бюрократии, поэтому нужно найти общий язык со всеми — с предприятиями, с теми, кто принимает решения...

Наш мультимедийный проект включает в себя работу различных специалистов. Когда к нам приходит идея, мы можем упустить ее. Но нужно сделать так, чтобы эта идея привела нас к лучшему решению. В принципе, это очень важно. Это философия, которой мы следуем вот уже 15 лет. И мы не повторяем свои решения. Наша работа интеллектуальная. Я хотел бы показать вам несколько фотографий, я выбрал 5-6 проектов, чтобы вы могли представить, сколько возможностей открывается перед нами. Здесь мы находимся в археологическом центре под музеем Ватикана, это некрополь Нерона, в этот раз речь идет действительно о старинном

проекте. Технологии эти уже устарели. Мы создали виртуальную реальность для того, чтобы люди могли проходить по мостам. Вы видите посетителей раскопок, они осматривают их с моста. После реализации этого проекта посетители смогли спуститься, проходить в центр раскопок и видеть то, что на мостах увидеть было невозможно.

Второй проект — Ара-Пачис. Прекрасный музей, построенный в годы правления фашистов. Этот проект существовал и ранее, у нас была большая база данных, благодаря которой мы смогли понять природу этого проекта, потому что римские памятники утратили свою аутентичность. Здесь вы видите проект, реализованный для выставки в городе Мантуя. Нужно было сделать так, чтобы посетители могли видеть виртуальное изображение внутреннего убранства этого собора, «Золотого дома». Внутреннее помещение очень большое. Мы применяем систему, распознающую движения человека, и посетители могут передвигаться и осматривать эту виртуальную выставку.

Наш недавний проект — это большой видеомapping. Это виртуальная проекция Аква Вирго. Около 40 метров. Площадка оборудована 20 современными проекторами и охватывает площадь в 40 квадратных метров. И благодаря этой видео-проекции памятник, можно сказать, сам рассказывает свою историю.

Мы осуществили еще один проект по виртуальной реальности. Я расскажу вам детали. Внутри «Золотого дома» находится не просто здание, а здание, построенное по приказу Нерона за пять лет до его смерти. 80 гектар, расположенных практически на территории исторического центра Рима. Мы выбрали виртуальную реальность как инструмент для реализации этого проекта. Потому что хотели изменить нашу реальность и ту реальность, которую видят посетители. Это мультимедийный проект, предусматривающий посещения по выходным дням, но только по предварительному бронированию. За 4 месяца это место посетили 5000 человек. Дело в том, что нужно было установить специальное оборудование для виртуальной реальности, чтобы посетители могли увидеть прекрасную историю этого итальянского памятника. Процесс реставрации был сложным.

Здесь мы сделали дизайн внутреннего убранства, чтобы показать красоту этого дома мы использовали небольшие подставки. Все было сделано у нас, в Katatexilux. И вот небольшие подставки для проекторов. Нас раскритиковали и сказали, что мы не могли дотрагиваться до стен, ни до пола, что мы не могли таким образом использовать пространство античного памятника. В любом случае, это мультимедийный проект.

А теперь я хотел бы поговорить о проекте, реализованном в 2016 году — Санта Мария Антиква. Для начала: Санта Мария Антиква — это церковь, это парадоксальный памятник истории, культуры, находящийся на южной стороне Римского форума. Это самый центр Римской империи, центр византийской традиции, здесь даже можно увидеть надписи на греческом. Церковь, находящаяся в самом центре западной цивилизации, это памятник византийской традиции. В 552 году византийцы захватили эти территории.

В 846 году церковь была разрушена из-за землетрясения. Как мы уже говорили, произошло это не по вине человека, случилось стихийное бедствие. Эта церковь на протяжении 200 лет стояла разрушенной до тех пор, пока не начали ее реставрацию. Представьте себе, в ней сохранилось около 250 квадратных метров оригинальных фресок. Но, к сожалению, большинство фресок было утеряно. Но то, что удалось сохранить, столь прекрасно для специалистов!

Однако это сложно понять неспециалистам. История церкви насчитывает всего три века. Она очень изменилась, фрески были воссозданы заново. Существовало 7 этапов реставрации фресок. То, что мы видим сейчас, это результат наложения разных слоев фресок. Работа, проведенная в этом памятнике, была реализована по заказу. Внутри проходила выставка: «Санта Мария Антиква: от Римской империи до Византии». И именно таким образом нам сформулировали следующую задачу: рассказать об этом памятнике как о свидетельствующем о переходном периоде.

Это действительно сложный для понимания памятник. Он рассказывает о связях между Западом и Востоком. Нам нужно было рассказать об опыте реставраторов, о лабораторных исследованиях фресок. Не буду вдаваться в детали, ведь информации действительно очень много. Но я хотел бы показать вам, насколько сложными были работы. Мы встречались с коллегами, чтобы поговорить об этом. Вы видите схему, мультимедийную установку. Это экран,



на котором можно было увидеть историю с археологической точки зрения. Проблема церкви — это не всегда проблема памятника.

Дело во всем — в контексте, истории, которые помогут нам рассказать о церкви. И здесь мы показали историю. Все, что находится под Палатинским холмом. Видео номер 1 — это введение. Затем мы показываем церковь. Цифра 2 — это вход в церковь, у нас было 5 вертикальных экранов, на которых было написано, как «прочитать» и понять этот памятник. На цифре номер 2 посетители понимают, как воспринять то, что они увидят. Цифра 3: мы проходим. Цифра 4 — это видео наших реставраторов, видео номер 1.

Это первое видео, о котором я говорил и содержащее введение к археологии. Это второе видео, очень большое, намного больше, чем оно кажется на этой фотографии, и нужно оно было для того, чтобы дать пояснения, воспроизведение того, что потом было бы просмотрено внутри экспозиции. Таким образом, если первое видео давало пояснения по внешней части церкви Св. Марии Антика (Santa Maria Antigua), то второе давало пояснения по внутреннему убранству. После чего, в двух из пределов, расположенных внутри этой церкви, были произведены 2 сложные установки систем отображения видео (video mapping) с целью возрождения, по крайней мере такой было намерение, и заполнения пробелов в росписи, находящейся в настоящий момент в плачевном, потрепанном состоянии.

Эта работа была чрезвычайно сложной поскольку, чтобы проделать ее, было необходимым изготовить оборудование и структуры, которые поддерживали бы систему проекторов, которая, однако, не должна была бы оказывать нагрузку на подлинные стены церкви, в связи с чем было принято решение о их подвеске к не подлинному перекрытию памятника, которое было тоже изготовлено и, таким образом, решила двойную проблему: создать опоры для проекционного оборудования и сделать сами проекторы практически не видимыми.

Поступая подобным образом, нам удалось, а это видно на данной фотографии, проецировать на все перегородки двух пределов и создать некое повествование, которое не только смогло бы заполнить пробелы в этих фресках, как то видно из следующего слайда (на этом слайде мы показываем, как нам удалось внизу, где были фрески у нижнего регистра, заполнить пробелы, а наверху мы восстановили мраморную отделку, которая присутствовала раньше внутри этой церкви.

Как я говорил в начале, мы появляемся после реставраторов, появляемся после ученых и после археологов, вследствие чего, вся информация, которую вы тут видите и которую мы проиллюстрировали и представили, появляется в результате исследований археологов.

Для примера, произведенная нами реконструкция мраморных пород, которые я мог бы и перечислить, а именно желтый античный, порфирный, красный, африканский и каррарский, полностью исчезнувшие как свидетельства со стена, присутствующие сегодня в церкви Св. Марии Антика, стала возможной благодаря работе археологов, с помощью которых наиточнейшим способом был воссоздан этот тип декора и этот тип декоративной системы, следовательно, степень достоверности и сохранности при представлении этих реконструкций исключительно высока.

Теперь же, я не смогу представить вам последовательность действий археологов и делать пояснения о той работе, которая была сделана прежде, но я расскажу вам обо всех последующих фазах и о работе тут таким образом, чтобы представление и повествование об этих вещах смогло быть оценено аудиторией.

После окончания реконструкции внутренних помещений, проекторы были также использованы с целью, о чем я говорил прежде, устройства некоторого повествования, в рамках которого можно было бы, к примеру, увеличить некоторые детали этих прекрасных фресок. Предельно ясно, что после сборки столь сложной мультимедийной системы, она была использована, а также включила в себя иконографический рассказ о том, что заключалось во фресках, которые слушатель могли видеть.

Этот пример был представлен вашему вниманию, чтобы вы поняли какой тип работы и ее объем был осуществлен, результаты которой стали исключительно интересными для посетителей, поскольку с одной стороны помогали ему понять повествование о церкви, т.е. о том, что художник, как создатель фресок церкви Св. Марии Антика, хотел поведать ими, но в



то же время у посетителя оказывались ключи для прочтения и понимания так же пространства, в котором он, посетитель, перемещается.

Теперь, чтобы лучше пояснить вам рабочий процесс, позволю себе не много слов и постараюсь быть кратким. Как видите на этом диапозитиве, пространство слева отображает сегодняшнее состояние, часть пространства справа отображает реконструкцию церкви Св. Марии Антиква в ее последней фазе, которая, что в прочем стоит отметить, не была единственной и эта церковь познала их много, но мы с нашей командой археологов и реставраторов, решили таки воспроизвести именно последнюю фазу. В реальности, левая часть не отображает современное физическое состояние, а всего лишь является 3-х мерной моделью этого состояния.

Здесь мне придется сделать отступление. Эта работа была проделана с помощью собранных прежде 40.000 фотографий памятника, а также с помощью использования довольно известного программного обеспечения от компании Autodesk (произношу без особого желания рекламировать ее). Интересно отметить, что моя компания начинает пользоваться другим программным обеспечением, позволяющим получать 3-х мерные модели из фотографий, фотограмметрии, и интересно отметить, что этот софт производится российской компанией Agisoft из Санкт-Петербурга.

Здесь находятся не только русские хакеры, но еще и умелые русские разработчики, которые производят программное обеспечение на высочайшем уровне. Не побоюсь предположить, что софт от Agisoft, в своей области это настоящая грань бриллианта и лучшая на рынке.

Эта фотография фундаментальна. Человек, которого вы видите на ней и который реставрирует фреску Святой Марии Антиква, является женщиной, которая научила нас способу восстановления фресок на виртуальном уровне. Зовут ее Валерия Валентини (Valeria Valentini), она преподает реставрацию в итальянском университете Ла Туцца (La Tuscia, г. Витербо) в центре Италии, я ее очень хорошо знаю, поскольку последние 5 лет своей жизни она провела, очищая и восстанавливая росписи материальным способом и это именно она помогла нам восстановить и реконструировать росписи виртуальным образом. Лучше поясню вам о том, что я сейчас сказал. Вот знаменитая Палимпсестовая стена в той же церкви. Чрезвычайно трудно понять не подготовленному человеку исследование этого типа иконографии. Но с помощью археологов, историков и, в особенности, той женщины реставратора с предыдущей фотографии, нам это удалось. Иными словами, мы изолировали фазу Марии на троне и через стилистический и живописный анализ нам позже удалось добиться этого результата.

Теперь я не буду показывать вам весь процесс, приведший к виртуальной реставрации, поскольку операция, в которой чуть позже вы примите участие, очень специфична и подготовлена лицом с гораздо большим опытом, нежели у меня, но это сказано, чтобы вы поняли сколь сложна информация для обычного посетителя этого музея.

Я мог бы продолжить со следующим примером: здесь мы находимся в приделе святых мучеников Кирика и Иулитты, история которых менее известна на Западе, недели на Востоке, поэтому вы, полагаю, с ней уже знакомы. В общем, история, в основном, такова, а вот точная географическая привязка мне не знакома. Эти два мученика, которые около 303 г. были убиты в тот момент, когда совершали побег от преследователей христиан, посланных Диоклетианом. Впоследствии, беглецы были пойманы в Тартусе, правителем Киликии, Александром, после чего их подвергли пыткам самым варварским и жестоким способом.

И в этом случае тоже с помощью работы реставраторов нам удалось, заполнив пробелы и пустоты, выстроить повествовательную систему историй, рассказанных художником в 7 веке и повествующие о превратностях судеб святых мучеников Кирика и Иулитты. Очень интересен вот этот последний слайд тем, что персонаж, держащий 2 свечи, не является героем или участником истории о 2-ух мучениках, а это всего лишь заказчик строительства и росписи этого придела, т.е. Теодор.

Теперь я покажу вам видео, очень короткое, немного обобщающее и которое демонстрирует результат этой мультимедийной инсталляции. (Видео).

В заключение, то, что для меня важно, то, что я хотел сказать, воспользовавшись и этой представившейся возможностью, отражается на том, что в реальности не является моей сферой деятельности.



Оценка культурных ценностей, как то мы ее понимаем, является полноправной дисциплиной, по крайней мере, с моей точки зрения, и находится она прежде теоретической системы. Т.е., хорошее качество это работы обусловлено, по большей части, сознательностью тех, кто это работает в этой сфере, но в действительности ощущается полная нехватка некой философии, теоретической базы, не хватает школы. Я считаю, что в Италии всё это очень сложно и что Италия это страна, в которой события происходят с чудовищной медлительностью, где очень много инерции по отношению к новинкам, но я очень надеюсь, что в остальной части света, по крайней мере, считают, что подобная дисциплина должна преподаваться в университетах. Только таким способом можно научить реставрации, т.е. как научить осознанию деликатности, хрупкости реставрации. Было бы неплохо иметь то же внимание и чувствительность по отношению к работе, которая, если задуматься об этом, в глубине своей имеет научные связи и должна быть обеспечена собственной системой нравственных ценностей.
Спасибо и до свидания.

