

ПРОФЕССИЯ - ЦИФРОВОЙ РЕСТАВРАТОР: СЛОВО О МАСТЕРЕ - ХРАНИТЕЛЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

PROFESSION: DIGITAL RESTORER A STORY ABOUT THE MASTER - THE KEEPER OF CULTURAL HERITAGE

Анна Сергеевна Хехтель

кандидат педагогических наук, заместитель директора Департамента проектной деятельности, начальник Отдела развития образовательной деятельности Госфильмофонда России
г. Москва, Россия

Anna Sergeevna Khekhtel

Candidate of Sciences in Pedagogy, Deputy Director of the Department of Project Activities,
Head of the Educational Development Division, State Film Archive of Russia
Moscow, Russia

Аннотация. Реставратор цифровых кино материалов – уникальный специалист, деятельность которого направлена на сохранение кинематографического наследия и обеспечение его доступности для будущих поколений. Эта нетривиальная профессия сочетает в себе и искусство, и науку, и технологии. Работая на стыке различных областей, применяя научные методы анализа и современные технологии, цифровой реставратор возвращает к жизни ценные произведения киноискусства, которые казались безвозвратно утраченными.

Ключевые слова: цифровая реставрация кино документов, профессия реставратора, технологии реставрации, навыки и компетенции в области цифровой реставрации, аутентичность материала, сохранение культурного наследия.

Abstract. The restorer of digital film materials is a unique specialist whose work is aimed at preserving the cinematic heritage and ensuring its availability for future generations. This non-trivial profession combines art, science and technology. Working at the intersection of various fields, applying scientific methods of analysis and modern technologies, the restorer of digital film materials brings back to life valuable works of cinematography that seemed irretrievably lost.

Keywords: digital restoration of film documents, the profession of a restorer, restoration technologies, skills and competencies in the field of digital restoration, authenticity of the material, preservation of cultural heritage.

В эпоху бурного развития цифровых технологий всё более высокую значимость приобретает профессия цифрового реставратора фильмовых материалов. Эти специалисты занимаются восстановлением и сохранением кинематографического наследия, которое подвержено старению и появлению дефектов под влиянием различных факторов: условия хранения и использования (относительная влажность, температура окружающего воздуха, степень его загрязненности и содержание в нем различного рода примесей и т.д.), несовершенство техники и материалов основы документа, химические вещества, содержащиеся в обрабатывающих растворах.

Реставрационная работа начинается с тщательного изучения исходного материала. Специалист анализирует состояние плёнки, выявляет повреждения и дефекты,

определяет оптимальные методы реставрации, применяет различные цифровые инструменты и алгоритмы для восстановления изображения и звука, устранения шумов, царапин и других дефектов на артефактах.

Подобно художникам, реставраторы восстанавливают не только материальный носитель, но и само произведение искусства – кинотекст, возрождая его для культуры и общественной мысли.

Профессия цифрового реставратора не ограничивается техническими аспектами. Реставратор должен обладать глубоким пониманием кинематографического языка, истории кино и эстетических принципов; уметь различать эпохи, стили и жанры, а нередко – и индивидуальный «почерк» автора, чтобы максимально сохранить аутентичность материала. Насколько допустимо вмешательство

в оригинал? Где проходит граница между реставрацией и переработкой? Эти вопросы требуют от специалиста не только профессиональных навыков, но и глубокого понимания культуры и искусства. Восстановление фильмовых материалов имеет огромное значение для сохранения кинематографического наследия и его доступности для будущих поколений. Благодаря работе цифровых реставраторов, зрители могут наслаждаться фильмами с минимальной степенью «налёта времени», а исследователи и историки пользуются возможностью как можно дольше изучать и анализировать произведения киноискусства в их аутентичной форме.

Сверхзадача цифровой реставрации кинофильмов – это сохранение формы повествования, восстановление текстов как тканей, связующих пространство и время. А следовательно – восстановление истории нашего народа и всего человечества.

Культурное наследие – это носитель памяти человечества, «времён связующая нить». Это ценные образцы материальной и духовной культуры, одни из которых сохраняются полностью или частично, с «отпечатками» различных эпох, другие – разрушаются, исчезают, нередко не оставляя о себе даже воспоминаний.

Сохранение объектов культуры и искусства – это кропотливый труд. Это борьба, в которой на одной стороне – безжалостное время, а на другой – сила мысли человечества и рук человека, сила науки и техники.

Реставрация кинодокументов – не исключение. Наука и техника, мастерство и искусство, труд и творчество – всё это сочетается в профессии реставратора кинофильмов.

Что главное в этой профессии? Что изменилось в этой области с развитием цифровых технологий? Как сохранить для потомков наши самые ценные кинофильмы? Попробуем ответить на эти вопросы вместе с **Адилей Ильдаровной Хубутдиновой**, главным специалистом по цифровой реставрации и цветокоррекции Госфильмофонда России.

Как Вы пришли в профессию цифрового реставратора фильмовых материалов? Что Вас вдохновило? Кем Вы мечтали стать в детстве?

Мечты были (смеется). Начиная от мечты быть космонавтом, заканчивая модельером. Я даже окончила факультет журналистики. Фотография и кино всегда привлекали меня, потому что мой отец всегда работал в этой сфере. Начиналось все с того, что я сама зани-

малась ретушью в фотошопе, а потом так получилось, что я стала заниматься диафильмами в Госфильмофонде. Мы реставрировали картинку и монтировали из них ролики – это был мой первый шаг. Со временем небольшой проект вырос в одно из главных направлений деятельности Госфильмофонда – цифровую реставрацию.

Что для Вас – Госфильмофонд России?

Для меня Госфильмофонд – это, наверное, осознанная жизнь, потому что я попала сюда еще в юности, и становление моей личности происходило здесь. Госфильмофонд стал для меня опорой, которая помогла мне вырасти. Мне очень нравится в производственном корпусе Госфильмофонда – это целая лаборатория, в которой киноплёнка проходит физическую обработку: её печатают, копируют и подвергают физической реставрации как ручным способом, так и специальными машинами. Мы часто бывали здесь, чтобы лучше изучить и понять процессы реставрации, знать этапы других производств. Меня это всегда завораживало. Производственный корпус — это абсолютное волшебство.

Какие навыки и знания необходимы для успешной работы в этой области?

Помимо знаний в области цифровых технологий, навыков работы с различными инструментами и функциями программ для реставрации, нужно понимать принципы композиции, работы с цветом, стилем. Это очень помогает при оценке и анализе состояния изображения, степени повреждений и выборе наиболее эффективного метода реставрации. Безусловно, важно уметь работать с архивами и базами данных, использовать исторические материалы, справочники для восстановления контекста, деталей изображений. Нужно быть внимательным и очень терпеливым, поскольку процесс реставрации – тщательная и кропотливая работа. Дополнительно отметила бы навыки коммуникации. Общение – значимая составляющая нашей деятельности, поскольку необходимо выстраивать диалог с заказчиками, экспертами, коллегами, чтобы добиться нужного результата.

Как Вы считаете, Ваша профессия – это больше творчество, искусство, наука или ремесло?

Очевидно, профессия цифрового реставратора объединяет в себе элементы и творчества, и искусства, и науки. Это комплексная работа, которая требует художественного видения,

технических знаний, навыков аналитического мышления. Пожалуй, нет ни одной задачи, которую реставраторы решали бы одинаково. Можно дать один и тот же фильм для работы разным людям, и они придут к одному и тому же результату разными путями. В процессе работы присутствует много творческих моментов. Если говорить о качествах и свойствах характера реставратора, то, наряду с терпением и усидчивостью, у него обязательно должен быть развит художественный вкус, желание учиться и развиваться.

То есть цифровой реставратор – это в каком-то смысле эстет?

Да, обязательно. Я пришла к выводу, что это одно из главных качеств. Все можно освоить, но чувство меры, красоты, гармония... Людям, которые не влюблены в кино, не любят глазами, я бы не советовала становиться реставратором.

С какими трудностями Вы сталкиваетесь в своей работе? Как Вы их преодолеваете?

Если не брать во внимание так называемое физическое состояние пленки, то, наверное, главная трудность – отсутствие

исходных материалов, которые могли быть утеряны или уничтожены. В таком случае приходится работать с копиями, записями, чтобы воссоздать первоначальное качество фильма и замысел. Кроме того, для старых фильмов могут быть использованы иные, ранее существовавшие технологии, которые несовместимы с современными стандартами. Нам приходится адаптироваться к этим ограничениям и находить способы перевода фильмов в современные форматы без потери качества.

Какие технологии и инструменты Вы используете для реставрации фильмовых материалов? Как эти технологии и инструменты изменились со временем?

Инструменты выбираются в зависимости от задач. В процессе механической реставрации при помощи склеивания устраняются такие физические повреждения, как разрывы и царапины. Для коррекции цвета, яркости, контраста, восстановления и улучшения качества звука используется специализированное программное обеспечение. Безусловно, и в нашем деле наблюдается постепенный переход от аналоговых технологий к цифровым. Ранее реставрация проводилась в основном вручную – с использова-

Адиля Ильдаровна Хубутдинова

нием химических и механических методов. С развитием цифровых технологий процесс стал более автоматизированным и точным. Использование искусственного интеллекта помогает, например, при анализе и восстановлении повреждённых участков видео. Это значительно ускоряет процесс и повышает его точность. Благодаря автоматизации сканирования и первичной обработки изображений специалист может сосредоточиться на более сложных аспектах реставрации.

Основной инструмент реставратора — это что?

Глаза. Да, глаза.

Как Вы определяете, насколько сильно нужно вмешиваться в оригинал при реставрации? Где проходит граница между реставрацией и переработкой? Как сохранить аутентичность произведения при реставрации?

Реставрация направлена на сохранение и восстановление оригинального состояния фильмового произведения с минимальным вмешательством, а переработка подразумевает такие существенные изменения, как добавление новых элементов, изменение оригинального дизайна, то есть значительное преобразование произведения. В некоторых случаях это может быть оправдано, например, при создании реплик или адаптаций, но это уже выходит за рамки традиционного понимания реставрации. Основная цель реставрации — не изменение или переработка, а сохранение аутентичности и целостности произведения. Для нас важно сохранить подлинность и целостность материала. Мы ни в коем случае не должны делать «лучше», приукрашивать, а только максимально приблизить материал к тому состоянию, каким он когда-то вышел

на экран, каким его увидели первые зрители. Пытаться сделать «лучше» оригинала, возможно, быстрее и проще, но это будет не этичным по отношению к режиссеру, к оператору, ко всей съёмочной группе.

Как Вы узнаете замысел режиссера, какие-то исходные данные, какими они должны быть?

Если у нас есть возможность, мы работаем с режиссером или с оператором. Когда нет возможности проконсультироваться с ними, привлекаем к работе искусствоведов, историков, киноведов, кинокритиков, чтобы получить более полное представление о произведении и определить наилучший подход к реставрации.

Получается, что цифровая реставрация — это комплексная работа, которая требует привлечения большого количества специалистов.

Абсолютно точно. Вообще, когда меня спрашивают, с чего начинается реставрация, я всегда говорю, что она начинается с пленки, а также с понимания того, в каких условиях она хранится, как реставрируется в производственном цехе. Мы работаем все вместе, сообща — соответственно, реставрационная деятельность начинается с наших хранилищ.

Что бы Вы посоветовали тем, кто хочет стать цифровым реставратором фильмовых материалов? Какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь успеха в этой профессии?

Для этого нужно получить образование в области цифровых медиа, кинопроизводства или смежных областях; изучить основы кинематографии, истории кино и технологии кинопроизводства, что поможет лучше понимать

контекст и особенности реставрируемых материалов. Важно наработать практический опыт, участвовать в проектах по реставрации filmовых материалов. Это может быть работа над любительскими фильмами, архивными записями, волонтерская деятельность. Нужно читать профессиональную литературу, статьи и блоги, посвященные реставрации filmовых материалов; следить за новинками в области технологий и методов реставрации; стажироваться у опытных реставраторов, и, конечно, не останавливаться на достигнутом. Область цифровых технологий и методов реставрации постоянно развивается, и, чтобы оставаться востребованным и конкурентоспособным специалистом, нужно быть готовым к изучению новых инструментов, техник и подходов.

БЛИЦ:

В свободное от работы время Вы увлекаетесь /больше всего любите...

Тренировки, медитации, кино, чтение.

Ваши любимые кинофильмы как профессионала отрасли и как зрителя?

Как профессионала – фильмы в стиле нуар, а как зрителя – фильмы ужасов.

Цветное или чёрно-белое кино?

Чёрно-белое.

А фото – цветное или чёрно-белое?
Однозначно чёрно-белое. В нем больше эмоций, нет отвлечения на сторонние цвета. Воспринимается острее.

Ваш любимый стиль в искусстве (архитектуре, музыке, литературе)?

В кино – нуар и артхаус. Люблю классическую литературу. Музыка – от классики до транса и техно.

Если бы у Вас была возможность на машине времени отправиться в другую эпоху, какую бы вы выбрали и почему?

70-е годы. Это было ярко и громко.

Домашний досуг или поездки и путешествия?

Шумные вечеринки. Нужна смена деятельности, локаций. Это заряжает идеями и эмоциями.

Какой самый ценный совет Вы получили от своего наставника – папы и своего руководителя в одном лице?

Не торопись. И в жизни, и в работе.

Главное в жизни – это...

Любить, в первую очередь. Ближних, работу, свое дело. Если ты любишь то, что тебя окружает, у тебя все будет получаться.