

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (AR 03)
CLASSE DI LAUREA: LM-4 ARCHITETTURA
ANNO ACCADEMICO 2018-19 (2°-5° ANNO)

corso opzionale
TEORIE E TECNICHE DEL RESTAURO (051AR – 4 CFU)

PROF. ARCH. SERGIO PRATALI MAFFEI
PROF. ARCH GRETA BRUSCHI

MODULO DI TEORIE DEL RESTAURO

LEZIONE 4

RESTAURO COME CONSERVAZIONE.
RIEGL E DVORAK

Alois Riegl

(Linz, 14 gennaio 1858 – Vienna, 17 giugno 1905)

Esperto di tessuti, dal 1881 al 1886 fu membro dell'Istituto austriaco di ricerca storica e dal 1886 al 1897 lavorò presso *l'Österreichischen Museum für Kunst und Industrie* (Museo austriaco per l'Arte e l'Industria), per un anno come volontario e poi come conservatore responsabile della sezione tessuti.

Riegl individua così, nei valori d'arte, quelli **legati alle capacità artigianali**, oltre che formali.

Tipico esponente della cultura danubiano-austro-ungarica, Riegl deve la sua fama soprattutto alle teorie storico-artistiche che vedono nelle "volontà artistiche" (**Kunstwollen**) il fattore centrale della produzione artistica.

In *Industria artistica tardoromana*, 1901 e 1923, attraverso l'uso delle **tracce** e dei **materiali** più anonimi, considerati maggiormente carichi di valore informativo, **rivaluta** il periodo storico preso in esame e, per estensione, tutti quei periodi definiti di «decadenza», come il barocco o l'eclettismo ottocentesco, affermandone gli autonomi e positivi valori formali ed espressivi.

Dal 1895 è professore ordinario all'Università di Vienna.

Nel 1903 venne nominato presidente della Reale e Imperiale commissione per lo studio e la conservazione dei monumenti storici artistici dell'Austria-Ungheria.

Nello stesso anno pubblica:

1903 "DER MODERNE DENKMALKULTUS"
IL CULTO MODERNO DEI MONUMENTI ANTICHI

«... **negli ultimi anni** si è verificato un **profondo cambiamento** nelle nostre concezioni sulla natura e le esigenze del culto dei monumenti [...]

...per **monumento** nel senso più' antico e originario si intende un'opera fatta dalla mano dell'uomo, creata allo scopo preciso di **mantenere sempre presenti e vive nella coscienza** delle generazioni future, azioni o destini umani singoli (ovvero collettivi) [...]

...opera d'arte è **ogni** opera umana tangibile, visibile e udibile, che presenti un **valore artistico**.»

Per Riegl la definizione di monumento storico e artistico, aveva provocato una selezione che non aveva più ragione di esistere, dal momento in cui si considera essenzialmente **l'antichità** del monumento.

Ciò che importa in esso sono i segni evidenti dell'età ed una compiutezza individuale, grazie alla quale esso si definisce nei confronti dell'ambiente e del resto del mondo.

La vera e propria fonte di tutti gli equivoci è la valutazione del valore dei monumenti con le categorie di "bello" e "storico".

-> **stimmung** si riferisce all'aspetto psicologico dell'effetto che il monumento produce sull'osservatore moderno.

Una sensazione di per sé indefinibile che si esprime soltanto nel desiderio inappagabile di guardare qualche cosa di **"antico"**.

Ma l'osservatore non vuole ammettere di non potersi spiegare la sensazione che lo prende di fronte al monumento e dunque si illude che un monumento gli piaccia perché è **bello** o **storicamente interessante**.

-> è un **impulso** irresistibile e non una passione storica ed estetica che ci spinge al culto dei monumenti.

Un capitolo centrale del testo è Il culto moderno dei monumenti, incentrato sul **differente valore storico-estetico** assegnato dalle varie epoche ai prodotti artistici e sull'insostituibile **ruolo dello spettatore che guarda**, dell'uomo che compie il **riconoscimento**, che riflette sull'enigma del tempo che passa.

Riegl si propose di rilevare i tratti fondamentali dello stile di ogni epoca, analizzando le **corrispondenze tra i prodotti delle varie arti**, considerando anche gli ornamenti e i motivi decorativi. A prescindere dalla personalità e dall'abilità degli artefici, c'è sempre un **comune denominatore nella produzione** di una determinata epoca in un determinato periodo storico, chiamato da Riegl «**Kunstwollen**».

Il termine è difficilmente traducibile: è la "**volontà artistica**", l'impulso creativo, che si nutre del **contesto storico e culturale** rispecchiandone i valori di fondo in una precisa connotazione stilistica.

Nel *Progetto di un'organizzazione legislativa della conservazione in Austria* scrive:

«... per il sentimento di ognuno i monumenti hanno acquistato il valore dell'antico, la cui offesa provoca tanto dolore, quanto il disprezzo dei principi religiosi e dei simboli di fede per un credente...»

Da ciò deriva che la tutela dei monumenti deve esplicitarsi nella «...**protezione del valore dell'antico** dei monumenti, non soltanto contro la mancanza di giudizio e di malafede, ma **contro gli altri valori concorrenti e specialmente contro i valori contemporanei**».

Riegl mette al centro della sua riflessione l'interesse per le **tracce del tempo** sull'opera. Queste sono avvertite come **componenti irrinunciabili del monumento**,

contrariamente a quanto avveniva nel sistema del

«**restauro stilistico**» in cui

«...ogni monumento doveva essere spogliato delle tracce dell'antico [...] e doveva essere ristabilito nel suo stato di formazione originale, nel quale ci rende un momento determinato dello sviluppo storico, dispiegando soltanto in questo modo il suo pieno valore storico [...]

[...] Inoltre ogni monumento doveva mostrare quell'**unità stilistica** che è propria di ogni opera appena costruita; doveva allora essere **liberato** da ogni aggiunta in stile più tardo ed essere **completato** con aggiunte nello stile originario, che conferissero al monumento un **valore di novità** il più completo possibile»

Riegl propone una **nuova concezione della tutela** che si adegui al **cambiamento culturale** individuabile nel diffondersi **dell'apprezzamento di un'immagine del monumento non più unitaria e stilisticamente pura, ma frammentaria**, segnata dal **tempo** e dalle **trasformazioni** apportate dal **lavorio dell'uomo**.

Secondo Riegl, per garantire la conservazione dei monumenti è indispensabile la **comprensione dei suoi valori**, e dunque fare chiarezza su ciò che di una opera di architettura, scultura o pittura debba essere salvaguardato.

Una volta **chiariti i presupposti e gli obiettivi dell'azione** del restauratore, è possibile assicurare la tutela del patrimonio architettonico.

Atteggiamento **Storicista**: oggi è conseguenza di ieri.

Idea organica e **conseguenziale** della storia che viene vista come **evoluzione**, un progresso concatenato di causa-effetto.

«Si chiama **storico** tutto ciò che **è stato** e che oggi non esiste più'. (...) Tutto ciò che è stato rappresenta l'anello insostituibile e inamovibile di una **catena di sviluppo** (...)

Tutto quello che ha avuto luogo dopo è condizionato da ciò che è stato prima e non avrebbe potuto verificarsi senza l'anello precedente.

Il nocciolo di ogni concezione storica moderna è appunto **l'idea dello sviluppo.**

Qualunque **monumento d'arte** è, senza eccezioni, anche un **monumento storico**, perché rappresenta un certo stadio dello sviluppo dell'arte figurativa.

Ampliamento del concetto di arte.

Il "monumento artistico" quindi rappresenta in questo senso proprio un **monumento storico-artistico"**

«qualunque monumento d'arte è senza eccezioni contemporaneamente un monumento storico, perché rappresenta un certo stadio dello sviluppo dell'arte figurativa [...].

E viceversa **ciascun monumento storico è indubbiamente anche un monumento d'arte,** perché anche un monumento della scrittura, così secondario come per esempio un pezzo di carta strappata con brevi appunti trascurabili contiene, oltre a un valore storico per lo sviluppo della produzione della carta, della scrittura, dei materiali occorrenti per scrivere ecc. tutta una serie di elementi artistici: l'aspetto del foglio, la forma delle lettere e il modo della loro composizione.»

Introduce una distinzione tra monumenti “**volontari**” e monumenti “**involontari**”

i primi sono costituiti da ogni opera umana creata espressamente al fine di **testimoniare** azioni umane ed eventi storici e di tramandarli al futuro con una **intenzionalità** commemorativa;

i secondi sono oggetti, prodotti di uso comune che però assumono un significato come testimonianza di un’opera passata, frammento di un processo intellettuale, di un prodotto del passato.

Kunstwollen: la volontà d’arte è soggettiva e soggetta a differente giudizio:

Comprendiamo una manifestazione d’arte antica quando c’è una coincidenza di volontà tra l’epoca moderna e quella antica

⇒ considerato il concetto di storia come progresso =>

Il mancato riconoscimento della volontà d’arte può essere non un problema dell’opera d’arte, ma nostro.

VALORI IN QUANTO MEMORIA:

- **VALORE DELL'ANTICO**
- **VALORE STORICO**
- **VALORE INTENZIONALE IN QUANTO MEMORIA**

VALORI CONTEMPORANEI:

- **VALORE D'USO**
- **VALORE ARTISTICO**
- **VALORE DI NOVITÀ**
- **VALORE ARTISTICO RELATIVO (KUNSTWOLLEN).**

Ognuno di questi valori secondo lo studioso austriaco investe il monumento di qualità' diverse che influenzano il restauratore e lo fanno agire in modi assolutamente differenti.

VALORI IN QUANTO MEMORIA:

VALORE DELL'ANTICO:

si rivela a prima vista in quanto apparenza non moderna. (...) questo aspetto antiquato non si fonda tanto sulla forma stilistica (...) si rivela piuttosto in una **imperfezione**, in una mancanza di organicità, in una tendenza al degrado della forma e dei colori.

Il culto di questo valore condanna ogni distruzione del monumento e anche ogni attività conservativa. - **AZIONI DI PROTEZIONE/SALVAGUARDIA**

«il **valore dell'antico** si impone per l'effetto, meno violento e ovviamente più ottico che tattile, della disgregazione della superficie (de-composizione, patina) e per l'effetto inoltre che procurano gli angoli e gli spigoli consumati o altre vicissitudini.

Tutto ciò testimonia il lavoro di degrado operato dalla natura, degrado lento ma sicuro e ininterrotto, come un lavoro regolare e inarrestabile.»

VALORI IN QUANTO MEMORIA:

VALORE STORICO:

È tanto maggiore quanto più inalterato è l'aspetto originario compiuto del monumento. Per il valore storico le alterazioni e i parziali disfacimenti sono un'aggiunta sgradita e negativa. Quindi anche in questo caso è importante conservare un documento il più possibile autentico. Maggiore è il valore storico in un'opera, più scarso è quello di antichità. - **INTERVENTI ATTI ALLA CONSERVAZIONE DELLO STATO ATTUALE**

VALORE INTENZIONALE IN QUANTO MEMORIA:

deve tenere presente il messaggio che il monumento deve trasmettere. Per tramandare il ricordo di fatti e persone, esso deve essere immortale e quindi restaurato. Ha **sin dall'inizio**, cioè dalla costruzione, la funzione precisa di non permettere quasi mai che diventi passato, ma di **conservarlo sempre presente e vivo nella coscienza dei posteri.** - **INTERVENTI DI RIPRISTINO/RICOSTRUZIONE**

VALORI CONTEMPORANEI:

hanno le loro radici nel soddisfacimento dei bisogni naturali o intellettuali

VALORE D'USO:

(...) per esempio un edificio antico che ancora oggi viene utilizzato, deve essere conservato in una condizione tale che possa alloggiare gli uomini senza metterne in pericolo la salute.

Rende impossibile un rigoroso rispetto del valore di antichità (soprattutto nei monumenti);

VALORE ARTISTICO

Ogni monumento storico è anche monumento artistico.

Esiste un processo di riconoscimento della qualità storica che può produrre un sentimento paragonabile a quello artistico.

Artisticità: valore soggettivo => non è legato al valore di memoria

Relatività del valore artistico derivante dalle condizioni che l'anno prodotto

Valore artistico relativo => moderno

Valore artistico assoluto => passato

Il valore storico è comprensivo del valore artistico => concetto fondamentale per la tutela

(deve rispondere alle esigenze della moderna "volontà d'arte". Tali esigenze sono di due specie) :

VALORE DI NOVITÀ': per il pieno apprezzamento di questo valore bisogna allora intervenire col restauro in modo da eliminare ogni trasformazione subita dall'opera d'arte nel tempo. Così il valore di novità è il principale nemico del valore di antichità. Riegl afferma che il restauro stilistico o di ripristino consisteva proprio in un'intima fusione tra il valore di novità con il valore storico.

VALORE ARTISTICO RELATIVO (KUNSTWOLLEN):

su questo valore si basa la possibilità' di apprezzare le opere delle generazioni precedenti, non solo come testimonianza del superamento della natura per mezzo della creatività' umana, ma anche in relazione alla loro particolare concezione, forma e colore.

Esso porterà dunque alla conservazione del monumento nello stato in cui ci è pervenuto.

Riegl si oppone duramente al restauro stilistico
e alle opere di Viollet-le-Duc,
che negano il rispetto di alcuni valori intrinseci di ciascun'opera.

**Di contro, compito del restauratore
è quello di favorire un confronto dialettico tra i vari valori.**

RAPPORTO DEI VALORI IN QUANTO MEMORIA CON IL CULTO DEI MONUMENTI:

VALORE DELL'ANTICO:

dalla mano umana esigiamo la produzione di opere concluse come **simboli del divenire** necessario e regolare;
dalla natura che agisce nel tempo **esigiamo invece il degrado** di quel carattere concluso come il simbolo dell'altrettanto necessario e regolare trascorrere. **Nelle opere umane recenti disturbano segni del trascorrere del tempo nello stesso modo in cui nelle opere antiche ci disturbano i segni di un nuovo divenire (restauri vistosi)**

deve essere EVITATO in ogni modo l'intervento arbitrario della mano dell'uomo sulla consistenza raggiunta dal monumento:
esso **NON** deve subire
ne' un'addizione ne' una riduzione ne' il completamento
di quanto si è degradato coll'andar del tempo ad opera della natura,
né quanto si è aggiunto al monumento deformandone al contempo la forma originaria conclusa.

RAPPORTO DEI VALORI IN QUANTO MEMORIA CON IL CULTO DEI MONUMENTI:

VALORE STORICO:

per il valore storico le alterazioni e le degradazioni sono un'aggiunta sgradita e di disturbo.

il compito dello storico è quello di riempire di nuovo con tutti i mezzi ausiliari disponibili i vuoti che con l'andar del tempo le influenze della natura hanno prodotto nella creazione originale.

ma il valore storico sa che tutte le speculazioni e le ricostruzioni umane sono esposte all'errore soggettivo;

dunque il documento come l'unico dato certo deve rimanere **conservato** il più intatto possibile perché **le generazioni future** possano controllare i nostri tentativi di ricostruzione ed eventualmente sostituirli con altri migliori e più fondati.

vediamo che gli interessi del **valore dell'antico** e del **valore storico** si dividono nettamente nel punto decisivo della tutela dei monumenti.

com'è da risolvere questo conflitto?

quale dei due valori dovrebbe essere sacrificato all'altro?

RAPPORTO DEI VALORI IN QUANTO MEMORIA CON IL CULTO DEI MONUMENTI:

I sintomi del degrado incrementano il valore antico, ma disturbano il valore storico.

L'eliminazione delle forme di degrado crea il rischio di prendere in esame un solo valore ovvero operare una selezione soggettiva.

Rischio attraverso il restauro di eliminare la pluralità di caratteri del monumento

CONFLITTO TRA VALORE DELL'ANTICO E VALORE STORICO

Per evitare il conflitto tra questi valori Riegl afferma che le ricostruzioni necessarie agli studiosi per affinare le loro ricerche storico-artistiche possano essere fatte su copie, oppure attraverso descrizioni (grafiche).

Riegl arriva a conclusioni molto simili a quelle di **Ruskin**:

Si deve arrestare il degrado, ma i **segni del tempo** non vanno eliminati

- Conservazione senza intervento,
- arresto del degrado in atto,
- conservazione del degrado occorso.

VALORE D'USO

conflitto tra **valore d'uso** e **valore dell'antico**

Il valore d'uso impone di soddisfare le esigenze pratiche dell'uomo.

Esso contrasta con il valore dell'antico nel momento in cui sia impossibile utilizzare il monumento.

Nei monumenti inadatti a ciò prevale il valore di antichità, in tutti gli altri quello storico

→ è inopportuno sradicare le opere dal proprio contesto, in quanto in tal modo non si rispetta né il valore di antichità né quello storico

→ “un edificio antico che ancora oggi viene utilizzato, dev'essere conservato in una condizione tale che possa alloggiare gli uomini senza metterne in pericolo la salute”

→ Il valore d'uso deve prevalere, nel momento in cui il degrado di un monumento sia tale da comportarne l'eliminazione, ad esempio per ragioni di sicurezza

VALORE DI NOVITÀ

conflitto tra **valore di novità** e **valore dell'antico**

Il valore di novità secondo Riegl richiede un carattere concluso di forma e colore, e ciò è irraggiungibile per qualsiasi monumento che possieda il valore dell'antico. In altri termini imporrebbe la cancellazione dei segni del tempo, per cui può essere mantenuto solo a scapito dell'antichità

VALORE DI ARTISTICO RELATIVO

conflitto tra **valore artistico relativo** e **valore dell'antico**

Il valore artistico relativo è il parametro su cui viene apprezzata l'opera antica. Il tutto si fonda sul concetto di Kunstwollen. La 'volontà artistica' da cui è scaturita l'opera può o meno rispondere a quella di chi la osserva. Si tratta di un valore puramente soggettivo.

Se il valore artistico relativo risulta **positivo**, ovvero se il monumento soddisfa la 'volontà artistica' moderna, ne scaturisce la sua conservazione nello stato in cui esso ci è pervenuto.

Se il valore artistico relativo risulta **negativo**, si può arrivare alla sua distruzione (si pensi a quanto è accaduto per secoli ai monumenti barocchi).

Es. in *Progetto di un'organizzazione legislativa della conservazione in Austria*

[...] prendiamo il caso che una torre barocca, con tetto a cipolla, facente parte di una chiesa gotica, debba essere restaurata perché cadente [...].

Il restauratore [...] condurrà le più rigorose analisi volte ad accertare se la torre con tetto a cipolla pervenutaci sia diventata veramente cadente a tal punto da dover cedere per forza ad una torre nuova o da necessitare un restauro tanto radicale da violarne inopportunamente o cancellarne del tutto le tracce dell'antico.»

Solo nel caso sia assolutamente impossibile salvare il tetto si procederà con il suo rifacimento, ma qui l'argomentazione di Riegl si fa originale:

Questo atto non sarà più competenza degli organi preposti alla tutela

bensì «[...] sarà del tutto **indifferente**, se la torre viene rinnovata in stile gotico o barocco, perché in ogni caso la torre rimarrà priva di tracce dell'antico. La torre nuova significa per l'autorità della tutela solo un'opera costruita ex novo [...] anche se realizzata usando forme di stile antico».

Dunque in quanto **opera contemporanea**

«la torre è soggetta alla critica di un'opinione moderna e soprattutto al giudizio di gusto del committente, ma in nessun modo a un voto della autorità della tutela, che in futuro dovrà respingere la funzione di consigliere estetico».

Max Dvořák

(Roudnice nad Labem, 4 giugno 1874 – Hrušovany nad Jevišovkou, 8 febbraio 1921)

Dal 1909 è Professore di storia dell'arte all'università di Vienna.

Continuatore dell'opera di Alois **Riegl**, sviluppando i fondamenti della conservazione come disciplina autonoma.

Partendo da spunti romantici elaborò nelle sue lezioni una teoria intorno all'opera d'arte come prodotto dello spirito e sulla mutevolezza del concetto dell'arte nel corso del tempo.

«[...] **Fra le opere d'arte celebri la tutela dei monumenti non deve essere limitata a questo o a quello stile.** Quando nel secolo scorso cominciammo ad occuparci dell'arte antica ci lasciammo di solito trascinare da una preferenza unilaterale per questo o quello stile che, sotto l'influsso dell'indirizzo artistico del momento veniva dichiarato come l'unico valido.

due nefaste conseguenze:

- la negazione del barocco come arte
- eliminazione delle trasformazioni di epoche diverse.

[...] la tutela dei monumenti non deve limitarsi solo a proteggere tutti gli stili; essa deve essere rivolta anche al **carattere** locale e storico dei monumenti che non siamo autorizzati a correggere secondo qualsivoglia regola. Perché con queste correzioni si distrugge proprio ciò che conferisce anche al più modesto monumento un **valore insostituibile.**

Bisogna evitare vaste trasformazioni e ricostruzioni di monumenti antichi. non solo perché distruggono elementi significativi dei periodi posteriori, ma anche perché modificano volontariamente la forma e l'aspetto del monumento. Che in tal modo viene snaturato nella sua **efficacia artistica e storica.**»

Catechismo per la tutela dei monumenti, 1916

- Analizza i pericoli che minacciano i nostri beni, ribadendo la protezione di tutto il passato storico. Denuncia le tendenze utilitaristiche e di mercificazione ed i rischi dell'industrializzazione e dell'urbanesimo (forte influenza di Riegl e Ruskin)
- Contro gli interventi di abbellimento
- «Il **restauro** non deve essere mai fine a se stesso, ma deve rappresentare **un mezzo per garantire al monumento la sua condizione e il suo effetto e per conservarlo con rispetto alle generazioni future**»

Nell'opera vengono elencate alcune raccomandazioni:

Tutela dei monumenti -> Conservare al massimo i monumenti nella loro funzione e ambientazione originaria e nella loro forma e aspetto

Rovine -> Provvedere con modesti interventi atti ad "ovviare a un troppo rapido declino"

Conservazione di edifici antichi ancora in uso -> Si tratta soprattutto di provvedere alla protezione dall'umidità ed all'esecuzione di interventi manutentivi

Restauri di vasta portata -> Fare attenzione a non intaccare l'aspetto del monumento ed avvalersi di figure professionali esperte

Ambiente -> Nella campagna e nei piccoli centri occorre lasciare tutto intatto; nella città in trasformazione bisogna contemperare esigenze pratiche ed estetiche