

Conservation of sculpture and decorative arts

- 1 *Conservation* is an overarching term which refers to all of the activities that we do,
- 2 including the preventive work, the analysis, the authentication, the study of conditions of display, and the control of those conditions.
- 3 And it also includes restoration.
- 4 Restoration is really the piece of conservation that involves actual physical changes to an object.
- 5 One of the most interesting restoration projects that we have undertaken here at the Getty in the past few years has been the restoration of the Neoclassical French *lit à la polonoise*.
- 6 I first saw this bed in 1981.
- 7 And I had gone to Paris to find a gilding conservation workshop in which I could learn their techniques.
- 8 In the workshop of Monsieur Goujon, I stumbled across this bed, which was actually sent there at the time for restoration.
- 9 And I was immediately enraptured by the quality and the refinement of it.
- 10 And it wasn't until 1994 that we acquired it here at the Getty.
- 11 Beds of this type were made for the high nobility, people of extravagant wealth and with a sumptuous taste for luxurious living.
- 12 And so we knew that we had to restore it to a very high level.
- 13 In the space of two and a half years, we did extensive treatments on it involving over ten different specialists,
- 14 who restored the carving of the bed, the gilding, the painting,
- 15 replaced some of the hardware on it.
- 16 We had silk lampas woven.
- 17 We had tassels and trimmings made.
- 18 And then we finally had it upholstered.
- 19 In the eighteenth century, the upholstery of a bed like this was of paramount importance.
- 20 Fabrics had an extremely prestigious place in the hierarchy of interior architecture.
- 21 People invested huge sums of money in their textiles.
- 22 We knew about the original upholstery of the bed, and we had an estimate done for the reweaving of that fabric.
- 23 In the end, the cost far exceeded what we thought we could justify spending on the project.

Conservación de escultura y artes decorativas

- 1 *Conservación* es un término global que se refiere a todas las actividades que hacemos,
- 2 incluidos el trabajo preventivo, el análisis, la autenticación, el estudio de las condiciones de exhibición y el control de esas condiciones.
- 3 Y también incluye la restauración.
- 4 La restauración es realmente la parte de la conservación que implica cambios físicos reales en el objeto.
- 5 Uno de los proyectos de restauración más interesantes que hemos emprendido aquí en el Getty en los últimos años ha sido la restauración de la cama a la polonesa del neoclasicismo francés.
- 6 La primera vez que vi esta cama fue en 1981.
- 7 Había ido a París a buscar un taller de conservación de dorados en el que pudiera aprender sus técnicas.
- 8 En el taller del señor Goujon, me encontré con esta cama, que de hecho habían enviado allí en aquel momento para que la restauraran.
- 9 Y en seguida quedé cautivado por su calidad y refinamiento.
- 10 Y no fue hasta 1994 cuando la adquirimos aquí en el Getty.
- 11 Camas de este tipo se hacían para la alta nobleza, personas de riqueza desorbitada y con un gusto suntuoso por la vida de lujos.
- 12 Así que sabíamos que teníamos que restaurarla a un nivel muy alto.
- 13 En el espacio de dos años y medio, le hicimos importantes tratamientos que involucraron a más de diez especialistas diferentes,
- 14 que restauraron el tallado, el dorado, la pintura,
- 15 cambiaron parte de la ferretería.
- 16 Hicimos tejer lampás de seda.
- 17 Hicimos confeccionar borlas y ribetes.
- 18 Y luego, por último, hicimos que la tapizaran.
- 19 En el siglo XVIII la tapicería de una cama como esta era de primordial importancia.
- 20 Las telas ocupaban un lugar sumamente prestigioso en la jerarquía de la arquitectura de interiores.
- 21 La gente invertía muchísimo dinero en sus textiles.
- 22 Sabíamos de la tapicería original de la cama, y pedimos presupuesto para el retejido de esa tela.
- 23 Al final, el coste superaba con creces lo que pensábamos que podríamos justificar gastar en el proyecto.

- 24** And so we decided to de-emphasize the upholstery and choose an appropriate lampas,
- 25** but one that was really not approaching a recreation of what had originally been on the bed.
- 26** We had engaged Prella in Lyons to reweave the lampas, and we engaged a firm called La Passementerie Nouvelle to recreate the fringes and tassels and trimmings of the bed.
- 27** The making of passementerie is really fascinating.
- 28** It is basically the term applied to all of the garnishings on an upholstery, such as fringe, tassels, trimmings, rosettes, buttons.
- 29** They are all basically made by wrapping very fine silk thread around core foundations, which in the eighteenth century were made of catgut.
- 30** The silk threads around the foundation are then wrapped around each other, twisted in various ways.
- 31** It's a fascinating process, and one that is done almost entirely by hand.
- 32** The restoration of the carving and gilding was a process of moving the bed back and forth between the carver's and the gilder's workshops.
- 33** Each piece went to the carver's studio, where he glued any loose pieces of wood, replaced most, but not all, of the lost details from the carving.
- 34** And he waited until the end of the project to replace the central trophy and one of the side trophies.
- 35** We were tremendously aided in this process by the discovery of early twentieth-century photographs of the bed.
- 36** I don't know that we would have endeavored to replace the lost trophy on the top of the bed had we not had this photograph, because we really didn't know what it was.
- 37** So that was really the biggest challenge of the entire project.
- 38** When I show this bed to people who are not familiar with French eighteenth-century decorative arts, it really is like a textbook in the whole subject.
- 39** It certainly says a great deal about the importance of the decorative arts in their standing in society.
- 40** These, after all, were status symbols.
- 41** These weren't just about having a good night's sleep.

- 24** Así que decidimos restarle importancia a la tapicería y elegir un lampás apropiado,
- 25** pero que en realidad no se acercara a una recreación de lo que había habido originalmente en la cama.
- 26** Habíamos contratado a Prella en Lyon para retejer el lampás, y contratamos una empresa que se llamaba La Passementerie Nouvelle [La Nueva Pasamanería] para recrear los flecos y borlas y ribetes de la cama.
- 27** La confección de la pasamanería es interesantísima.
- 28** Es básicamente el término aplicado a todos los adornos de una tapicería, tales como fleco, borlas, ribetes, escarapelas, botones.
- 29** Todos se confeccionan básicamente envolviendo un hilo de seda muy fino alrededor de núcleos que en el siglo XVIII se hacían de tripa.
- 30** Los hilos de seda que rodean el núcleo se envuelven entre sí, enroscados de varias maneras.
- 31** Es un proceso fascinante y que se hace casi exclusivamente a mano.
- 32** La restauración del tallado y dorado fue un proceso de traer y llevar la cama entre los talleres del tallador y del dorador.
- 33** Todas las piezas fueron al estudio del tallador, donde pegó las piezas de madera sueltas, repuso la mayoría, pero no todos, los detalles perdidos del tallado.
- 34** Y esperó hasta el final del proyecto para reponer el trofeo central y uno de los trofeos laterales.
- 35** Nos fue de una ayuda tremenda en este proceso descubrir fotografías de la cama tomadas a principios del siglo XX.
- 36** No sé si nos hubiéramos esforzado en reponer el trofeo perdido de la parte superior de la cama si no hubiéramos tenido esta fotografía, porque realmente no sabíamos lo que era.
- 37** Así que esa fue la mayor dificultad de todo el proyecto.
- 38** Cuando muestro esta cama a personas que no están familiarizadas con las artes decorativas del siglo XVIII francés, en realidad es como un libro de texto sobre todo el tema.
- 39** No hay duda de que dice mucho de la importancia de las artes decorativas en la posición que tenían en la sociedad.
- 40** Estas eran, al fin y al cabo, símbolos de prestigio social.
- 41** No tenían que ver solo con dormir bien por la noche.