

Ю.Г. Козак

АТТРИБУЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ «КАЗАКИ В НОЧНОМ ДОЗОРЕ»

Традиционно предметом исследования отечественных искусствоведов становятся преимущественно памятники, находящиеся в музейных собраниях. Однако с тех пор как зарубежные аукционы стали доступны российским собирателям, в частные собрания стали поступать картины, несомненно, имеющие как художественную, так и военно-историческую ценность.

К таким произведениям относится картина «Казачки в ночном дозоре» Питера Герарда Ван Оса из собрания Александра Кульпина. Картина прошла атрибуцию в отделе экспертизы ГосНИИ реставрации. Ведущий эксперт и руководитель отдела М.М. Красилин сделал следующее заключение по поводу авторства этой картины.

«Характер использованных материалов и признаки их старения, выработанные естественным образом, не противоречат возможности создания рассматриваемого произведения в период 1810-1840 годов, особенности приемов техники живописи и образно-стилистического решения дают основания для такой датировки и позволяют связать работу с западноевропейской (в частности, с голландской, немецкой или австрийской) живописью этого периода. Имеющийся в левом углу инициал находится на участке живописи, подвергшейся реставрационным вмешательствам, что вызывает сомнение в аутентичности (хотя он уже имеет общие разрушения с красочным слоем). Фрагменты позволяют реконструировать эти обозначения как сплетенные буквы PG, что похоже на начертание начальных букв подписи голландского художника Питера Герарда Ван Оса - автора цикла небольших (22 x 27 см т.п.) изображений казачьих дозоров, выполненных маслом на дереве в 1814 г. (Райкмузеум, Амстердам). Питер Ван Ос, как и целый ряд голландских художников того времени, был вдохновлен впечатлениями от событий наполеоновских войн, когда русские казаки под предводительством Нарышкина в 1813 г. проследовали через Голландию.

Произведение выполнено на профессиональном уровне, может представлять интерес для музейных собраний.

Голландский художник Питер Герард Ван Ос - автор военных сцен, пейзажей с животными, миниатюрных портретов, учился у своего отца Яна Ван Оса. Жил и работал в Гааге. Его произведения находятся в ряде европейских музеев».

Помимо искусствоведческой экспертизы, лаборатория физико-химических исследований провела исследование пигментов, которыми была выполнена картина, и пришла к следующим результатам.

Результаты исследования состава наполнителя грунта и пигментов в картине Питера Герарда Ван Оса «Казачки в ночном дозоре». Дерево. 22,4 x 22,1. Паркетаж. Масло. После 1814 года - первая половина XIX в.

Методы исследования. Микроскопические (в простом отражении и проходящем поляризованном свете). Микроскопический качественный анализ.

Результаты. Грунт - мел.

Пигменты - свинцовые белила, берлинская лазурь, киноварь, неаполитанская желтая, желтая охра, марсы, сажа.

Выводы. Набор материалов, грунта и пигментов характерен для первой половины XIX в.

Реставрация картины. В реставрацию картина поступила в связи с тем, что в ее центральной части наблюдались отставания грунта и красочного слоя от деревянной основы в виде так называемых «домиков». Такого рода отставания очень опасны для сохранности живописи, поскольку красочный слой может быть в любой момент утрачен. Кроме того, места отставаний имеют тенденцию к расширению.

Помимо отставаний, имелись и другие причины для реставрации. В верхней части картины доски, составляющие картинный щит, разошлись, несмотря на наличие паркетаж на тыльной стороне картины, несколько планок паркетаж отклеились от картинного щита. Картина находилась под слоем потемневшего лака. При исследовании в ультрафиолетовом излучении были выявлены участки прописей в нижней части картины и в теневых частях фигур.

На реставрационном совете отдела реставрации масляной живописи было принято решение отказаться от укрепления с помощью заклейки на прописной бумагой, поскольку такая мера могла вызвать новые отставания грунта и красочного слоя, и остановиться на местном укреплении 5% раствором АК211 в изопропиленовом спирте. Отставания грунта и красочного слоя пропитывались укрепляющим составом и после высыхания укладывались термошпателем через второпластовую пленку при температуре 60°С.

Потемневший лак утончался составом спирт + пинен 1:1 с помощью ватных тампонов.

Записи удалялись диметилформамидом. В результате раскрытия из-под записей выявлены многие детали картины, ранее мало заметные под потемневшим лаком или скрытые под записями.

В ходе раскрытия было установлено, что инициалы P и G лежат ниже слоя прописей и могут считаться подлинными.

Трещина между досками была стянута с помощью струбцин и склеена ПВА.

В утраты грунта и красочного слоя был подведен фирменный реставрационный грунт на основе BEVA.

Утраты затонированы тонкими слоями масляных красок.

Живописная поверхность покрыта слоем защитного лака.

Таким образом, живопись картины была укреплена, доски стянуты и склеены, утраты затонированы. Картина возвращена экспозиционный вид.

Сюжет и содержание картины. Первого взгляда на картину достаточно, чтобы понять, что ее название является довольно условным. Изображенные на картине всадники несомненно принадлежат не к казачьим полкам, а к азиатской иррегулярной коннице. Скуластые лица всадников, островерхие шапки, типичные для кочевников, мягкие сапоги и шашки восточного типа без гард - явные приметы азиатской иррегулярной конницы, а не казаков.

Впрочем, европейские художники и мемуаристы называли казаками всех без исключения иррегулярных кавалеристов и даже легких кавалеристов вообще, если они сражались в составе партизанских отрядов. Этим, на мой взгляд, объясняется факт, что французские мемуары часто упоминают набеги казаков, но вовсе не пишут о партизанах¹.

Сюжет картины можно сформулировать так: русский офицер с факелом в руке ведет двух воинов азиатской конницы к переправе через широкую реку. На дальнем плане можно различить разрушенный мост и огни в домах на другой стороне реки.

Умение казаков и других иррегулярных кавалеристов преодолевать широкие водные преграды вплавь очень впечатляло европейцев, так как их конники всегда пользовались бродами и практически не умели плавать, поэтому выбор художником сюжета не случаен.

Несмотря на свой скромный размер, картина содержит много интересных деталей, характеризующих облик азиатской конницы в заграничном походе. Похожих всадников мы можем видеть на картине Питера Хесса «Переправа через Березину» (1844)². Но есть существенная разница между конниками Ван Оса и азиатскими всадниками на картине Хесса. У Хесса они вооружены луками - наиболее характерным оружием азиатской конницы, а ближний к зрителю всадник на картине Ван Оса, помимо копья и шашки, имеет пистолет, который носит, подобно казакам, на поясе, рядом с патронной сумкой. Видимо, в ходе заграничного похода трофейные пистолеты стали таким же обычным оружием азиатской конницы, как и луки, что нашло отражение на картине Ван Оса.

Немалый интерес представляет также фигура офицера, ведущего свой разъезд с факелом в руке. Готовясь плыть через реку, он снял сапоги и закатал штаны до колен. Его посадка необычна - он сидит в седле без стремян. Характерно, что чепрак и ольстры, столь любимые авторами парадных батальных картин, на его лошади отсутствуют. Рукой указывая своим подчиненным место, где надлежит переправляться, он держит факел за шейку коня, стараясь, чтобы пламя не увидели с другого берега. Следующий за ним всадник движением плетки посылает вперед упирающегося коня.

Композиция картины динамична и хорошо сбалансирована. Типажи всадников индивидуальны и выразительны. Европейское лицо русского офицера контрастирует с узкоглазыми лицами степных всадников.

Все говорит о том, что картина выполнена Ван Осом на основе на турных зарисовок.

Работы, сделанные в ГосНИИ по реставрации и атрибуции картины, вернули ей экспозиционный вид и, подтвердив подлинность и время создания картины, позволяют использовать ее как документальное свидетельство эпохи наполеоновских войн.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Коленкур А.* Мемуары: Поход Наполеона в Россию. М., 1943; *Сегюр Ф.П.* Поход в Россию: Записки адъютанта императора Наполеона I. М., 1913.

² *Хесс П.* Переправа через Березину. 1844 г. Холст, масло. 224/335. Г.Э.Ж9776.