

Реставрация и атрибуция картины неизвестного художника «Наполеон со свитой» по оригиналу Карла Верне

До реставрации и исследований картина хранилась в фондах Государственного музея Л.Н. Толстого в аварийном состоянии. Подрамник не соответствовал картине по размеру. Авторская основа – среднезернистый, льняной холст – дублирована на сшивной, хрупкий холст. По всей поверхности имелись жесткие устойчивые деформации основы, очаги раздублирования в виде сферических вздутий, разрывы авторского холста вместе с дублировочным. Слои грубых записей, потемневшего, неравномерно нанесенного лака, плотные пылевые загрязнения полностью скрывали первоначальную живопись, искажали колорит и композицию картины, делая тем самым невозможным определение состояния красочного слоя. Наполеон выглядел лубочным персонажем с увеличенной головой, утрированными и совсем нехарактерными чертами лица; лошадь трактована плоско и с явными нарушениями анатомического строения. Колорит картины выглядел сумрачно-серым и однообразным.

После проведения комплекса работ по технической реставрации картины были проведены пробы на утончение лака и удаление записей. Под верхним слоем записи был обнаружен слой записи голубой краской на изображении неба вокруг фигуры Наполеона, с правой стороны от груди лошади и над головами маршалов.

Темно-коричневая запись лежала поверх авторского лака широкими полосами: на изображении неба с левой стороны, над головами маршалов, вдоль верхнего края картины, на изображении лошади Наполеона, мундира Наполеона, шляпах и мундирах маршалов. В нижней части картины и в верхнем правом углу находились шпаклевки, заходящие на авторский красочный слой.

С изображения лиц Наполеона и маршалов удаление записей проводилось после предварительного исследования в рентгеновских лучах.

Удаление трех слоев записей, утончение и выравнивание авторского лака дало возможность увидеть и оценить первоначальную живопись. Изменился колорит и рисунок картины, изменились силуэты фигур Наполеона и лошади, очертание его шляпы, эполет, цвет мундира, лица и мундиры маршалов, появилась светотеневая моделировка на изображении лошади Наполеона, обнаружилось множество деталей, скрытых ранее под слоями записей. Записи появились неслучайно. Причиной их нанесения были многочисленные утраты, осыпи и потертости красочного слоя.

Интересно, что во время предыдущей реставрации картины, видимо, приуроченной к юбилею 1812 года в 1912 г., в нижней левой части картины, над изображением уходящих вдаль всадников, было добавлено изображение горящей Москвы, при этом оно скрывало голову и руку одного из конных егерей. В этом случае горящая Москва воспринималась как символ, а не как конкретное дополнение к пейзажу, так как она не соответствовала ни исторической правде, ни героически-победной позе изображенного Наполеона.

Реставрационным советом было принято решение оставить запись с изображением Москвы как свидетельство бытования картины.

Наполеон Бонапарт изображен в характерной еще с античности позе военачальника, указывающего путь войскам. Правая рука вытянута вперед, голова повернута налево, взгляд обращен к следующей за ним свите. Горячий гарцующий жеребец передан в движении, фигура же Наполеона, напротив, полна спокойствия и уверенности. Через левое плечо перекинута алая лента, с левой стороны синего с белыми лацканами мундира изображен орден на красной ленте и большая звезда. За фигурой императора поднимаются дым сражения и клубятся серо-сиреневые облака. Четкий, контрастный и точно найденный силуэт Наполеона сопоставляется с серо-серебристыми валёрами дальнего плана. Колорит обогащен множеством оттенков и нюансов за счет построения тонкого красочного слоя по темно-красному грунту.

Образ Наполеона в окружении маршалов на фоне дымов сражений занимает значительное место в творчестве Ораса Верне. Поиск прототипов и аналогий конного портрета Наполеона в окружении маршалов в творчестве Верне был обусловлен необходимостью живописного восстановления авторского красочного слоя картины.

В экспозиции Государственного Исторического музея представлена раскрашенная литография Обера-Леваше и Бобле-сына по оригиналу Ораса Верне (далее – литография из ГИМа), изображающая конный портрет Наполеона I, идентичный по композиции и цветовому решению описываемой картине. Возможно, именно этой литографией руководствовались сотрудники музея Л.Н. Толстого при определении авторства картины.

Несмотря на то что картина сильно пострадала за время своего бытования, при сравнении с литографией из Исторического музея, при тщательной и профессиональной живописи, сразу становится очевидной более упрощенная манера написания, нарушения пропорций и неточность деталей. В частности, лица маршалов за спиной Наполеона лишь отдаленно напоминают изображенных на литографии. Из этого можно сделать вывод, что картина представляет собой копию, выполненную по оригиналу Ораса Верне или по раскрашенной литографии.

Дальнейшие исследования привели к тому, что были обнаружены другие варианты литографии, которые оказались многочисленными и широко распространенными в музеях и частных собраниях Европы. Полное название портрета Наполеона звучит как «Наполеон Первый, Император Франции, Король Италии, Защитник Рейнской Конфедерации».

В антикварном доме Lombardmaps¹ в Англии находится одна из литографий, подписанная «Carle Vernet Lithograph in color from an original watercolor ca. 1810 /Карл Верне Раскрашенная литография по оригинальной акварели. 1810» (далее – литография 1810 г.).

При внимательном изучении между литографией из ГИМа и литографией 1810 г. можно найти некоторые отличия в мелких деталях на изображениях маршалов и воинов на горизонте.

В Музее армии в Париже хранится другой вариант литографии Леваше по оригиналу Карла Верне² (далее – литография из Музея армии в Париже), полностью совпадающий с вариантом литографии из ГИМа, за исключением изображения лиц Наполеона и маршалов: у Наполеона изменена форма носа на «утиный» с вздернутым кончиком, лицо левого маршала за спиной императора искажено гримасой не то страдания, не то крайнего презрения. Литография датируется 1810 г.

Еще один вариант литографии³ определен Музеем Фонтенбло (далее – литография из Фонтенбло) как произведение самого Карла Верне. Портретные характеристики персонажей сильно отличаются от вышеупомянутых вариантов литографии: лицо Наполеона более широкое, розовое, с округлым кончиком носа, лица маршалов также широкие, округлые и румяные. Центральный персонаж из свиты императора развернут в строгий фас, вместо трехчетвертного разворота на других литографиях, и имеет более определенные физиогномические характеристики.

Тот факт, что вышеперечисленные литографии приписываются не Орасу, а Карлу Верне, позволяет сомневаться в правильности атрибуции как описываемой картины, так и литографии из ГИМа. Сомнения подтверждаются еще одной раскрашенной литографией 1911 г., издательства Coupril & Co⁴, на которой под самим изображением ясно читается подпись: «reint par Carle Vernet».

Эмиль-Жан-Орас Верне (1789–1863) – знаменитый французский живописец, сын Карла Верне, последний представитель династии Верне. Блестящий рисовальщик, писавший яростные схватки сражающихся воинов на вздыбленных конях. Орас использовал весь арсенал романтического искусства. Неистовые страсти, бурная динамика, светотеневые контрасты уживаются с традиционными приемами: гладкая живописная манера,

тщательно выписанные детали, скульптурная трактовка формы. Удача сопутствовала Верне: в 23-летнем возрасте в Салоне 1812 г. он был удостоен первой золотой медали, в 1814 г. получил Большую звезду ордена Почетного легиона из рук самого Наполеона за участие в обороне заставы Клиши. В течение семи лет Верне занимал должность директора Французской академии в Риме.

Наполеону на фоне сражения посвящены самые известные полотна Ораса Верне – битвы при Фридланде, Йене и Ваграме⁵, а также «Инвалид, подающий прошение Наполеону на параде гвардии перед дворцом Тюильри в Париже» из Эрмитажа. На всех этих полотнах фигура Наполеона верхом на лошади помещена в самый центр, его окружают маршалы, на горизонте поднимаются дымы сражения и видны силуэты уходящих вдаль солдат. При сходстве сюжета с нашей картиной композиции на этих полотнах более усложненные и развернутые, фигуры даны в сложных поворотах и ракурсах, лошади – в движении, присутствует тщательная детализация. Помещенная в самый центр фигура Наполеона представляет его как военачальника и тактического гения, презирающего опасность, целеустремленного, но равнодушного к своим людям. Полотна подчеркивают исключительно военные и стратегические качества как символ человека власти.

В конных портретах Ораса Верне (конный портрет Карла X, портрет герцога Ангулемского), где композиция построена по той же схеме, что и описываемый портрет Наполеона, движения и ракурсы персонажей более разнообразны, а манера изображения лошадей совершенно иная.

Карл Верне, как и его сын, был «певцом Наполеона». Более того, прославившись изображениями лошадей, он являлся официальным баталистом, историографом наполеоновской эпохи.

На картине «Утро Аустерлицкой битвы», за которую Карл Верне был удостоен Ордена Почетного легиона, представлена не сама битва, а Наполеон в окружении маршалов, дающий им указания перед началом сражения. Фигура Наполеона верхом на белом жеребце помещена практически в самый центр

композиции. Лошади маршалов возбуждены, встают на дыбы, лошадь же Наполеона предельно спокойна, она изображена повернутой влево в строгий профиль. Поза Наполеона также предельно спокойна, правой рукой он придерживает поводья, левая вытянута вперед в указующем жесте. Одним из отличий образа Наполеона на картине «Утро Аустерлицкой битвы» от нашего портрета является то, что на нем надет черный плащ. В изображении же переднего плана, в трактовке земли и кустов, в мотиве уходящей колонны конных егерей на горизонте, в изображении маршалов – множество общих черт.

У Карла Верне существует еще один конный портрет Наполеона в окружении маршалов⁶, на котором Наполеон представлен на скачущем галопом белом в яблоках жеребце и занимает большую часть полотна (копыта лошади буквально касаются рамы). Левая рука императора вытянута вперед, корпус и голова повернуты влево к следующей за ним свите. На горизонте поднимаются дымы сражения и видны уходящие вдаль воины. Совпадают некоторые элементы картины: силуэт генерала у левого края картины, изображение земли и кустов на переднем плане, сбруя и детали обмундирования.

Портреты Наполеона Карл Верне создавал не только маслом, но и акварелью. На акварели «Наполеон на острове Эльба» император представлен верхом на белом в яблоках гарцующем жеребце, в синем гренадерском мундире с красной лентой, в характерной шляпе. Одной рукой он придерживает поводья, другой – шпагу; рядом с ним нет свиты, лишь на горизонте видны силуэты всадников.

Стилистически эта акварель и литографии «Наполеон Первый» близки к иллюстрациям, выполненным Карлом Верне к сборникам «Униформа Великой армии 1812», «Регламент Бардена 1812» и «Коллекция униформы 1791–1814». Всадники изображены на вздыбленных или гарцующих жеребцах, на фоне клубящихся облаков и условного пейзажа, уровень горизонта занижен. На листе «10-й кирасирский полк» из «Регламента Бардена» можно увидеть

множество общих черт с литографией: темно-гнедой конь, по экстерьеру и манере изображения аналогичный тому, что изображен на литографии, встал на дыбы, подняв копытами пыль; поднимающиеся дымы сражения частично скрывают уходящих вдаль солдат; детали переднего плана полностью повторяют передний план на литографии.

* * *

Исходя из вышеизложенного стилистического анализа произведений Карла и Ораса Верне, учитывая все найденные варианты литографии и атрибуцию Музея армии в Париже и музея Фонтебло, можно сделать вывод: «Портрет Наполеона со свитой» выполнен по литографии с оригинала Карла, а не Ораса Верне.

Картина повторяет литографию с множеством неточностей и искажений. Художник мастерски справился с передачей сложной мускулатуры и особенностей лошади, но значительно упростил элементы ее убранства, заменив сложный ампирный орнамент вальтрапа зигзагом с завитками и точками. Лицо самого Наполеона при всей тщательности и мастерстве исполнения имеет мало схожих черт с портретом императора на литографии. Изменены пропорции лица, форма носа и рта, увеличен лоб. На литографии портрет Наполеона выполнен по сложившейся иконографии наполеоновского портрета. Сухая и тщательная моделировка формы более близка работам Карла Верне, нежели работам Ораса, чьи портреты императора отличаются свободным движением кисти, обобщением форм и мягкой светомоделировкой.

Художник также значительно искажил орден на груди Наполеона: в Большой звезде ордена Почетного легиона смещены и перепутаны лучи, вместо самого ордена изображена довольно условная белая звезда с желтым медальоном посередине. Трудно представить, чтобы французский художник XIX в. настолько неточно изобразил эти немаловажные атрибуты. Карл и Орас Верне, являясь кавалерами ордена, прекрасно знали, как он выглядит. На портретах императора в гренадерском мундире, например, в работах Делароша и Давида, изображены два ордена: Почетного легиона и Железной короны. На

литографии из ГИМа второй орден плохо различим, но отчетливо видна красная лента, приколотая под лентой ордена почетного легиона. Автор картины «Наполеон со свитой» или забыл, или не разглядел второй орден – золотого орла, сидящего на короне.

Все эти нарушения пропорций и неточности еще раз подтверждают предположение о том, что картина является копией, выполненной по литографии с оригинала Карла Верне. Произведение написано неизвестным русским художником, о чем говорит не только несколько нелепое изображение орденов, неточное воспроизведение цветов униформы конных егерей императорской гвардии на дальнем плане, но и явная русификация лиц маршалов и самого Наполеона.

Что касается изображенных на картине маршалов, то в крайне правом без труда узнается Иоахим Мюрат. В результате исследования и сравнения портретных характеристик французского генералитета выяснилось, что слева изображен Луи Александр Бертье – тень императора, бессменный и неутомимый начальник Генерального штаба Великой армии. В центре изображен Жан Батист Бессьер.

Как уже упоминалось выше, различия между вариантами литографии кроются в мелких деталях дальнего плана, лицах маршалов, трактовке убранства лошадей. При тщательном сравнении картины из музея Толстого с литографиями стало очевидно, что картина выполнена с варианта литографии Леваше и Бобле-сына, хранящегося в собрании Государственного Исторического Музея.

В результате исследования Государственному музею Л.Н. Толстого было рекомендовано изменить атрибуцию картины «Наполеон со свитой», указав на авторство неизвестного русского художника, выполнившего копию по оригиналу Карла Верне. Также было уточнено время создания картины – вторая половина XIX в.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Scarborough, Maine, 04070.

² Парижский музей армии. RMN255178 Cote cliché: 06-506036, N° d'inventaire: 13002 ; Fb.

³ Музей Фонтебло. RMN240960, Cote cliché: 05-527176, N° d'inventaire: N2685.

⁴ Литография находится в галерее Phoenix Antiques. Indian River. Ontario, Canada.

⁵ «Битва при Ваграме 6 июня 1809», «Битва при Фридланде 14 июня 1807», «Битва при Йене 14 октября 1806». Все три полотна хранятся в Новой галерее Лувра.

⁶ «Конный портрет Императора Наполеона». 1805–1810 гг. Частное собрание.