

XI НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА И АТРИБУЦИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

МАТЕРИАЛЫ
2005

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ МАГNUM АРС

МОСКВА 2007

ХІ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА И АТРИБУЦИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

16 ноября — 18 ноября 2005, Москва

МАТЕРИАЛЫ

ИЗДАНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МАГНУМ АРС
МОСКВА 2007

XI SCIENTIFIC CONFERENCE

EXPERTISE AND ATTRIBUTION

OF WORKS OF FINE ARTS

16 November — 18 November 2005, Moscow

PREPRINTS

PUBLISHED
BY THE MAGNUM ARS CORPORATION
MOSCOW 2007

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТИНЫ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА "КРЕСТЬЯНИН С КОСОЙ"

Л.П. Вязьменская

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

А.Н. Калинин

Музей истории религии, Санкт-Петербург

При поступлении на экспертизу картины "Крестьянин с косой" с предположительным авторством К. Малевича (холст, масло; 55 x 46,6, справа внизу подпись: "КМ.") беглый стилистический анализ вызвал у специалистов большие сомнения в ее подлинности. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения, возникшие, главным образом, при визуальном исследовании этой картины, было принято решение подвергнуть ее полному комплексу технико-технологических исследований¹ (ил. 1).

Предпринятые исследования дали следующие результаты:

1. Что касается сохранности исследуемого произведения, то, в целом, состояние картины можно считать хорошим. Из повреждений следует отметить наличие сквозных горизонтальных изломов, образовавшихся в результате хранения картины в сложенном состоянии. По краям изломов и в верхней части картины (по фону) имеются мелкие утраты красочного слоя. С тыльной стороны изломы холста заклеены полосами плотной крафтовой бумаги.

2. Основа исследуемого произведения — льняной среднезернистый холст полотняного плетения с количеством нитей основы и утка 13 x 13 на 1 кв. см.

3. Грунт — фабричный, клее-эмульсионный, сероватого тона.

4. В палитре картины обнаружены: свинцовые белила, цинковые белила, баритовые белила, желтый кадмий, стронциановая желтая, синий кобальт, красный кадмий, сажа.

5. Связующее — масло с небольшим количеством белка.

6. Совокупность материалов, идентифицированных в грунте и красочном слое картины, не противоречит технологии изготовления живописных произведений в России 1920-х — 1930-х годов.

7. В свете видимой люминесценции в отраженных УФ-лучах обнаружено отсутствие покровного лака. Хорошо видны незначительные поздние тонировки по утратам живописи (на горизонтальных изломах холста, и в верхней части по фону картины). Подпись "КМ." обнажена и лежит в авторском слое живописи, представляя собой один из многочисленных вариантов подписи Малевича. По написанию подпись соответствует

почерку художника.

8. С любезного разрешения заведующей лабораторией технико-технологических исследований Государственного Русского музея С.В. Римской-Корсаковой, рентгеновские снимки исследуемой картины (ил. 2) сравнивались со снимками эталонных произведений Малевича из собрания Русского музея (ил. 2.1—2.4). Сравнительный анализ рентгеновских снимков выявил идентичность свето-теневой моделировки изображенных живописных фигур, деталей и фона. На всех снимках наблюдается свободный длинный мазок с большим количеством связующего. Фон сравниваемых картин написан широкими зигзагообразными мазками, что характерно для живописи Малевича периода конца 1920-х — начала 1930-х годов.

9. Исследование под микроскопом выявило неоднородность красочного слоя картины: жидкий мазок в некоторых местах корпусный, толстый, крупнофактурный, в других — тонкий, с просвечивающим грунтом, что также характерно для поздней живописной манеры Малевича.

Однако наиболее существенные результаты ожидали нас на этапе изучения картины в отраженном инфракрасном излучении. В ходе этого исследования в центре картины за спиной крестьянина был обнаружен подготовительный рисунок лошади, не использованный художником в последующей живописи (ил. 3). Рисунок лошади выполнен карандашом с обводкой черной сажесодержащей краской тонкой кистью, что является характерной особенностью живописной техники Малевича.

В связи с этим открытием имело смысл обратиться ко всему живописному наследию Малевича с целью разыскания в нем произведений родственных первоначальному замыслу исследуемой картины.

Известно, что в творчестве Малевича специалистами выделяются две большие группы произведений, получившие название "первого крестьянского цикла" и "второго крестьянского цикла". Базовые композиции: "голова крестьянина", "жница", "косарь", "жатва", "в поле", "на сенокосе", "женщина с граблями", "крестьяне", "крестьянка" являются сквозными темами для обеих. Первый крестьянский цикл был исполнен

художником в начале 1910-х годов. Для него характерны монументально-плоскостные композиции, где фигуры людей словно сделаны из цилиндрически изогнутых листов железа. Картины этого периода хорошо известны.

В конце 1920-х годов, в эпоху постсупрематизма, Малевич возвращается к темам и сюжетам раннего цикла и вновь создает ряд полотен и графических произведений с крестьянской тематикой. При этом художник упорно датирует свои более поздние произведения рубежом 1910-х годов, что долгое время вводило в заблуждение исследователей его творчества. Именно с картин "второго крестьянского цикла" начинается пересмотр всех поздних авторских датировок Малевича, когда в 1978 году американский историк искусства Шарлотта Дуглас публикует статью *"Malevich's painting — Some Problems of Chronology"*², в которой убедительно анализирует различия между первым и вторым крестьянскими циклами художника.

Сразу оговоримся, что композиция "крестьянин и лошадь", обнаруженная в нижнем слое живописи исследуемой картины, не имеет сопутствующего дубликата в иконографии 1910-х годов. По-видимому, этот замысел возникает у Малевича лишь на позднем этапе его творчества. Единственная известная репрезентативная картина "Крестьянин и лошадь" (ил. 4) из собрания Музея современного искусства в Париже / Центр Жоржа Помпиду / датируется 1928—1929 годами (холст, масло, 66,5 x 51,5, справа внизу подпись: "К.М.")³. У картины имеется сопутствующая "графическая пара" в виде хранящегося в Музее Людвига в Кёльне наброска (бумага, карандаш; 35 x 21,7), с записанной на полях программой цветового решения будущей картины: "синий, л<ошадь> белая, зелен<ый>, руб<ашка>, бр<юки> чер<ные>"⁴ (ил. 5).

Обратим внимание на то, что в средней и верхней части этого рисунка хорошо просматривается набросок косы, дважды предпринимавшийся и дважды стертый Малевичем по ходу работы. Таким образом, в нижнем слое живописи исследуемой нами картины "Крестьянин с косой" мы имеем подготовительный рисунок крестьянина с лошастью, а в карандашном наброске Малевича к картине "Крестьянин и лошадь" присутствует авторская правка, свидетельствующая о том, что в процессе работы над рисунком художник обращался к композиции "Крестьянин с косой". Согласимся, что совпадения такого рода вряд ли могут быть случайными.

Внезапный отказ от воплощения подготовительного рисунка в живопись, имеющий место в случае с исследуемой нами картиной, также имеет аналогии в творческом наследии Малевича. Известно, что в собрании Государственного Русского музея хранится картина Малевича "Пейзаж с пятью домами" (1928—1932) (ил. 10), при

исследовании которой в инфракрасной области спектра сотрудниками ГРМ был выявлен нижележащий рисунок, изображающий крестьянина с лошастью (ил. 6)⁵. Так как обнаруженный в ИК-лучах рисунок лошади и данные, собранные в процессе сравнительно-стилистического анализа, являются наиболее весомыми аргументами в пользу авторства Малевича, сведем все имеющиеся изображения композиции "Крестьянин и лошадь" в единый визуальный ряд (ил. 3—6), напомнив еще раз, что в живописном воплощении картины автор исследуемого нами произведения отказался от композиции "крестьянин и лошадь" в пользу "крестьянина с косой".

"Крестьянин с косой" — один из наиболее устойчивых сюжетов в творчестве Малевича. Большое количество вариантов "косаря" говорит о его первостепенной важности для мировоззрения художника. Наша картина соотносится со "вторым крестьянским циклом". Из разнообразных малевичевских "крестьян" второго периода наиболее всего к исследуемой картине приближается полотно "Крестьяне" (ил. 8), хранящееся в Государственном Русском музее. Обе картины обладают большим колористическим сходством, наводящим на мысль о происхождении их с одной палитры. Высокое родство обнаруживается также в форме и манере нанесения мазка, что хорошо видно при сравнении рентгенограмм. Кроме того, в обеих картинах наблюдаются сходные композиционные принципы организации пространства: одинаковое расположение линии горизонта (чуть выше середины картины) и редкий для постсупрематического Малевича отказ от разбивки изображения земли на разноцветные полосы.

Нельзя не отметить, что в уже упоминавшихся картинах Малевича "Пейзаж с пятью домами" (ГРМ) и "Крестьянин и лошадь" (Центр Жоржа Помпиду) также отсутствует разбивка нижнего поля картин на полосы. И если учесть, что других случаев проведения этого приема в творчестве Малевича не наблюдается, то можно предположить, что все эти произведения созданы в очень близкий промежуток времени.

Осмелимся также предположить, что в этот момент Малевич активно обдумывал новый вариант композиции "крестьянин с косой", где в сюжетно-композиционный ряд произведения включалось бы изображение лошади. Основой для предположения является карандашный рисунок из собрания Музея Людвига, который, по-видимому, является исходным наброском сразу двух картин — нашего "Крестьянина с косой" и "Крестьянина с лошастью" из Центра Жоржа Помпиду. Объединяющим для этих трех произведений является образ крестьянина, сильно отличающийся от всех своих предшественников в творчестве Малевича новой, гораздо более экспрессивной позой. Вместо традиционного для художника

фронтального изображения крестьян, возникает фигура с согнутой в колене правой ногой, обеспечивающая всей композиции характер порывистого движения, неуспокоенности, тревоги.

Впервые эта поза опробуется Малевичем в карандашном наброске крестьянина из Музея Людвига, где в композицию "крестьянин с косой" вводится изображение лошади. В ходе работы художник отказывается от замысла дополнить косаря новым атрибутом (лошадь) и после двух попыток соединить старую тему с новым прочтением отрабатывает на листе композицию "Крестьянин с лошадыю". По пути от сделанного карандашного наброска к репрезентативной картине из Центра Помпиду возникают картины "Крестьянин с косой" и, возможно, "Пейзаж с пятью домами", где под красочным слоем обнаружен неиспользованный рисунок по грунту все того же крестьянина с лошадыю. Во всех случаях при резкой смене общего замысла центральный образ остается без изменений. Это крестьянин с согнутой в колене правой ногой, что не встречается больше ни в одном из произведений Малевича.

Таким образом, в процессе исследования оснований сомневаться в авторстве К.С. Малевича для предоставленной на экспертизу картины "Крестьянин с косой" стало гораздо меньше. Картина убедительно встает в ряд живописных произведений Малевича, локализованных по времени периодом 1928—1929 годами (ил. 7—10).

Примечания:

1. Рентгено-флюоресцентный анализ пигментов сделан С.В. Хавриным (ГЭ); хромотографический анализ связующего — Л.С. Гавриленко (ГЭ); исследование в видимой люминесценции под действием ультрафиолетовых лучей проведено А.В. Сизовым (ГЭ); исследование в отраженных инфракрасных лучах — А.Н. Калинин (ГМИР); рентгенография — Л.П. Вязьменской (ГЭ) и С.В. Римской-Корсаковой (ГРМ).
2. Bowl J.-E., Douglas Ch. (eds.). Kasimir Malevich 1878—1978. Special issue of "Soviet Union: Union Sovetique". Arisona State University, 1978.
3. Malevitch: Architectones, peintures, dessins. Collections du Musee National D'Art Moderne. [Album et catalogue]. Paris, 1980. P. 133.
4. Kasimir Malewitsch: Werk und Wirkung. [Katalog der Ausst. In Museum Ludwig Koln]. Koln, 1995. S. 202.
5. Казимир Малевич в Русском музее. СПб., 2000. С. 339.

A STUDY OF KAZIMIR MALEVICH'S PAINTING "PEASANT WITH SCYTHER"

L.P. Vyazmenskaya

State Hermitage, St.-Petersburg

A.N. Kalinin

Museum of Religious History, St.-Petersburg

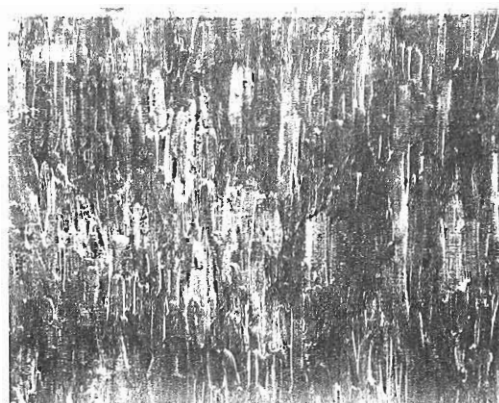
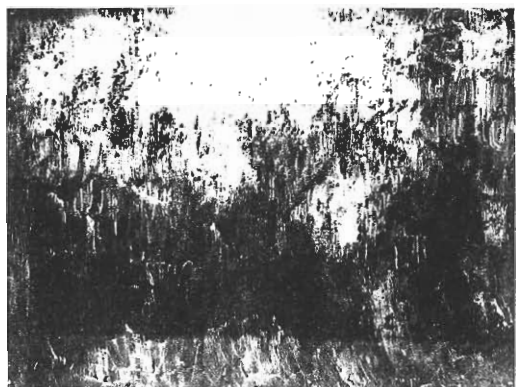
A summary of the technical, technological and expert analysis of a work from a private collection — "Peasant with Scythe" (1928—1929) — as a result of which one more work by Malevich has been added to the series of the well known museum works produced by Malevich in the 1920s.

Ил. 1. К. Малевич. Крестьянин с косой. 1928—1929. Холст, масло. 55 x 46,6. Частное собрание.

Ил. 2. К. Малевич. Крестьянин с косой. Рентген.

Ил. 2.1 — 2.4. Рентгены эталонных картин К. Малевича из ГРМ, Санкт-Петербург.