

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО Н.К. РЕРИХА - ХУДОЖНИКА

Аннотация. Николай Константинович Рерих - художник, чье творчество национально в самых своих основах. Создателя «Сечи при Керженце», «Славян на Днепре», «Богатырского фриза», «Александра Невского» знают и любят в нашей стране и за рубежом. Знаменательны слова Джавахарлала Неру: «Картины его напоминают нам многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культурного и духовного наследия, многое не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном и вечном, и мы чувствуем, что мы в долгу у Николая Рериха, который выявил этот дух в своих великолепных полотнах». Только оставаясь художником глубоко национальным, можно по-настоящему понять, оценить культуру и искусство других стран и создать произведения, любимые их народами и народами всей земли. Одному из таких истинно национальных, истинно русских художников - Николаю Константиновичу Рериху и посвящена данная публикация.

Ключевые слова. Н.К. Рерих, художник, национальное творчество, картины, Индия, публикации, выставки, ГТГ.

Н.К. Рерих родился в Петербурге 27 сентября (9 октября) 1874 года. Первые его воспоминания были связаны с Васильевским островом, с набережной Невы и стоящим на ней памятником адмирала И.Ф. Крузенштерну, открывателю новых земель. Путешествия, открытие новых земель, запало это в душу ребенка. Рериху не было еще и двух лет, когда вошла в его жизнь - Извара - заросшее жимолостью, древними елями и березовыми рощами поместье отца под Петербургом, в сорока верстах от Гатчины. Отец, Константин Федорович, был далек от интересов сына. Будущее мальчика он связывал с юридической деятельностью, рассчитывая со временем передать ему свою нотариальную контору, и не проявил поэтому особой радости, когда в 1891 году друг его семьи скульптор и график М.О. Микешин обратил внимание на одаренность подростка. Талант Рериха пестовала природа, совершенствовалась любовь к литературе, музыке, театру, археологии, естественным наукам, питала безграничная фантазия, необычайная впечатлительность. Рано завладела Рерихом романтика старины. Этому способствовали книги домашней библиотеки о Ледовом побоище, Куликовской битве, про изгоя Ростислава, Пересвета и Ослябя, Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова. Мальчик читал их по складам, едва научившись грамоте, но они открыли ему глаза на одну удивительную вещь: оказывается, можно видеть не только мир теперешний, но и мир минувший, можно ясно представить в своем воображении витязей с копьями и щитами, седовласых боянов, поющих о ратных подвигах, древний город, окруженный бревенчатыми крепостными стенами и башнями, лады заморских гостей. А облака, а реки и леса? Они были такими же, как сейчас, только еще величественней и таинственней. В 1893 году Рерих окончил гимназию К.И. Мая, талантливого педагога, опытного географа. Вспоминая через полвека школьные годы, художник отмечает, как главное: программу торжественного спектакля с портретом Гоголя, эскизы, посвященные Хмельницкому, «Страшной мести», «Майской ночи», портрет директора гимназии Мая, первые прикосновения к седой древности - бронзовым позеленелым браслетам, фибулам, заржавленному оружию, совпавшие с любимыми уроками географии, истории, с чтением «гоголевской исторической фантастики». В то время частыми гостями семьи Рерихов были

Д.И. Менделеев, известный агроном А. Советов, монголоеды А. Позднеев и К. Голстунский, юрист и историк К. Кавелин. Общение с ними расширяло кругозор, рождало мечты о путешествиях, о неведомых далях и свершениях.... Рерих твердо наметил себе дальнейший путь - искусство. Однако его влекла к себе и история. После семейных разногласий решили: вместо исторического факультета он поступит в университет на юридический и одновременно будет держать экзамены в Академию художеств. Подав прошение о зачислении в университет, Рерих много рисует под руководством мозаичиста И. Кудрина и осенью 1893 года становится студентом университета и Академии. Именно в этом году в Академии художеств был введен новый устав, по которому главную роль в старейшем учебном заведении России стали играть художники-передвижники: И. Репин возглавил мастерскую исторической живописи, А. Куинджи - пейзажной, А. Кившенко - батальной, В. Маковский - жанровой. В состав членов Академии вошли также В. Суриков, В. Поленов, В. Васнецов, М. Антокольский, В. Беклемишев. Теперь студенты могли выбирать руководителя по своим вкусам и наклонностям. Сначала Рерих учился у профессоров старого толка: в головном классе - у скульптора Н. Лаврецкого и гравера И. Пожалостина, в фигурном - у скульптора Р. Залемана и П. Чистякова, в натурном - у баталиста Б. Виллевальде. Из них лишь Чистякову - «всеобщему педагогу русских художников», как назвал его В. Стасов, отдавал Рерих дань признательности. Но хотелось скорее перейти в мастерскую, где был простор для творчества, для работы над любимыми темами. И тут предстоял трудный выбор. Репин, или Куинджи? Первый знал работы Рериха и с похвалой о них отзывался, однако в его мастерской не оказалось свободных мест. Пообещав записать Рериха в кандидаты, он добавил, что ему было бы лестно иметь такого ученика. Однокурсник предложил пойти к Куинджи. Так, в судьбе художника произошло одно из важнейших событий. До самой смерти помнил и любил он дорогого «учителя не только живописи, но и всей жизни», часто рассказывал и писал о нем в далеких странствиях. Все восхищало Рериха в учителе: и глубина души, и доброе сердце, и удивительная судьба, и талант. Занимаясь у Куинджи, Рерих много пишет с натуры, задумывает серию картин «Начало Руси. Славяне», в которой должна была найти образное выражение его горячая любовь к природе и русской истории. Еще до начала работы над этой серией Рерих пишет в 1896 году «Вечер богатства Киевского» и «Утро богатства Киевского». Но, первая, по-настоящему зрелая его вещь - «Гонец». «Воста род на род» (1897). Пейзаж играет в ней основную роль, перенося зрителя в тревожную тишину царства природы, таинственного и многоликого. Достоверность изображения городища с постройками, крытыми тростником и скрепленными связями, тына со звериными черепами, лодки-однодеревки и одежды славян усиливает впечатление древности. Однако все эти предметы художник вводит в изображаемое пространство умело и ненавязчиво, окутывая их сине-зеленым сумраком, воздушной дымкой. Создав «Гонца», Рерих стал родоначальником русского исторического пейзажа. Картина «Гонец» имела большой успех и стала последней, написанной в период ученичества: ее появление совпало с преждевременным выходом Рериха из Академии в знак солидарности с отстраненным от педагогической деятельности Куинджи. В сентябре 1895 года он познакомился с В. Стасовым, знакомство переросло в большую творческую дружбу. Это Стасов, в то время возглавлявший художественный отдел Публичной библиотеки, ввел юношу в мир славянской литературы, фольклора, орнаментики, поддержал и укрепил его любовь к национальной культуре и искусству. В 1898 году Рерих оканчивает юридический факультет университета и получает диплом за сочинение «Правовое положение художников Древней Руси». Тогда же в качестве внештатного преподавателя он начинает читать в Археологическом институте лекции на тему «Художественная техника в применении к археологии». Вслед за картиной «Сходятся старцы» (1898), одобренной Суриковым, В.

Васнецовым, Верещагиным и другими выдающимися мастерами, чьим мнением Рерих весьма дорожил, появился «Поход» (1899), по-новому трактующий тему войны, как неизбежное и нерадостное занятие для славян. Несмотря на успехи, Рерих понимал, что ему нужно повысить техническое мастерство, особенно в области рисунка. И вот осенью 1900 года он едет в Париж, где поступает в мастерскую Фернана Кормона (1845-1924), известного своими монументальными картинами на исторические темы. Выбор учителя был удачным. Французский художник, как и Куинджи, придавал огромное значение формированию творческой индивидуальности воспитанников, неотделимой от национальных особенностей их родного искусства. Кормон проявил большую заботу о совершенствовании графического мастерства ученика, что не замедлило сказаться в таких его рисунках 1900-1901 годов, как «Человек с рогом», «Идолы» и в большом количестве листов с изображением натурщиков. Но, мысленно художник среди русских пейзажей, в кругу дорогих тем, на две из которых он пишет в 1901 году «Заморских гостей» и «Идолов». Они также вошли в серию «Начало Руси. Славяне». Оба произведения не только ознаменовали дальнейший этап в творчестве Рериха на пути формирования его художественного стиля, но и показали, что никакие новые впечатления не в силах поглотить его основных устремлений и симпатий. Не закончив несколько картин, летом 1901 года Рерих возвращается на родину. Здесь с новой энергией он углубляется в изучение старины. Сразу же после приезда художник завершает начатую еще до заграничной поездки картину «Зловещие». Черные вороны, пустынный берег, полоска пасмурного неба - все навеивает тревогу, рождает волнующие предчувствия. В начале XX века это произведение Рериха прозвучало в унисон с назревающими революционными событиями. Все в движении - и природа и люди - в картине 1902 года «Город строят». Она, как и созданная годом позже «Строят ладьи», написана темпераментно, широко, раздельно положенными мазками и рассчитана на рассматривание издали. В дальнейшем художник отходит от такой манеры: наоборот, он будет избегать пастозного письма, а потом и вообще откажется от масляных красок в пользу темперных, дающих спокойную бархатистую поверхность. «Город строят», наряду с другими произведениями Рериха, экспонировавшимися на выставке 1902 года, имел немалый успех. По инициативе В. Серова картина «Город строят» была приобретена для Государственной Третьяковской галереи. К тому времени Рерих был уже автором не только крупных картин, но и множества научных и критических статей, фельетонов, заметок. Он печатается в журналах «Искусство и художественная промышленность», «Нада» (Босния), в «Записках императорского археологического общества» и многих газет. Еще в 1897 году было публично прочтено в Лондоне его сообщение о русском искусстве. Все чаще на страницах периодической печати говорят о творчестве самого Рериха. Таким образом, Н.К. Рерих не прошел полного академического курса, хотя и был удостоен за «Гонца» звания художника. Археология навсегда стала для Рериха источником творческого вдохновения, средством проникновения сквозь «вековой туман в тридесатое царство». Он участвовал в раскопках множества курганов и древних городищ в разных местах России, сопровождая исследования сотнями зарисовок, массовыми опросами крестьян, изучением местных обычаев, преданий, поверий. На склоне жизни художник писал: «Какая это живая, нужная для всех соображений наука - археология».

Список литературы:

1. Николай Константинович Рерих: (к 100-летию со дня рождения) / А.Д. Алехин. - Ленинград: Художник РСФСР, 1973. - 56 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Творчество Н.В. Гоголя - художника-любителя и почитателя А.С. Пушкина // Наука в XXI веке: инновационный потенциал развития / Сборник научных статей

по материалам X Международной научно-практической конференции (30 декабря 2022 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч.2 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. - С. 181-183.

3. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Илья Репин // Флагман науки. - №4 (4). Май. - 2023. - С. 80-85.

4. Филиппова О.Н. Архип Иванович Куинджи - легендарная фигура в истории русского искусства XIX века. Истоки творчества // Флагман науки. - №5 (5). Июнь. - 2023. - С. 110-115.

5. Филиппова О.Н. Сибирская хватка в творчестве В.И. Сурикова - гения // Флагман науки. - №7 (7). Август. - 2023. - С. 130-135.

6. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.

7. Филиппова О.Н. Дом-музей В.М. Васнецова // Современные тенденции развития науки (г. Черновцы, 21-22 декабря 2018 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2018. Ч. 1. С. 59-62.

