

УДК 7.03; 7:001.12.

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

ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ РЕРИХА - ЯВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ В ИСТОРИИ РУССКОГО И МИРОВОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Николай Константинович Рерих - художник-ученый, художник-литератор, художник-философ. Его творчество - явление исключительное в истории русского и мирового искусства. Его полотна притягательны своеобразием тем и сюжетов, их поэтичностью, глубоким символизмом. Яркая жизнь Рериха подобна удивительной легенде. Начав свой путь в России, пройдя Европу и Америку, он закончил его в Азии. По воспоминаниям художника Святослава Николаевича Рериха об отце - это был человек с ясным и задумчивым лицом. Его фиолетово-синие глаза временами могли становиться совершенно темными. У него всегда был спокойный голос, он никогда не повышал его, и все выражение его лица отображало ту удивительную выдержку и самообладание, которые являлись основой его характера. Это было спокойствие незаурядного человека, серьезного и приветливого, вдумчивого, с замечательно острым чувством юмора. Во всех его движениях была уравновешенная гармония. Он никогда не спешил, и все же его продуктивность была изумительной. Он писал крупным и ясным почерком, никогда не исправляя и не меняя своих предложений и слов, и менее всего своих мыслей. При всех обстоятельствах, в наиболее трудных положениях он оставался спокойным и выдержанным и никогда не колебался в своих решениях».

Ключевые слова. Н.К. Рерих, творчество, художник-ученый, художник-литератор, художник-философ, полотна, Россия, Европа, Америка, Азия, воспоминания сына об отце, выставки, ГТГ.

Николай Константинович Рерих родился в Петербурге 27 сентября (10 октября) 1874 года. Ранние впечатления детства - дом на Васильевском острове, летние поездки в город Остров Псковской губернии и в загородное имение Извара по Петербургом, где он радостно соприкоснулся с седой стариной при раскопках кургана, рассказы отца и деда о предках старинного скандинавского рода Рерихов, на всю жизнь полюбившиеся пейзажи сурового русского Севера - все удивительным образом, словно в фокусе, собралось в душе и памяти будущего художника. Отец Николая Константиновича надеялся, что Николай как старший сын наследует его профессию, станет юристом, но рано определившееся призвание привело Рериха после окончания гимназии К.И. Мая в 1893 году в стены Петербургской Академии художеств, хотя, по настоянию отца, он вынужден был одновременно поступить на юридический факультет университета. В Академии художеств Рерих стал посещать мастерскую А.И. Куинджи. Метод преподавания Куинджи был отличным от системы прочих профессоров Академии. Он стремился прежде всего развить в своих учениках чувство декоративности цвета. Не отказываясь от работы с натуры, он настаивал на том, чтобы картины писались по памяти. Художник должен был в себе вынашивать образ будущего произведения, придумывать его композицию и цвет. Так, когда-то творили византийские и древнерусские иконописцы, старые итальянские и нидерландские мастера, буддийские художники Востока. Именно так Рерих впоследствии писал все свои картины, называя их «сочинениями». Он редко делал к ним подготовительные этюды и эскизы. Изучая древнюю историю, участвуя в археологических раскопках, испытывая постоянное тяготение к

природе, живописец стремился дать художественную концепцию «несравненно самобытной былой природы», русского исторического прошлого. Особенно остро Рерих чувствовал «прямую противоположность» природы и современного города: «Город, выросший из природы, угрожает теперь природе, город, созданный человеком, властвует над человеком», - писал он. Развитие промышленности в XIX веке приводило к отчуждению человека от природы, к нарушению ее целостности, что вызывало тревогу в разных странах мира за судьбу духовных и нравственных ценностей, накопленных человечеством. Путь к духовному обновлению жизни многие мыслители видели в возвращении к природе. Идеи Жана Жака Руссо приобрели в XIX веке еще больший смысл. В России Лев Толстой звал к «опрощению»; в Индии Махатма Ганди сделал домашнюю прялку символом спасения от машинизма; во Франции художник Поль Гоген в поисках «первобытного рая» бежал из Европы на остров Таити, а Пюви де Шаванн с тревогой вопрошал: «Что сделает с нами это вторжение инженеров и механиков?»; в Англии философ Джон Рёскин, идейный вдохновитель художников прерафаэлитов, требовал, чтобы при сооружении железных дорог сообразовывались с окружающим пейзажем; американцы Р.У. Эмерсон, Г. Торо, Т. Паркер и другие связывали свои духовные искания с природой. Рерих задумывает живописный цикл под названием «Начало Руси. Славяне», в котором задается целью показать гармоническое слияние древнего человека с природой. Тему для картины «Гонец. «Восстал род на род» художник нашел в «Повести временных лет» - первой русской летописи, составленной в XII веке монахом Киево-Печерского монастыря Нестером. Картина написана под несомненным влиянием Куинджи (мотив «Лунной ночи»), но внимание любителей искусства особенно привлекло сказавшееся в ней мироощущение. Неожиданным оказался и выбор сюжета. Среди художников тогда было распространено и общепринято изображать в исторических картинах известные лица и события. На полотне Рериха предстали безымянные герои древней истории. В 1897 году П.М. Третьяков приобрел полотно Рериха «Гонец. «Восстал род на род», выставленное на весенней ученической выставке в Академии художеств в Петербурге. Третьякова заинтересовали идеи молодого талантливого художника, его замыслы по созданию большой серии картин, посвященных начальной истории Руси. Третьяков намеревался всю будущую серию собрать в своей галерее, но в 1898 году знаменитого коллекционера не стало, и его пожелание полностью не сбылось. Мастерскую Куинджи посещали в основном художники, уже прошедшие хорошую школу рисования. Рерих еще в детстве брал уроки у рисовальщика М.О. Микешина. Занятия у Куинджи, развившие в нем оригинальную индивидуальность живописца-колорита, по части рисования были недостаточны. Это хорошо понял сам художник при работе в 1898 году над следующей картинной серией «Сходятся старцы». В 1899 году картина «Поход» обратила на себя внимание С.П. Дягилева, пригласившего Рериха участвовать в выставке нового художественного объединения «Мир искусства». Отношения с вновь возникшим обществом «Мир искусства», возглавляемым С.П. Дягилевым и А.Н. Бенуа, у Рериха складывались сложно и противоречиво, но, когда в 1910 году распавшееся до того общество вновь возродилось, Рерих был избран его председателем. В 1900 году Рерих едет в Париж, где посещает студию известного художника и педагога Ф. Кормона. Оставаясь верным своим темам и сюжетам (в Париже он продолжает работу над «Славянской серией»), но используя опыт новых французских художников, Рерих овладевает цветом и рисунком в живописи. В Париже написаны картины «Красные паруса. Поход Владимира на Корсунь», «Идолы», «Заморские гости». Небольшая по размеру картина «Красные паруса» была одобрена Кормоном. Картину «Заморские гости» Рерих заканчивает в 1901 году. Масляные краски в полную силу цвета зазвучали на полотне. Новая для него стилизованная манера письма передает радостное, оптимистическое восприятие жизни. Некоторые картины Рерих

сопровождал своеобразными по жанру литературными комментариями. Образ картины «Заморские гости» поэтически отразился в статье «По пути из варяг в греки», написанной художником в 1899 году. «Славянская серия» продолжается в картинах «Город строят» (1902), «Строят храм» (1904), «Славяне на Днепре» (1905) и других. В поисках своего живописного языка, своей художественной манеры Рерих в это время переходит от контрастной декоративности к тональной масляной живописи. Он меняет фактуру мазка, стремясь к выразительному монументально-декоративному решению картины. На этом пути он неизбежно должен был столкнуться с искусством Врубеля. Особенно волновал Рериха колорит этого мастера - «таинственный голубой цветок» (по его выражению), неувыдаемо живущий в искусстве гениального русского художника. Картина «Город строят» своей новизной, декоративностью и импрессионистичностью вызвала противоположные мнения критиков, но была высоко оценена художником В.А. Серовым и рекомендована им Совету Государственной Третьяковской галереи для приобретения. В 1903-1904 годах Рерих совершает большую поездку по России, увенчавшуюся многочисленными этюдами старинных архитектурных памятников. Художник в них стремится прежде всего передать мощь древних каменных сооружений, переживших многие века. По приглашению художественного общества «Манас» в Праге открывается первая заграничная выставка работ Рериха (1905). С этого времени, постоянно дополняемая новыми картинами, перемещаясь по разным культурным центрам Европы, она надолго остается за границей. В 1909 году на выставке «Салон» в Петербурге Рерих показал ряд картин, и в их числе «Бой» (1906), ставший вершиной его творчества 1900-х годов. Картина «Бой» завершила период масляной живописи Рериха. Художник решительно и бесповоротно перешел от одного материала к другому, от масла к темпера. Таким образом, художественное наследие Рериха огромное. Картины Рериха в собрании Государственной Третьяковской галереи представляют основные этапы творческого пути художника. В разные годы галерея получала произведения Рериха в дар, приобретала у частных лиц, некоторые из них поступили из Государственного Музейного фонда. В 1949 году Государственная Третьяковская галерея получила ряд картин Рериха, ранее находившихся в Русском культурно-историческом музее в Праге.

Список литературы:

1. Н. Рерих: [альбом] / Государственная Третьяковская галерея (Москва); авт. - сост. А.М. Лукашов. - Москва: Изобразительное искусство, 1989. - 48 с.: ил. ; 29 см. - (Из собрания Государственной Третьяковской галереи).
2. Филиппова О.Н. Творчество А.И. Куинджи – поэта в живописи (1842-1910 года) // Молодой ученый. – 2018. – № 1 (53). – С. 688-693.
3. Филиппова О.Н. Художник, который рисовал свет (об А.И. Куинджи) // Современные научные исследования: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции (6 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 91-101.
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. Архип Куинджи - педагог // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы современной науки, достижения и инновации / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (27 июня 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 193-195.

6. Филиппова О.Н. Михаил Александрович Врубель - целая полоса в истории русского живописного искусства // Флагман науки. - №5 (5). Июнь. - 2023. - С. 98-103.

7. Филиппова О.Н. Творчество М.А. Врубеля - выдающегося художника // Флагман науки. - №5 (5). Июнь. - 2023. - С. 116-121.

8. Филиппова О.Н. Портрет времени в творчестве В.А. Серова (1865-1911 гг.) // Молодой ученый. – 2020. – №5 (81). – С. 294-303.

9. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Валентина Серова // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (14 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 145-149.

10. Филиппова О.Н. Творчество В.А. Серова - модного русского портретиста XIX-XX веков // Флагман науки. - №8 (8). Сентябрь. - 2023. - С. 64-66.

