

УДК 7.03; 7:001.12.

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

ТВОРЧЕСТВО Н.К. РЕРИХА, КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ РУССКОГО И МИРОВОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Лицо - зеркало души - говорит народная мудрость. Вглядитесь внимательнее в портрет известного русского художника Николая Константиновича Рериха. Сколько духовной мощи, силы воли, твердости характера и большого человеческого доброжелательства заключает в себе его подчеркнуто-сдержанная внешность. И чем больше мы будем смотреть на эти сосредоточенные, полные спокойного достоинства черты лица, тем больше будем проникаться желанием узнать о жизни и делах этого человека. Нам невольно представится, что они не укладываются в рамки обычности, и это чувство нас не обманет. Задача автора данной публикации - раскрыть творчество Николая Константиновича Рериха, как исключительное явление в истории русского и мирового искусства.

Ключевые слова. Н.К. Рерих, творчество, исключительное явление, история русского и мирового искусства, портрет.

Николай Константинович Рерих родился и сформировался, как художник и крупнейший деятель культуры в России. Уже первые его самостоятельные шаги поражают своей стремительностью и широтой развития. В 1894 году Рерих окончил Академию художеств. Его дипломная работа «Гонец. Восстал род на род» была высоко оценена и приобретена П.М. Третьяковым для своей галереи. Эта картина послужила началом большой серии «Славянская Русь». Рерих, как В. Суриков и В. Васнецов, посвящает свое творчество историческому жанру. Своими талантливыми произведениями художник помогал народу узнать прошлое Родины, учил ценить и гордиться многовековой русской культуры, мужеством предков. Разносторонний талант Рериха проявляется во многих видах искусства. Когда в селе Талашкино Смоленской области возник художественный центр, где М. Нестеров, М. Врубель, А. Бенуа, В. Васнецов и др. Возрождали народное искусство, Рерих внес в деятельность этого кружка частицу своего творческого «я». По его рисункам была создана мебель. Фресковая роспись в церкви и мозаичное панно над порталом говорят о большом даровании Н.К. Рериха в монументальном искусстве. Свое слово Николай Константинович сумел сказать и в театре. Эскизы к декорациям «Тристан и Изольда», «Валькирия», «Пер Гюнт», «Князь Игорь», «Весна священная», «Снегурочка» и др. полны неумирающей красоты. Они восхищают цветовой насыщенностью, эмоциональностью, богатством фантазии, правдивостью и простотой. Напряженная творческая работа в начале XX века сочеталась с большой общественной деятельностью. Он избирается директором школы Общества Поощрения Художеств, председателем многих комиссий, работает редактором журналов, основывает музей допетровского искусства, собирает коллекции. Одновременно изучает былины, летописи, архитектурные памятники старины, народное искусство, ведет раскопки Новгородского Кремля, древних городищ, могильных курганов. В своих многочисленных статьях по археологии, в выступлениях художник страстно призывает изучать и охранять памятники, дошедшие из глубины веков. Как мы видим, Рерих начал свое поприще смело, широко и целенаправленно. Он очень рано нашел свое призвание. Служение культуре - вот великая цель, которая давала ему силы, определяла масштабы деятельности. Правильно понимая роль культуры, Рерих недооценивал решающего значения революционных сил в прогрессивном

движении исторических событий. Отсюда вытекает идеалистическое направление некоторых его взглядов. На духовное развитие Николая Константиновича большое влияние оказала восточная философия. Интерес к Востоку, к его древнейшим памятникам культуры возник рано. Особенно привлекала Рериха Индия. Исследуя древнерусское искусство, он находил общие корни славян и индоиранцев - «через Византию нам грезилась Индия», на Востоке Николай Константинович надеялся детально изучить вопрос о великом переселении народов Азии и найти преемственность духовных ценностей для обновления жизни общества. Много лет создавались и обсуждались планы путешествия на Восток, но только в 1923 году Н.К. Рерих вступил на индийскую землю. С этого начинается вторая половина творческой жизни, связанная с большими научно-художественными экспедициями по Центральной Азии. В 1925 году Николай Константинович, его жена Елена Ивановна (знаток восточной мысли), старший сын Юрий Николаевич (известный ученый-востоковед) отправляются в большую экспедицию. Их путь проходит через Сикким, Кашмир, Ладак, Синьцзян. В 1926 году Рерих побывал в Москве и подарил Советскому правительству серию картин восточной тематики, а затем через Алтай, Монголию, пустыню Гоби, Тибет экспедиция вернулась через пять лет обратно в Сикким. Экспедиция должна была преодолевать невероятные трудности. Но ни снежные бураны, ни тысячеверстные переходы, ни громадные уходящие за облака горы не устроили ее участников. В некоторых местах путь Рериха совпадал с маршрутом прежних русских исследователей Центральной Азии - Н. Пржевальского и П. Козлова. Но путь по области Великих озер, лежащий к северу от Транс-Гималаев, был впервые проложен Рерихом. Одно это путешествие - большой научный подвиг русского художника. Во время этого труднейшего перехода семья Рериха проделала огромную работу. Был собран ценный материал по этнографии, фольклору, археологии, лингвистике, философии Востока, подобрана большая коллекция уникальных произведений искусства. К сожалению, этот крупнейший материал до сих пор полностью не изучен. Как и всегда, в трудных условиях экспедиции Николай Константинович находил время для творческой деятельности и написал в пути около 500 картин и этюдов. Рерих прожил в Индии более 20 лет, и все эти годы он вел большую творческую и научную работу. Писались книги, статьи, создавались серии картин, был организован в долине Кулу Научно-исследовательский институт по изучению Гималаев и Тибетского нагорья. В Индии Николай Константинович пользовался большой любовью и уважением не только у крупнейших политических и культурных деятелей, как Д. Неру, Р. Тагор, но и у всего индийского народа. Его называли почетным именем - «Гуру», то есть - «Учитель». В 1947 году, во время сборов на родину, Н.К. Рерих скончался. В 1957 году в Советский Союз возвратился старший сын художника, Юрий Николаевич, и привез по завещанию отца более 400 произведений последнего периода. Н.К. Рерих очень любил Алтай и предсказывал этому краю великое будущее. Ему хотелось, чтобы его картины находились и в сибирских музеях. Поэтому из привезенной коллекции 60 работ было выделено для Новосибирской картинной галереи. Они постоянно экспонируются в двух больших залах и стали гордостью города. Когда зритель попадает в эти залы, его сразу же поражает яркость красок. Глубокие синие, красные, зеленые, сиреневые, лиловые, янтарно-желтые цвета горят и переливаются, как самоцветы! Картины волнуют, влекут к себе властно, мимо них нельзя просто так пройти. Хочется разобраться в этих прекрасных произведениях, разгадать силу их воздействия. Внимательно и вдумчиво просматривая картины, мы замечаем, что на многих из них изображены Гималайские горы. Но какие они все разные, ни одна работа не повторяется. Гималаи, много лет стремился к ним художник. И вот перед его глазами открывается необозримая панорама бесчисленных вершин, уходящих, как волны, в бесконечную ширь и даль. Торжественное величие первозданной природы, разнообразная красота гор глубоко очаровывает Н.К. Рериха. Горы - это не только безмолвные громады неприступных камней.

Нет, у них есть своя жизнь, свои вековые тайны. И художник стремится понять их и раскрыть необычайные богатства горного мира в многочисленных произведениях. Хотя для большинства работ свойственно возвышенно-эпическое состояние, но диапазон их эмоциональных оттенков неограничен. Пытливые глаза художника без устали наблюдают в горах все сменяющиеся явления, а рука с большой чуткостью фиксирует тончайшие человеческие переживания. Интересно сравнить два этюда с изображением заката в горах. В одном - с волнующей грустью изображены сумерки, окутывающие таинственной мглой просторы нагорий. Последний луч заходящего солнца освещает снежную вершину мягким золотистым светом. Удивительной тишиной и покоем веет от этого изображения. Радостное мироощущение, восторг перед величием горной природы передает художник в другом этюде. Пылающий закат горит багряным переливом, а на его фоне, словно средневековые замки, торжественно возвышаются каменные утесы. Красота гор безгранична. Вот художник любуется, как в горах идет снег. Тихо, крупные снежинки пушистым покровом ложатся на вершины. Зброшенные в огромном пространстве две маленькие палатки и фигура человека придают пейзажу особую задушевность. Здесь все так просто, привычно и, вместе с тем, сколько чарующей поэзии. Иногда художник невидимыми нитями связывает в пейзаже реальность с легендой. Так, на одном из этюдов среди зарослей изображается герой из какой-то легенды. Он сидит на камне и играет на свирели. Спокойные ритмы, плавные линии, нежные оттенки сиреневого, голубого, лилового, серого цвета как бы передают строй чувств музыканта. Художник любил Восток, но он постоянно обращался и к русским темам.

Таким образом, действительно, Николай Константинович Рерих - исключительное явление в истории русского и мирового искусства. Свыше 7000 полотен вышло из-под его кисти, 27 книг и множество статей вышло из-под его пера, тысячами километров измеряются пройденные им маршруты научно-исследовательских экспедиций. Рерих побывал почти во всех странах Европы, в США, Египте, Японии, Китае, на Цейлоне, в Монголии, Индии. Везде он соприкасался с богатейшими истоками народного творчества и высшими достижениями человеческого гения. Все это помогло ему самому вписать в великую книгу мировой культуры неповторимую по своей самостоятельности и необычайно яркую страницу.

Список литературы:

1. Н.К. Рерих (1874-1947) / Новосибирская картинная галерея; [сост. В.Я. Кашкалда]. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1965. - 27 с., [11] л. ил.: ил., портр., схем.; 16 см. - Загл. обл.: Путеводитель по выставке Н.К. Рериха.
2. Филиппова О.Н. Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848-1916 гг.) // Молодий вчений. – 2018. – №8 (60). – С. 250-259.
3. Филиппова О.Н. Сибирская хватка в творчестве В.И. Сурикова - гения // Флагман науки. - №7 (7). Август. - 2023. - С. 130-135.
4. Филиппова О.Н. Богатырь русской живописи (о творчестве Виктора Васнецова) // Флагман науки. - №9 (9). Октябрь. - 2023. - С. 75-77.
5. Филиппова О.Н. Творчество М.В. Нестерова – последователя В.М. Васнецова // Теория и практика современной науки (г. Одесса, 23-24 ноября 2018). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2018. С. 78-81.
6. Филиппова О.Н. Творчество В.М. Васнецова - сложной и недостаточно изученной фигуры в истории русской культуры // 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. 132-136.

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

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

9. Филиппова О.Н. Михаил Нестеров - известный русский художник XIX-XX веков // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 96-104.

