

1874 - 1947

"Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах — мы будем оборонять... И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим о Родине, о ее счастье, о ее преуспевании всенародном!"

Н. К. РЕРИХ

Николай Константинович Рерих — крупный русский художник, мастер станковой, театральной живописи. Его произведения исчисляются тысячами, многие из них ныне представлены в музеях Советского Союза, Индии, США, Швеции и других стран.

Рерих — не только художник, он известен также, как ученый, смелый путешественник — исследователь Центральной Азии, писатель, видный общественный деятель. Он настойчиво и постоянно выступал за сохранение памятников искусства, был инициатором разработки действующих ныне норм международного права по защите культурных ценностей в случае военных конфликтов.

Родился Николай Константинович 9 октября 1874 года в Петербурге, в семье нотариуса. С детских лет увлекался он археологией и рисованием, этот интерес к истории и искусству с годами все более креп. Рерих окончил Петербургский университет и Академию художеств, где учился в мастерской известного пейзажиста А. И. Куинджи, затем продолжил свое художественное образование в Париже.

Первое значительное произведение молодого художника — картина "Гонец". "Восстал род на род" — появилась в 1897 году. Она открыла задуманную Рерихом серию полотен на темы жизни славян языческих времен. Он изобразил вестников, проплывающих ночью мимо укрепленного древнего городка на высоком прибрежном холме. Хотя живопись картины еще близка

традициям Куинджи, Рерих сумел уже по-своему "угадать" исторический облик пейзажа, то есть "оживить", "застроить" его, опираясь на известные историкам сведения, но самое главное — вдохнуть в него ощущение поэзии былого, передать смутное чувство тревоги, общность настроения, которым охвачены и природа, и люди. Картина получила общественное признание — прямо с академической выставки ее приобрел для своей галереи П. М. Третьяков.

В последующих работах Рерих все настойчивее стремится уйти от остатков "протокола" истории к ее поэзии, к утверждению красоты и романтики старины в красочных "видениях". Это было своеобразным протестом против серой прозы современной ему буржуазной жизни.

Возрождением прекрасного на почве прошлого Рериху мечталось перебросить мосты к грядущей высокодуховной культуре человечества.

Под впечатлением поездки на озеро Ильмень, по древнему пути "из варяг в греки", он создает картину "Заморские гости". Яркая синева водных просторов, звонкие желтые и пурпурные краски тугих варяжских парусов и щитов, стремительность полета чаек, как бы подхватывающих плавное движение людей, — все проникнуто бодрым, ликующим, радостным настроением, стихией вольной силы, свежестью словно впервые увиденного мира. В этой декоративной симфонии Рерих сплавил открытия новейшей европейской живописи с устоявшимся веками народным пониманием красоты чистого цвета. В поисках смысла истории его привлекает то, в чем он видит наиболее устойчивые черты общенародной жизни. Художник обращается к теме единения людей творчеством, созиданием, к утверждению величия того, что создается совместными усилиями народа. В картине "Город строят" широкой манерой письма, обобщением красочных пятен, энергичным ритмом густых мазков Рерих передает впечатление динамики стройки мощных сооружений, вырастающих в результате согласованных людских усилий.

В небольшом этюде "Ростов Великий" Рерих лаконично выразил величавую массивную кражистость, монолитность форм средневекового зодчества. Самим характером кладки скупых плотных мазков он выявил конструктивные особенности могучих башен и стен.

Творческая зрелость пришла к Рериху в годы первой русской револю-

ции. Его живописный стиль обрел полную раскованность и свободу. Что бы не изображал теперь художник, его образы всегда обладают повышенной одухотворенностью, выраженной декоративными средствами. Картина "Небесный бой" проникнута пантеистическим чувством, здесь звучит характерная для Рериха символика. Над земными волнами холмов сталкиваются мощные небесные образования — грозовые облака. Мир природы предстает как арена противоборства величественных сил стихии. Этот мотив привлек художника, видимо, не только своей суровой красотой, но и возможностью символически выразить атмосферу современных революционных событий.

Впечатляющий драматизм "Боя" сменяется в картине "Пантелей-целиель" глубокой поэтичностью. Здесь передано ощущение первозданного покоя природы, ее врачующей душу гармонии. Глубокие бархатистые тона и мягкая матовая фактура темперы, к которой от масляной живописи перешел Рерих, помогают ему усилить лирическое звучание образа — простой и возвышенной "сказки Севера".

Декоративный дар Рериха, монументальность его образов, умение выразить оттенки настроения музыкой цвета, создать величественное зрелище привели его к работе в театре. Он явился одним из художников, чье творчество совершило переворот в оформлении спектаклей, принесло русскому театру мировую известность. Его эскизы декораций воспринимаются как самостоятельные картины. Так, "Урочище" — эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова "Снегурочка" — это образ северной весны, мир радостной, чистой поэзии. Полон лиризма эскиз к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт", где изображен уединенный среди снегов, сосен и скал дом Сольвейг. Цветовой ключ этой темперы Рериха был навеян ему музыкой Грига.

Новый этап в жизни и творчестве Рериха наступил в 20-е годы, когда он осуществил свою давнюю мечту — в поисках общих истоков культуры многих народов "проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка". Так, в 1923 году, по его словам, вступил он на "Великий индийский путь"; начались многолетние экспедиции по гигантским горным районам, степям и пустыням Востока. Рерих побывал в различных местах Индии, Тибета, Монголии, Китая, на Цейлоне. Он исследовал многие области, где до него, из-за их трудной

доступности, не бывали европейские ученые.

Не порывая сношений с Родиной, Рерих последние семнадцать лет своей жизни провел в Индии, поселившись в долине Кулу, над которой высятся горные пики Гималаев — "обитатели снегов". Живя в Индии: он был связан дружбой со многими видными деятелями этой страны, в том числе с Рабиндранатом Тагором и Джавахарлалом Неру. В многочисленных циклах произведений восточного периода творчества Рерих предстает прежде всего как "мастер гор", утверждающий героико-эпическое звучание пейзажа. Воображение художника увлекали грандиозные изломы земли в местах геологических, сейсмических потрясений, он умел выразительно передать состояние величавого покоя горной державы, покрытой вечными ледниками, как состояние некой одухотворенности, сконцентрированной внутренней мощи.

Разнообразие горных мотивов у Рериха бесконечно, так же, как бесконечно многозвучными предстают одни и те же мотивы возносящихся вершин в различных условиях освещения; меняются могучие очертания гор, меняется энергия цвета, и это вызывает у зрителя новые потоки ощущений и психологических ассоциаций. Для каждого мотива Рерих выбирает определенную гамму или, вернее, основной цветовой лейтмотив, учитывая значение психологического воздействия цвета. Его живопись построена на больших красочных пятнах и нежных нюансах одного и того же тона, глубоком свечении многослойных наложений цвета и необычных декоративно-броских эффектах.

Лаконичной отточенности цветовых решений Рериха отвечает и жестковатая четкость его графического языка — силуэтов, контуров, линий. Даже небольшие этюды мастера воспринимаются как законченные картинные образы. Этюд "Брамапутра", в котором великолепно передана величавая сила мерных плавных изгибов могучего потока, обладает подлинной монументальностью.

Рерих постоянно подчеркивает в своих произведениях единство созидательных сил человека и созидательных сил природы. Торжественна и строга мощь монолитных объемов древних строений, словно вырастающих из ландшафта, с предельным лаконизмом переданных художником /"Монастырь. Монголия", "Королевский монастырь. Тибет"/. Добиваясь органического единства образа, художник смело пользуется приемами, общими

для народного искусства Востока и новейшей европейской живописи: в соответствии с обобщенными формами древнего памятника местному радже, полному загадочной одухотворенности, и в соответствии со столь же обобщенным рисунком горных граней он упрощает очертания цветущих весенних деревьев /"Гуга Чохан"/.

В своем творчестве, посвященном Востоку, Рерих нередко обращается к образам мифологии, порожденным некогда народной фантазией перед лицом величественных сил природы, которые волнуют и самого художника. Характерно при этом, что и здесь он ищет то, что сближает легенды, предания, чаяния различных народов: в индийском Кришне, ритм музыки которого словно застывает в ритме горных очертаний, ему видится родство с русским Лелем.

К числу лучших работ Рериха в годы его пребывания на Востоке принадлежит синтетический образ Цейлона /"Ашрам"/. Почти гиперболическая красочность позволяет Рериху воплотить мощь девственной природы, энергично подчеркнуть в изображении густых зарослей королевского бамбука стихийную силу жизни.

Как обобщение гималайских впечатлений художника смотрится картина "Помни!". Фигура всадника на фоне волнообразно вздымающихся торжественных горных цепей не теряется здесь в величавой мощи природы, а утверждает себя в ней как часть единого бытия, проникнутого красотой.

Рерих скончался в Кулу 13 декабря 1947 года, в период сборов на Родину, в Советский Союз. Многие сотни произведений по завещанию художника были переданы советским музеям.

Осмысляя в конце жизни особенности своего творчества, Рерих писал: "Вы определяете мое творчество как героический реализм. Мне радостно такое определение. Подвиг, героизм всегда были зовущими. Истинный героизм, утверждающий сущность жизни, для творчества необходим... Человечество ищет подвига, борется, страдает... Сердце требует песни о прекрасном. Сердце творит в труде, в поисках высшего качества".

В Володарский.

++++++!!§§++++++

"ЛУЧИ ПРОСВЕЧИВАЛИ ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНУЮ АТМОСФЕРУ, ГОРИЗОНТ СТАЛ ЯРКО-ОРАНЖЕ-
ВЫМ, ПОСТЕПЕННО ПЕРЕХОДЯЩИМ ВО ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ: К ГОЛУБОМУ, СИНЕМУ,
ФИОЛЕТОВУМУ, ЧЕРНОМУ. НЕОПИСУЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА! КАК НА ПОЛОТНАХ
ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ РЕРИХА!"

Из боржурнала Юрия Гагарина, 12 апреля 1961 года

++++++!!!!++++++

"КОГДА ВЫ СМОТРИТЕ НА КАРТИНЫ РЕРИХА, ИЗ КОТОРЫХ МНОГИЕ ИЗОБРАЖАЮТ ГИ-
МАЛАИ, КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ УЛАВЛИВАЕТЕ ДУХ ЭТИХ ГРАНДИОЗНЫХ ГОР, КОТОРЫЕ
ВЕКАМИ ВОЗВЫШАЛИСЬ НАД РАВНИНАМИ И ИЗДРЕВЛЕ БЫЛИ НАШИМИ СТРАЖАМИ.
КАРТИНЫ ХУДОЖНИКА ТАК МНОГО НАПОМИНАЮТ НАМ ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ, НАШЕГО
МЫШЛЕНИЯ, НАШЕГО КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО НАСЛЕДСТВА, ТАК МНОГО НЕ ТОЛЬКО
О ПРОШЛОМ ИНДИИ, НО О ЧЕМ-ТО ПОСТОЯННОМ И ВЕЧНОМ, ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ
ЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬШОГО ДОЛГА ПЕРЕД НИКОЛАЕМ РЕРИХОМ ЗАПЕЧАТЛЕВШИМ ЭТОТ
ДУХ В СВОИХ ИЗУМИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ".

++++++!!!!++++++

Гонец. "Восстал род на род". 1897 Заморские гости. 1901
Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская
галерея.

Город строят. 1902

Государственная Третьяковская галерея.

Ростов Великий. 1903 Небесный бой. 1912 Урочище. Эскиз декорации к
Г Т г. Г Т г Н А Римского-Корсакова
"Снегурочка" 1912. Государст-
венный центральный театраль-
ный музей им. А А Бахрушина.

Ашрам. Цейлон. 1931 Дом Сольвейг. Эскиз Пантелей-целитель. 1916
Г Т г. Г Т г
Ибсена "Пер Гюнт".
1912.
Г ц т м А А Бахрушина

Монастырь. Монголия. 1935 Королевский монастырь. Тибет 1932
Г Т г Г Т г

Гуга Чохан. Кулута Индия. 1931
Г Т Г

Кришна 1946
Государственный
Русский Музей.

Брамапутра. Индия
Г Т Г

"Помни" 1945
Государственный
Русский музей.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Translated by N. K. Rostovich NIKOLAI KONSTANTINOVICH

ROERICH

1874-1947

"Great Motherland, all spiritual treasures of yours, all undescribable beauties of yours, all inexhaustibility of space and heights we will defend. And not only during leisure days, but in everyday's labour we will add to everything we do our thoughts about the Motherland, its happiness, about the success of all people!"

N. K. ROERICH.

NKR is an outstanding Russian artist, the master of theatrical easel painting. His works are counted in thousands, many of them are now presented in the museums of Soviet Union, India, USA, Sweden and other countries.

R. is not only an artist. He is also known as a scientist, as a daring traveller - an explorer of Central Asia, as a writer and a public figure. He has been speaking persistently and constantly about the preservation of monuments of art and was the initiator of the present international law standard for protection of cultural values in case of military conflicts.

NK was born in Petersburg in a family of a lawyer on October 9th, 1874. From childhood he took great interest in archeology and drawing and this interest in history and art strengthened during the later years. R. graduated Petersburg University and Academy of Fine Arts, where he studied in the well-known landscape painter-A. I. Kuindji's Studio. Later on he continued his artistic education in Paris.

A first important work of the young artist was his painting "The Messenger". "The family against the family" appeared in 1897. It has started series of canvases, planned by R., about the life of slaves in heathen times. In it he had portrayed heralds, gliding in a boat at night past a fortified ancient town on a high riverside hill. Although the painting's style was still close to Kuindji's traditions, R. succeeded, in his own way, in "guessing" a historical view of the landscape, i.e. he was able to "enliven" it, to "build it up" being guided by the data known to historians. But the most important fact was that he was able to instill into it a sensation of poetry of the past, to transmit the vague feeling of anxiety - the general mood, with which nature and people are gripped. The painting received a public acclaim - P. I. Tretiakoff purchased it for his gallery immediately after Academy's exhibition.

In later artistic works R. aimed persistently to depart from the dregs of historical "protocol" towards the poetry, the affirmation of beauty and romance of the old days through colourful "visions". This was a unique protest against a grey prose of contemporary to him bourgeois life.

By reviving the beautiful on a basis of the past R. dreamed of spanning across bridges to the future high spiritual culture of humanity.

Under an impression of a trip to Lake Ilmen by an ancient way "from Varangians to Greeks" he creates a painting "The guests from beyond the sea". The bright blue of the water spaciousness, the clear yellow and purple tints of taut Varangian sails and shields, the swift flight of seagulls, as though

underlining the smooth movement of the people - everything is imbued with a brisk, triumphant, joyous mood, with an element of unrestricted power, with a freshness of the world seen, as if for the first time. In this decorative symphony R has melted together discoveries of the newest European Art with the settled during the ages understanding of a beauty of pure colour. In search for the sense of history he is attracted by that in which he sees most stable traits of national life. The artist turns to a theme of unification of men by creative work, constructive labour, to the affirmation of the greatness of that, which is done by collective efforts of the people. In a painting "They build a city" R produces an impression of dynamical construction of powerful buildings, which grow as a result of coordinated human efforts. He does it by the wide style of painting, generalization of colourful spots and by the strong rhythm of the deep touches of the brush.

In a small study "The Great Rostov" R laconically expressed the massive, majestic firmness, the solidity of medieval architectural forms. He brought to light constructive features of mighty towers and walls by a characteristic laying of spare, thick strokes.

The creative maturity came to R during the years of the first Russian revolution. His artistic style has acquired a complete ease and independence. Whatever the artist paints now, his images possess a heightened spirituality expressed by decorative means. The painting "Celestial battle" is permeated with a panteistic feeling, here a symbolism, distinctive for him, vibrates. Over terrestrial waves of the hills powerful sky formations-storm clouds collide. The world of nature appears to be as a scene of a struggle of the mighty forces of elements. This theme apparently attracted the artist not only with its austere beauty, but with the opportunity to express symbolically an atmosphere of current revolutionary events.

The impressive dramatism of the "Battle" changes into a deep poetical feeling in the painting "Panteleimon-the Healer". Here a sensation of a primordial peace of nature, of its soul-healing harmony is transmitted. The deep velvety tones and the soft mat texture of tempera, to which R passed from oil colours, help him to intensify the lyrical vibration of the image, of the simple and exalted "tale of the North".

R's gift for decorative art, the monumentality of his images, his ability to express nuances of mood by the music of colour, to create a sublime spectacle has led him to theatre work. He appeared to be one of the artists, whose creations performed a revolution in the staging of plays and brought a universal recognition to Russian theatre. His sketches of decorations are interpreted as independent paintings. Thus "Urochischie" - a sketch of a decoration to Rimsky-Korsakov's opera "Snow-Maiden" is an image of a northern spring, a world of joyous, pure poetry. A sketch to H Ibsen's drama "Per Gunt", where a secluded among the snows, pines and rocks Solveig's house is painted, is full of lyricism. The colour key of this painting was evoked for R by Grieg's music.

The new stage in life and art of R was achieved, when he realized his old dream: in a search for the common source of many nations' culture "to penetrate into hidden regions of Asia, into mysteries of philosophy and culture of the boundless continent". So in 1923, according to his words,

he started on "The Great Indian Way", and long expeditions through gigantic mountain regions, steppes and deserts of the East commenced. R visited various parts of India, Thibet, Mongolia, China and Ceylon. He explored many regions, which before him were not visited by European scientists, because they were difficult of access.

Without breaking his relations with his native land, R spent the last 17 years in India, having settled in Kulu Valley, above which the mountain peaks of Himalayas—"the abodes of snows" rise. While living in India R was connected by friendship with many prominent figures in this country, like Rabindranath Tagore and Jawaharlal Nehru. In the numerous series of eastern period compositions R appears before everything else as the "master of the mountains" who affirms the heroic epic sounding of the landscape. Immense earth breaks in the places of geological seismic shocks fascinated the artist's imagination and he could transmit expressively the state of majestic peace of the mountain realm, covered by eternal glaciers, as a state of a certain spirituality and a concentrated inner power.

The variety of R's mountain motifs is infinite and the same motifs of ascending heights in different light conditions sound differently. The mighty outlines of mountains change, changes the energy of colour and this arouses new streams of sensations and psychological associations in spectators. For each theme R chooses a certain scale, or rather a principal colour leitmotif, taking into account the significance of a psychological influence of colour. His painting is constructed upon large, highly coloured spots and delicate shades of the same tone, upon the deep glow of multi-layered superimpositions of colour and unusual bright-decorative effects.

Austere precision of his graphic language (of silhouettes, contours and lines) corresponds to laconic sharpness of R's colour decisions. Even small studies of the master are accepted as complete picture images. The study "Brahmaputra", where the majestic power of the mighty torrent's rhythmic, smooth curves is magnificently transmitted, possesses a real monumentality.

R constantly underlines the unity of creative forces of men and nature in his artistic works. Solemn and austere is the power of massive extends of ancient constructions, as though they are growing out of a landscape which is transmitted by the artist with an utmost laconicism ("The Monastery. Mongolia", "The Royal Monastery. Thibet"). Trying to achieve an organic unity of the image, the artist fearlessly makes use of methods, both common to the folk art of India and the newest European art: in accordance with a crystallized form of an ancient monument to a local Radja, full of mysterious spirituality, and with the sharp boundaries of mountain edges, he simplifies contours of the flowering spring trees ("Guga Chohan").

In his creative work dedicated to the East R, not infrequently, turns to images of mythology engendered in the old days by the fantasy of the people before the face of great powers of nature, which affects the artist himself. It is characteristic that even here he searches for that, which brings together legends, traditions and aspirations of different nations: in Hindu Krishna, whose musical rhythm is, as though, set in the rhythm of mountain outlines, he sees a kinship with Russian Liel.

A synthesized image of Ceylon ("Ashram") belongs to the number of R's best works during the years of his stay in the East. Nearly hyperbolic

colourfulness permits to R to embody the power of a virgin nature, to underline energetically in a picture of dense brushwood of a royal bamboo, the primordial force of life.

The painting "Remember" is looked upon as a generalization of Himalayan impressions. The figure of a horseman on a background of the rising, like waves, solemn ranges is not lost here in the stately power of nature, but asserts itself in it as a part of a united being filled with beauty.

R died in Kulu on 13th December 1947 in the period of^a preparation to go to motherland, to USSR. Many hundreds of works, according to his will, were transferred to Soviet museums.

Interpreting, at the end of life, distinctive qualities of his creative work R writes: "You define my creative work as a heroic realism. To me it is a joyous definition. Heroic achievement, heroism, were always the calling concepts. The true heroic achievement, which asserts the nature of life, is necessary for creative work. Humanity is searching for heroic achievement, struggling, suffering. The heart demands the song about the beautiful... The heart creates in labour, in the search for the highest quality".

V Volodarski