

К. Ф. ЮОН

Большой художник

Эта статья Константина Федоровича Юона, предпосланная каталогу открывшейся на днях в Москве выставки произведений Н. К. Рериха, — последняя искусствоведческая работа, написанная им незадолго до смерти. В ней, как и во всем, что выходило из-под его пера, — высокое уважение к художественному творчеству, к труду художника, живая образность характеристики.

Николай Константинович Рерих — видный русский художник, начавший свой многолетний творческий путь в конце XIX века.

Стилистическое своеобразие его глубоко образного искусства, пронизанное античной мудростью, сообщило его имени мировую славу.

Яркое и мощное дарование художника-мыслителя соединялось в его лице с проникновенностью историка,

картина «Гонец» была приобретена П. М. Третьяковым и создала известность молодому художнику.

Увлечение археологией и раскопками древних курганов в новгородской, псковской, тверской областях, а также изучение древних летописей и грамот в Публичной библиотеке Петербурга и поощрение художника со стороны ее руководителя В. В. Стасова помогли Н. К. Рериху окончательно утвердиться в избранном им пути.

На выставках того времени стали появляться картины Рериха, рисующие жизнь древнейших славян: «Начало Руси. Славяне», «Сходятся старцы», «Заморские гости», «Идолы», «Город строят», «Строят ладью» и др. Первобытной свежестью красок и богатейшей силой веет от этих полотен.

Древний человек его картин — охотник, рыбак, строитель, воин —

старе занимали работы для театра. В историю театрального искусства вошли его прославленные постановки: «Снегурочка», «Бнязь Игорь», «Весна священная», «Пер-Гюнт», «Овечий источник».

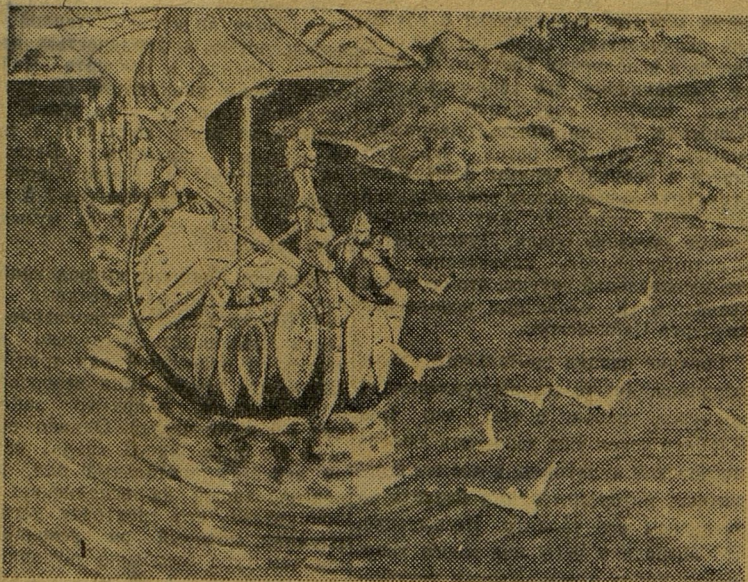
Рерих много путешествовал, объездил весь свет. Его искусство нашло большое признание в скандинавских странах, в Англии и Америке.

Он неоднократно принимал участие в крупных археологических экспедициях на Восток. В странах Востока он нашел для себя тот материал, освоение которого позволило ему найти наиболее сильное образное воплощение волновавших его художественных замыслов. Монголия, Китай, Индия и Тибет с их древнейшими культурами стали для него обетованной землей, в которой он не раз возглавлял различные научные экспедиции путешественников. Прожив в Индии более двадцати лет, он постоянно поддерживал дружественные отношения с прогрессивными людьми этой страны и в их числе с Джавахарлалом Неру и Рабиндранатом Тагором.

Знания ученого и глубокая интуиция большого художника лежали в основе замечательных картин, которые были созданы Рерихом в этот период.

Он показал в своем искусстве те монументальные и величественные силы природы, которые некогда порождали в народах религиозное и экстатическое состояние, которые рождали пророков и проповедников, сеявших предрассудки и варварское суеверие.

Архаика, наука и искусство были составными элементами этих произведений. Народные легенды и предания, связь мифологии с геологией, с сейсмическими и космическими силами природы глубоко волновали его художественное воображение. Эмоциональное искусство Рериха почти непередаваемо словами — оно для глаз и для души.

Н. Рерих. «Заморские гости».

ученого, археолога и страстного исследователя.

Однако изучение далекого прошлого своей родины и труд археолога не были для него кабинетным занятием; они лишь способствовали непосредственному видению картин жизни древних людей и древней природы.

В 1897 году его первая крупная

всегда крепок телом, закален в борьбе и труде, всегда тесно связан с величественными образами русской северной природы.

Рерих объездил все древние исторические центры русской народной культуры, где изучал многообразное богатство архитектурных форм и декоративного искусства.

Значительное место в его творче-

го конкурса пианистов и скрипачей имени П. И. Чайковского

ва Бельгии, и сопровождающие ее лица
они.

Фото В. СОВОЛЕВА (ТАСС).

★

в СССР Королевы Елизаветы

Хельсинки; в феврале 1956 г. шефствовала над национальной конференцией сторонников мира Бельгии.

Королева Елизавета на протяжении многих лет проявляет неизменный интерес и дружественное отношение к Советскому Союзу. Она неоднократно присутствовала в качестве почетного гостя на вечерах и торжественных собраниях, проводимых Обществом бельгийско-советской дружбы. Ее часто можно встретить на концертах советских артистов в Бельгии, на советских выставках и просмотрах советских фильмов. Королева Елизавета изучает русский язык, читает русские книги и журналы.

В связи с 40-летием Великой Октябрьской революции Королева Елизавета тепло приветствовала Советский Союз в телеграмме на имя товарища К. Е. Ворошилова. Она также горячо поздравила советских ученых в связи с запуском первых искусственных спутников Земли.

Во время пребывания в Советском Союзе Королева Елизавета побывала в ряде городов РСФСР, посетила Узбекистан и Грузию, всюду встречалась с советскими людьми, особенно с представителями искусства и деятелями культуры.

15 апреля Королева Елизавета была в Брюссель.

ТРУДНЕЙШИЙ КОНКУРС

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДИРИЖЕРА

В течение четырех дней участники третьего тура Конкурса имени Чайковского выступали в Большом зале Консерватории, исполняя с оркестром Первый концерт Чайковского и еще один концерт по собственному выбору (кроме Рондо Кабелевского для ф.-п. соло). Торжественная обстановка и чрезвычайно сильный состав участников конкурса вызвали вполне естественное волнение конкурсантов, которое порой сильно чувствовалось на эстраде. С моей точки зрения, именно поэтому большинство участников конкурса на утренней репетиции играло более уверенно. Но что поделаешь! Это конкурс, а на конкурсе успех дела решает не только талант, но и умение владеть нервами.

Уже после первого тура среди «музыкальной Москвы» начались разговоры об американце Ван Клиберне. И действительно, услышав хотя бы несколько тактов игры этого молодого музыканта, нельзя не попасть под обаяние его огромного таланта. Он буквально излучает музыку и заражает своей эмоциональностью, сочетая мощный темперамент с глубокой лиричностью. Особенно это сказалось в исполнении Третьего концерта Рахманинова, чье творчество, видимо, вообще родственно таланту Клиберна. Нельзя забыть, например, взрывы рокочущих басов, чередующиеся с проникновенным пением инструмента в лирических эпизодах, как и вообще присущее ему особенно сочное звучание рояля. Лучезарность и оптимистичность характерны для его музыкальной натуры, что особенно сказалось в солнечном исполнении концерта Чайковского.

Горячие овации зрительного зала, сопровождавшие его выступления на конкурсе, говорят о том, что Ван Клиберн успел уже завоевать любовь московской аудитории, и все мы с огромным интересом будем следить за развитием его таланта. Несомненно, что впереди у него еще много творческих побед и при условии неустанного труда он сможет еще больше углубить и расширить диапазон своего дарования. Мы рады тому, что Советский Союз явился той страной, где юный музыкант, впервые участвующий в международном конкурсе, завоевал первое место и как бы получил от нас «путевку в жизнь».

Говоря о Л. Власенко, нельзя не отметить большой амплитуды его дарования, позволяющей ему во втором

ского и Первый концерт Листа.

Наум Штаркман в третьем туре играл явно ниже своих возможностей. Волнение буквально сковало его и, как мне кажется, обусловило некоторую вялость исполнения. Для этого пианиста характерно отличное исполнение Шопена (в третьем туре он играл его Второй концерт), и в концерте Чайковского ему более удались лирические места. Хорошо зная этого пианиста по неоднократным совместным выступлениям, я уверен, что он еще не раз блеснет на международной эстраде.

Эдуард Миансаров отлично проявил себя на конкурсе. Его исполнение рапсодии на темы Паганини — Рахманинова и концерта Чайковского отличается большим благородством фразы и хорошим вкусом. Хочется только пожелать ему несколько большей «свободы» в исполнении, которое, особенно в концерте Чайковского, было несколько скованным.

Обе вышедшие в финал женщины — представительница Болгарии Милена Моллова и французженка Надя Гедда-Нова подкупают теплой музыкальностью и лиричностью исполнения. Правда, в концерте Чайковского обеим пианисткам не хватало октавной мощи, но зато общий план исполнения этого концерта, а также Четвертого концерта Бетховена (М. Моллова) и Второго концерта Рахманинова, особенно его 2-й части (Гедда-Нова), показал их музыкальную зрелость.

Тоюаки Мацуура вызвал наибольшее количество разноречивых мнений. Безусловно, его исполнение концерта Чайковского несколько отличалось от привычной нам трактовки. Порой его темпы были необоснованно быстрыми, например заключения 1-й и 3-й частей. Однако присущий его игре живой «нерв» не мог не заразить зрительный зал, тепло реагировавший на исполнение. Мне понравилась его трактовка концерта Шумана, который он исполнял в третьем туре (особенно звучание инструмента во 2-й части).

Даниэл Поллак (США), по общему признанию, провел третий тур менее удачно, чем второй. Видимо, сказалось и то, что он играл концерт Чайковского с оркестром впервые. Незаурядные пианистические данные молодого музыканта в настоящее время несколько опережают его музыкальную зрелость. Более удачно он играл Второй концерт Рахманинова, особенно финал, требующий от исполнителя большой техники и мощности звучания.

Dutch Contemporary Graphic Art

several times and cross-check them with the pictures.

Those who give the lectures are museum directors, professors and critics. The first protects the work of art for posterity; the second gives us its historical and functional significance and the critic sits in judgement on it. These three aspects are always brought out in the texts issued to subscribers. This year is the third year

of the course. Sixty Dutch museums possess an almost inexhaustible collection to keep the course going for many decades.

The social and cultural aspects of the work of the foundation have attracted much attention abroad. Similar organization are proposed to be started in the U.K. the U.S.A., Belgium, Israel and Germany.

Perhaps India as well can draw from the experience of this foundation.

FISH (Lino-cut)

By Panchanan Roy

A FINE ARTIST

by KONSTANTIN YUON

This article on Nikolai Roerich was written in connection with the recent exhibition of his paintings in Moscow. The author Konstantin Yuon, People's Artist of the U.S.S.R., died this April at the age of 82. It is the last critical piece written by the distinguished painter, the bard of the Russian landscape and connoisseur of Russian national art.

Nikolai Konstantinovich Roerich (1874-1947) was a prominent Russian painter who began his long artistic career at the close of the last century.

The unique style of his highly imaginative works, imbued as they were with the wisdom of antiquity, brought him worldwide fame.

The powerful and vivid gift of artist and thinker blended in Roerich with the penetration of historian, scientist, archaeologist and explorer.

Yet the dim past of his land and archaeology were not a study room occupation for him. They urged him on to acquire a first-hand knowledge of the life of the ancients and of ancient nature.

In 1897, his first big canvas, *Messenger*, won him fame.

His interest in archaeology and excavations of ancient burial sites in the Novgorod, Pskov and Tver gubernias, his study of ancient chronicles and papers at the St. Petersburg Public Library, and the encouragement he received in this from the head of the library, V. V. Stasov, decided him on his final choice of profession.

The exhibitions of that day featured Roerich's canvases about the ancient

Slavs, such as *The Sources of Rus*, *The Slavs*, *The Sages*, *Guests from Overseas*, *Idols*, *Building a Town*, *Building a Boat*, etc. The paintings possess great force and an ingrained freshness of colour.

The ancient of his paintings—hunter, fisher, builder and warrior—is always strong of body, steeled in battle and work, and always intimately close to the magnificent northern landscape of Russia.

Roerich visited all the ancient historical centres of Russian culture, where he studied the infinite wealth of architectural and decorative forms.

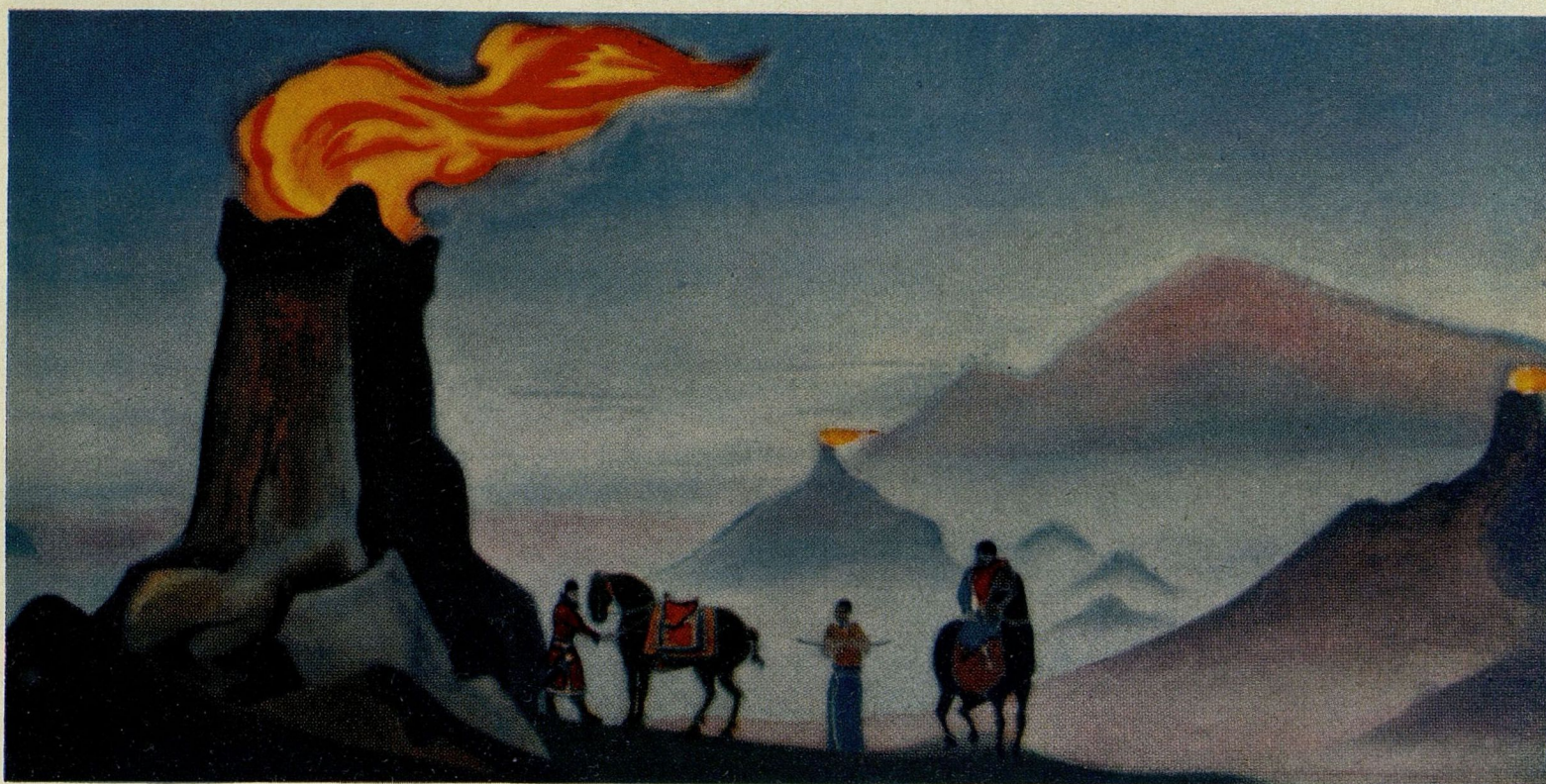
He devoted much of his time to the theatre. His splendid productions of *The Snow Maiden*, *Prince Igor*, *Sacred Spring*, *Peer Gynt* and *Fuenteovejuna* have gone into the history of theatrical art.

Roerich travelled extensively, visited different parts of the world. His art won admirers in the Scandinavian countries, Britain and America.

He took part in many major archaeological expeditions to the East. In the East, Roerich found the right material for his forceful imaginative artistic search. Mongolia, China, India and Tibet, with their antique cultures, were his promised land. He spent more than twenty years

The Himalayas (1941)

Fires of Victory (1940)

His interest in these fields of investigation and study were not academic, nor were they separated from his art. They gave him a perception of primeval nature and of ancient peoples which contributed largely to the beauty and depth of his painting.

His interest in archaeology and the work he did in excavating old burial mounds in the Novgorod, Pskov and Tver regions, his study of ancient manuscripts in the St. Petersburg Public Library and the encouragement of the library director and prominent art critic Vladimir Stasov—these were the decisive factors which determined the later course of Roerich's life and the direction his painting was to take.

Antiquity, science and art were the three

components of his paintings. His earlier pictures portrayed the life of the ancient Slavs.

The men that Roerich depicts—his hunters, fishermen, builders, warriors—are strong, hardened by their labors and struggles. They are an inseparable part of North Russian nature.

Roerich visited the ancient centers of Russian culture to study the rich diversity of the old architecture and decorative arts. Elements appear in his paintings and stage sets.

Roerich's art was highly appraised in many countries, particularly in Scandinavia, Britain and America. In 1921 he founded the Master Institute of United Arts, now attached to the Roerich Museum which he established in New York in 1923. More than 1,000 of his

canvases can be seen on exhibition there.

He visited most of the untraveled corners of the world, led archaeological expeditions to Mongolia, China, Tibet and India. He spent more than twenty years in India and was friends with Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru and other Indian leaders. The East colored his thinking and his painting.

His receptive mind was deeply touched by both the ancient and the legendary, by nature's forces and by mythology. He portrayed the formidable and awe-inspiring forces of nature which in bygone days gave rise to ecstatic religious sentiments and prejudices.

Roerich's paintings must be seen. Their essence cannot be phrased. They are paintings for the mind and for the heart. ■

LYONYA NECHAYEV IN THE LEAD ROLE AS THE EVER-LUCKY AND CHEERFUL YEMELYA.

Мелодия "USSR", WIO, [1958]
ep 31-35

The Czar was amazed and gasped: "Whence did this stranger come unto my court?"

SO THE CZAR DECIDED TO CALL IN THE WISE MEN FROM ALL OVER THE KINGDOM.

FASHIONS FOR CHILDREN

PARENTS are much the same everywhere when it comes to styles of a boy's suit or a girl's dress. They like to have their children garbed in attractive, bright-colored clothes.

The House of Fashions in Moscow and its counterpart in other major cities of the country hold seasonal exhibitions of children's fashions with the participation of the leading factories handling juvenile wearing apparel. The best of their samples are reproduced with patterns and photographs in fashion magazines and all sorts of publications read by women. Patterns can also be purchased almost anywhere.

Many designers and artists are continually at work on juvenile wardrobes, and their ideas are sent to thousands of factories. In designing and manufacturing garments for the younger generation there is a conscious effort to make most of them combine smart appearance with good wear and reasonable retail prices.

Illustrated here are some of the past summer's styles for children that were produced by Soviet industry and found generally popular acceptance among the youngsters and their parents. ■

Sketch for settings to ballet *Le Sacre du Printemps* (1913)

NIKOLAI ROERICH

an artist of uncommon talent

By Konstantin Yuon

MOSCOW EXHIBITION HALL WHERE PAINTINGS OF NIKOLAI ROERICH DREW BIG CROWDS LAST SEASON.

When Nikolai Roerich died in India in 1947 he bequeathed 500 of his paintings to the Soviet Union. They were shown in Moscow at an exhibition arranged by the Union of Artists and the Ministry of Culture. Other exhibitions are being scheduled for Leningrad and other cities.

This article on the painter was written by Konstantin Yuon, a noted Soviet artist who died in April of this year.

THE RUSSIAN PAINTER Nikolai Roerich began his long and fruitful career at the end of the 19th century. He was an artist of uncommon talent, distinguished for his deeply expressive painting and intensely personal style.

Roerich was, besides, a scholar, with a profound interest in history and archaeology.

Continued on page 35

Guests from Overseas (1906)

NIKOLAI
ROERICH

Continued

Le Sacre du Printemps (1945)

Prince Igor Takes the Field (1941)

Sketch for settings to drama *Peer Gynt* (1912)

Sketch for settings for opera *Tristan and Isolde* (1912)

Idols (1907)

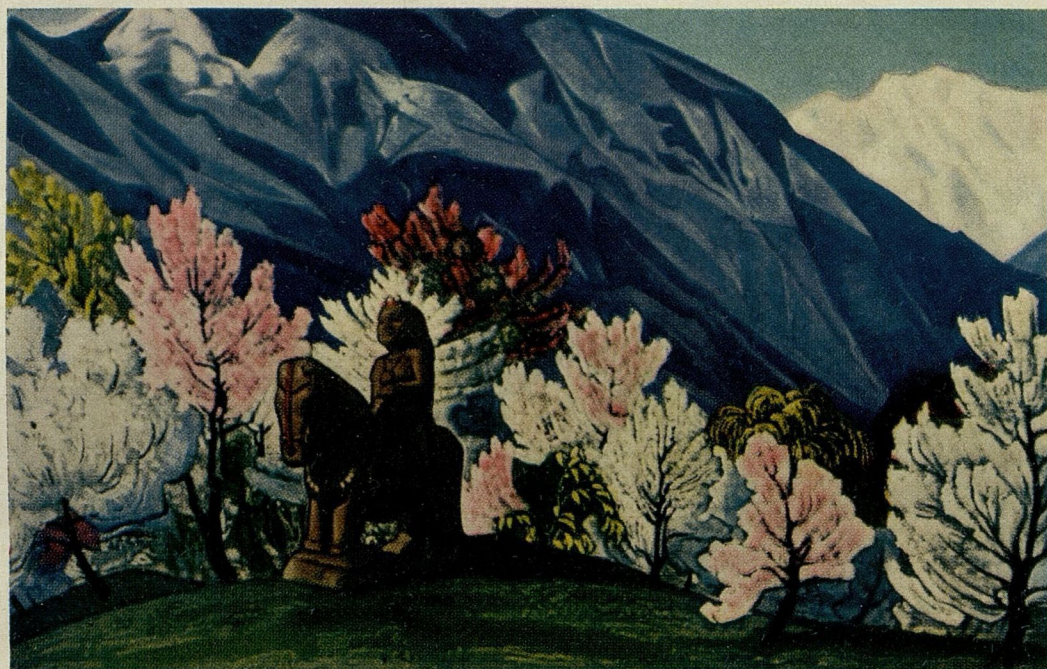

NIKOLAI
ROERICH

Continued

On the Heights (1936)

Guga Chohan (1932)

Stronghold (1925)

