С. Н. Рерих (род. 1904 г.)
Портрет Н. К. Рериха. 1938
Государственная Третьяковская галерея

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ

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 преуспеянии 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 ладей, — 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 кряжистость, 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 революции. Его живописный стиль обрел полную раскованность и свободу. Что бы ни 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-целитель» 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 средь 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 — «обители 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 ландшафту, 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 искании высшего качества».

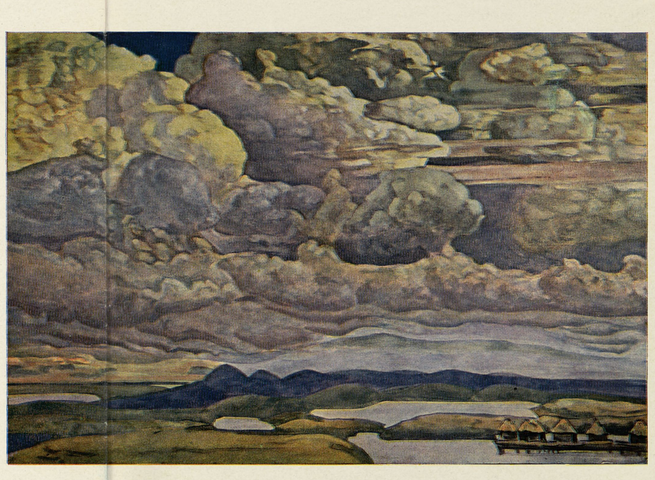
В. Володарский

Гонец. «Восстал род на род». 1897
Государственная Третьяковская галерея

Заморские гости. 1901
Государственная Третьяковская галерея

Город строят. 1902
Государственная Третьяковская галерея

Ростов Великий. 1903
Государственная Третьяковская галерея



Небесный бой. 1912
Государственный Русский музей

Урочище. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1912
Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

Ашрам. Цейлон. 1931
Государственная Третьяковская галерея

Дом Сольвейг. Эскиз декорации к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912
Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

Пантелей-целитель. 1916
Государственная Третьяковская галерея

«Лучи просвечивали через зеленую атмосферу, горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему, фиолетовому, черному. Неописуемая цветовая гамма! Как на полотнах художника Николая Рериха!»

Из бортжурнала Юрия Гагарина, 12 апреля 1961 года

Монастырь. Монголия. 1935
Государственная Третьяковская галерея

Королевский монастырь. Тибет. 1932
Государственный Русский музей

Гуга Чохан. Кулута. Индия. 1931
Государственная Третьяковская галерея

«Когда вы смотрите на картины Рериха, из которых многие изображают Гималаи, 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 и о чем-то постоянном и вечном, что мы не можем не чувствовать большого долга перед Николаем Рерихом, запечатлевшим этот дух в своих изумительных произведениях».

Джавахарлал Неру

Джомолунгма (Эверест). 1931
Государственная Третьяковская галерея

Кришна. 1946
Государственный Русский музей

Брамапутра. Индия. 1941
Государственная Третьяковская галерея

«Помни!» 1945
Государственный Русский музей

Автор *В. Володарский*. Редактор *В. Лось*. Художник *В. Трофимов*. Художественный редактор *Е. Волков*. Технические редакторы *Л. Егорова, Л. Простова*
Изд. № 11-159. Цена 40 коп. Подп. в печать 4/VII-74 г.
Бум. мел. 120 г. Объем 1 б. л. Заказ 5645. Тираж 30 000
В $\frac{80203-0491}{024(01)-74}$ 63-74

© Издательство «Изобразительное искусство». 1974

Московская типография № 5 «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, И-243, Мало-Московская, 21.

Издательство «Изобразительное искусство». Москва. 1974

11433
ГПБ
кол 2
опис 1
дело № 500