

Приблизить мечту человечества

Л. ЦЕСЮЛЕВИЧ

«Наша задача состоит в том, чтобы создать более совершенное общество, дать молодому поколению как можно больше истинных благ — в первую очередь духовных, которые смогут сделать жизнь прекрасной...»

Художник Святослав Рерих, сын Николая Рериха, наследник его духовного мира и продолжатель его деятельности. Почетный член Академии художеств СССР. Гражданин Индии и патрист России.

Вышеприведенные слова принадлежат ему. Так мыслит он, развивая доблестные традиции семьи Рерихов, где, во-первых, требовалось быть борцом за прогрессивные идеалы своего времени и лишь потом — художником, ученым, путешественником.

Новый мир, новый лик человечества, обновленная жизнь, необходимость образования, как любит выражаться Святослав Рерих, «более совершенного человека». Путь в будущее нашей планеты, не омраченный угрозой глобальных катастроф. Путь светлый, словно свитый из лучей многоцветной радуги взаимопонимания разных народов. Радость в труде, бесстрашие, открытость, мир. «Во-первых, — говорит художник, — мы должны искать и обдумывать все пути, которые могут сблизить человечество, все тропинки, которые могут привести нас к тайникам сердца других людей». «И вот через искусство, я думаю, ближайшие пути к дружбе народов, к миру и к осознанию того дружественного строительства, о котором мечтает весь мир».

И совершенно определенно ошибаются те, кто полагает, что в области искусства все уже открыто, все уже сделано. Богатство жизни, бесконечность мироздания представляют каждому творцу возможность множества открытий. В этом русле — творческая стихия Святослава Рериха: новизна, движение, вмещение даже, казалось бы, противоположных понятий и — победа единства над расчлененностью, гармонии — над хаосом и раздельностью. Не отрицание, а переплавление, претворение в единство.

Вслед за своим отцом Святослав Рерих стал живописцем, но выбор этот сделал не сразу. Вначале привлекали его все науки, раскрывающие красоту вдохновляющей его природы: орнитология, зоология, минералогия и т. д. И теперь он говорит: «Посмотрите на крылья бабочки. Как замечательны все всевозможные комбинации их! Посмотрите на цветы, на кристалл, на игру красок в небесах, на море и увидите, что мы окружены исключительной красотой. Только это нужно увидеть и почувствовать».

Он родился в Петербурге 23 октября 1904 года.

В атмосфере искусства, красоты, вдохновения мужал его талант. Отец и мать сумели привить сыну жажду познаний и служения Родине.

А собственно образование? Гимназия К. И. Мая на Васильевском острове,

где учился отец, затем подготовительная школа к университету в Лондоне (1918—1920), архитектурная школа Колумбийского университета в США и архитектурные курсы Гарвардского университета, законченные в 1923 году. Да, за рубежом, так как белофинский контрреволюционный переворот (1918) отрезал семью Рерихов от революционной России.

Продолжение образования — самостоятельное изучение искусства старых мастеров в крупнейших музеях Европы и Америки, многочисленные путешествия. И одновременно — работа над постановками балета, создание эскизов костюмов, занятия графикой, книжной иллюстрацией. Вскоре следуют первые персональные выставки и участие в международных экспозициях. За портрет отца, выставленный в 1930 году в Венеции и в 1932 — в Нью-Йорке, получен «Grand Prix». Его картины приобретаются многими музеями.

В 19 лет он становится директором Международного центра «Согопа Mundi» в Нью-Йорке, основанного отцом. Организует выставки прогрессивных художников, читает лекции, готовит общественное мнение к принятию государствами соглашения об охране культурных ценностей во время войны — Пакта Рериха и Знамени Мира. Входит в состав многих культурных и научных обществ и организаций в Америке и Европе. Но настоящая общественная, научная, просветительская и, конечно же, художественная его деятельность началась в Индии. Удивительная страна дала для его искусства благодатнейшую почву.

В 1923 году Святослав Рерих прибывает на эту древнюю землю в составе экспедиции отца. Становится она его второй родиной. Но вот о чем говорил художник, выступая в Москве, в зале Политехнического музея 30 октября 1984 года: «Всегда, во всех наших путешествиях, во всех наших длинных, может быть, скитаниях по всему миру мы никогда не переставали думать о России, о нашей Родине».

Он возвращается еще периодически в США для руководства учреждениями культуры, но с 1934 года живет в Индии постоянно. В научно-исследовательском институте «Урусвати», созданном Николаем Рерихом в Гималах, в долине Кулу, после Центрально-Азиатской экспедиции, он ведет исследования по биологии растений, местной медицине, изучает искусство и фольклор. Когда началась Великая Отечественная война, Святослав Рерих телеграфирует послу СССР в Великобритании И. М. Майскому заявление с просьбой о зачислении его добровольцем в Красную Армию. В годы войны вносит посильный вклад в фонд Советского Красного Креста и Красной Армии. И уже тогда, продолжая дело отца, развивает начала советско-индийской дружбы, которая стала одним из главных дел его жизни. В конце 40-х годов он переезжает на юг Индии,

где близ города Бангалура, среди богатой тропической природы, основывает творческую мастерскую. В 80-е годы он организует в Бангалуре культурно-просветительный центр воспитания детей и молодежи, где осуществляются новые педагогические принципы.

Индия высоко оценила деятельность Святослава Рериха. Его искусство вместе с искусством его отца, Николая Рериха, стало национальной гордостью страны. Он удостоен высшей почести Индии — ордена «Падма Бхушан», имеющего вид цветка лотоса. Он — лауреат Международной премии имени Джавахарлала Неру (1976 г.) — за выдающийся вклад в развитие сотрудничества между Индией и СССР и укрепление индийско-советской дружбы. Награжден орденом «Дружба народов». Выставки его в нашей стране проходят с громадным успехом. Первая персональная выставка, привезенная в 1960 году, показана в Москве и Ленинграде. Вторая, организованная в 1974-м, стала передвижной и более десяти лет «путешествует» по многим городам Советского Союза, а также Болгарии. В музеях страны насчитываются 80 произведений, приобретенных художником в дар.

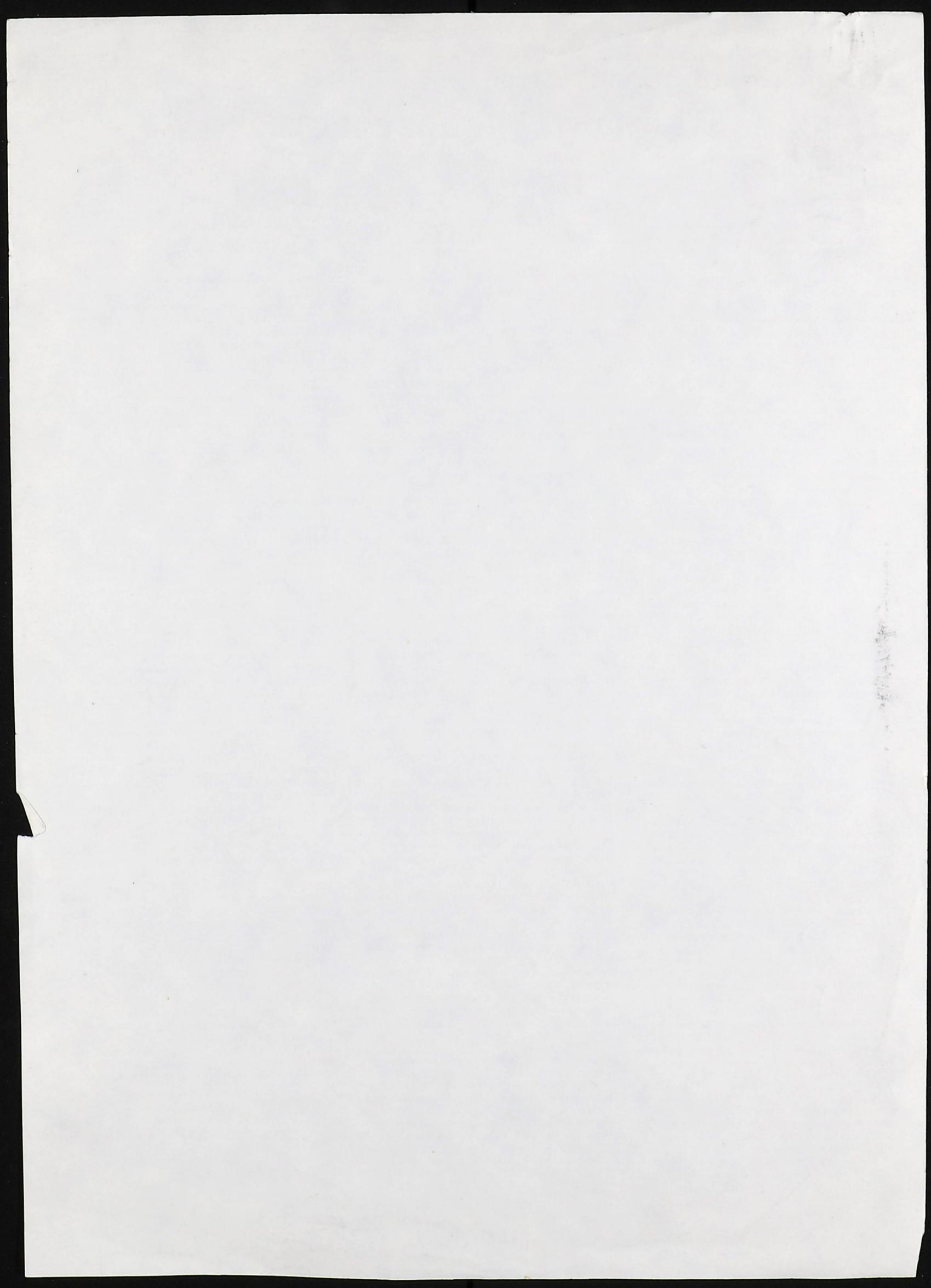
Если мы хотим эмоционально представить впечатление от живописи Святослава Рериха, особенно его зрелого периода, то должны вообразить, будто приближаем лицо к пышному букету ярких, сочных цветов. Светоносность и цветополнность навеяны буйными красками южной природы. Художник говорит: «Ключ к моим картинам, к моему творчеству — в моем отношении к жизни. Оно многогранное. Я люблю жизнь, меня жизнь всегда интересовала. Интересовала не только жизнь... Ничто не доставляет мне столько удовольствия и радости, как погружаться в природу и читать ее книгу, эту книгу мудрости».

Индия, высокое мастерство художников Европы прошлых веков, Россия — это три русла, питающие силу его искусства. «Мои истоки здесь, в России, — говорит С. Рерих, — я был полон русским искусством, это — мои истоки, и на них основало все мое последующее здание». Прежде всего имеется в виду традиция — русской реалистической демократической школы живописи XIX—XX столетий, воплощенной и в творчестве его отца, Николая Рериха.

Традиции русской живописи прослеживаются и в портретах, в ранних пейзажах, этюдах, рисунках Святослава Рериха, а главное — в пристальном внимании к природе, проникновении в духовный мир людей, в их психологию,

С. Рерих.
Гималаи.
Х., м. 1974.

С. Рерих.
Профессор Н. К. Рерих.
Х., м. 1937.

в чувстве глубокого сопротивления.

Но тут же, во многих портретах, замечается стремление художника передать величие, значительность, красоту человека методами, созвучными творениям эпохи итальянского Возрождения. Это не уход в прошлое. Идеал всесторонне развитой личности созвучен сегодняшнему дню. Он соответствует убеждениям художника, верявшего в громадное значение красоты как возвышающего фактора. И во многих тематических, исторических полотнах Святослава Рериха заметно освоение достижений Ренессанса — в области тематики, рисунка, общей тональности холста, своеобразного, приглушенного колорита, образного строя в целом. В свою очередь, импрессионизм обогатил его палитру разработанной системой цвета.

Надо отметить: подобно методу отца, а также других художников прошлого и настоящего, Святослав Рерих в обращении к современности пользуется образами, персонажами, сюжетами, устоявшимися в сознании народов, ставшими своего рода символами и потому понятными сегодняшним и будущим поколениям. В этом — одно из свойств синтетичности его стиля. Примером может служить триптих «Распятое человечество», созданный в годы второй мировой войны, — «Освобождение», «Распятое человечество», «Куда идет человечество» (1938—1942). К этому же ряду относятся и полотна «Воззри, человечество!» (1962), и «Пиета» (1961). Здесь в образах, излюбленных в искусстве Ренессанса, предстает перед нами в выразительной и яркой форме вся убежденность автора, страстного борца за мир, сражающегося искусством за предотвращение войн, обличающего зло милитаризма. Картина «Пиета» написана им в 1961 году после смерти брата, Юрия Николаевича, и несет в себе в символической форме горечь и скорбь о безвременной утрате.

На основе библейских сюжетов в годы второй мировой войны написан цикл работ правдиво-философского содержания, среди них — «Борьба Иакова с Ангелом» (1940), «Добрый самаритянин» (1943), «Победа» (1945).

И третье русло — Индия. «Я долго жил в Индии, — говорит художник. — много путешествовал и знаю эту красочную страну, которая блестящая, как замечательный многогранник, драгоценный камень... Часто меня спрашивали, могут ли быть такие сочетания, такие комбинации красок. Да, не только так, но и гораздо ярче. Индия — страна тропическая, и свет там несравненно ярче».

Святослав Рерих, русский по рождению, смог усвоить светоносные краски этой страны, понять особенность духовного склада ее народа, глубокую, веками выкристаллизованную мысль. Именно индийская тема дала ему возможность ярко выразить пластический язык портретиста, пейзажиста и особенно — мастера жанровой живописи.

В отличие от Николая Рериха с его спокойствием, монументальностью искусства Святослава Рериха подчеркивает диалектическую особенность мицроздания — постоянное движение. Его композиции чаще всего исполнены неудержимой внутренней динамики. В этом философски осмыслившем претворении вечного движения, круго-

ворота, развития мира есть тяготение автора к воплощению мысли о космичности жизни. Таковы картины «Вечная жизнь» (1954), «Священная флейта» (1948), «Вестники» (1953).

Движение. Столи характерно для культуры этой южной страны, оно отзывается в танце, музыке, скульптуре, живописи, осмыслено в философии. Движение, общее космосу, человеческому бытию и личности.

В большом цикле жанровых картин о жизни крестьян и разных народностей Индии Святослав Рерих поднял до высокого уровня осмысления и мастерства композиционное динамическое построение больших масс тона и цвета, ритм деталей, характер мазков, осознание включенных в стройную, завершенную систему, а также рисунок людей, животных, растений, предстающих в его творениях как единое целое. Волнообразность линий, вихревобразность ритмов, гармония целого. Таковы полотна «Дочери моря» (1947), «Красная земля» (1947), «Гадди» (1961), «Мои соседи» (1961). Бесконечное движение, пронизывающее, объединяющее все элементы жизни.

Рисунок в подобных картинах приобретает чеканную ясность, напоминающую индийские бронзовые изваяния или лаковую живопись на сосудах. Стремительные повороты тел, смелые изгибы, насыщенная светотень и, словно блеск на металле, сверкающие блики — «Священная флейта» (1968), «Возвращение домой» (1952).

Эти жанровые полотна наиболее ярко выявляют декоративные цветовые качества живописи художника, и все же для него это не просто жанр. С точки зрения смысла, содержания — в них рассказ о мудрых истинах «книги жизни» — об ответственности выбора пути, об устремлении к познанию, о чуде природы и вечности жизни.

Обычно художники избирают для картины какой-то один живописный метод. Но Святослав Рерих в полотнах зрелого периода объединяет смело в одной работе несколько, часто взаимоисключающих подходов. К примеру, полотно «Глина приобретает форму» (1964). Жизни здесь написана ровными декоративными плоскостями, сосуды и тела людей даны светотенью гризайлью (одной краской с белками), дальний лес решен импрессионистически, игрой оптического смешения цветов, а кровля графически вычерчена. Жизнь действительно полна разнообразием форм, и художник, воспринимая их пластически, как нечто единое, может не приуждать свои впечатления подчиняться заранее разработанным методам. Свободно вмещение полнокровного дыхания жизни. А объединяющим моментом служит категория прекрасного, по традиции, столь высоко ценимая семьей Рерихов.

Художественное мышление Святослава Рериха тонко, чутко, пластично, гармонично. Оно сродни углубленной философии Индии. Оно чуждо прямолинейности, направлено к синтезу. «Мой подход к Индии был не только через искусство, но также через жизнь, через мысль Индии. Мысль Индии является совершенно исключительным феноменом. Она выкристаллизовалась на протяжении столетий, тысячелетий. Там есть замечательные философские системы, и это я считаю настоящим ключом к жизни Индии. И считаю,

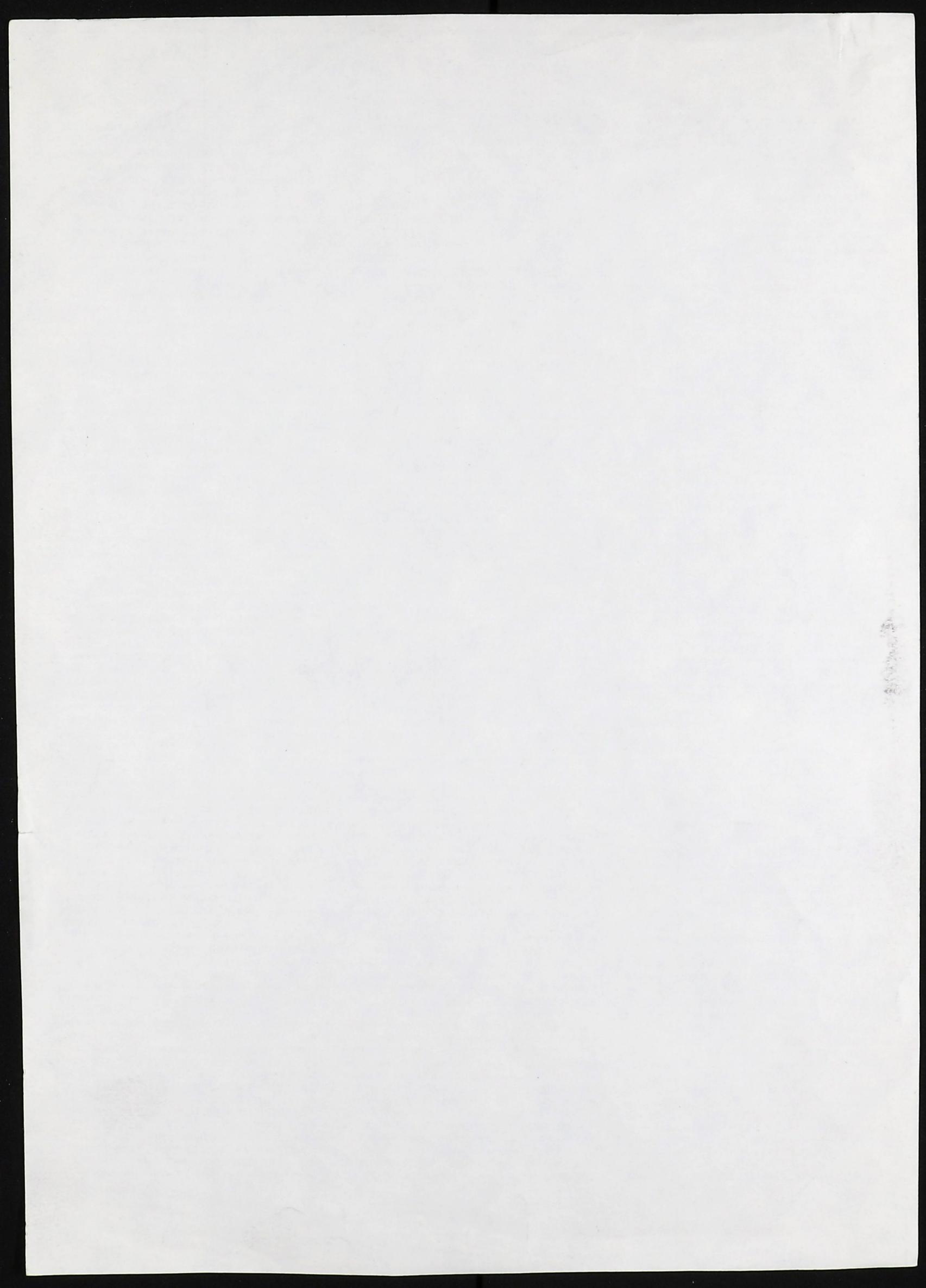
что из этого кладезя мудрости мы в будущем почертим ключ счастья».

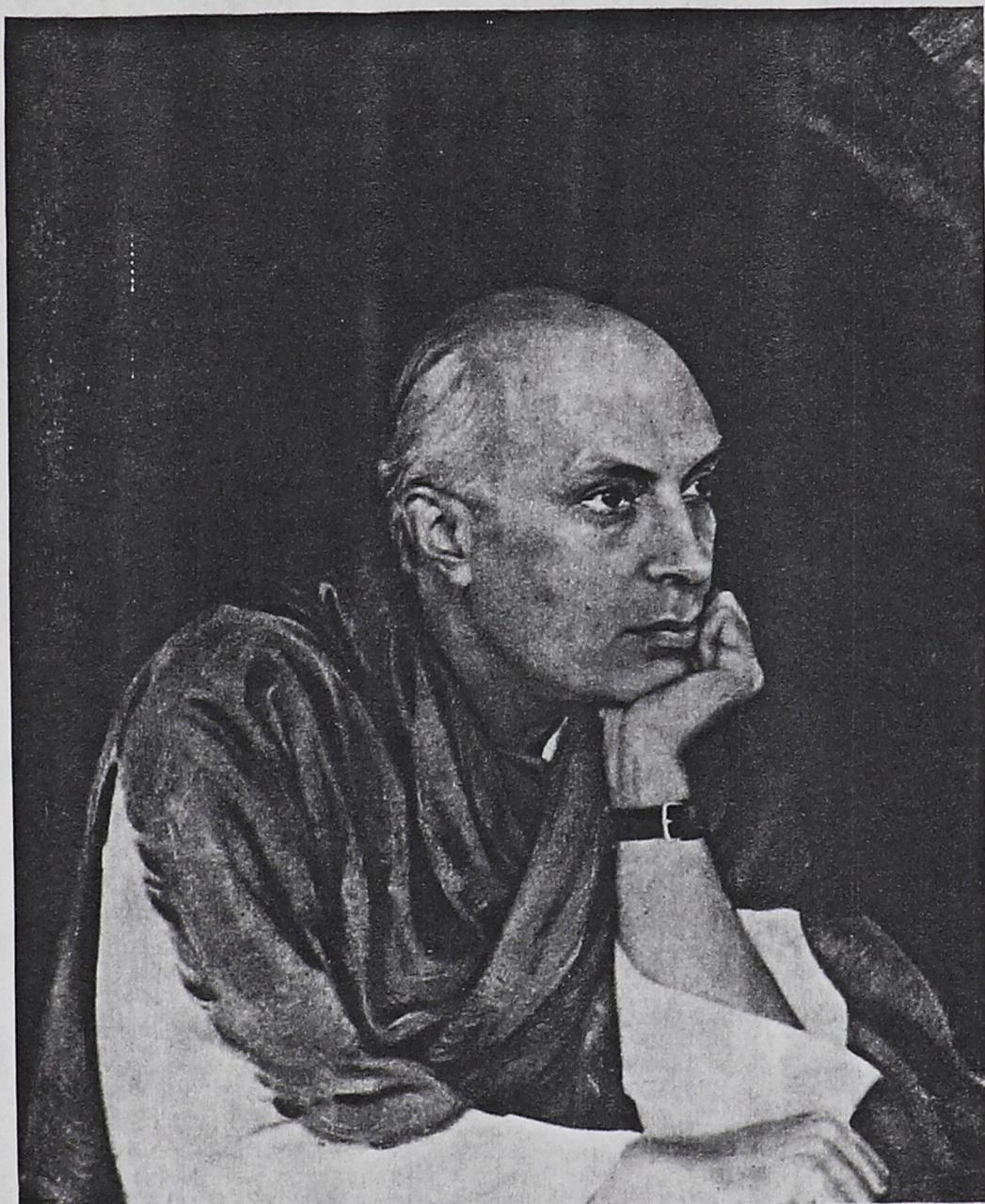
Цветовая система этого художника требует специального изучения. В ней он выступает как новатор. Обладая фундаментальными познаниями в опыте прежних живописных школ, он добивается полифонического звучания цвета в своих полотнах. Общеизвестно: обычно одно пятно, один цвет в картине имеет право быть доминирующим, остальные цвета — подчиненные. Но здесь в ряде произведений мы видим во всю силу цветового звучания весь спектр цвета радуги. И это не только в больших цветовых отношениях, но и во всех элементах колористического строя, вплоть до бликсов. Такой подход можно назвать принципом «радуги» — «Весна» (1958), «Мои соседи» (1967).

Но наибольшей живописной раскованности достигает художник в своих эскизах — темпераментных цветовых импровизациях — «Мой дом» (1971), «Деревня» (1953), «Жертвоприношения» (1950). Здесь очевидно еще одно особое качество — при такой наполненности пространства картины цветом достигается общее впечатление цветовой среды, как цветного воздуха, цветной атмосферы, особого вещества со своим пространством, в глубине которого протекает жизнь. Происходит как бы таинство осознания, что мы обитаем в космическом пространстве со своей особой окраской. И лучи солнца прорезают это прозрачное цветное вещество, прокладывают в нем свои пути, окрашивают своим цветом и сами подвергаются цветовому изменению. В этом процессе световые лучи разделяются на спектр радуги, дают массу бликсов, рефлексов, отражений. Чудо жизни! Особенно это видно в работах «Чикус Малея» (1970), «Аравийское море» (1961), «Весть» (1958). Художник как бы ощущает, что мы живем внутри удивительного цветного океана света и цвета. И не раз он подчеркивал, что «мыслит в цвете».

Живопись Святослава Рериха отличается и тем, что в зависимости от жанра он круто меняет свои изобразительные средства. А работает он во всех жанрах, что обусловлено потребностью выразить главное в каждом случае творческого действия. «В картине прежде всего, — говорит художник, — нужно передать общий синтез — не только синтез того, что вы видите, но и то, что вы ощущаете, то, что вы восприняли с самого начала. И вот это первое впечатление является самым важным для художника... Когда я пишу портрет, меня главным образом интересует характер человека, и я стараюсь писать портреты тех людей, которых я знаю».

Портреты художник пишет лаконично. Почти гризайлью, почти одним каким-то коричневым цветом «лепит» лицо, все внимание сосредоточивая на передаче характера, психологии, сходства. Фон же и одежду дает декоративно, в цветовом контрасте к оттенку лица, что в общем счете обуславливает колористическое решение полотна. Он стремится к тому, в чем сильны были портретисты древних времен, — эффекту «присутствия личности», впечатлению, что перед нами — как бы сам человек. Лучшие его работы таким свойством обладают. В основном это портреты отца, их около 30, портреты матери, Елены Ивановны, жены —

С. Рерих.
Пандит Джавахарлал Неру.
Х., м. 1946.

Девики Раи Рерих, Джавахарлала Неру. Но среди портретируемых есть не только близкие люди, выдающиеся деятели культуры, но и простые труженики, и дети Индии.

На протяжении всего творческого пути Святослав Рерих пишет пейзажи. Чаще всего это — пейзажи декоративного плана, несущие особое чувство — слияния с природой, чуда ее красоток, ее разнообразия, которые он так любит. И еще это исторические места паломничества в Индии — «Дамодар Кунд» (1943), «Гирнар» (1944), и образы философских размышлений и истин — «Канченджанга. Тайный час» (1955), «Гималаи II» (1974), «Гималаи III» (1974).

Святослав Николаевич Рерих не придерживается какого-то одного пути создания художественного образа. Наряду с иносказанием, мифом, жанром

в последние годы он создал ряд полотен, остро и непосредственно апеллирующих к современникам. Бывают времена, когда художнику, глубоко озабоченному мыслью о мире, о судьбах человечества, требуется отбросить «эзопов» язык, взойти открыто на трибуну призыва, предупреждения, отрицания. Таковы картины на антивоенную тему «Воззри, человечество!» (1962), «Ты не должен видеть этого пламени» (1968), таковы полотна, обличающие власть технократии, угрожающей всему живому, — «Мы сами строим свои тюрьмы» (1968), «Я двигаюсь среди этих теней» (1967), «Ближе к тебе, Мать-Земля» (1968).

И этот благородный порыв живет не только в картинах. Искусство для С. Рериха, хотя и главное, но все же не единственное средство деятельного участия в событиях мира. И поэтому

на многих встречах со зрителями, на своих выставках и выставках отца у нас в стране или в сцене его полюбившей Болгарии, за рубежом, художник-патриот встает на трибуну в прямом смысле, чтобы присоединить свой голос к голосам многомилионных борцов за мир, за живительное преустройство жизни. Он говорит: «В наши дни речь идет о выживании человечества, спасении всей мировой цивилизации... Мы должны охранять эту маленькую песчинку во Вселенной, которой является наша Земля. Уберечь и от своего пагубного влияния, и от той глобальной опасности, которую сами породили. Следует все время помнить, что мы лишь маленькая вспышка сознательной жизни, и это ко миру обязывает».

Барнаул

