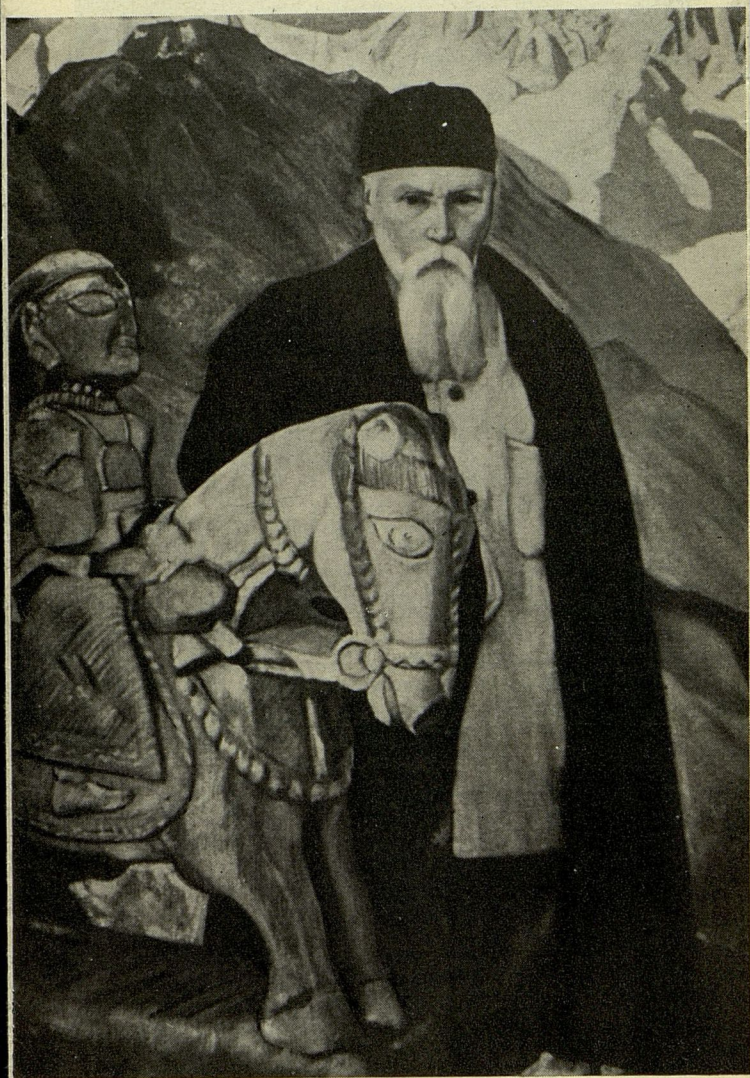

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА
НАРОДОВ ВОСТОКА

К 100-летию со дня рождения

Восток в творчестве
Н. К. Рериха

(1920—1940 годы)

Н. К. Рерих «Брамапутра» холст, темпера 1930—1940 годы

С творческим наследием всемирно известного русского художника Николая Константиновича Рериха (1874—1947) Государственный музей искусства народов Востока неоднократно знакомил советских зрителей. Музейные выставки 1964 и 1969 годов были посвящены славянскому циклу живописца, его театрально-декорационной деятельности и частично восточной тематике.

Настоящая выставка, открытая накануне столетия со дня рождения художника, проходит под девизом «Восток в творчестве Н. К. Рериха». Ее экспозиция посвящена восточному периоду в творчестве художника. Произведения, созданные живописцем в этот период, занимают в его наследии огромное место.

На выставке экспонируется свыше ста работ из Государственной третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Ленинград), Художественного музея Латвийской ССР (Рига), Музея изобразительных искусств Туркменской ССР (Ашхабад), Казахской художественной галереи им. Т. Г. Шевченко (Алма-Ата) и собрания И. М. Богдановой-Рерих. Семьдесят работ, предоставленных Русским музеем, написаны художником между 1935—1946 годами. Остальные представленные работы Н. К. Рериха, в том числе тридцать одно произведение Рижского собрания, датируются 20—40 годами.

Глубокий интерес к Востоку этого замечательного ученого философа, историка, этнографа и художника далеко не случаен. Еще в ранней юности, вдумчиво изучая историю русской национальной культуры, Н. К. Рерих пришел к выводу, что в течение многих веков восточные культуры оказали влияния на Русь гораздо большее чем западные. Задолго до Октябрьской революции Н. К. Рерих пришел к убеждению, о необходимости изучения духовного наследия Востока, для сближения его с новейшими и прогрессивными социальными учениями Запада. Это требовало непосредственной связи художника-философа с народами Востока, их древнейшей культурой и самобытными традициями.

Побуждаемый этими соображениями, Н. К. Рерих в течение многих лет целеустремленно и основательно го-

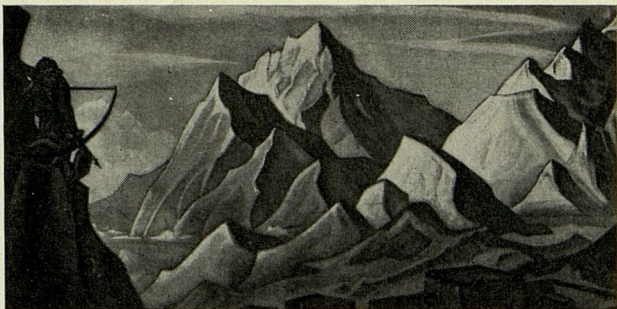
товится ко вступлению на «Великий Индийский путь». Осуществление этого пути началось непосредственно в 1923 г. экспедицией на заветный Восток, в Центральную Азию, целью которой, по словам художника, было «проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка». Эта далеко не легкая, насыщенная разнообразными опасностями, непосредственно угрожавшими жизни экспедиция заняла у Н. К. Рериха пять лет (1923—1928). В этот период художник начал свои конкретные исследования по изучению источников зарождения древних культур. Особый интерес представлял для него буддизм, широко распространенный в Индии, Тибете, Забайкалье, Монголии, Китае и т. д. Около 24 лет прожил Николай Константинович на Востоке, из них около 20 лет в Индии, а остальные годы в Тибете, Китае и Монголии.

В своих многочисленных произведениях (которых более двух тысяч), посвященных этим странам, живописец проявил, редкое для европейца, тонкое понимание сущности их философии, культуры и искусства. Исследователи творчества Н. К. Рериха неоднократно отмечали этот изумительный дар художника-философа, который, сохранив в своем сердце красоту родной земли и любовь к ней, умел с одинаковой проникновенностью воплощать в своем искусстве духовные глубины народов других стран. Н. К. Рерих, прекрасно зная национальные особенности Индии, стремился рассказать о ее духовных сокровищах прекрасным языком искусства («Кришна», «Брамапутра», «Озеро нагов»). «Любя Индию, — писал художник, — и будучи русским, я счастлив, что в истории русского искусства Гималаи и Индия будут воспеты с любовью и уважением».

Восток как колыбель великих философских учений, таящая в себе очаги древнейших культур, по следам которых путешествовал Н. К. Рерих, глубоко волновал его. В мире Востока Н. К. Рерих постоянно искал животворные силы для обновления духовной жизни общества как в своей публицистической деятельности, так и на художественной стезе. Непосредственно в живописи это нашло отражение в серии картин «Знамена Востока» («Учителя Востока»). В этой живописной сюите худож-

Н. К. Рериха «Тень Учителя» холст, темпера 1930—1940 годы.

Н. К. Рерих «Письмо» холст, темпера 1930—1940 годы.

ник запечатлел образы философов и мудрецов прошлого, носителей самых различных, часто несовместимых между собой убеждений и религий. Н. К. Рерих вкладывал глубокий смысл в изображаемое, воплощенными образами тех, кого он считал учителями жизни, их учениями призывал людей на путь нравственного самоусовершенствования. Примечательно, что в этом цикле нет ортодоксальных религиозных сюжетов и символов. Художник сознательно заменяет их народными легендами и поверьями. Все персонажи живописца в этой серии лишены божественного ореола, выглядят людьми, совершающими духовные подвиги. На нашей выставке эта серия представлена произведением «Тень учителя». В основе сюжета этой картины лежит народное поверье о великих людях, оставивших свой след на земле.

Характерно, что в своем творчестве, посвященном Востоку, художник часто пользуется языком мифологии, иносказаниями, чтобы выразить волнующие его думы. Нередко сказочные по сюжету картины оказываются отражением реальных событий из жизни народов Востока, но могут быть истолкованы и иначе. В этом отношении особый интерес представляет «Письмо». На полотне изображен древнейший способ сообщения жителей гор, когда люди, отрезанные друг от друга ущельями, посылают с высоких отрогов в родные долины письма, прикрепленные к стреле. Однако исследователи творчества художника не без основания усматривают в этом сюжете отражение загадочных сказаний и пророчеств, которые Рериху поведали ламы во время его странствий по Восточно-Гималайскому княжеству Сикким, о стремлении народа послать о себе весть в легендарную страну Шамбалу. В основе этих своеобразных былин лежала извечная мечта народа о наступлении на земле прекрасного времени, в котором будут царить всеобщая справедливость и счастье.

Огромный волнующий мир романтических преданий и легенд, связанный с мечтами о прекрасном будущем, положен в основу многих произведений живописца. Не случайно, особенно яркое воплощение у Н. К. Рериха нашел образ Гэсэр-хана — одного из самых любимых легендарных героев монголо-тибетского эпоса. В 1927 году экспедиция художника пересекала места, где в начале XI в. этот богатырь, по преданию сын рабыни, возглавил борьбу народа против местной знати и иноземных

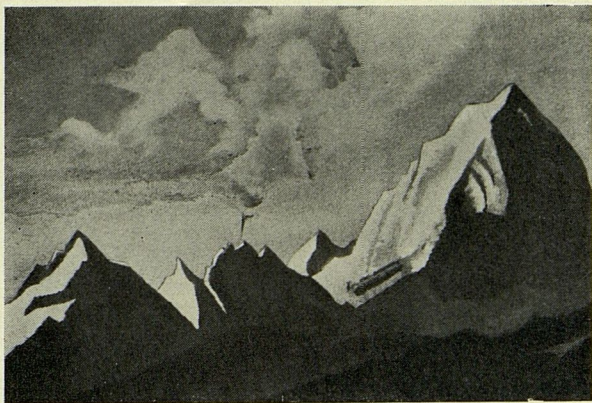
угнетателей. Н. К. Рерих восхищался неистребимой верой народа в бессмертие любимого вождя и мечтами о его возвращении в мир, связанном с мировыми катаклизмами, ведущими к установлению на земле счастливой эры. Художник часто воспроизводит на полотнах символы Гэсэр-хана (мечи отважных лучников, горных коз), вырезанные на скалах как залог его возвращения («Меч Гэсэра», «ГЭСЭР-ХАН»).

Н. К. Рерихом впервые были запечатлены малоизвестные области Центральной Азии — Тибет и Трансгималаи, которые в этот период еще оставались для европейцев землями за семью печатями. Проникнув в таинственный мир, живописец был потрясен древними строениями Тибета, его «фантастическими городами». Воспроизведение Н. К. Рерихом этой величественной панорамы тибетской архитектуры раннего средневековья в живописной серии «Твердыни Тибета» явилось в свое время подлинным открытием мира, неведомого ранее («Твердыня Тибета», «Монастырь в Сиу», «Тибетский стан», «Ладак», «Гундла», «Поселок Караданга в Лахуле», «Тибет. Монастырь в горах», «Тибетский замок в горах»). В этих работах изумительно схвачена художником сущность тибетского зодчества с его монолитными, кристаллическими объемами, выступающими один над другим, которые прекрасно вписываются в горный ландшафт.

Гималайская «держава» Н. К. Рериха выдает его очарованность этим великолепным, «меняющим свои очертания при каждом изменении света» миром, который явился для него ярким и неиссякаемым источником вдохновения. Величественная красота «пурпурных и лунных скал снеговой страны» была впервые воспета волнующим языком искусства. Сердце Азии художник представил нам как богатейший кладезь подлинной красоты, как мир огромной эстетической ценности, который, посвящая людей в прекрасное, облагораживая их душу, способен оказать действенное влияние на умы современников и изменить их жизнь. Подобное мирозерцание художника, в котором неразрывно связано чисто эстетическое и философское осмысление окружающего, более ощутимо выявляется в горных пейзажах Рериха. Не случайно, художник более 600 картин посвятил снежным вершинам Сиккима, отдавая особое предпочтение

Н. К. Рерих «Гэсэр-хан» холст, темпера 1930—1940 годы.

Н. К. Рерих «Гималаи» холст, темпера 1930—1940 годы.

воплощению Канчендэнги — одному из величайших пиков Восточных Гималаев. С его именем связано возникновение мифов о божестве Шиве, принявшем яд во имя спасения человечества, и легенд о прекрасной богине счастья Лакшми, парящей в заоблачных высях над священной вершиной.

Гималайский цикл художника самый грандиозный и наиболее широко представлен на нашей выставке. Многочисленные «Гималаи» зафиксированные в разное время года и дня, «Эверест», «Канчендэнга», «Ледники Гималаев», «Снега в горах», «Лиловые скалы», «Рассвет», «Туман в горах», «Горные скалы», «Синие отроги», «Горное озеро» и т. д. Н. К. Рерих прожил в окружении «священных» для его сердца Гималайских гор более 20 лет. Переселившись в 1930 г. в межгорную долину Кулу, «мастер гор» сосредоточивает свое творчество на изображении любимых пейзажей. Необыкновенна гималайская палитра художника, она то сверкает сочностью и звонкостью чистых не смешанных красок, то строится на нежнейших оттенках одного и того же тона. Незаурядный колористический дар живописца, его блестящее декоративное мастерство достигло здесь своего апогея. Временами горы Рериха напоминают гигантские минералы, излучающие цветовую энергию. Колористический накал горных сунт художника достигает максимального напряжения. От контрастного соседства воспламеняются, загораясь, краски. Пыхкает красное марево диковинных горных закатов и восходов, интенсивно фосфоресцируют бархатисто синие дали. Не случайно поэтому создается впечатление, будто художник пишет растертыми драгоценными камнями: кораллами, лазуритом, янтарем, изумрудами. Колоссальные цветовые сгустки, брошенные на холст, являются у Рериха источником острой эмоциональной выразительности. Символическое понимание цвета как мощного колористического аккорда, насыщающего сюжет острым психологизмом, очень характерно для творчества этого «прирожденного певца горного мира».

Свой диковинный колорит художник черпал в величии и богатстве красок ослепительного горного ми-

Н. К. Рерих «Вечер» холст, темпера 1930—1940 годы.

ра, в самой экзотической природе Гималаев, в необычных эффектах освещения, над передачей которых Рерих упорно трудился, отшлифовывая свое мастерство. Секрет же невиданных рериховских красок заключается в прописывании холста многослойными цветными грунтами, которые при наложении на них основного живописного слоя создают своеобразный эффект свечения красок. Интенсивность и звонкость цвета палитры мастера также зависят от особенностей темперной техники художника, в которой написаны все картины его восточного периода. Красочные пигменты автор замешивал на особых клеях и смолах для достижения большей яркости цвета.

Помимо грандиозного Гималайского мира художник запечатлел вечные ледники Каро-Корума, снега Алтая, каменистые уступы Тибетского нагорья, степи Монголии, разнообразные местности Китая, Цейлона, Индии, всюду с неизменной любовью воспевая неведомые до него красоты Востока — этого безмерного материка.

Николай Константинович Рерих посвятил свою жизнь не только художественной, но и литературной и общественной деятельности. Важное значение имеет борьба художника за сохранение культурных ценностей. Предложенный им пакт (так называемый Пакт Рериха), предусматривающий охрану культурного достояния народов мира в военное время был ратифицирован специальной конференцией Организации Объединенных Наций и стал таким образом нормой международного права.

Н. Чукина

Москва — 1973

Л42971 от 14/II-73 г. Цена 10 коп. Зак. 85. Тир. 2.000
Типография Министерства культуры СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА
НАРОДОВ ВОСТОКА

К 100-летию со дня рождения

Восток в творчестве
Н. К. Рериха

(1920—1940 годы)

Москва 1973

Н. К. Рерих «Брамапутра» холст, темпера 1930—1940 годы

С творческим наследием всемирно известного русского художника Николая Константиновича Рериха (1874—1947) Государственный музей искусства народов Востока неоднократно знакомил советских зрителей. Музейные выставки 1964 и 1969 годов были посвящены славянскому циклу живописца, его театрально-декорационной деятельности и частично восточной тематике.

Настоящая выставка, открытая накануне столетия со дня рождения художника, проходит под девизом «Восток в творчестве Н. К. Рериха». Ее экспозиция посвящена восточному периоду в творчестве художника. Произведения, созданные живописцем в этот период, занимают в его наследии огромное место.

На выставке экспонируется свыше ста работ из Государственной третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Ленинград), Государственного музея Латвийской ССР (Рига), Музея изобразительных искусств Туркменской ССР (Ашхабад), Казахской художественной галереи им. Т. Г. Шевченко (Алма-Ата) и собрания И. М. Богдановой-Рерих. Семьдесят работ, предоставленных Русским музеем, написаны художником между 1935—1946 годами. Остальные представленные работы Н. К. Рериха, в том числе тридцать одно произведение Рижского собрания, датируются 20—40 годами.

Глубокий интерес к Востоку этого замечательного ученого философа, историка, этнографа и художника далеко не случаен. Еще в ранней юности, вдумчиво изучая историю русской национальной культуры, Н. К. Рерих пришел к выводу, что в течение многих веков восточные культуры оказали влияния на Русь гораздо большее чем западные. Задолго до Октябрьской революции Н. К. Рерих пришел к убеждению, о необходимости изучения духовного наследия Востока, для сближения его с новейшими и прогрессивными социальными учениями Запада. Это требовало непосредственной связи художника-философа с народами Востока, их древнейшей культурой и самобытными традициями.

Побуждаемый этими соображениями, Н. К. Рерих в течение многих лет целеустремленно и основательно го-

товится ко вступлению на «Великий Индийский путь». Осуществление этого пути началось непосредственно в 1923 г. экспедицией на заветный Восток, в Центральную Азию, целью которой, по словам художника, было «проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка». Эта далеко не легкая, насыщенная разнообразными опасностями, непосредственно угрожавшими жизни экспедиция заняла у Н. К. Рериха пять лет (1923—1928). В этот период художник начал свои конкретные исследования по изучению источников зарождения древних культур. Особый интерес представлял для него буддизм, широко распространенный в Индии, Тибете, Забайкалье, Монголии, Китае и т. д. Около 24 лет прожил Николай Константинович на Востоке, из них около 20 лет в Индии, а остальные годы в Тибете, Китае и Монголии.

В своих многочисленных произведениях (которых более двух тысяч), посвященных этим странам, живописец проявил, редкое для европейца, тонкое понимание сущности их философии, культуры и искусства. Исследователи творчества Н. К. Рериха неоднократно отмечали этот изумительный дар художника-философа, который, сохранив в своем сердце красоту родной земли и любовь к ней, умел с одинаковой проникновенностью воплощать в своем искусстве духовные глубины народов других стран. Н. К. Рерих, прекрасно зная национальные особенности Индии, стремился рассказать о ее духовных сокровищах прекрасным языком искусства («Кришна», «Брамапутра», «Озеро нагов»). «Любя Индию, — писал художник, — и будучи русским, я счастлив, что в истории русского искусства Гималаи и Индия будут воспеты с любовью и уважением».

Восток как колыбель великих философских учений, таящая в себе очаги древнейших культур, по следам которых путешествовал Н. К. Рерих, глубоко волновал его. В мире Востока Н. К. Рерих постоянно искал животворные силы для обновления духовной жизни общества как в своей публицистической деятельности, так и на художественной стезе. Непосредственно в живописи это нашло отражение в серии картин «Знамена Востока» («Учителя Востока»). В этой живописной сюите худож-

*Н. К. Рериха «Тень Учителя»
холст, темпера 1930—1940 годы.*

Н. К. Рерих «Письмо» холст, темпера 1930—1940 годы.

ник запечатлел образы философов и мудрецов прошлого, носителей самых различных, часто несовместимых между собой убеждений и религий. Н. К. Рерих вкладывал глубокий смысл в изображаемое, воплощенными образами тех, кого он считал учителями жизни, их учениями призывал людей на путь нравственного самоусовершенствования. Примечательно, что в этом цикле нет ортодоксальных религиозных сюжетов и символов. Художник сознательно заменяет их народными легендами и поверьями. Все персонажи живописца в этой серии лишены божественного ореола, выглядят людьми, совершающими духовные подвиги. На нашей выставке эта серия представлена произведением «Тень учителя». В основе сюжета этой картины лежит народное поверье о великих людях, оставивших свой след на земле.

Характерно, что в своем творчестве, посвященном Востоку, художник часто пользуется языком мифологии, иносказаниями, чтобы выразить волнующие его думы. Нередко сказочные по сюжету картины оказываются отражением реальных событий из жизни народов Востока, но могут быть истолкованы и иначе. В этом отношении особый интерес представляет «Письмо». На полотне изображен древнейший способ сообщения жителей гор, когда люди, отрезанные друг от друга ущельями, посылают с высоких отрогов в родные долины письма, прикрепленные к стреле. Однако исследователи творчества художника не без основания усматривают в этом сюжете отражение загадочных сказаний и пророчеств, которые Рериху поведали ламы во время его странствий по Восточно-Гималайскому княжеству Сикким, о стремлении народа послать о себе весть в легендарную страну Шамбалу. В основе этих своеобразных былин лежала извечная мечта народа о наступлении на земле прекрасного времени, в котором будут царить всеобщая справедливость и счастье.

Огромный волнующий мир романтических преданий и легенд, связанный с мечтами о прекрасном будущем, положен в основу многих произведений живописца. Не случайно, особенно яркое воплощение у Н. К. Рериха нашел образ Гэсэр-хана — одного из самых любимых легендарных героев монголо-тибетского эпоса. В 1927 году экспедиция художника пересекала места, где в начале XI в. этот богатырь, по преданию сын рабыни, возглавил борьбу народа против местной знати и иноземных

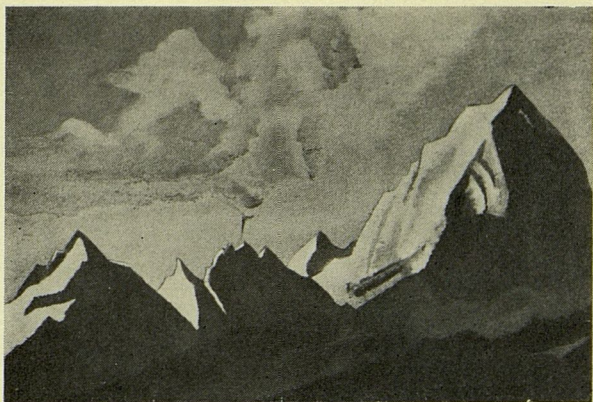
угнетателей. Н. К. Рерих восхищался неистребимой верой народа в бессмертие любимого вождя и мечтами о его возвращении в мир, связанном с мировыми катаклизмами, ведущими к установлению на земле счастливой эры. Художник часто воспроизводит на полотнах символы Гэсэр-хана (мечи отважных лучников, горных коз), вырезанные на скалах как залог его возвращения («Меч Гэсэра», «ГЭСЭР-ХАН»).

Н. К. Рерихом впервые были запечатлены малоизвестные области Центральной Азии — Тибет и Трансгималаи, которые в этот период еще оставались для европейцев землями за семью печатями. Проникнув в таинственный мир, живописец был потрясен древними строениями Тибета, его «фантастическими городами». Воспроизведение Н. К. Рерихом этой величественной панорамы тибетской архитектуры раннего средневековья в живописной серии «Твердыни Тибета» явилось в свое время подлинным открытием мира, неведомого ранее («Твердыня Тибета», «Монастырь в Сиу», «Тибетский стан», «Ладак», «Гундла», «Поселок Караданга в Лахуле», «Тибет. Монастырь в горах», «Тибетский замок в горах»). В этих работах изумительно схвачена художником сущность тибетского зодчества с его монолитными, кристаллическими объемами, выступающими один над другим, которые прекрасно вписываются в горный ландшафт.

Гималайская «держава» Н. К. Рериха выдает его очарованность этим великолепным, «меняющим свои очертания при каждом изменении света» миром, который явился для него ярким и неиссякаемым источником вдохновения. Величественная красота «пурпурных и лунных скал снеговой страны» была впервые воспета волнующим языком искусства. Сердце Азии художник представил нам как богатейший кладезь подлинной красоты, как мир огромной эстетической ценности, который, посвящая людей в прекрасное, облагораживая их душу, способен оказать действительное влияние на умы современников и изменить их жизнь. Подобное мирозерцание художника, в котором неразрывно связано чисто эстетическое и философское осмысление окружающего, более ощутимо выявляется в горных пейзажах Рериха. Не случайно, художник более 600 картин посвятил снежным вершинам Сиккима, отдавая особое предпочтение

Н. К. Рерих «Гэсэр-хан» холст, темпера 1930—1940 годы.

Н. К. Рерих «Гималаи» холст, темпера 1930—1940 годы.

воплощению Канчендэнги — одному из величайших пиков Восточных Гималаев. С его именем связано возникновение мифов о божестве Шиве, принявшем яд во имя спасения человечества, и легенд о прекрасной богине счастья Лакши, парящей в заоблачных высях над священной вершиной.

Гималайский цикл художника самый грандиозный и наиболее широко представлен на нашей выставке. Многочисленные «Гималаи» зафиксированные в разное время года и дня, «Эверест», «Канчендэнга», «Ледники Гималаев», «Снега в горах», «Лиловые скалы», «Рассвет», «Туман в горах», «Горные скалы», «Синие отроги», «Горное озеро» и т. д. Н. К. Рерих прожил в окружении «священных» для его сердца Гималайских гор более 20 лет. Переселившись в 1930 г. в межгорную долину Кулу, «мастер гор» сосредоточивает свое творчество на изображении любимых пейзажей. Необыкновенна гималайская палитра художника, она то сверкает сочностью и звонкостью чистых не смешанных красок, то строится на нежнейших оттенках одного и того же тона. Незаурядный колористический дар живописца, его блестящее декоративное мастерство достигло здесь своего апогея. Временами горы Рериха напоминают гигантские минералы, излучающие цветовую энергию. Колористический накал горных сюит художника достигает максимального напряжения. От контрастного соседства воспламеняются, загораясь, краски. Польшает красное марево диковинных горных закатов и восходов, интенсивно фосфоресцируют бархатисто синие дали. Не случайно поэтому создается впечатление, будто художник пишет растертыми драгоценными камнями: кораллами, лазуритом, янтарем, изумрудами. Колоссальные цветовые сгустки, брошенные на холст, являются у Рериха источником острой эмоциональной выразительности. Символическое понимание цвета как мощного колористического аккорда, насыщающего сюжет острым психологизмом, очень характерно для творчества этого «прирожденного певца горного мира».

Свой диковинный колорит художник черпал в величии и богатстве красок ослепительного горного ми-

Н. К. Рерих «Вечер» холст, темпера 1930—1940 годы.

ра, в самой экзотической природе Гималаев, в необычных эффектах освещения, над передачей которых Рерих упорно трудился, отшлифовывая свое мастерство. Секрет же невиданных рериховских красок заключается в прописывании холста многослойными цветными грунтами, которые при наложении на них основного живописного слоя создают своеобразный эффект свечения красок. Интенсивность и звонкость цвета палитры мастера также зависят от особенностей темперной техники художника, в которой написаны все картины его восточного периода. Красочные пигменты автор замешивал на особых клеях и смолах для достижения большей яркости цвета.

Помимо грандиозного Гималайского мира художник запечатлел вечные ледники Каро-Корума, снега Алтая, каменные уступы Тибетского нагорья, степи Монголии, разнообразные местности Китая, Цейлона, Индии, всюду с неизменной любовью воспевая неведомые до него красоты Востока — этого безмерного материка.

Николай Константинович Рерих посвятил свою жизнь не только художественной, но и литературной и общественной деятельности. Важное значение имеет борьба художника за сохранение культурных ценностей. Предложенный им пакт (так называемый Пакт Рериха), предусматривающий охрану культурного достояния народов мира в военное время был ратифицирован специальной конференцией Организации Объединенных Наций и стал таким образом нормой международного права.

Н. Чукина

Москва — 1973

Л42971 от 14/II-73 г. Цена 10 коп. Зак. 85. Тир. 2.000
Типография Министерства культуры СССР