

УДК 75.03

Степанова Марина Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра финансов и финансовых институтов,
Байкальский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация,
e-mail: StepanovaMN@bgu.ru

Степанова Арина Евгеньевна
ученица 10 класса,
Средняя общеобразовательная школа № 37,
г. Ангарск, Российская Федерация,
e-mail: arisha_stepanova04@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ Н.К. РЕРИХА

Аннотация. Николая Константиновича Рериха относят к числу ярчайших представителей русской культуры. Его творческий путь насыщен, богат и разнообразен. При этом особого внимания заслуживает пейзажная живопись мастера: пейзаж присутствовал на каждом этапе его творческого пути и характеризовался неустанным поиском форм, жанра, техники. По всеобщему признанию, его концепция цвета, видения форм предметов была поистине уникальна и неповторима. «Исторический пейзаж», «одухотворенный пейзаж» – это те понятия, которые неразрывно связывают с творчеством Н.К. Рериха. Цель данной работы – отдать дань уважения великому художнику, обратить внимание на уникальные особенности пейзажной живописи Н.К. Рериха.

Ключевые слова: Н.К. Рерих, живопись, пейзаж, творческое наследие, изобразительное искусство.

Marina N. Stepanova
PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Finance and Financial Institutions,
Baikal State University,
Irkutsk, Russian Federation,
e-mail: StepanovaMN@bgu.ru

Arina Ye. Stepanova
10th Grade Student,
Secondary School № 37,
Angarsk, Russian Federation,
e-mail: arisha_stepanova04@mail.ru

FEATURES OF LANDSCAPE PAINTING N.K. ROERICH

Abstract. Nicholas Roerich is considered one of the brightest representatives of Russian culture. His creative path is rich, rich and varied. At the same time, the

master's landscape painting deserves special attention: the landscape was present at every stage of his career and was characterized by a tireless search for forms, genre, and technology. By all accounts, his concept of color, of seeing the shapes of objects, was truly unique and non-secondary. "Historical landscape", "spiritualized landscape" - these are the concepts that are inextricably linked with the work of N.K. Roerich. The purpose of this work is to pay tribute to the great artist, to draw attention to the unique features of landscape painting by N.K. Roerich.

Keywords: N.K. Roerich, painting, landscape, creative heritage, fine arts.

Н.К. Рерих (1874-1947) – великий русский художник-гуманист, ярчайший представитель русской культуры Серебряного века [1]. Интерес к его творческому наследию не только не иссякает, но с годами становится все больше [2]. Тукаева Р.А. метко подмечает, что произведения живописца являются одновременно гимном и природе, и человеку как творцу культуры. «Земля, вода, небо, человек – все выступает в его работах как единое целое», – пишет она [2, с.150]. Рериха называют человеком-легендой, одним из самых загадочных и ярких представителей отечественного символизма и модерна, написавшим за свою творческую жизнь более 7000 живописных полотен [3].

Творческое наследие мастера неопределимо. Его эскизы, рисунки и картины украшают многие музеи мира и частные коллекции. Полотна художника, хранящиеся в музее Международного Центра Рерихов в Москве, признаются бесценным по значимости наследием [3].

Изучая художественное наследие Николая Рериха, невозможно не отметить, насколько оно чрезвычайно богато и многообразно. На своем творческом пути художник обращался к самым разным темам и жанрам, применял различные способы самовыражения, художественного языка и техники, прибегал к различным источникам вдохновения и перенятия методов мастерства, последовательно совершая новые открытия в теории и практике изобразительного искусства.

Таблица 1

Основные творческие этапы Н. Рериха: жанры, техника, художественные формы*

Период	Краткое описание	Художественные формы	Жанры	Техника
Период обучения (Россия) 1891–1897	Уроки по технике рисунка для поступления в Императорскую Академию художеств. <i>Первые опубликованные рисунки</i> . Первые опыты в живописи.	станковая живопись и графика, иллюстрация, археологический рисунок	зарисовки охотника и натуралиста , древняя и средневековая история	масло, тушь, карандаш
Академический период (Россия) 1897–1901	Успешное окончание Императорской Академии художеств, завершение художественного образования в Париже. Живопись в академическом стиле на историческую тематику, археологический рисунок. Овладение академической техникой изобразительного искусства и <i>становление как профессионального художника</i> .	станковая живопись и графика, иллюстрация, археологический рисунок	древняя и средневековая история (славяне и варяги), исторический пейзаж	масло, тушь

Окончание табл. 1.

Раннегималайский период (Северная Индия, гималайские княжества) 1930–1934	Характеризуется окончательной выработкой зрелого индивидуального художественного стиля высокогорного пейзажа , созданием большой галереи природы и памятников Гималаев. Наблюдается дальнейшее смещение художественной техники в сторону монохромности и применения более звучных и чистых тонов с преобладанием техники градиентной размывки краски по горизонтальному холсту или картону	станковая живопись и графика, эскизы монументальных панно, эскизы декораций и костюмов к балету	пейзаж (природный, архитектурный и мегалитический), религиозные, притчевые, легендарные, мистические и аллегорические сюжеты	темпера, гуашь
Позднегималайский период (Северная Индия, Гималаи, долина Кулу) 1936–1947	Характеризуется минимизацией внешней активности художника и сосредоточенностью на творческой работе. Основное место в ней занимает доведенный до идеального мастерства одухотворенный высокогорный пейзаж в переходное время суток, на восходе или закате. Знаменуется итоговым завершенным стилем в творчестве художника	станковая живопись и графика, эскизы декораций и костюмов к балету	одухотворенный пейзаж , религиозные, притчевые, мистические, аллегорические и эпические патриотические сюжеты	темпера, гуашь

* Составлено авторами по [3, 4].

Как справедливо заметил Д. Н. Попов, «это обширное и очень разнообразное наследие настоятельно требует самой основной базовой системной классификации» [4, с.191]. Для нас она также была крайне важна, так как позволила выделить именно те неизменные художественные жанры, которым оставался верен художник на протяжении всего своего творческого пути (таблица 1).

Изучив основные этапы творчества великого художника, мы отметили, что на каждом из них непременно присутствовал пейзаж, даже в период обучения, где его истоки просматривались в «записках охотника и натуралиста».

Рерих понимал красоту, ценил свежесть и первозданность русской природы. «...Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменные. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинута. Белые с зеленым, лиловые, красные, оранжевые, синие, черные с желтым... Любой выбирай, все нетронута. Ждет», - с любовью пишет он [5, с. 29].

Бузина Л.В. отмечает, как в свое время Н.К. Рерих сетовал: «...как мало еще ценят у нас свое, пренебрегая этими чудными озерами, обросшими лесом, этими спокойными и величавыми холмами и таинственными балками. Сколько в них песни, сколько в них задушевности!» [6, с. 230].

По мнению Смирнова Б. А., «...пейзажи Рериха являются одним из наиболее ярких и своеобразных выражений национального характера русской природы. Прокладывая новые пути в русском пейзаже, Рерих стремился найти те средства выражения, которые бы в полной мере отражали характер и внутреннюю жизнь древнерусской природы в его понимании» [7].

Нами замечено, что несмотря на то, что во многих ранних картинах Рериха основное внимание отводится народу, в них уже «обнаруживаются чисто рериховская особенность – активная роль пейзажа, изображение не просто людей, а их связи с окружающей природой» [8]. По мнению Алехина А.Д. и Смирнова Б. А., именно Рерих стал основоположником исторического пейзажа, «в котором жизнь древних славян протекает в неразрывном единстве с природой» [7, 8].

По нашим наблюдениям, человек и его бытие в произведениях Рериха неразрывно слиты с природой, и природа в свою очередь несет в себе дыхание человека. Изучая первобытное и древнерусское искусство, Рерих постепенно создает свой аспект видения природы, окружавшей древнего человека, проникается его мироощущением.

Особое, своеобразное восприятие природы – не в статике, а в вечном росте и развитии – отмечают исследователи творчества Н.К. Рериха, пейзаж которого отличался именно «живой активностью» [6, с.230]. Смирнов Б.А. замечает, как в картинах постепенно «усиливается ощущение плоскостности, исчезает характерная для пленэрной живописи воздушная перспектива. Линии в их ритме и движении, декоративность и «узорчатость» композиции, интенсивность цвета становятся средствами глубокого эмоционального воздействия, повышают напряженность трактовки образа» [7].

Нами отмечено, что если в ранних картинах пейзаж лишь помогает раскрытию смысла картины, поскольку художник больше работает над фигурами и предметами, которые являются смысловым и композиционным центром (фигура гонца в челне, идолы на берегу реки, вороны на камнях, варяжские ладьи), то в более поздних работах он приобретает все большее значение, превращаясь из фона в основной фактор эмоционального звучания и философского содержания картины, при этом «его ритм, его выразительность, его напряженность играют решающую роль, а человеческие фигуры оказываются лишь свидетелями или участниками событий, протекающих в сфере стихий» [7].

Эрих Голлербах в свое время писал: «О рериховских камнях, облаках и закатах можно было бы написать целое исследование <...>. У него есть камни мрачные и грустные, гордые и заносчивые, скромные и приниженные, облака легкие, невинные и радостные, и облака грозные, зловещие, торжественные» (1939) [9, с.31].

К творчеству Николая Рериха применим и такой термин, как «архаичский пейзаж», подчеркивающий «фундаментальность создаваемых образов, через которые в глаза зрителя смотрит сама Вечность» [10] или более удачное в современном прочтении понятие «одухотворенный пейзаж».

Д. Сарабьянов, говоря о творчестве Рериха, писал: «Он наделяет сложными переживаниями и состояниями природу, которая иногда одна берет на себя задачу воссоздания драматических коллизий» [11, с. 113].

Поздний Рерих привносит в свою творческую концепцию и стиль живописи пантеизма Куинджи, придает природе, изображенной на полотнах глубокий смысл, формы, состояния — то, как понимал их художник сам. Глубоко

реалистичный подход к изображаемому на картинах – основная черта в его творчестве, удивительным образом соединяющая в себе яркую самобытность и научную достоверность [3]. «Николай Константинович Рерих не только точно передает ландшафт: ему удается запечатлеть то, что А. Блок именовал «несказуемым». Может быть, поэтому картины Н. К. Рериха называли философскими, а его — тайноведом. Художник умело соединяет в своих работах величие самой природы и стремление человека к вершинам духа, к вечности, бесконечному познанию», – пишет Тишина Т.П. [12, с.110].

Стоит отметить, что в историю изобразительного искусства Николай Рерих вошел, прежде всего, как «мастер гор», запечатлевший во всех оттенках запредельную красоту Гималаев; «певец севера», сумевший донести до зрителя неяркую, но могучую и проникновенную прелесть российского севера. И, пожалуй, главным вкладом художника в мозаику достижений изобразительного искусства стало его блестящее мастерство создания образов «одухотворенного пейзажа», принципы которого были по-своему разработаны еще художниками средневекового Китая [10].

Исследователь творчества Н.К. Рериха Попов Д.Н. справедливо отмечает: «Именно эти произведения более всего завораживают зрителя и привлекают внимание художников и искусствоведов. Языком пейзажа Рерих мастерски передает широкую палитру особых состояний сознания и психики человека, убедительно выходя на уровень метафизического обобщения единства субъекта и объекта, микро- и макрокосмоса» [10, с.375].

Савкина А.А. пишет: «Не только восхищением красотой природы и фактами биографии объясняются величественные горные пейзажи на полотнах живописца. Стремление к духовному подвигу, к героическому началу в жизни находило у художника свое символическое выражение в образах гор, спокойных и суровых, согретых солнечными лучами и объятых тьмой». [13, с.412].

Безусловной вершиной работы в жанре одухотворенного пейзажа для Рериха стал рассветный и закатный гималайский горный пейзаж. Попов Д.Н. так метко характеризует этот, ставший заключительным, этап творчества художника: «Основное место в ней занимает доведенный до идеального мастерства одухотворенный высокогорный пейзаж в переходное время суток, на восходе или закате. Здесь он не только запечатлевает реальные природные виды в наиболее яркие и красивые быстротечные моменты, но и передает то особое видение и те особые переживания души, которые свойственны одухотворенному восприятию мира в измененном состоянии сознания (когда за физической формой и цветом явственно проступает абстрактный образ и свет запредельной реальности)» [4, с. 197].

Смирнов Б.А., по нашему мнению, очень точно подмечает: «Познать и использовать целебные силы природы, проникнуться ее мощью и красотой – таково было постоянное стремление Рериха. Об этом свидетельствуют и его картины, и его статьи. И чем больше мы вглядываемся в образы Рериха, тем яснее проступает в них живая русская природа, полная неисчерпаемых сил,

красоты, вечной молодости. Сказочное, легендарное сочетается в ней с обыденным, чудесное, неведомое со знакомыми с детства очертаниями холмов и озер, цветов и камней, облаков и далей» [7].

«Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный целебный родник» [5, с. 29]. Как тонко и точно подмечено то, что для Рериха русский пейзаж «на всю жизнь остался той неотпитой чашей, тем целебным родником, который поит каждого, умеющего чувствовать красоту родной земли» [14].

На просторах интернет-пространства мы нашли замечательное по глубине высказывание (сожалеем, что публикация была представлена без авторства, но она столь органична по содержанию, что достойна стать эпилогом): «Всю свою жизнь Николай Рерих нес в мир красоту и гармонию, его фраза, ставшая знаменитой — «Сознание Красоты спасет мир» — является отражением внутреннего мира художника и звучит как завещание потомкам, которые будут наслаждаться его живописью» [3].

Список использованной литературы

1. Дугаров Б. С. Рерихи: свет путеводный // В сборнике: Рериховское наследие. XVI Международная научно-практическая конференция, 90-летие северного маршрута Центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха. Главный редактор А. А. Бондаренко; ответственный редактор В. Л. Мельников. 2017. С. 264–267.

2. Тукаева Р. А. Микрокосм и макрокосм в символике Н. К. Рериха // В сборнике: Космизм и органицизм: эволюция и актуальность. Материалы V Международной научной конференции. Под редакцией О. Д. Маслобоевой, И. А. Сафронова. 2018. — С. 148–156.

3. Н. Рерих – жизненный и творческий путь : <http://velikayakultura.ru/russkaya-zhivopis/tvorchestvo-nikolaj-rerih>.

4. Popov D.N. The periodization of art of nicholas roerich // В сборнике: Рериховское наследие. Материалы XIV Международной научно-практической конференции. 2015. С. 191–197.

5. Рерих Н. Неотпитая чаша. — В сб.: Н. Рерих. Пути благословения. Изд-во «Алатас», 1924.

6. Бузина Л.В. Н. К. Рерих и А. М. Васнецов: творческое сотрудничество // В сборнике: Рериховское наследие. Материалы XIV Международной научно-практической конференции. 2015. — С. 229–251.

7. Смирнов Б. А. Русский пейзаж в творчестве Н. К. Рериха // [Электронный ресурс]: <http://n-k-roerich.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st006.shtml>.

8. Алехин А.Д. Эволюция стиля (о картинах Н.К. Рериха) // [Электронный ресурс]: http://www.lomonosov.org/article/evoluzia_stilia.htm.

9. Голлербах Э. Искусство Рериха // Рерих: / Статьи Вс. Н. Иванова и Э. Голлербаха; Художественная редакция А. М. Прандэ. — Ч. 1. — Rīgā: Izdtvis Rēricha muzeis, 1939. — С. 30–32.

10. Попов Д.Н. Американский пейзаж в искусстве Николая Рериха // В сборнике: Рериховское наследие. Материалы XIV Международной научно-практической конференции. 2015. — С. 375–397.

11. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX - начала XX века / Д. Сарабьянов. - М., 2001.

12. Тишина Т.П. Волшебный мир гор (к выставке Рерихов в Якутске) // Наука и техника в Якутии. 2003. № 2 (5). — С. 108–111.

13. Савкина А.А. К 100-летию первой выставки общества имени А. И. Куинджи. Выставка «Философский пейзаж» в Музее-институте семьи Рерихов // В сборнике: Рериховское наследие. XVII международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Ответственный редактор: В. Л. Мельников. 2018. С. 404–418.

14. Творчество Н. К. Рериха: ступени постижения (1950 — начало 1990-х гг.). — Москва : Директ-Медиа, 2011. — Ч. 2. — 318 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73467> (дата обращения: 11.03.2021).