Открытая межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция «Православие и современность»

Секция: Духовные основы художественной культуры

Образы произведений Н.К. Рериха в собрании музея им. А.Н. Радищева

Автор доклада:

Магицкая Анна, 10 класс,

уч-ся объединения

«Школа экскурсоводов»

Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова

Научный руководитель:

педагог доп. образования ДТДиМ,

методист по музейно-образовательной деятельности

СГХМ им. А. Н. Радищева

Пакалина Елена Николаевна

Саратов, 2017

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **3**

ГЛАВА I. «ПРАКТИЧНЫЙ ИДЕАЛИСТ» **5**

ГЛАВА II. ЖИВОПИСНЫЕ ОБРАЗЫ ХУДОЖНИКА **7**

§ 1. «Образ Древней Руси» **7**

§ 2. «Держава Света» **9**

§ 3. «Великая жертва» **10**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **12**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ **13**

ПРИЛОЖЕНИЯ **14**

«Там, где культура, там и мир»

Н.К. Рерих

Введение

Свою работу я бы хотела посвятить творчеству известного художника, Николая Константиновича Рериха. Следует отметить, что некоторые произведения художника находятся в музее им. Н. К. Радищева в городе Саратове и пользуются большой популярностью у зрителей. И я хочу рассказать про эти образы, которые художник использовал в своем творчестве. Помимо того, что талант Рериха многогранен: он занимался археологией, много путешествовал, изучал Восток, был основателем института Гималайских исследований “Урусвати”, писал книги, был активным политическим деятелем.

По моему мнению, прежде всего Н. Рерих – великий живописец начала XX века и, поэтому я хочу рассмотреть его живописные образы. Творчество Н. Рериха актуально всегда, т.к. оказали влияние на формирование и развитие **Нью-Эйджа в России** (*New Age*, буквально «новая эра») – общее название совокупности различных мистических течений и движений.

Целью моей работы является исследовать творчество художника с помощью собрания музея им. А. Н. Радищева.

Задачи работы:

- изучить биографию художника;
- определить темы творчества;
- выделить духовные образы произведений Н. Рериха из собрания Радищевского музея;
- создать виртуальную экскурсию, посвященную живописному наследию художника;
- создать тематическую экскурсию по творчеству Н.К. Рериха в рамках экспозиции Радищевского музея в Саратове.

Во время подготовки работы мне очень помогли статьи Елены Рерих[1], жены художника, критические статьи П. Ф. Беликова[2], Г. Гребенщикова[3], М.М. Фокина[4], П. Н. Савицкий[5], Беликов (Рерих: опыт духовной биографии), (Гребенщиков «Держава света») Фокин (художник Н. К. Рерих)

Психологические портреты его современников С.К.Маковского[6], Н.Гумилева[7], Л. Андреева[8], дали много полезной информации о жизни художника. Чтобы лучше понять судьбу Н. К. Рериха, я прочитала страницы его дневника[9]. Кроме того сами картины художника («Матерь мира», «Мадонна Орифламма», «Город. Утро.», «Заморские гости», «На чужом берегу») послужили источниками для характеристики образного ряда автора.

В ходе исследования я активно пользовалась интернет ресурсами. Например, такие сайты как www.museum.ru, www.roerih.ru/**rerih**., www.gallery.facets.ru, www.arthistory.ru, www.rad**museum**art.ru, www.tretyakov**gallery**.ru помогли мне познакомиться с произведениями искусства, созданными Николаем Константиновичем. Таким образом, источниковая база и историография работы довольна обширна.

Методами моего исследования стали: поисковый (я искала информацию во многих библиотеках города, пользовалась интернет ресурсами), реферативный (из всех найденных источников и литературы я извлекала сведения по теме), аналитический (я анализировала информацию, делая выводы), метод систематизации (я систематизировала всю информацию, извлекая только нужное), сравнительный (я сравнивала с другими живописцами начала XX века).

---

[1] Елена Рерих.
[2] Беликов «Рерих: опыт духовной биографии»
[3] Гребенщиков «Держава света»)
[4] Фокин (художник Н. К. Рерих)

Предмет моего исследования – живописное наследие Н.К. Рериха, а объект – духовные образы его произведений.

Глава I. «Практичный идеалист»

Художественное образование Николай Рерих получил в Академии художеств. С 1893 по 1897 он учился у известнейшего мастера пейзажа – Архипа Ивановича Куинджи[10]. Затем продолжил учебу в парижской студии Фернана Кормона, реалиста[11], где занимался портретами и писали полотна преимущественно на религиозные и исторические темы.

Рерих входил в состав объединения художников «Мир искусств», а затем возглавлял его[12]. «Мир искусства» - художественная организация, сформировавшаяся в России в конце 1890-х годов.

Большое внимание в своей жизни Н. Рерих уделял археологии, охране старины. Николай Константинович написал огромное количество зарисовок русских городов (г. Сердоболь (ныне Сортвала), г. Псков, г. Волхов, г. Печоры, г. Новгород), где он отражал свое отношение к старинной архитектуре, с любовью изображая каждую деталь.

Рерих не только писал живописные полотна, но и готовил декорации к самым известным спектаклям того времени, занимался иконописью. Среди известных его монументально-декоративных работ – роспись церкви Святого Духа вблизи Смоленска.

На основе своих археологических изысканий Рерих создавал публикации: «На кургане» 1898 г., «Некоторые древности Шелонской пятины и Бежецкого конца» 1899 г., «Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой» 1903 г., «Каменный век на озере Пирос» 1904 г.

Николай Рерих писал в различных жанрах – поэмы, сказки, притчи.

В 1920 году Рерих покинул родину[13], им двигало с одной стороны

---

[10] Архип Иванович Куинджи – русский художник греческого происхождения, пейзажист. (1841-1910)
[11] Фернан Кормон – французский художник, реалист. (1845-1924)
[12] Избран 19 октября 1910 года на учредительном собрании

желание понять свое отношение к новой российской власти, с другой – познание мира. Жил он преимущественно в США, много путешествовал по Азии, после чего появились его книги «Шамбала», «Сердце Азии»[14].

Отличительной чертой творчества Николая Рериха было использование четких линий, плоскостного изображения подчиненого спокойному ритму, стремлению художника придать сцене значительность и монументальность. Такие особенности изобразительного языка роднят не только это, но и другие произведения Рериха с древнерусскими миниатюрами, иконами, фресками.

На основе приведенных фактов можно утверждать, что язык произведений Рериха замечательно выражает идеи, мысли, внутренние переживания и художника.

[14] «Сердце Азии», Н. К. Рерих, 1929 г.

Глава II. Живописные образы художника

§ 1. «Образ Древней Руси»

В собрании музея имени А.Н. Радищева находятся картины великого художника – Н.К. Рериха, что говорит о статусе музея. Ведь далеко не все крупные музеи могут позволить себе хранить полотна такого известного художника – иногда не позволяют условия хранения, расположение музея.

Николай Рерих один из крупнейших художников XX века. Его картины нельзя спутать с другими. Главное в картинах Рериха - красота и неисчерпаемость мысли, выраженная в величественных и простых, порой даже трогательных образах. Образы произведений художника были понятны каждому и пользуются популярностью по настоящее время.

Начав путь живописца, как исторический художник, как художник-археолог, Рерих стремился осознать прошлое, которое могло дать некоторые пояснения о причинах всевозможных жизненных проявлений. К образам поэмы "Слова о полку Игореве" Н.К. Рерих обращался на протяжении всей жизни. Именно это имел он в виду, когда писал: **«Из чудесных седых камней прошлого стройте светлое будущее»** [15] . Так и появился излюбленный образ “Древней Руси”, который нашел своё отражение в картинах: «Гонец. Восстал род на род», «Сходятся старцы», «Заморские гости», «Волокут волоком», «Задумывают одежду», “Город. Утро.”, “Зловещие”.

В зале экспозиции Радищевского музея “Русское искусство на рубеже XIX-XX веков» представлена картина Николая Рериха «Город. Утро.», написанная в 1901 году[16]. Суровое величие архаических построек, тревожная сосредоточенность, привычное ожидание опасности – такова тема этой картины. На высоком холме за лощиной проступают очертания древнего укрепления городка. Едва вырисовываясь на однообразном сумрачно-

---

[15] Статья Л. В. Короткина «Рерих в Петербурге и Петрограде»

[16] Архив «Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева». Опись 191, стр. 26

зеленом фоне, он кажется отодвинутым вглубь, смотрится как второй план большого панорамного полотна. И такое впечатление не случайно: «Город. Утро» и работа «Зловещие» (из собрания «Русского музея») первоначально составляли единую композицию, но, отказавшись от второго плана, художник решается разрезать полотно[17]. В 1901-1902 годах он пишет картину «Зловещие», в которой пейзаж из натурного и исторического перерастает в пейзаж философский, заключающий глубокие обобщения.

Тема воронов, «вещих птиц», зародилась у художника в статье «На кургане». Вороны, «свидетели истории», птицы сказок и народных легенд, изображены здесь на фоне древнего городка-крепости. В Радищевский музей полотно попало из рук частных коллекционеров.

Плотность и однородность живописного слоя там, где художник передает небо, воду, землю, и разнообразие характера мазка, проступание грунта при передаче фактуры деревянных построек помогают Рериху зримо противопоставить «вечные стихии» природы недолговечности деяний человека.

Картина “На чужом берегу”, которая приковывает наше внимание, в свою очередь посвящена теме “Древняя Русь”. «На чужом берегу» – одно из самых ранних произведений художника. На далеком пустынном берегу склонился над телом погибшего товарища древний витязь. Низкое, давящее небо, холодные волны моря, каменистый, лишенный растительности берег. Сдержанная, построенная на сближенных отношениях коричневатых, зеленых, серовато-фиолетовых и серебристых тонов, красочная гамма картины усиливает впечатление глубокой тревоги и тоски. Незакреплённость события за определенной эпохой или местностью – характерная особенность рериховского историзма[18]. Ведь подобная ситуация могла возникнуть на протяжении столетий. Скорбная сцена последнего прощания кажется заимствованной из былинно-песенного творчества, в котором этот мотив

ратной дружбы и верности широко распространен. История пересекается здесь с древним преданием.

§ 2. «Держава Света»

В России начала XX века, в период, нередко называемый русским культурным Ренессансом, эти идеи вновь обрели актуальность. Рерих, художник-символист, возглавлявший художественное объединение «Мир искусства», утверждал, что красота поможет преобразованию мира. В его искусстве образ красоты и света неразделимы. В своей книге «Держава Света» Рерих призывает: *«Да будет Свет! Каков же будет этот Свет и в чем будет заключаться огненный подвиг? – В поднятии знамени Духа, на котором будет начертано – Любовь, Знание и Красота»*[19].

Такое знамя держит Мадонна на его картине *«Мадонна Орифламма»* (1932). Внешность “рериховской героини” с чуть склоненной головой и опущенным взором удивительно напоминает леонардовских мадонн эпохи возрождения. Само же знамя предстает в виде трех сфер, заключенных в круг вечности и единения, чей символический смысл может быть расшифрован, согласно Рериху, как Любовь, Знание и Красота.

Рерих призывал “вводить” Прекрасное в нашу каждодневную жизнь; всячески развивать *«внутреннее сознание прекрасного»*[20]. И не только посредством произведений искусства приобщаться к Красоте призывал он, но и уметь видеть её в природе, в самой жизни.

В картинах Рериха природа живая. Она живёт своей особой жизнью, своеобразно реагирует на всё происходящее. Как говорил Федор Иванович Тютчев:

“Не то, что мните вы, природа —

Не слепок, не бездушный лик.

В ней есть душа, в ней есть свобода

В ней есть любовь, в ней есть язык”.[21]

Державой Света Рерих называет сердце человеческое. Оно первым воспринимает Свет, накапливает и распространяет его. Сознание в сердце, и оно формирует наше представление о Культуре. Потому сердце есть средоточие Культуры. Принципом жизнедеятельности Державы Света Н.К.Рериха является умение созидать и сотрудничать, стремление к единению, доброжелательность, добросердечие, понимание Прекрасного.

§ 3. «Великая жертва»

Возможно, самым ярким периодом в творчестве Николая Константиновича становится сотрудничество с театром именно во время подъема русской театрально-декорационной живописи.

Многогранный талант Николая Рериха проявился также в его работах для театральных постановок: «Снегурочка» (балет Н. А. Римского-Корсакого, «Пер-Гюнт» (пьеса Г. Ибсен), «Принцесса Мален» (пьеса Метерлинка), “Валькирия” (муз. драма Р. Вагнерв). Николай Рерих выступал и как создатель декораций, и как искусствовед. Во время знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже (1909-1913) в оформлении Н.К. Рериха проходили “Половецкие пляски” из оперы А. П. Бородина “Князь Игорь”, “Псковитянка” первая опера Н. А. Римского-Корсакова, балет “Весна Священная” на музыку И. Стравинского, где Рерих создал не только костюмы и декораций, но и либретто.

В собрании Радищевского музея представлен эскиз декорации «Великая жертва» – это самостоятельное станковое произведение. На вершине холма вокруг костра расположились, подобно каменным изваяниям, старцы-ведуны в медвежьих шкурах.

"Небо у Рериха никогда не воспринимается нами как просто декоративный фон: оно всегда активно воздействует на нас"[22], так писал один из искусствоведов. Художник использует темперные краски, которые

придают работе красивую матовую фактуру и удивительную звучность цвета. Нам кажется, будто музыка струится с холста – легкая, нежная, песнь. Гармония красок и музыка оркестра слились в одно волшебное целое – спектакль, покоривший всю Европу.

"Вот это краски! Вот это декорации! Я только что вернулся из России, и у них везде так!" - говорил на одном из спектаклей "русских сезонов" французский художник Морис Дени.

Заключение

В заключении я бы хотела сказать, что настоящая сила искусства заключается в том, что оно влияет не только на наш разум и чувства, но касается также нашего духа, способно воспитывать его и созидать. Рассматривая картины Николая Константиновича Рериха в музеях, мы можем получить настоящее откровение, почувствовать восторг, настороженность и окунуться в эпоху Серебряного века.

Возможно, собрание музея не очень богато полотнами Н. К. Рериха, но посещая музея, мы знакомимся с замечательным миром Древней Руси, чувствуем настоящий солнечный свет и красоту природы. Музеи помогают вызвать вдохновение и восхищение, а также научить. Это учреждения, которые собирают, охраняют и делают доступными предметы и образцы, которые они сохраняют для общества. На трех примерах, представленных в экспозиции “Русское искусство XIX – XX» Радищевского музея, я смогла выявить основные образы, используемые в творчестве Н. К. Рериха.

Я надеюсь, моя работа помогла разобраться в творчестве талантливого художника, понять его, убедиться, что каждый хоть немного, но должен знать произведения Рериха. Семь тысяч картин написал Николай Рерих за свою долгую жизнь. Они разошлись по всем странам мира. Он радовался этому. "Много поработано по славу русского искусства", – писал он друзьям.

Мне кажется, с помощью своей работы у меня получилось определить духовные образы произведений Н. Рериха из собрания Радищевского музея и создать виртуальная экскусрию по

В данной работе я попыталась рассказать про Николая Константиновича не только, как о художнике, но и глубоком писателе и философе, оставившем после себя огромное количество трудов. Рерих будет востребован всегда, ведь память о нем живет в нашей стране: В 1974 году в 100-летний юбилей Н. К. Рериха был включён ЮНЕСКО в «Календарь памятных дат великих личностей и событий (1973—1974)», в Санкт-

Петербурге существует художественное училище имени Н. К. Рериха, есть улицы в Москве и Риги, носящие его имя, а также астероид “Рерих, пик и перевал имени Н. К. Рерих на Алтае, ледник и перевал на Тянь-Шане.

Список использованных ресурсов

Источники

1. Рерих Е.И. Письма. Т. 8. М.: МЦР; Благотворительный Фонд им. Е.И.Рерих; Мастер-Банк, 2008.
2. Живая Этика. Надземное.
3. Грани Агни Йоги. 1957 год. Новосибирск: Алгим, 2008.
4. Цит. по: Рерих С. Врата в высшую жизнь. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2009.
5. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 2. М.: МЦР; Мастер-Банк, 1995.

Литература

6. А. Д. Алехин «Творческий метод Рериха»

Электронные ресурсы

7. www.**rerih**spbhu.ru/
8. http://roerih.ru
9. https://ru.wikipedia.org
10. http://radmuseumart.ru
11. www.icr.su

Приложения

«На чужом берегу» (1897 г., музей им. А. Н. Радищева, г. Саратов)

А. И. Римский-Корсаков

Игорь Стравинский

«Мадонна Орифламма» (1932 г., музей Рериха, Нью-Йорк)

«Матерь Мира»(1924 г., музей Рериха, Нью-Йорк)

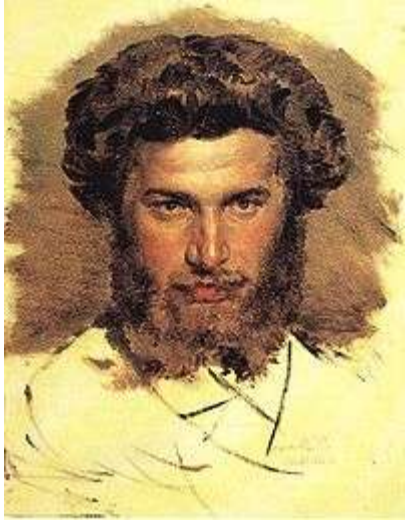
«Город. Утро.» (1901, музей им. А. Н. Радищева)

«Зловещие» (1901г., Русский музей, Санкт-Петербург)

Портрет Н. К. Рериха
(1940)

Музей им. А. Н. Радищева
(Саратов

Елена Рерих, жена художника.
(1940, Индия)



А. И. Куинджи, учитель Н. К.
Рериха

«Гонец. Восстал род на род.» (1897
г., Государственная Третьяковская
галерея, Москва.

«Заморские гости» (1901г.,
Государственная Третьяковская галерея,
Москва.)