

Философия и теория искусства

PHILOSOPHY AND HISTORY OF ART

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.04.007

УДК 7.01

СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ И ЕГО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Белокурова Софья Михайловна
Кандидат философских наук,
доцент Алтайского государственного
технического университета
им. И.И. Ползунова.
Россия, г. Барнаул.
belle.sonet312@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена основным направлениям деятельности С.Н. Рериха как искусствоведа. В частности, рассматривается его вклад в аксиологию и «онтологию Красоты».

Ключевые слова: Святослав Рерих, искусствоведение, онтология Красоты.

Библиографическое описание для цитирования:

Белокурова С.М. Святослав Николаевич Рерих и его искусствоведческое наследие // Искусство Евразии. – 2017. – №4(7). – С. 98-105. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.04.007. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/870405/23/>

Святослав Николаевич Рерих фактически соединил в своем творчестве несколько художественных традиций: традиции русского реализма, эксперименты в западно-европейской живописи рубежа веков и яркую декоративность искусства Индии, которое он подробно изучал. Точнее всего об искусстве С.Н. Рериха сказал его отец – Николай Константинович Рерих: «Будет ли это портрет или этюд лица, или пейзаж – во всем будет и воздушность и убедительность и какой-то совершенно особенный, присущий ему реализм» [1].

Рис. 1. С.Н. Рерих с птицей. 1930-е гг. Источник: Елена Ивановна Рерих. Письма. Том IV (1936 г.). – М.: Международный Центр Рерихов, 2002. – 512 с. – С. 45.

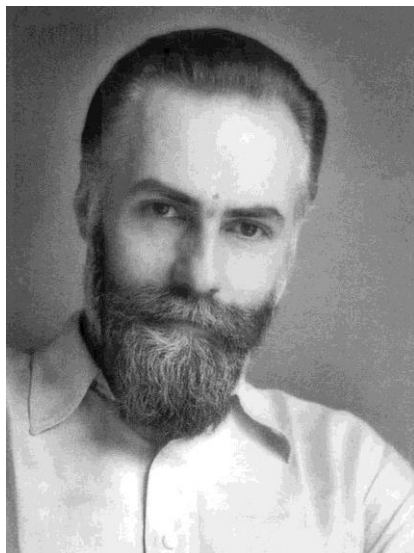

Рис. 2. С.Н. Рерих. 1947 г. Источник: Елена Ивановна Рерих. Письма. Том VII (1940-1947 гг.). М., 2007. – 494 с.

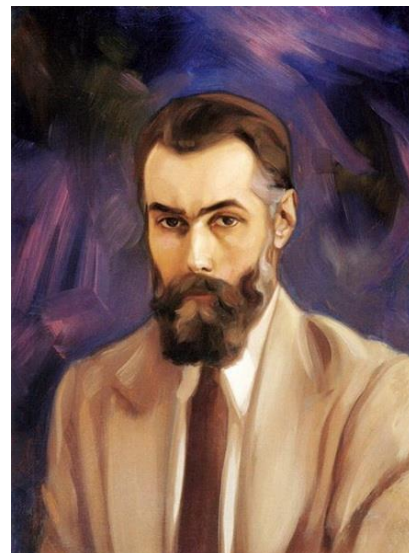
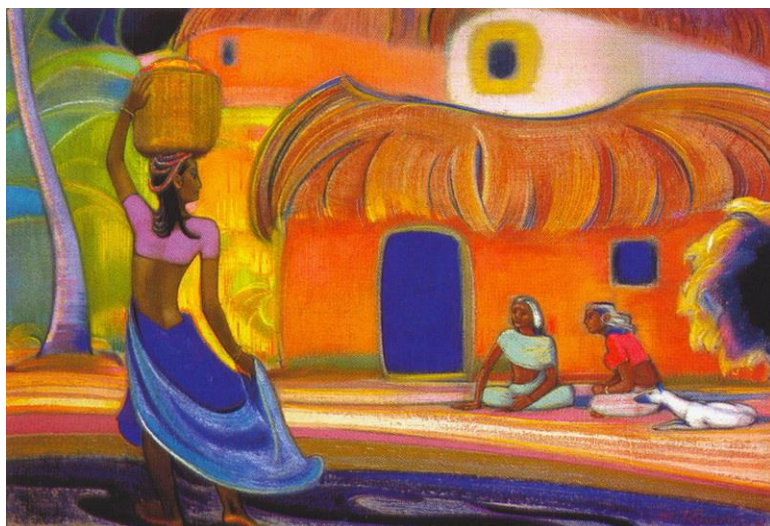

Рис. 3. С.Н. Рерих. Автопортрет. Холст, масло. 60,3 x 44,2 см. Государственный музей Рериха, Россия, Москва. Источник: https://artchive.ru/artists/13631~Svjatoslav_Nikolaevich_Rerikh/works/346839~Avtoportret

Рассмотрим, что лежит в основе «особого реализма» С.Н. Рериха. Исследования в данном направлении представляются перспективными, так как Святослав Николаевич оставил множество статей, заметок, наблюдений и дневниковых записей, которые помогают лучше понять его позицию как художника, направление его мысли, приоритеты в творчестве. Кстати, в одной из заметок он говорит, что многие мастера живописи не оставляют записей после себя, а это приводит к вольностям в трактовке их работ и творчества в целом: «Я всегда чувствовал, что крайне необходимо записывать взгляды мастеров-современников, когда они еще живут среди нас, с тем чтобы лучше понять их подход, их видение» [2, с. 124].

В случае с творчеством С.Н. Рериха мы можем говорить не столько о реализме в его традиционном понимании, сколько как о некоей внутренней Правде. Искусство Святослава Николаевича, любая его работа, при всей широте средств художественной выразительности, которую использует художник, при всей глубине символического наполнения, всегда предельно точна, не требует двоякого прочтения, в них никогда нет наслоения смыслов. Мысль художника всегда ясна, и образная структура его работ максимально раскрывает его замысел. Однако не следует думать, что ясность и точность, о которых мы говорим, синонимичны простоте. Работы С.Н. Рериха – это результаты его фундаментальных размышлений, поисков как в творческом, так и в философском плане, на чем мы остановимся более подробно.

Чтобы не оставаться голословными, рассмотрим одну из работ С.Н. Рериха, ставшую хрестоматийной, – «Мои соседи» (рис. 4).

*Рис. 4. С.Н. Рерих. Мои соседи. 1961.
Холст, темпера. 61 x 92 см.*

*Государственный музей искусства
народов Востока. Россия. Москва.*

Источник:

*[http://artpoisk.info/museum/
gosudarstvennyu_muzeu_vostoka/
rerih_svyatoslav_nikolaevich_1904/
moi_sosedi_001/](http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennyu_muzeu_vostoka/rerih_svyatoslav_nikolaevich_1904/moi_sosedi_001/)*

Уже при поверхностном рассмотрении зритель отмечает, что работа выполнена на высоком эстетическом уровне. Эстетизм в высшем его проявлении вообще характерен для творчества С.Н. Рериха, на его полотнах нет ничего безобразного, ни одной дисгармоничной линии, ни одного выбивающегося цветового пятна, независимо от сюжета работы. Картина построена на основе одного из излюбленных приемов художника: полотно вытянуто по горизонтали, на переднем плане – идущая женская фигура, которая является композиционным центром полотна, она же задает ритм и динамику за счет смещения ее влево от центра. Несмотря на то, что перед нами довольно простой сюжет – молодая женщина, проходя мимо дома, здоровается с пожилыми соседками, сидящими у порога, – С.Н. Рерих поднимает его на другой уровень понимания. Фигура молодой женщины, легкая, устремленная вверх, изображена практически в танцевальном движении. То, что художник пишет ее в холодноватых тонах на фоне жарких желтого и оранжевого, – дополнительно акцентирует внимание зрителя. После этого раскрывается вторая важная композиционная составляющая – незримая линия взглядов между молодой женщиной и двумя сидящими пожилыми женщинами. В этих взглядах – приветствие, диалог, неслышимый зрителю. Но здесь раскрывается и еще одна сюжетная линия: это диалог поколений, символизирующий непрерывное течение жизни. Более ярко эта тема прозвучит в работе «Вечная жизнь». Конструктивно вся работа представляет собой соотношения вертикально и горизонтально направленных линий, которые поддерживают друг друга. Так, силуэт идущей женщины практически полностью повторяется в линии дерева в левой части картины. А акцентированный художником контур крыши дома ритмично соотносится с абрисом фигур сидящих женщин и струящимися складками одежды идущей. Повторяющиеся горизонтальный и вертикальный ритмы уравнивают композицию, делая ее при всей динамике устойчивой и гармоничной.

Даже на этих примерах легко выявить три основные ценности, единые и для индийской, и для русской культур и ставшие фундаментом творчества С.Н. Рериха — Красота, Гармония, Жизнь. Эти три направляющие в искусстве Святослава Николаевича проявились и в его искусствоведческой деятельности, на которой необходимо остановиться подробнее.

Деятельность С.Н. Рериха как искусствоведа представляется довольно специфичной. Его работы трудно отнести к классическому искусствознанию, это скорее своего рода философия искусства. Прежде всего, Святослав Николаевич в своих статьях, коротких очерках предстает глубоким и вдумчивым исследователем. Его интересуют самые разнообразные вопросы: от

древнеиндийского искусства, которое он прекрасно знал, до творчества отдельных художников («Корин – художник с видением») и прикладных проблем в искусстве («Портретная живопись», «Искусство в рекламе») [3]. Читая искусствоведческие работы Святослава Николаевича, приходим к выводу, что при всей глубине содержания форма подачи материала достаточно публицистична, искренна, С.Н. Рерих настолько увлечен предметом, о котором пишет, что зритель невольно следует за мыслью автора.

Мы можем выделить три направления в искусствоведческой деятельности С.Н. Рериха. Во-первых, отчетливо выделяется ведущая линия исследования. Это искусство Гималаев, районов Кангра и Кулу. Это объясняется, прежде всего, тем, что художник долгое время жил в этих регионах и прекрасно их знал и любил.

*Рис. 5. С.Н. Рерих. Малана (Спити. Горная гряда). Холст, масло. 36 x 44 см.
Государственный музей искусства народов Востока, Россия, Москва. Источник:
<http://roerich-museum.org/kartina-svyatoslava-nikolaevicha-reriba-malana-spiti-gornaya-gryada-1938-god/>*

К этому же направлению относятся статьи «Индийская живопись», в которой восстановлена хронология индийского живописного наследия; «Традиция живописи эпохи Палов», содержащая детальный анализ миниатюры VIII-XII вв.; «Школа Кангра» с обзором стилистических и художественных особенностей миниатюры конкретного региона Гималаев [4]. В работе «Традиция живописи эпохи Палов» мы можем увидеть, насколько наблюдателен и последователен С.Н. Рерих в своих исследованиях. Позволим себе процитировать небольшой фрагмент. *«Однажды мое внимание привлекло очень эффектное использование точечного метода нанесения синего и зеленого пигментов в некоторых манускриптах на пальмовых листьях, где темно-синие точки на светло-синем поле давали замечательную игру цвета, что, вместе с другими приемами нанесения красок, свидетельствовало о глубоком знании цветовых эффектов. Чтобы подтвердить свое заключение, я предпринял поездку в Аджанту на предмет сравнения этой техники с использовавшейся там и, к моему великому удовольствию, нашел тот же точечный метод в случае употребления синего пигмента. Так, тень фигур, деревьев или еще чего-нибудь, стоящего на плоском фоне, обычно обводилась более темным контуром того же оттенка, что и фон, но только более насыщенного. Это создавало эффект выделения фигур и придавало им большую рельефность. Манера изображения деревьев, изображения скал была почти такая же, что и у художников Аджанты»* [3]. Фактически Святослав Николаевич восстанавливает исторические этапы развития одной живописной техники, внося тем самым вклад в развитие искусствоведения.

В этом контексте хотелось бы упомянуть монографию «Искусство долины Кулу», написанную на английском языке в 1967 году и переизданную в Индии в 2004 году. В книге

весь материал сгруппирован по разделам: общая характеристика искусства; храмовое зодчество; скульптура, резьба по дереву, бронза, маски и другие искусства; живопись. Монография, которую С.Н. Рерих посвятил долине Кулу, носит аналитико-обобщающий характер и может быть отнесена к трудам по истории искусства [4].

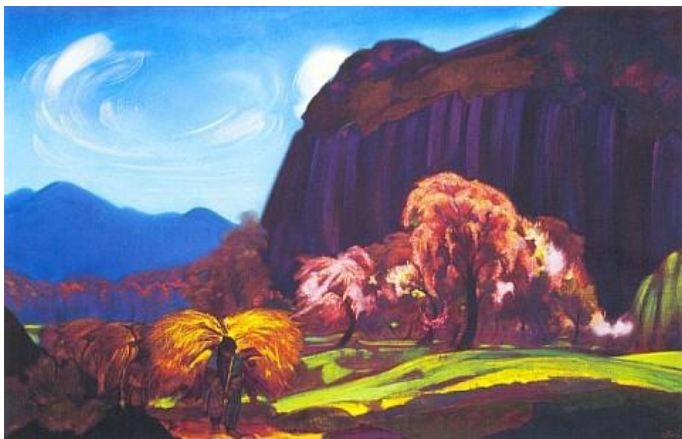

Рис. 6. С.Н. Рерих. Весна в Кулу. Холст, темпера. 76,5 x 123 см. Karnataka Chitrakala Parishath. Индия, Бангалор. Источник: <http://roerich-museum.org/kartina-svyatoslava-nikolaevicha-reriba-vesna-v-kulu-1939-god/>

Второе направление искусствоведческой работы С.Н. Рериха можно назвать теоретическим. В своих заметках, носящих форму дневниковых записей, Святослав Николаевич много внимания уделяет теории и практике живописи. Он анализирует различные живописные приемы, формы работы с пигментом, принципы построения композиции, делится своим опытом живописца. Вот одно из его наблюдений, связанное с передачей движения в композиции: *«Простое воспроизведение тела в действии недостаточно – оно все равно остается статичным, как бы хорошо оно ни было изображено. Но постройте ряд следующих друг за другом линий и планов, и глаз будет вынужден двигаться в направлении этих линий, и таким образом будет создано ощущение движения»* [2, с. 70]. Данное теоретическое положение оправдывается творческой практикой художника, что, в частности, мы видим в работе, которая была проанализирована выше.

Третье направление в искусствоведческой работе С.Н. Рериха – это философия искусства. Анализируя те же записи, вошедшие в сборник «Искусство и жизнь», мы можем выделить две ведущие философские темы, которые он разрабатывает достаточно подробно.

Первая тема – это онтология Красоты. В искусстве Красота проявляется, прежде всего, как гармоничное соотношение всех составляющих произведения. Но С.Н. Рерих выходит на более широкую тему онтологии красоты, которая интерпретируется им с позиций платонической линии в философии, развиваемой как на Востоке, так и на Западе, и еще более в русской метафизике всеединства. Красота в понятии С.Н. Рериха – это и цель, которую необходимо достичь («Будем же всегда стремиться к прекрасному»), и средство, с помощью которого создаются произведения искусства.

Вот лишь несколько постулатов, которые обосновывает С.Н. Рерих в своих работах.

1. Красота объективна. Здесь Святослав Николаевич выступает против распространенного тезиса о субъективности понятия прекрасного. Иными словами: «Это красиво» = «Я думаю, что это красиво». С.Н. Рерих приводит остроумный пример с ароматами: люди могут по-разному относиться к различным ароматам, все зависит от личных предпочтений, но вряд ли кто-то предпочтет дурной запах приятному [2, с. 63]. То же самое касается и элементов прекрасного: человек воспринимает прекрасное, не потому что он

сам определяет нечто как прекрасное, а потому что это нечто прекрасно объективно, помимо предпочтений человека.

2. Красота постижима. С.Н. Рерих, утверждая объективный статус красоты, неоднократно указывает на то, что человек имеет потенциал внутреннего постижения Красоты, который он может развить. Здесь С.Н. Рерих также близок давним философским представлениям, в частности, мыслителей Ренессанса, о безграничности роста сознания человека во всех его аспектах.

3. Красота – есть жизнь. В этом тезисе С.Н. Рерих опирается на понимание Красоты как естественного состояния: прекрасно все, что стремится к жизни или несет в себе жизнь. *«Как только мы осознаем, что существует некое эволюционное течение, которое развертывает и совершенствует объективные явления жизни... – проблема красоты становится естественным следствием жизни, проявляющей себя через бесконечную цепочку живых единиц. И мы смотрим на красоту как... на свидетельство достижения законченной эволюционной ступени»* [2, с. 110]. С другой стороны, любая разрушительная сила не может быть прекрасной, все, что связано со смертью, – уродливо. Он фактически противопоставляет Красоту и внешнюю красоту, за которой может скрываться зло и разрушение. Наиболее ярко идея Красоты проявляет себя в Природе, где все гармонично и каждый элемент дополняет друг друга. А кроме того, Красота является не только эстетической, но и аксиологической категорией, так как коррелирует с высшими ценностями и идеями: *«Анализировать принципы красоты так же трудно, как и обобщать качества бесконечности проявлений. Однако существует некий баланс, некая гармония, которую мы инстинктивно улавливаем, на которую с готовностью откликаемся, даже без нужды в каком-либо анализе. <...> Это естественное врожденное качество, поскольку красота является результатом эволюционного развития, естественным следствием лучшего подбора комбинаций»* [2, с. 78]. Здесь явно следует основная мысль С.Н. Рериха о взаимосвязи Красоты и природы.

Таким образом, очевидна связь основных воззрений С.Н. Рериха с платонической линией в философии. Говоря об искусстве, он часто ссылается на высказывание Платона: «Созерцанием прекрасного мы возвышаем себя» [2, с.83], а в своих дневниках пишет: *«...Люди забывают, что самой основой нашего бытия является тот неосознанный духовный фон, который нельзя измерить или определить... Поскольку все видимые существующие явления имеют свой источник на внутреннем плане, крайне важно изучать эти высшие причины, которые можно назвать духовными сферами...»* [2, с. 30-31].

В этом же ключе С.Н. Рерих выстраивает и онтологию художественного творчества. В поздних записях он отмечает: *«Служение искусству подобно служению Богу... Когда художник настраивается и вибрирует в созвучии с Высшим сознанием, разлитым по бескрайним просторам Вселенной... С этими высшими силами соприкасаются наиболее великие художники-провидцы, становясь проводниками этих высших сил»* [2, с. 112]. *«Процесс творения красоты сам по себе является своего рода служением, молитвенным обращением к высшему. Когда в процессе выявления образов красоты объединяются наш ум и сердце, они пребывают на совершенно другом плане... как бы настроенные на те высшие силы жизни, которые в этот момент протекают через них»* [2, с. 95]. Святослав Николаевич полагал, что художник не создает произведение искусства, а прозревает его мысленно, формирует некую ментальную модель будущей работы. И только тогда, когда образ картины полностью сложился перед мысленным взором художника, требуется совсем немного времени, чтобы воплотить его на холсте. С.Н. Рерих уделяет внимание именно этой подготовительной работе. Вот, что он пишет: *«Если мы будем способны сосредоточиваться настолько, чтобы удерживать образ перед нашим внутренним взором и работать над ним в своем воображении, то мы сможем*

оттачивать его до такой степени, что его окончательный эскиз окажется делом сравнительно легким» [2, с. 65]. С.Н. Рерих говорит о том, как необходимо художнику развитие его внутренних духовных возможностей, накопление новых знаний и впечатлений.

Подводя итог нашему небольшому исследованию, мы можем сказать, что в работе С.Н. Рериха как искусствоведа отразились не просто три тематических направления, интересующие художника, но и три основных направления в искусствоведении: история искусства, теория искусства и философия искусства. Важно отметить, что на тот момент и сейчас представления С.Н. Рериха об искусстве, которые он не только декларировал, но и активно реализовал в своем творчестве, являются серьезным противовесом современным плюралистическим концепциям в философии искусства. Художник воспринимает искусство как одну из высших ценностей человечества, возвращает истинный первоначальный смысл искусства, усматривая в нем способ эволюционного восхождения человека, путь его духовного возрождения. Представляется, что этот подход помогает разрешить множество проблем современной философии искусства и искусствоведения.

Литература

1. Рерих Н.К. Святослав. [Электронный ресурс] URL: <http://lib.icr.su/node/1182>
2. Рерих С.Н. Искусство и жизнь. – М.: Международный центр Рерихов. – 2004. – 329 с.
3. Рерих С.Н. К беседе с художниками. [Электронный ресурс] URL: <http://lib.icr.su/node/1150>
4. Roerich S.N. Art in Kulu Valley. – Bombay, Division of International Book House (Pvt.) Ltd. – 2004. – 43 p.

Статья поступила в редакцию 23.12.2017 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.7.04.007

SVYATOSLAV NIKOLAEVICH ROERICH AND HIS ART-CRITICAL HERITAGE

Belokurova Sophia
PhD in Philosophical sciences,
Associate Professor,
Altai State Technical University.
Russia, Barnaul
belle.sonet312@gmail.com

Abstract

The article is devoted to the main direction of S. Roerich's art-critical work. The special attention is paid to his contribution in axiology and «ontology of Beauty».

Keywords: Svyatoslav Roerich, art-critics, ontology of Beauty.

Bibliographic description for citation:

Belokurova S.M. Svyatoslav Nikolaevich Roerich and his art-critical heritage. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2017, No 4(7), pp. 98-105. Available at: <https://readymag.com/u50070366/870405/23/> DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.04.007. (In Russian).

References

1. Roerich N. K. Svyatoslav. Available at: <http://lib.icr.su/node/1182> (accessed 10.12.2017).
2. Roerich S. N. *Iskusstvo i zhizn'* [Art and life]. Moscow, International Center of the Roerichs, 2004, 329 p.
3. Roerich S. N. *K besede s kbudozhnikami* [To the conversation with the artists]. Available at: <http://lib.icr.su/node/1150> (accessed 10.12.2017).
4. Roerich S.N. Art in Kulu Valley. Bombay, Division of International Book House (Pvt.) Ltd., 2004, 43 p.

Received: December 23, 2017