

Содержание

Предисловие
5

Глава 1.
Истоки:
детство и юность
(1874–1897)
23

Глава 2.
Начало пути: археология, искусство, первые успехи
(1898 – 1905)
39

Глава 3.
Расцвет: мастер
«Мира искусства»
(1906–1916)
63

Глава 4.
Испытания и перемены:
война, революция, отъезд
(1916–1919)
83

Глава 5.
Америка: творчество, философия, общественная деятельность (1920–1923)
97

Глава 6.
Центрально-Азиатская экспедиция: путь к Шамбале (1923 – 1928)
107

Глава 7.
Индия:
зрелость и наследие
(1928 – 1939)
117

Глава 8.
Военные годы и духовный труд
(1939 – 1947)
143

Глава 9.
Наследие: память и влияние
(после 1947)
151

А. С. Смирнов

Предисловие

Николай Рерих – художник, писатель, мыслитель, путешественник, археолог и общественный деятель, чье наследие стало важной частью мировой культуры. Академик Императорской Академии художеств, кавалер многочисленных наград разных стран. Неординарный самобытный живописец, создавший удивительный красочный мир Востока. Начиная он в духе реализма XIX века, но со временем выработал собственный уникальный стиль, в котором исторические сюжеты и пейзажи стали для него возможностью выразить свои философские и духовные идеи. Сочетая художественное мастерство с глубокими историческими знаниями и философскими исканиями, он занял особое место среди деятелей искусства конца XIX – первой половины XX века. За свою жизнь Рерих создал около 7000 картин, многие из которых сегодня хранятся в крупнейших галереях мира.

200 Николай Рерих.

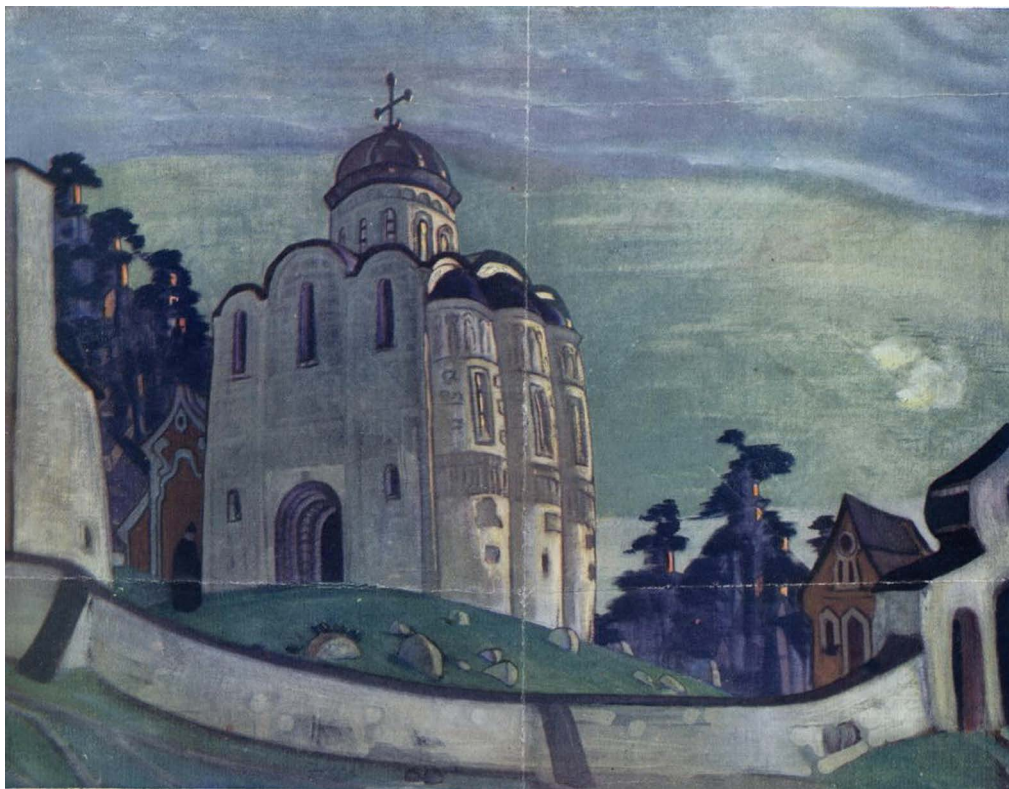
Мадонна Орифламма. 1932.

Музей Николая Рериха.

Нью-Йорк

На творчество Рериха сильно повлияли его археологические изыскания и интерес к истории. Многие

21 Николай Рерих.

*Белый Монастырь (Путивль).
1920. Частное собрание*

работы основаны на обширном знании прошлого: он вдохновлялся летописями, былинами, фольклором. Так появилась серия «Начало Руси. Славяне», где оживают образы из «Повести временных лет».

С 1920-х годов Рерих много путешествовал по Центральной Азии и Индии, и это открыло новый этап в его искусстве. Гималайский цикл стал вершиной его пути: в этих пейзажах, часто написанных с натуры за один сеанс, усилилась духовидческая направленность. Художник обращался к темам духов-

ного поиска, Шамбалы, Великих Учителей человечества. Горы на его полотнах предстают то в солнечном сиянии, то в сумерках, но всегда несут ощущение величия и тайны.

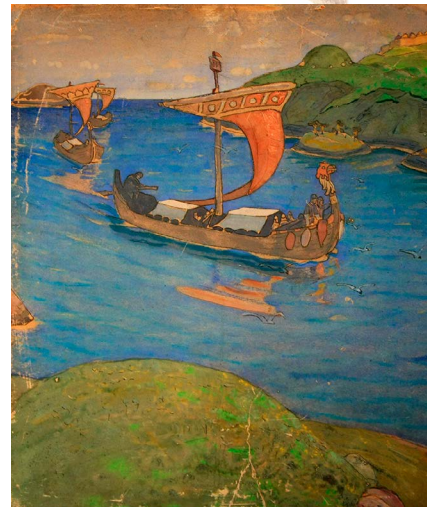
Примерно в 1900-х годах Рерих почти отказался от масляных красок в пользу темперы: она давала ему возможность добиваться чистоты цвета и долговечности работ. Особое внимание Рерих уделял цвету. Он мастерски сочетал контрастные оттенки – красный с зеленым, желтый с сине-фиолетовым и так далее, – добиваясь яркой, декоративной гармонии. Его палитра часто включала насыщенные синие, лиловые, розовые, желтые и зеленые тона. Благодаря технике темперы краски словно светились изнутри, создавая эффект свечения и особой одухотворенности. Сам художник считал, что яркие цвета символизируют эпоху возрождения и помогают пробудить в людях светлые чувства.

Композиции Рериха отличались лаконизмом и ясностью. Он избегал лишних деталей, стремясь передать «взгляд Вечности»: нередко начинал картину со второго плана, оставляя передний как бы за рамкой полотна. Художник активно использовал ритмические приемы – например, в «Заморских гостях» (1901) мажорное движение лодок задает картине особый настрой, а в «Красных парусах. Поход Владимира на Корсунь» (1900) ритм всполохов добавляет драматизма.

Среди знаковых работ Рериха можно выделить: «Гонец. Восста род на род» (1897) – выпускную работу из Академии художеств, вдохновенную «Повестью временных лет»; «Заморские гости» (1901) –

«Человек есть часть Космоса, и потому каждая его мысль, каждое слово и действие способствуют нарушению или установлению равновесия в Космосе».

Николай Рерих

21 НИКОЛАЙ РЕРИХ.

Заморские гости. Эскиз.

1900-е. Частное собрание

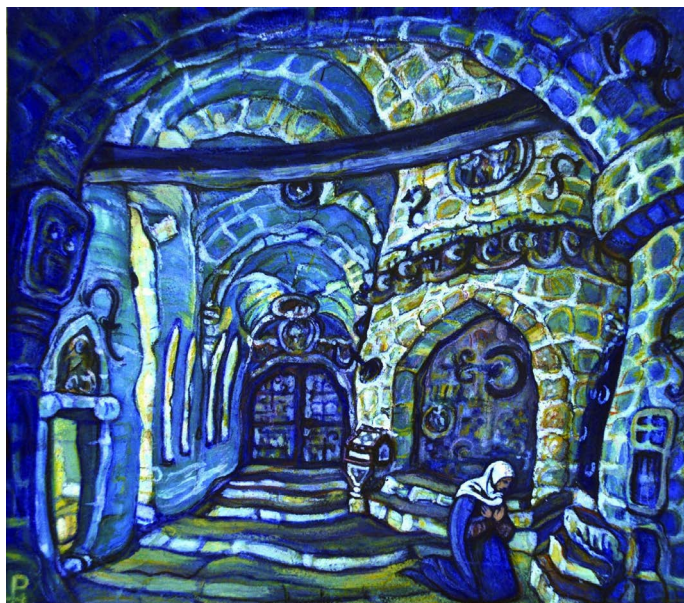
Н. Рерих

самых разных источников: восточных учений (буддизма, индуизма, тибетских традиций), русской религиозной философии, эзотерических течений рубежа XIX–XX веков и, конечно, его собственного духовного опыта. Большую роль в этом сыграла его жена Елена Ивановна Рерих – она глубоко изучала восточные духовные практики и теософию. Вместе они создали философско-религиозное учение под названием «Живая Этика», также известное как «Агни-йога».

В основе этого учения лежала идея космической эволюции сознания и роли человека во Вселенной. Рерихи верили в существование «Великих Учителей» (Махатм) – высокоразвитых духовных существ,

184 Николай Рерих.

В монастыре. Эскиз, первоначальный вариант. 1914. Эскизы к опере «Сестра Беатриса» А. А. Давидова, на сюжет пьесы М. Метерлинка (не авт. название). Национальный музей «Киевская картинная галерея»

которые направляют развитие человечества. Николай Рерих утверждал, что во время своих путешествий имел с ними контакты. Ключевое понятие учения – «Агни», или Вселенский огонь, источник духовной энергии. В «Живой Этике» важное место занимали идеи кармических законов (причинно-следственные связи, влияющие на судьбы людей) и духовного преображения через развитие сознания.

Одной из главных идей, захвативших воображение Рериха, стал поиск мифической страны Шамбалы – духовного центра мира, описанного в буддийских текстах. Эта идея легла в основу его Центрально-Азиатской экспедиции 1923 – 1928 годов. Во время путешествия по Центральной Азии и Индии Рерих описывал необычные явления – на-

43 НИКОЛАЙ РЕРИХ.

Звенигород. 1933. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Н. Рерих

Это сделало возможным параллельное обучение без полного отказа от одной из сфер.

В Высшем художественном училище Академии художеств он учился в мастерской А. И. Куинджи – прославленного пейзажиста, чьи работы поражали современников игрой света и цвета.

В мастерской Куинджи царила особая атмосфера. Архип Иванович умел вдохновлять учеников, поддерживал их индивидуальность и не навязывал собственный стиль. Он часто устраивал обсуждения работ, где каждый мог высказать мнение, а сам мастер давал мудрые, но ненавязчивые советы. Рерих вспоминал, что Куинджи умел подметить в ученической работе самое ценное и подсказать, как развить найденное. Обучение у Куинджи дало Рериху больше, чем просто овладение техническими навыками. Оно

сформировало его как мыслителя, научило видеть в искусстве не ремесло, а способ познания мира. Принципы, усвоенные в мастерской Архипа Ивановича, – работа со светом и цветом, композиционная драматургия, уважение к натуре и свобода творческого поиска – стали фундаментом всего последующего творчества Рериха, от ранних исторических полотен до философских циклов 1920 – 1940-х годов.

Уже в студенческие годы Рерих тесно общался с выдающимися деятелями культуры того времени – В. Стасовым, И. Репиным, Н. Римским-Корсаковым,

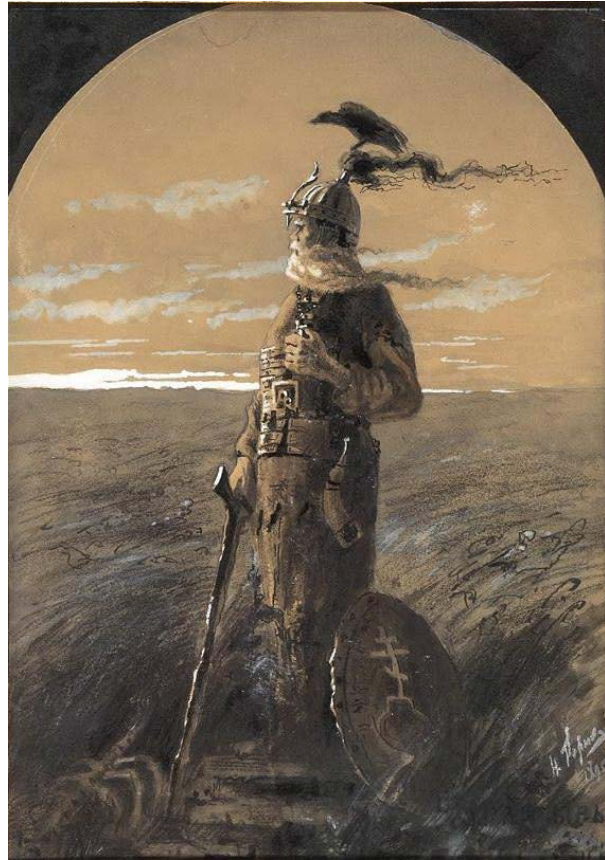
178 НИКОЛАЙ РЕРИХ.

Лесовик. Кикимора. Чудо лесное. 1894. Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк

Д. Григоровичем. В 1895 году студент Высшего художественного училища при Академии художеств Николай Рерих познакомился с Владимиром Васильевичем Стасовым – влиятельным художественным и музыкальным критиком, историком искусства, признанным авторитетом и настоящим идеологом национального направления в русском творчестве. Стасов поддерживал передвижников, изучал фольклор, археологию и народное искусство, а также сыграл большую роль в становлении «Могучей кучки». Для Рериха, который с юных лет увлекался историей и культурой Древней Руси, это знакомство стало по-настоящему судьбоносным. Стасов сразу обратил внимание на молодого художника: его привлекли ранние работы Рериха и тот серьезный, вдумчивый подход, с которым юноша обращался к древнерусским сюжетам. Критик не просто похвалил талант Рериха, он начал активно его поддерживать, приглашал на встречи с видными деятелями искусства, знакомил с ценными коллекциями и научными исследованиями.

Под влиянием Стасова Рерих стал подходить к изучению истории гораздо глубже. Критик убедил его не ограничиваться поверхностным интересом, а основательно погружаться в тему: изучать

178 НИКОЛАЙ РЕРИХ.
Богатырь. Рисунок. 1895.
Частное собрание

Николай Рерих скрупулезно исследовал костюмы, оружие, архитектуру Древней Руси, чтобы его картины передавали не просто внешний облик эпохи, а ее подлинный дух.

Н. Рерих

Однако в 1923 году Рерих с семьей покинул США, чтобы отправиться сначала в Париж, а затем в Индию, где он организовал Центрально-Азиатскую экспедицию. Во время его отсутствия, в 1935 году, музей и ценности, хранившиеся в нем, оказались под контролем Л. Хорша, который управлял финансовыми делами учреждения. Это стало серьезным ударом для деятельности Рериха в Америке. Но позже усилиями группы сотрудников во главе с З. Г. Фосдик музей удалось восстановить в новом здании.

Таким образом, деятельность Рериха в США не только помогла популяризировать русское искусство в Америке, но и заложила основы для развития международных культурных связей, которые продолжали жить и после его отъезда.

В 1920-е годы Николай и Елена Рерихи начали работу над учением, которое назвали «Живая Этика», или «Агни-йога». Они считали, что получают идеи от некоего «Великого Учителя» (в теософских кругах его называли Махатмой Морией). Елена Рерих

159 НИКОЛАЙ РЕРИХ.

Утренняя песня. 1920. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

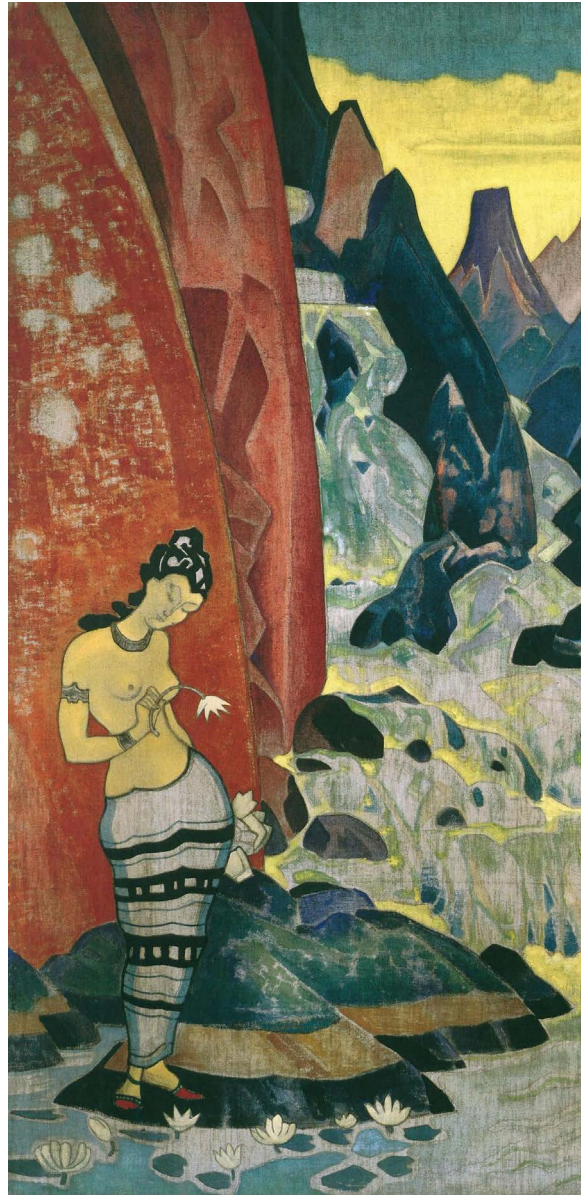
утверждала, что сначала записывала эти мысли с помощью автоматического письма – когда человек пишет, не контролируя процесс сознательно, – а позже стала воспринимать информацию внутренним слухом. Николай Рерих помогал осмысливать и оформлять эти идеи, связывая их со своим пониманием искусства, культуры и духовности.

В этой работе Рерих обращается к традиционным символам Востока: лотосу, символизирующему Божественную истину и чистоту, реке, олицетворяющей человеческую жизнь. На фоне скалы грациозная фигурка девушки напоминает нежный цветок. Художник использует декоративность цвета и плоскостность пространства, что характерно для миниатюр Индии. В линиях, красках и ритмах предстает перед нами единство прекрасного, гармоничного человека и первозданного чистого мира вокруг него.

Слово «Агни» на санскрите означает «огонь». В учении этот огонь – не обычное пламя, а особая энергия Вселенной, лежащая в основе всего сущего.

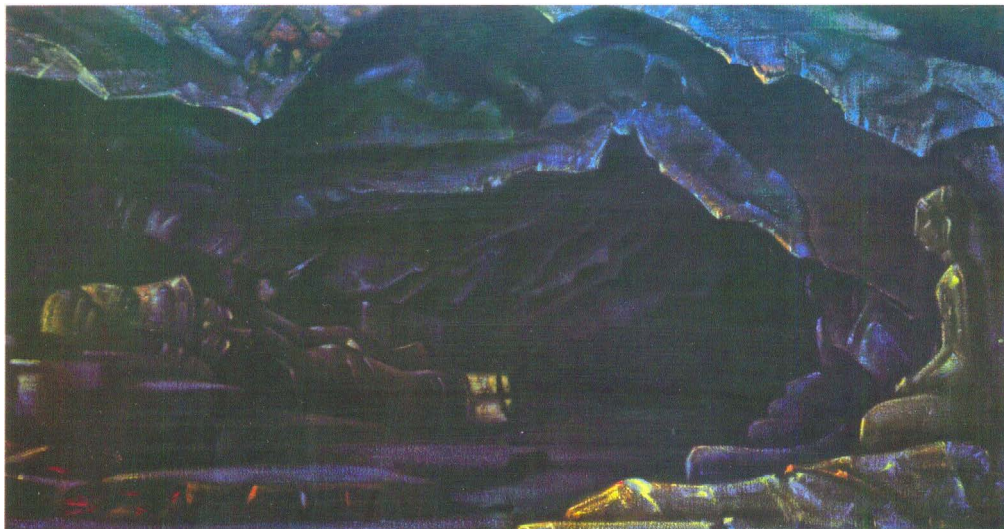
160 НИКОЛАЙ РЕРИХ.

Песнь водопада. 1920. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Н. Рерих

возникли проблемы с китайскими паспортами: местный губернатор отказался их признавать, и путешественникам пришлось задержаться на три месяца, а затем ехать в Урумчи, чтобы уладить ситуацию. Экспедиция была крайне тяжелая: путешественникам приходилось преодолевать болотистые равнины, озера, глубокие ущелья, в которых завывал ледяной ветер, горные перевалы. Кони часто оступались и скользили среди кочек. Высота постоянно увеличивалась, было трудно дышать, постоянно кто-нибудь из путешественников выпадал из седла. По пути в Лхасу экспедицию застала ледяная зима. При температуре, достигавшей минус пятидесяти градусов по Цельсию, экспедиция стала испытанием на выдержку, волю и хладнокровие. Участники каравана были вынуждены созер-

7 . НИКОЛАЙ РЕРИХ.
Paranirvana (Паранирвана).
1927–1928. Современная
галерея. Хорватия, Загреб

10 . НИКОЛАЙ РЕРИХ.
Агни-Йога. Проект фрески (II).
1928. Частное собрание

Н. Рерих