

27

На правах рукописи

Кулакова

003470148

КУЛАКОВА

Елена Станиславовна

ОБРАЗ Н.К. РЕРИХА

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

Специальность 17.00.04 – изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

21 МАЯ 2009

Барнаул – 2009

Работа выполнена на кафедре истории
отечественного и зарубежного искусства
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
Степанская Тамара Михайловна

Официальные оппоненты: доктор культурологии, профессор
Нестерова Светлана Валентиновна

кандидат искусствоведения, доцент
Усанова Алла Леонидовна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет культуры и искусств»

Защита состоится «29» мая 2009 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 в ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 654049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, в зале заседаний учёного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет».

Автореферат разослан «28» апреля 2009 года.

Учёный секретарь
диссертационного совета

доктор исторических наук

Ивонин Александр Романович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Личность русского художника Николая Константиновича Рериха (1874 – 1947) и его творчество, в котором последовательно рассматривались проблемы духовных оснований жизни и пути их постижения, вызывают большой интерес современного российского общества. В связи с этим наблюдается интерес и к посвящённым ему произведениям.

Создание образа Н.К.Рериха как универсальной и неповторимой творческой индивидуальности в отечественном изобразительном искусстве связано с жанром портрета, который решает одну из главных задач – художественное постижение сущности личности, простирающейся через временное и переменное. Исследование портретного жанра как особой сферы накопления знаний о человеке раскрывает внутренний мир портретируемого, его этические и философские воззрения. Изучение иконографии Н.К.Рериха актуально как для искусствоведения, так и для философии, культурологии и истории искусства, поскольку способствует более глубокому пониманию значимости личности художника в истории культуры. Актуальность исследования поддерживается слабой изученностью живописных и скульптурных портретов Н.К.Рериха в изобразительном искусстве России на протяжении всего XX века.

Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха (1923 – 1928), продолжившая дело русских исследователей Центральной Азии Н.М.Пржевальского, Г.Н.Потанина, П.К.Козлова, П.П.Семенова-Тян-Шанского, стала объектом изучения современных учёных. Они рассматривают её с позиций археологии, этнографии, геологии, истории и философии. Многие осмысливают её как важный шаг к осуществлению синтеза европейской науки и восточной философской мысли. Одни исследователи изучают всю экспедицию в целом, другие – отдельные участки её маршрута. Однако, нет специальных исследований, изучающих влияние Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха как историко-культурного фактора на искусство регионов, через которые она проходила. Исследование произведений сибирских живописцев и скульпторов, посвящённых образу Н.К.Рериха, частично восполняет этот пробел в отношении изобразительного искусства второй половины XX века Алтая и Сибири, что подчёркивает его актуальность.

Степень разработанности проблемы. Творчеству Н.К.Рериха посвящена обширная литература, которую по хронологии можно разделить на три части: «русский период» деятельности художника (1900 – 1918 гг.), «зарубежный период» его жизни (1919 – 1947 гг.), публикации с 1947 до настоящего времени.

С 1900 по 1918 годы в периодических художественных журналах начала XX века «Аполлон», «В мире искусства», «Мир искусства», «Золотое руно», «Старые годы», «Новый мир» публиковались статьи о художественном творчестве Николая Константиновича критиков И.И.Лазаревского, А.А.Ростиславова, С.К.Маковского. Все они посвящены анализу творческого

стиля Н.К.Рериха. М.А.Волошин и С.К.Маковский отмечают в его картинах проявление нового живописного «мира», который со временем будут называть «миром Рериха». В.Я.Светлов в книге «Современный балет» (1911) даёт высокую оценку театральной деятельности Николая Константиновича. Анализ творчества художника посвящена книга А.Ф.Мантеля «Рерих» (1912). Статьи Ю.Балтрушайтиса, А.И.Гидони, А.М.Ремизова, С.П.Яремича, (1916 -1918 гг.) носят обобщающий характер. А.А.Ростиславов проанализировал творчество художника в книге «Н.К.Рерих» (1918). С.К.Эрнст подготовил первую наиболее фундаментальную монографию (1918), посвящённую Рериху, и опубликовал каталог его художественных произведений.

Известные деятели русской культуры Л.Андреев, Б.Григорьев, М.Фокин, Д.Бурлюк, Г.Гребенщиков посвящали Н.К.Рериху свои статьи и монографии (1919 - 1930 гг.). Опубликованные за рубежом, они знакомили, в основном, зарубежного читателя с самобытным характером творчества художника, его патриотическими взглядами. В Риге были изданы книги Р.Я.Рудзитиса «Николай Рерих – водитель культуры» (1935), Э.Голлербаха «Искусство Рериха» (1939), монография Вс.Иванова «Рерих – художник-мыслитель» (1937), признанная лучшим прижизненным исследованием творчества художника.

После 1947 года статьи о Рерихе писали И.Грабарь, Н.Дмитриева, К.Юон. Они появляются в связи с открытием выставок картин художника в Москве и Ленинграде (1958, 1959). К 100-летию со дня рождения Н.К.Рериха (1974) появляется целый ряд посвящённых ему статей С.Н.Рериха, З.Г.Фосдик, П.Ф.Беликова, Л.В.Шапошниковой, В.С.Кеменова, А.Д.Алёхина, В.П.Князевой, Л.Р.Цесюлевича, Б.А.Смирнова и других авторов.

Большой вклад в историографию советского периода внесли исследования В.П.Князевой совместно с П.Ф.Беликовым, в которых впервые выполнена периодизация живописного наследия и дана характеристика общественной деятельности художника. Монографии Е.И.Поляковой (1973), Л.В.Короткиной (1985, 1996) вводят в научный оборот новые материалы, относящиеся к «русскому периоду» жизни Николая Константиновича. Значительный вклад в исследование театрально-декорационного искусства Рериха внесла Е.П.Яковлева в монографии 1996 года.

В трудах одного из основоположников научного рериховедения Л.В.Шапошниковой («Философия космической реальности», 2003; «Этическая философия космической эволюции», 1999; трилогия «Великое путешествие», 1998-2005; «Тернистый путь Красоты», 2001) впервые универсальная творческая личность Н.К.Рериха и его художественное наследие рассматриваются с позиции философии космической реальности (Л.В.Шапошниковой), в создании которой участвовал сам художник. Эта философия связывает воедино жизнь человека и космоса, говорит об ответственности человека за все процессы, происходящие на Земле, призывает внести нравственные основы в науку, искусство и просто повседневную жизнь. Искусствоведы Н.В.Сергеева-Тютюгина, Е.П.Маточкин, философы А.В.Иванов, В.В.Фролов, О.А.Уроженко, В.Э.Жигота и другие в своих

исследованиях творчества художника также опираются на философию космической реальности.

Многомерность феномена личности Н.К.Рериха послужила основанием для использования в её исследовании трудов из различных областей гуманитарного знания: философии, культурологи, искусствознания, истории искусства, психологии.

В философии проблема личности занимает центральное место, что подтверждается разработкой и углублением различных аспектов понятия личности со времён античности и актуализацией этой темы в современной философской мысли (Сенека, Бозций, Аристотель, Декарт, Фихте, Гегель, Э.Мунье, Г.Марсель, Н.А.Бердяев, М.Бубер, К.Вальверде и другие).

Важным аспектом является и культурологический подход к личностной проблематике. Философы Э.Гуссерль, М.Шелер рассматривают личность как целостного человека, являющегося субъектом, который вступает в межличностные отношения с культурой. В современной философии личность в контексте культуры рассматривают Э.В.Соколов, О.А.Кривцун, М.К.Мамардашвили, А.Н.Быстрова и другие. Отдельные культурологические исследования последних лет посвящены проблемам личности и степени её отображения в портрете в различные культурно-исторические периоды. Так, процесс творчества и роль в этом процессе творца в эпоху античности исследует К.З.Акопян; проблемы личности художника эпохи Возрождения рассматривают В.П.Головин, В.Д.Дажина, М.Н.Соколов; проблему эволюции психологической проблематики русской портретовисии XVII века исследует Е.С.Овчинникова, XVIII – XIX века - Г.В.Вдовин, О.С.Евангулова, Д.В.Сарабянов, Т.Л.Карпова. Проблемы портрета в культурном пространстве XX века освещают В.В.Бычков, С.П.Батракова. В культурологическом аспекте теоретическое понимание портретного жанра как феномена культуры раскрывается в работах Ю.М.Лотмана, М.Н.Цветаевой и других.

М.В.Алпатов, Б.Р.Виппер, М.И.Андроникова, Л.С.Зингер, Г.В.Ельшевская, Д.В.Сарабянов, А.И.Морозов обращались к изучению теоретических проблем портрета в рамках искусствоведения. Б.Р.Виппер рассматривает проблему сходства в портрете и её решение в историческом контексте; А.И.Морозов – проблемы, влияющие на состояние российского портретного жанра в 1970-е годы; Г.В.Ельшевская – «модель и образ», М.В.Алпатов, Л.С.Зингер, М.И.Андроникова исследуют особенности развития портретного жанра с древности до XX века.

Литературы, посвящённой изучению сибирского портрета XX века, в количественном отношении меньше. Л.И.Снитко, В.И.Эдоков, Т.М.Степанская, Л.И.Нехвядович, Л.Н.Шамина, Е.В.Орловская и другие обращались к изучению изобразительного искусства Сибири и Алтая и высказывали суждения о портретах только в контексте изучаемых ими тем. Л.Н.Лихацкая посвятила своё диссертационное исследование изучению закономерностей развития алтайского живописного портрета XX века и выявлению ключевых этапов его развития.

Проведённый аналитический обзор научной литературы в рамках рассматриваемой темы показывает, что портреты Н.К.Рериха, созданные

русскими художниками и скульпторами, как при его жизни, так и позже специально не рассматривались. В монографиях и отдельных статьях, посвящённых творчеству создателей портретов художника, об этих работах можно найти лишь краткое упоминание. Слабая изученность иконографии Н.К.Рериха ещё раз подчёркивает актуальность темы исследования.

Цель исследования – выявить динамику интерпретации образа Н.К.Рериха в отечественном изобразительном искусстве XX века, осуществить анализ образного строя живописных и скульптурных портретов художника, определить факторы влияния на формирование интереса к фигуре художника-мыслителя.

Задачи исследования:

1) раскрыть сущность понятия «творческая личность» в философских научных трудах;

2) проследить динамику развития портретов художников в изобразительном искусстве России XX века;

3) рассмотреть феномен универсальной творческой личности Н.К.Рериха;

4) выявить прижизненные живописные и скульптурные портреты Н.К.Рериха, выполненные российскими художниками, определить место, которое они занимают в изобразительном искусстве России;

5) выявить произведения, посвящённые Н.К.Рериху, в изобразительном искусстве России второй половины XX века и проанализировать их образный строй;

6) определить роль произведений, посвящённых образу Н.К.Рериха, в формировании постоянных музейных экспозиций и в просветительской деятельности музеев России.

Объектом исследования является портрет в отечественном изобразительном искусстве XX века.

Предмет исследования – динамика выражения универсальной творческой личности Н.К.Рериха и особенности образного строя в посвящённых ему произведениях на протяжении XX века.

Территориальные рамки: Россия.

Хронологические рамки исследования: XX век – период создания портретов Н.К. Рериха в отечественном изобразительном искусстве.

Методология и методы исследования. Многоплановость проблемы, поставленной в исследовании, повлияла на выбор методов исследования и формирование методологической базы. Общие теоретические проблемы решались с помощью общенаучных методов, в частности, системного и аналитического. Применены междисциплинарные методологические принципы, предполагающие использование сравнительно-сопоставительного метода и историко-типологического сравнения. В анализе живописных и скульптурных произведений портретного жанра использован метод сравнительного стилистического анализа.

В искусствоведении существует несколько подходов к изучению портрета, основными из которых являются иконографический, стилистический и типологический. В основе последнего лежит классификация портретов по

различным типам и жанрам, которая имеет большое значение для нашего исследования, так как способствует определённой систематизации произведений, посвящённых Н.К.Рериху.

Источниковая база исследования. В процессе работы над поставленными задачами и достижениями указанной цели исследования был использован широкий круг источников. Прямыми источниками исследования стали скульптурные и живописные произведения, посвящённые образу Н.К.Рериха, хранящиеся в Москве в фондах общественного Музея имени Н.К.Рериха, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея Востока, а также в фондах музеев Сибири (Национального музея Республики Алтай имени А.В.Анохина, Государственного художественного музея Алтайского края, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, Новокузнецкого художественного музея, Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тува, Минусинской городской картинной галереи, собрания Дальне-Восточного Сибирского отделения РАН г. Красноярска) и сибирских коллекциях авторских художественных мастерских. Ценными источниками явились труды Н.К.Рериха. Привлекались материалы музейных экспозиций, каталоги художественных выставок, публикации периодической печати, материалы интервьюирования. В процессе исследования обозначенной проблемы были изучены: фонды Центра хранения краевого архива Алтайского края, Государственного художественного музея Алтайского края, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А.Врубеля, Новокузнецкого художественного музея, Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тува, отделения Союза художников России Республики Тува, личные архивы художников Красноярска и Иркутска. Для раскрытия содержания исследования проанализированы также материалы из фондов научных библиотек: общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве, Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я.Шишкова, Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В.Чевалкова, Новокузнецкой ЦГБ им. Н.В.Гоголя, Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина Республики Тува, Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- определено, что в решении образа Н.К.Рериха авторы-художники большое значение придавали философии космической реальности как основы мировоззрения портретируемого;
- показано, что личность Н.К.Рериха рассматривается художниками как универсальная и многогранная, все виды творчества которой пронизаны синтезирующим подходом к решению поставленных художественных, научных и просветительских задач;
- выявлены общие качества, присущие портретам Н.К.Рериха разных мастеров - поэтизация, символичность, показана динамика развития образа художника-мыслителя, учёного, путешественника и человека, осуществлены систематизация и типологизация произведений;

- впервые выявлены и представлены ранее неизвестные широкой научной общественности 40 живописных и 25 скульптурных портретов Н.К.Рериха, выполненных российскими художниками;

- определено решающее влияние Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха как историко-культурного фактора на изобразительное искусство Алтая и Сибири второй половины XX века, что выразилось, в частности, в создании сибирскими мастерами живописи и вааяния галереи портретов художника.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Произведения, посвящённые Н.К.Рериху, создавались российскими художниками на протяжении всего XX века, и динамика интереса к образу великого мыслителя и художника развивалась по восходящей линии в течение столетия в тесной связи с исторической и социокультурной обстановкой в России.
2. Обращение к образу Н.К.Рериха на протяжении всего XX века свидетельствует о масштабе личности художника, о его исключительных качествах как человека, мыслителя и миротворца.
3. Образ Н.К.Рериха отечественные живописцы и скульпторы чаще всего трактуют как знаковую фигуру и символическую личность, прибегая к его монументализации в скульптуре, стилизации, декоративности, символичности в живописи, развивая преимущественно реалистическое и реже авангардные направления.
4. В скульптурной портретной галерее Н.К.Рериха преобладают камерные формы («голова» и погрудная композиция); эти формы помогали зрителям сконцентрировать внимание на выражении внутреннего мира выдающегося художника и мыслителя.
5. Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха привлекла внимание художников Сибири второй половины XX века. Изучение результатов этой экспедиции пробудило желание у сибирских авторов воссоздать образ Н.К.Рериха в живописи и скульптуре.
6. Наибольшее число произведений, посвящённых художнику Н.К.Рериху, представлено в постоянных экспозициях и хранится в фондах московского общественного Музея имени Н.К.Рериха и музеев Алтая (Национального музея Республики Алтай им. А.В.Анохина, Государственного художественного музея Алтайского края, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, Рубцовской картинной галереи им. В.В.Тихонова, мемориального Музея Н.К.Рериха села Верхний Уймон), выполняя важную роль в просветительской деятельности этих учреждений.

Практическая значимость работы. Фактический материал диссертации, результаты и выводы могут быть использованы при подготовке монографий и статей, в научной и просветительской деятельности, в музейной практике и выставочной работе, при дальнейших теоретических изысканиях и разработке спецкурсов по истории искусства России XX века, изучению сибирского

изобразительного искусства, по проблемам личности, творчества, художественного мышления.

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были использованы диссертантом в работе Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С.Лихачёва г. Новокузнецка при разработке «Программы деятельности и методических рекомендаций библиотечного культурно-образовательного центра» (2006), экскурсионного материала по музею, в постоянной экспозиции которого представлен портрет Н.К.Рериха работы скульптора И.В.Васильева (1985, красное дерево), лекционного материала для старшеклассников «Развитие портретного жанра в живописи и скульптуре России XX века».

Различные аспекты исследуемой проблемы освещались автором в публикациях, в ходе работы международных научно-практических конференций «Наука и образование: история и современность» (Нижевартовск, 2007), «Язык и культура» (Томск, 2008); Международного общественно-научного форума «Как охраним живую ткань Культуры?» (Абакан, 2007); всероссийских конференций «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (Новокузнецк, 2006), «Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк: проблемы города и горожан» (Новокузнецк, 2008); региональной конференции «Музей и вопросы региональной культуры. Сибирь – Урал» (Новокузнецк, 2006); научно-практических конференций «Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете» (Барнаул, 2006, 2007); общественно-научной конференции «Прошлое, настоящее, будущее культуры Сибири» (Омск, 2006).

Основные положения диссертационного исследования обсуждались на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры истории отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственного университета.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав и заключения, библиографического списка использованной литературы и источников, приложений, аннотированного списка иллюстраций, иллюстраций. Основной текст диссертации составляет 152 страницы, общий объём - 300 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, её актуальность, анализируется степень разработанности проблемы, формулируются цель и задачи исследования, указываются хронологические и территориальные рамки исследования, определяются источники и методология.

Первая глава «Проблема творческой личности в изобразительном искусстве России XX века» посвящена теоретическому исследованию понятий «личность» и «творчество», разработанных в историко-философских трудах; изучению эволюции статуса художника и его портретного отображения в истории мировой культуры и изобразительном искусстве России XX века; анализу художественной, научной, литературной, педагогической,

общественной деятельности Н.К.Рериха, его мировоззренческих взглядов, раскрытию универсальности его личности.

В первом параграфе «Интерпретация понятия «творческая личность»: историко-философский аспект» анализируются различные подходы к определению понятия творческой личности, представленные в философских трудах.

К проблеме «личины», персоны обращались античные философы Сенека, Марк Аврелий, Аристотель. Итоги их размышлений сводятся к понятию личности как субъекта, имеющего разумную природу.

В средневековой философии было выработано новое понятие личности, основанное на теологическом аспекте, которое сменилось в философии и культуре Возрождения на антропоцентричное: личность стала отождествляться с яркой, разносторонней индивидуальностью, способной достичь поставленных целей. Если в средние века творчество человека рассматривалось как деяние религиозное и нравственное, когда творец понимался как проводник божественной воли и его разум при этом не принимался в расчёт, то в эпоху Возрождения возрастает теоретический интерес к самому творческому процессу, а также к его субъекту, который перестаёт восприниматься в качестве пассивно-активного транслятора и исполнителя воли Бога.

В Новое время отправной точкой в понимании личности стало учение Декарта о двух субстанциях, отвергающее сущностное психофизическое единство человека. Исключение составлял Ф.Бэкон, который рассматривал личность как цельную природу человека, единство души и тела. Практически все остальные философы базировались на отождествлении личности с сознанием. Позднее, начиная с Фихте, философы склонны были представлять человека в качестве динамического центра действий и придавать важнейшее значение волевым и эмоциональным актам (Ницше, Сартр).

При определении природы и сущности творчества начиная с Нового времени преимущество отдаётся либо созерцанию и активности сознания (Кант, романтики, Шеллинг, Гегель), либо (начиная с XIX в.) предметной деятельности (позитивизм, марксизм, прагматизм). Процесс творчества оказывается опосредован свободой человека-творца, своей деятельностью создающего мир. При этом собственно «творчесткости» Бога практически не уделяется никакого внимания.

В XX веке в связи с осмыслением феноменов «массового человека», «бегства от свободы», «общества потребления» и т.п. традиционная концепция личности была подвергнута переосмыслению. Проблематичность «бытия личностью» в дегуманизованном мире является главной темой в западной философии (Э.Мунье, Г.Марсель, Р.Гвардини, М.Бубер, Э.Левинас) и русской религиозной философии (В.С.Соловьёв, Н.А.Бердяев).

Русские философы сходятся в одной общей мысли, что человек как творческая личность является подобием Бога–Творца. В своём творчестве, особенно в искусстве и духовном делании, человек продолжает творение космического Художника и тем самым участвует в преображении самой жизни, в её одухотворении. Н.К.Рериху были созвучны мысли русских философов.

Опираясь на философию космической реальности, художник выдвигал феномен творчества на авансцену жизни, определяя его как «путь Света» и «нашущую задачу эволюции»¹.

Немецкий философ Ф.Ницше ещё в XIX веке противопоставил творчество человека творчеству Высшего начала. Вместо принципа, дополняющего одно другим, он утверждал несовместимость этих начал. Философия Ницше, вошедшая в жизнь человека XX века, привела к разрушительным следствиям как в творчестве, так и всей жизни. «Человек ощутил себя богом, не став ещё человеком духовным, человеком преображённым. Чудовищный разрыв между уровнем сознания человечества и степенью его технической оснащённости ставит под угрозу существования самого человека на планете Земля», - отмечает Л.В.Шапошникова². Материалистическая теория психоанализа Фрейда пришла в XX веке на смену философии искусства, сформировавшейся в пространстве русского искусства Серебряного века. Качество художественного произведения Фрейд определял не степенью его красоты, а той мерой материального, осязаемого наслаждения, которое оно несёт тому, кто с этим произведением соприкасается. В таком осмыслении творческий процесс становился грубо материальным. В противовес этому Н.К.Рерих призывает людей вернуться на путь Красоты, что поможет оздоровлению творчества человека, а значит и всего жизнестроения.

Во втором параграфе «Художник как модель в изобразительном искусстве России XX века» даётся анализ наиболее распространённых определений портрета, опубликованных в справочных изданиях, трудах искусствоведов, содержащихся в высказываниях философов; обозначаются причины обращения отечественных живописцев и ваятелей к созданию портретов художников; рассматривается эволюция формирования и развития этого жанра на примере портретов художников в истории мировой культуры и изобразительном искусстве России XX века.

Суть всех существующих определений портрета заключается в объекте изображения. В портретном жанре *всегда* этим объектом является человек. Портрет – это жанр изобразительного искусства, имеющий целью создать изображение реального человека в целостности его образных, психологических, временных и иных характеристик.

Для более объёмного освещения вопроса создания портретов художников в изобразительном искусстве России XX века в работе рассмотрены основные вехи восприятия образа живописца и ваятеля их современниками в прошлые столетия.

После Октябрьской революции 1917 года отличительной особенностью общественной жизни России периода 1920 - 1950-х годов являлся героический энтузиазм советского народа в активном строительстве социалистического общества. В данный период личность перестаёт осознаваться как индивидуальное, самостоятельное «Я», так как в условиях развитого

¹ Рерих, Н. Держава Света. Священный дозор / Н. Рерих. – Рига: Виеда, 1992. - С. 100.

² Шапошникова, Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – М.: Международный Центр Рерихов, 2001. - С. 302.

социализма была невозможна свобода самовыражения художника в той мере, в какой она предполагала осознание творческой концепции его внутреннего мира. Образ художника как выразителя общественного сознания в годы строительства социализма в изобразительном искусстве не был широко распространён, хотя воспринимался как вполне закономерное явление в рамках идеологии коллективного сознания. В живописных портретах художников, созданных К.С.Петровым-Водкиным, М.В.Нестеровым, Б.М.Кустодиевым, В.П.Кузнецовым, гармонично сочетались традиционное отношение к портретному жанру и новые веяния эпохи, что выразилось в умении наряду с индивидуальной неповторимостью образа передать типичность представителей своего времени.

Образы художников в советской скульптуре 1920 – 1950-х годов, как и в живописи, достаточно редки (работы А.С.Голубкиной, И.М.Чайкова, В.Н.Домогацкого, С.Д.Лебедевой). Творческая свобода живописцев и ваятелей постепенно сменилась жёсткой зависимостью от политических требований государства.

В 1950-е годы жёсткий идеологический контроль сменяется более лояльной политикой в искусстве: на первый план выступает человек, который трудится во благо своей Родины. В изобразительном искусстве актуализируется авторское начало, усиливается интерес к процессам самопознания, что проявляется, в частности, в отражении мироощущения творческой личности художника (П.Д.Корин «Портрет М.С.Сарьяна», 1956; «Кукрыниксы», 1957-1959; М.С.Сарьян «Портрет Т.Н.Яблонской», 1954; С.Д.Лебедева «Портрет художницы Н.А.Удальцовой», 1953, бронза; С.Т.Конёнков «Портрет В.И.Сурикова», 1958, мрамор).

Следствием господства в изобразительном искусстве 1960-х годов «сурового стиля» стало, с одной стороны, создание большого количества портретов-типов, с другой – утрата одной из основных черт портретности, индивидуальной характеристики при увлечении художниками внешней обобщённостью образов. Тем не менее, лучшие произведения портретного жанра 60-х годов отмечены признаками интимизации, в которой исследователи видят углубление представления о человеческой сложности, усиление поиска духовного начала (П.Д.Корин «Портрет Ренато Гуттузо», 1961; Д.Д.Жилинский «Портрет В.А.Фаворского», 1961; В.Гудиашвили «Портрет Нико Пиросмани», 1964).

Художники 1970-х годов внедряли в творческую практику принцип образной многомерности, доказывали ценность и правомочность контрастного, полярного мышления в искусстве, что в целом сказалось на утверждении множественной, сложносоставной творческой личности художника.

Внутри жанра станкового скульптурного портрета 1960 – 1970-х годов выделяется несколько тенденций развития: монументальная линия портретной скульптуры, камерный портрет, исторический портрет, сюжетный или жанровый портрет. В каждом из этих направлений выполнено значительное число скульптурных портретов художников, в которых авторы стремятся

передать глубину духовного мира портретируемого. Среди художников прошлого скульпторов чаще всего привлекают образы А.Рублева (И.Васильев, Ю.Чернов), М.Чюрлениса (В.Вильдженас), Н.Пиросманишвили (Э.Амашукели).

Портретная концепция, базирующаяся на стремлении выявить индивидуальные черты и характер модели, в начале 1980-х годов стала определяющей. Одно из важнейших направлений поиска характера образа – метафоричность, тяготение к философскому обобщению, которое не прочитывается сразу, а воспринимается ассоциативно. В этот период живописцы создают достаточно большое число портретов художников, стремясь понять их миссию в современном мире, создать своего рода портрет мировосприятия художника-современника, вобравший в себя характерные черты жизнеощущения, присущие данному времени (Г.Кичигин «Художник В.Брайнин за работой», 1982; М.В.Антончик «Земля родная (Портрет Т.Н.Яблонской)», 1984; П.Шимес «Портрет скульптора А.Пологовой», 1983, бронза; Л.Давыдова-Медене «Художник Эмиль Мелдерис», 1982, гранит).

В целом, динамика развития портретов мастеров живописи и ваяния в изобразительном искусстве России XX века менялась в сторону постепенного роста. Этому способствовало изменение общественно-политической обстановки в стране, постепенный отход (особенно в 1980-е годы) от идеализации и типизации образа к индивидуально-личностной характеристике.

В третьем параграфе «Н.К.Рерих как универсальная творческая личность» приводятся наиболее распространённые трактовки понятия «универсальный человек», опубликованные в справочных изданиях, содержащиеся в высказываниях философов; даётся анализ художественной, научной, литературной, педагогической, общественной деятельности Н.К.Рериха, его мировоззренческих взглядов; раскрывается универсальность личности художника.

Исходя из взглядов философов прошлого и современных научных исследований человека учёными–философами и психологами (Н.Носовым, И.Пригожиным, С.Курдюмовым, М.Мамардашвили и др.), можно выделить ряд аспектов трактовки понятия «универсальный человек». Универсальность трактуется как:

- потребность человека в приобщении к Универсуму через мифологию, религию, философию, искусство, в результате чего он ощущает свою целостность и способен наиболее полно реализовать заложенные в нём задатки, способности и возможности, многообразии которых и составляет сущность универсальности;

- пригодность человека к широкому спектру видов деятельности и его способность к освоению разных специальностей и специализаций;

- виртуальные или потенциальные способности человека;

- врождённое качество человека, которым он наделён как существо природное, родовое;

- воспроизведение человеком в себе идей, мыслей, навыков, действий, сотворённых Универсумом культуры.

Эти положения рассматриваются на примере личности русского художника и мыслителя Н.К.Рериха.

В отношении первого пункта анализируется взгляд Н.К.Рериха на Культуру как главный устой жизни и эволюции человечества. Новый подход Рериха к Культуре был связан с формирующимся в пространстве России новым планетарным мышлением, толчок которому был дан, по утверждению Л.В.Шапошниковой, новой Духовной революцией, совпавшей во времени с социальной. Духовная революция выражалась в новой философии и была связана с научным «взрывом» 1920-х годов. В работах русских философов Н.А.Бердяева, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова, И.А.Ильина, В.С.Соловьёва отсутствовало подражание западным школам. В них прослеживался переход «в иное идейное измерение» (Н.А.Бердяев), связанное с новыми подходами к проблемам духа, материи, космоса. В центр своих исследований философы поставили человека, особенности его духа, его эволюционную судьбу. В научных работах В.И.Вернадского, К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского формировался целостный подход к явлениям природы и человеческого общества. Учёные обращали внимание на забытые мысли древних мудрецов о тесном взаимодействии человека, планеты, Космоса, о фундаментальном единстве макро и микрокосма. Эти мысли находили подтверждение в научных открытиях.

На этом культурно-историческом фоне было закономерным появление философско-этического учения Живой Этики или философии космической реальности, к созданию которой непосредственное отношение имел Н.К.Рерих. В этой философии широко трактуются такие фундаментальные понятия как материя, дух, энергия и мироздание рассматривается как грандиозная, беспредельная система одухотворённого Космоса. Идеями Живой Этики было пронизано художественное и литературное творчество Н.К.Рериха, его научные экспедиции и археологические исследования, общественная работа и просто повседневная жизнь. Для него философия космической реальности была не отвлечёнными размышлениями, а творчеством жизни. Через творчество и обширное пространство поля Культуры он соприкасался с Универсумом и смог максимально реализовать заложенные в нём задатки и проявить универсальный характер своей творческой личности.

Второй вариант трактовки понятия «универсальный человек» определяет пригодность личности к широкому спектру видов деятельности, её способность к освоению разных специальностей и специализаций. Н.К.Рерих как учёный, художник, литератор, педагог представляет собой уникальное явление в плане многогранности направлений деятельности. При этом в своём творчестве он умело синтезировал знания из разных областей науки и искусства. Так, свои знания по археологии он применял при написании исторических картин. В монументальной живописи видение художника XX века он умело сочетал с видением древнего живописца. Все художественные работы Н.К.Рериха отличает космичность, которая проявляется в тематике и образном строе его картин, отображающих целостное единство человека и природы со всей Вселенной («Небесный бой», 1912; «Веление неба», 1914; «Голубиная книга»,

1923 и других), свечении цвета («Сожжение тьмы», 1924; «Зароастр», 1931), в осмыслении Женского аспекта Творца как космической творческой силы («Царица Небесная» - роспись церкви Св.Духа в Талашкино, 1911-1914; «Матерь Мира», 1924; «Турфанская Мадонна», 1924; «Белая Дама») и т.д. Литературные произведения художника – это пример соединения личного начала, авторского голоса с этическими и философскими изысканиями³. Театральные работы Н.К.Рериха также свидетельствуют о программности и универсальности его творчества⁴. Просветительская деятельность художника была связана с пропагандой русского искусства и защитой культурных ценностей во всём мире (Пакт Рериха). Научный дар Рериха особенно ярко проявился во время его Центрально-Азиатской и Китайско-Манчжурской экспедиций, а также в работе основанного им Института Гималайских исследований «Урусвати».

Следующий аспект универсальности трактуется как виртуальные или потенциальные способности человека, раскрытию которых способствовали как независимый от воли художника социальный фактор, так и ряд факторов, связанных с его индивидуальными сознательными усилиями. А именно: философское осмысление Рерихом своей целостности с окружающим миром, Универсумом, восприятие Культуры прошлого, настоящего и будущего как единого комплекса и важнейшего фактора эволюции человечества, постоянный творческий поиск.

Культура и творчество в жизни Н.К.Рериха были главными. Его привлекали «непреходящие» элементы культурной традиции. В основе «непреходящего» лежало коллективное творчество народов, древних и современных, их культурный и нравственный опыт, их духовные ценности и многовековые накопления труда. «Непреходящее» в культуре становилось частью внутреннего мира Рериха, его ценностного универсума. Так происходило духовное обогащение его личности, содействуя проявлению универсальности мастера и в творчестве, и в жизни.

Таким образом, Н.К.Рерих предстаёт как универсальная творческая личность во всех рассмотренных нами аспектах понятия универсальности.

Вторая глава «Образ Н.К.Рериха и художественная жизнь России XX века» посвящена исследованию прижизненных портретов Н.К.Рериха и портретов художника, созданных отечественными живописцами и скульпторами во второй половине XX века, в контексте тенденций развития изобразительного искусства России XX века; выявлению роли этих произведений в работе постоянных экспозиций и в просветительской деятельности музеев России.

В первом параграфе второй главы «**Прижизненные портреты Н.К.Рериха**» анализируются произведения отечественных живописцев и скульпторов, посвящённые образу Н.К.Рериха, созданные в период с 1907 по 1947 годы, с точки зрения формальных и структурно-содержательных

³ Сойни, Е. Северный лик Николая Рериха / Е. Сойни. – Самара: Издательский дом «Агни», 2001. – 232 с.

⁴ Яковлева Е. П. Театрально-декорационное искусство Н.К.Рериха. – Самара: Издательский дом «Агни», 1996. – 271 с.

нормативов с целью их классификации и отнесения к определённой форме типологической структуры.

Прижизненные портреты Н.К.Рериха создавали художники объединения «Мир искусства» А.Я.Головин, Б.М.Кустодиев, Б.Д.Григорьев, один из основоположников русского футуризма Д.Д.Бурлюк, сын художника живописец С.Н.Рерих, скульпторы Г.В.Дерюжинский, Д.Тарабилдиене.

Произведения мирискусников, посвящённые Н.К.Рериху, написаны в период с 1907 по 1917 годы. Реалистичный портрет Рериха работы А.Я.Головина (1907) носит камерный характер. Тонкий психологизм, свобода и фрагментарность композиции, свойственные работам В.А.Серова, присущи и портрету художника, выполненному Б.М.Кустодиевым (1913). Б.Д.Григорьев пишет портрет Н.К.Рериха (1917) в своей неповторимой технике «гладко», элегантно, технически совершенно.

Д.Д.Бурлюк, стоявший у истоков русского футуризма, выполнил два портрета Н.К.Рериха в Америке в 1929 году после возвращения художника из Центрально-Азиатской экспедиции. Один портрет решён как «голова» с реалистической передачей всех деталей. Другой, футуристического характера, изображает художника на фоне фантастического горного пейзажа.

Наибольшее число прижизненных портретов Н.К.Рериха – около тридцати - выполнил сын художника живописец С.Н.Рерих в 1920 – 1940-е годы. Эта серия была названа современниками «эпосом великого сына о великом отце», в которой проявилось понимание личности человека как носителя духа в Космосе. В этом раскрывается одно из положений философии космической реальности, которой руководствовался в жизни Н.К.Рерих. Духовный облик отца Святослав Николаевич раскрывает через передачу его величия, значительности и красоты, столь близких идеалам художников Возрождения. При этом цвет и свет в его живописи становятся мощными выразителями духовного смысла.

Скульптурных портретов художника при его жизни было выполнено значительно меньше живописных - две работы скульптора Г.В.Дерюжинского, о которых мы нашли лишь упоминание, и работа скульптора и живописца Д.Тарабилдиене (1936, бронза), где художник показан как человек большого внутреннего достоинства.

Анализ рассмотренных нами произведений по формальным признакам позволяет выявить преобладание станковых и малоформатных портретов Н.К.Рериха, которые способствуют более глубокой передаче внутреннего мира портретируемого, раскрытию его внутреннего состояния специфически художественными средствами (построение композиции, пространственные соотношения, колористический строй и др.). Небольшой формат полотна позволяет приблизить портретируемого к зрителю, вступить с ним в диалог.

Соотнесение компонентов содержательной структуры с художественным образом даёт возможность классифицировать произведения, посвящённые образу Н.К.Рериха, по определённой типологии.

Наибольшее число прижизненных живописных портретов Н.К.Рериха решены как портрет-картина (работы С.Н.Рериха и Б.Д.Григорьева), что

позволяет полнее раскрыть мироощущение портретируемого. Портрет-размышление и портрет-созерцание встречаются достаточно часто и фактически в одинаковом соотношении в решении образа Н.К.Рериха (работы С.Н.Рериха, скульптурный портрет Д.Тарабилдиене). Портрет-описание социально-бытовой направленности в решении образа художника был создан в работах А.Я.Головина и Б.М.Кустодиева. Однако бытовые детали здесь сведены до минимума, а социальность осмысливается с точки зрения вопроса, волновавшего всех художников объединения «Мир искусства» - преобразование жизни через красоту.

С.Н.Рерих решает два портрета отца как портрет-описание героической направленности. Героическое состояние портретируемого связано с его внутренним непоколебимым устремлением к высокой цели.

Единственный портрет Н.К.Рериха, выполненный Д.Д.Бурлюком, решён как портрет-идея, где автор выражает своё индивидуальное видение внутреннего мира модели.

По конфигурации постановки фигуры художника имеют место портреты практически всех композиционных схем. Большинство портретов Н.К.Рериха, рассмотренных нами, решены погрудно. Затем идут портреты поясные, поколенные, головные, в рост и плечные. Погрудная композиционная схема приближает к зрителю лицо портретируемого, черты которого ясно отображают его внутреннее состояние.

В портретах Н.К.Рериха первой половины XX века ярко выражено духовное, психологическое начало, которое раскрывается как через силу цвета, света и фактуру, так и через пластическую ясность формы. В решении портретного образа выдающегося художника каждый автор осуществляет свой индивидуальный поиск художественного языка, что способствует раскрытию богатства внутреннего мира портретируемого и неповторимой манеры портретиста.

Во втором параграфе второй главы «**Образ Н.К.Рериха в изобразительном искусстве России второй половины XX века**» анализируются произведения отечественных мастеров живописи и ваяния, посвящённые образу Н.К. Рериха, выявляется динамика развития портретов Н.К.Рериха в изобразительном искусстве России второй половины XX века.

В параграфе «Образ Н.К.Рериха в живописи» анализируются живописные произведения, посвящённые образу Н.К.Рериха, выявляется динамика развития живописного портрета в искусстве Сибири второй половины XX века.

Новая волна интереса к личности Н.К.Рериха и его творчеству на Родине возникла во второй половине XX века с началом «хрущёвской оттепели» в связи с выставками картин художника в Москве, Ленинграде и других крупных городах Советского Союза (1958 – 1960 гг.). Эти выставки проходили по инициативе Ю.Н.Рериха, старшего сына художника, известного учёного-востоковеда, который переехал из Индии в столицу России в 1957 году и привёз многочисленные произведения отца.

Импульсом для отечественных живописцев и скульпторов в создании портретов Н.К.Рериха стал 100-летний юбилей художника (1974). Нам удалось выявить живописные портреты Николая Константиновича, выполненные сибирскими художниками Л.Р.Цесюлевичем, С.К.Янсоном, С.Ш.Саая, а также работы столичного художника Б.А.Смирнова-Русецкого и монументальную роспись, посвящённую Н.К.Рериху, иркутского художника-монументалиста Д.В.Дорохина.

Все рассмотренные нами живописные работы сибирских художников, а именно, Л.Р.Цесюлевича «Н.К.Рерих на Алтае» (1978), «Николай Рерих на Алтае» (1982, 1983), С.К.Янсона «Рерих в Кулу» (1991), «Н.К.Рерих» (1992), триптих «Н.К.Рерих» (1993 – 1996), С.Ш.Саая «Экспедиция Н.К.Рериха в Центральной Азии» (1978, 1979), «Рерих в Тибете» (1978, 1983-1984), решены как портрет-картина и показывают Николая Константиновича за работой, или во время его научной Центрально-Азиатской экспедиции, или в долине Кулу в Индии. Тема Центрально-Азиатской экспедиции Рериха для Цесюлевича связана с местным краеведческим материалом – пребыванием художника на Алтае в 1926 году. Тувинец Саая отражает период пребывания экспедиции Н.К.Рериха в Тибете. Эту страну связывают с Тувой древние культурные связи. Янсона привлекает Рерих как художник-исследователь культуры и философии стран Востока. Важную роль во всех картинах играет пейзаж. Он превращается в активное средство раскрытия образа. В камерном портрете Н.К.Рериха работы Б.А.Смирнова-Русецкого созданный образ близок к образу восточного мудреца. Иркутский художник-монументалист Д.В.Дорохин философски осмысливает феномен органичного взаимопроникновения «полосов» культур Востока и Запада в творчестве Рериха.

Во всех рассмотренных нами работах образ Н.К.Рериха трактован как знаковая фигура и символическая личность.

В параграфе «Образ Н.К.Рериха в скульптуре» анализируются скульптурные произведения второй половины XX века, посвящённые образу Н.К.Рериха, с точки зрения структурно-содержательных нормативов с целью их классификации и отнесения к определённой форме типологической структуры.

Скульпторы второй половины XX века много чаще, чем художники, обращались к образу Н.К.Рериха. Об этом свидетельствуют скульптурные работы из частных собраний и собраний музеев Москвы и городов Сибири.

В частных коллекциях Москвы хранятся работы скульпторов А.А.Арендт («Николай Рерих», 1960, бронза) и А.И.Григорьева («Н.К.Рерих», 1975, гипс; «Н.К.Рерих», 1975, ковкая медь; «Н.К.Рерих». Модель памятника, 1980, металл; «Н.К.Рерих», 1982, гипс). Портрет художника в граните работы А.Н.Костромитина (1986) принадлежит Третьяковской галерее. Из московских музеев наибольшим числом скульптурных портретов Николая Константиновича обладает общественный Музей имени Н.К.Рериха. В 1999-м, юбилейном для семьи Рерихов году, у входа в Музей был установлен бронзовый мемориал Николая Константиновича и Елены Ивановны, созданный по проекту московского скульптора С.В.Манцерева. Это первый памятник старшим Рерихам, чей вклад в культуру признан во всём мире. Собранию этого

Музея принадлежат скульптурные портреты Н.К.Рериха, выполненные С.В.Манцеровым (2000, мрамор), заслуженным художником России Ж.М.Канканыем (2001, бронза), петербургским скульптором Л.П.Калугиной (2003, гипс), украинским скульптором А.Д.Леоновым («На вершинах», 2008, шамот).

В сибирских музеях также представлены скульптурные произведения, посвящённые Н.К.Рериху. Большинство этих работ принадлежит музеям Алтая. Портреты художника, выполненные рижским скульптором профессором И.В.Васильевым, входят в собрания мемориального Музея Н.К.Рериха алтайского села Верхний Уймон (барельеф Н.К.Рериха для мемориальной доски, 1974, бронза), Государственного художественного музея Алтайского края («Н.К.Рерих», 1974, дерево), Новокузнецкого художественного музея («Н.К.Рерих», 1985, красное дерево). Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина (Горно-Алтайск) располагает несколькими скульптурными произведениями, посвященными Н.К.Рериху. Все они принадлежат скульптору по дереву К.И.Басаргину («Н.Рерих», 1984; «Звезда Н.Рериха», 1989–1991; «Познавший (Н.Рерих)», 1982–1998). В этих работах автор тяготеет к мифопоэтическому и философскому прочтению образа выдающегося художника и мыслителя. Алтайский скульптор М.А.Кульгачёв в память о пребывании Н.К.Рериха в Барнауле выполнил мемориальную доску с барельефом художника в бронзе (1989). В 2006 году она была установлена на здании Государственного Музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул). В Бийске на здании Комитета по образованию, где Рерих останавливался во время Центрально-Азиатской экспедиции в 1926 году, установлена бронзовая мемориальная доска, автором-исполнителем которой стал художник-оформитель С.А.Морозов (2002).

Красноярский скульптор В.В.Мосиелев обратился к теме Центрально-Азиатской экспедиции Рериха в 1990-е годы. Его привлек участок маршрута, связанный с Индией, где скульптор побывал в 1996 году с группой российских художников. После поездки им была создана скульптурная композиция «Рерих. Перевал Рахтанг-Пас» (1996, гипс тон.) в традициях российского скульптора Е.А.Лансере.

Рассматривая портреты Н.К.Рериха с точки зрения композиционного принципа, мы выяснили следующее. В скульптурной портретной галерее Н.К.Рериха преобладают камерные формы («голова» и погрудная композиция). Эти формы помогали ваятелям сконцентрировать внимание на выражении внутреннего мира художника. Для полуфигурных портретов Рериха характерно сочетание монументальности и декоративности. Портреты в рост подчёркивают значимость универсальной личности художника в истории культуры.

В тринадцати из двадцати четырёх рассмотренных нами скульптурных портретах Рериха Николай Константинович показан в состоянии размышления. Так скульпторы стремились подчеркнуть, что Рерих был не просто художником, а художником-мыслителем.

Многие скульпторы, например, А.И.Григорьев, И.В.Васильев, К.И.Басаргин, А.Д.Леонов, неоднократно обращаются к образу художника.

Личность Николая Константиновича привлекает их своей глубиной и неисчерпаемостью. Все ваятели подчёркивают глубокую духовную и философскую основу его мироощущения, через призму которого художник воспринимал жизнь.

Несмотря на многообразие подходов в решении образа Н.К.Рериха, в скульптурных портретах художника есть общие качества: поэтизация, стремление к символической приподнятости, выражению масштаба и величия его личности – мыслителя, учёного, путешественника, живописца и человека. При этом, каждый автор по-своему акцентирует качества личности Рериха. В работе А.А.Арендт он предстаёт добрым и человечным. В портретах, выполненных А.И.Григорьевым, Н.К.Рерих показан, прежде всего, как художник-мыслитель. У В.В.Мосиелева художник – человек вполне обычный, усталый путешественник. Но наиболее часто образ Рериха трактован как знаковая фигура и символическая личность (И.В.Васильев, К.И.Басаргин, М.А.Кульгачёв, С.А.Морозов, С.В.Манцеров, Ж.М.Канканян, А.Д.Леонов). Каждый автор подходил к решению творческой задачи индивидуально и потому внёс свой неповторимый вклад в осмысление личности Н.К.Рериха в истории культуры.

В третьем параграфе второй главы «Роль произведений, посвящённых образу Н.К.Рериха, в работе постоянных экспозиций и в просветительской деятельности музеев России» определяется роль рассмотренных произведений, посвящённых Н.К.Рериху, в работе постоянных экспозиций и в просветительской деятельности музеев России.

Наибольшее число живописных и скульптурных портретов Николая Константиновича хранится в московском общественном Музее имени Н.К.Рериха. В его постоянной экспозиции представлены пять живописных портретов художника работы С.Н.Рериха и скульптурные портреты художника работы А.Д.Леонова, Л.П.Калугиной, Ж.М.Канканяна, С.В.Манцерева, Д.Тарабилдайте-Тарабилдиене. Скульптурные и живописные портреты Н.К.Рериха в этом музее можно видеть и на выставках современных художников, чьё творчество связано с философско-этическим воззрением семьи Рерихов.

В постоянной экспозиции Государственного Музея Востока представлено три портрета Н.К.Рериха кисти его сына живописца С.Н.Рериха. Они были переданы автором в 1978 году Министерству культуры РФ на временное хранение и, согласно его воле, принадлежат основанному им в 1989 году общественному Музею имени Н.К.Рериха.

В собрании Третьяковской галереи хранятся три прижизненных живописных портрета Н.К.Рериха кисти А.Я.Головина (1907), Б.Д.Григорьева (1917), С.Н.Рериха (1938), а также скульптурный портрет художника работы А.Н.Костромитина (1986). Эти произведения не представлены в экспозиции галереи постоянно, а экспонируются периодически.

Из сибирских собраний наибольшее число произведений, посвящённых образу Н.К.Рериха, принадлежит Национальному музею Республики Алтай им. А.В.Анохина города Горно-Алтайска (три скульптурных работы К.И.Басаргина;

центральная часть триптиха С.К.Янсона «Н.К.Рерих», 1993-1996; портрет-картина Л.Р.Цесюлевича «Н.К.Рерих на Алтае», 1978). Все работы, за исключением картины Цесюлевича, экспонируются постоянно.

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края Барнаула постоянно экспонируется гипсовый бюст Н.К.Рериха, выполненный скульптором Д.Тарабилдиене. На фасаде здания у входа в музей установлена мемориальная доска с бронзовым барельефом Н.К.Рериха работы М.А.Кульгачёва. В фондах Государственного художественного музея Алтайского края (Барнаул) хранится полуфигурный скульптурный портрет Н.К.Рериха, выполненный в дереве профессором И.В.Васильевым (1974). Он экспонируется периодически на выставках, посвящённых художнику Рериху (выставка «Путь к царице Белых снегов», 2006). На здании мемориального Музея Н.К.Рериха в алтайском селе Верхний Уймон в память о пребывании здесь художника установлена мемориальная доска с его бронзовым барельефом работы И.В.Васильева. Бронзовая мемориальная доска установлена и на здании Комитета по образованию в Бийске, где 1926 году останавливался Рерих (автор С.А.Морозов).

Работа И.В.Васильева «Н.К.Рерих» (1985, красное дерево) из собрания Новокузнецкого художественного музея была передана на хранение в Народный музей семьи Рерихов библиотеки им. Д.С.Лихачёва города Новокузнецка. Библиотека-музей – это современное комплексное учреждение культуры нового типа, где музей выполняет функции культурно-образовательного центра. При создании в 1996 году Народного музея семьи Рерихов в библиотеке им. Д.С.Лихачёва учитывался как краеведческий фактор (с Н.К.Рерихом сотрудничал уроженец алтайского города Кузнецка⁵ последний секретарь Л.Н.Толстого, писатель и музейщик В.Ф.Булгаков при создании в Чехословакии Русского культурно-исторического музея⁶), так и новый подход Н.К.Рериха к культуре как к одному из важнейших устоев эволюции человечества, которую разделял и поддерживал академик Д.С.Лихачёв. Скульптурный портрет Н.К.Рериха занимает центральное место в постоянной экспозиции Народного музея семьи Рерихов.

Картина тувинского художника С.Ш.Саая «Экспедиция Н.К.Рериха в Центральной Азии» (1979) также предоставляется для постоянного экспонирования Национальным музеем имени Алдан-Маадыр Республики Тува одной из организаций города Кызыла. Картина этого автора «Рерих в Тибете» (1983 - 1984) хранится в фондах Минусинской городской картинной галереи.

Остальные работы, рассмотренные нами, экспонируются в связи со знаменательными датами, связанными с именем Рериха, представлялись на городских или краевых выставках.

⁵ Гончаров, Ю.М. Уездный город Кузнецк во второй половине XIX – начале XX в. / Ю.М. Гончаров // Алтайский сборник. Выпуск XXI. – Барнаул, 2004. – С. 75-84.

⁶ Шальнева, М.С., Кулакова, Е.С. «Маяк русского искусства и науки за рубежом». История первого европейского Русского культурно-исторического музея в Збраславе (1934 – 1948) / М.С. Шальнева, Е.С. Кулакова // Культура и время. – 2007. - № 1. – С. 120-139.

Произведения востребованы в Сибири и в связи с периодическим экспонированием передвижных выставок серии «Гималаи» из собрания московского общественного Музея имени Н.К.Рериха, когда скульптурные работы из сибирских собраний включаются в экспозиции. Таким образом, произведения, посвященные образу Н.К.Рериха, оказались наиболее востребованными в Горно-Алтайске, Барнауле, Бийске, селе Верхний Уймон, Новокузнецке и Кызыле. Во многом это объясняется историко-культурным фактором, местным краеведческим интересом к пребыванию Центрально-Азиатской экспедиции художника на Алтае, а также подвижнической деятельностью Рериховских обществ, инициирующих проведение выставок его произведений в Сибири.

В заключении подводятся общие итоги работы, формулируются основные выводы.

В процессе исследования нами выявлено 40 живописных и 25 скульптурных портретов Н.К.Рериха. При жизни художника его живописные портреты (29) создавались гораздо чаще скульптурных (1). Все они выполнены известными русскими художниками (А.Я.Головиным, Б.М.Кустодиевым, Б.Д.Григорьевым, Д.Д.Бурлюком, С.Н.Рерихом) и вошли в историю искусства России рубежа XIX – XX веков и первой половины XX века. Во второй половине XX века количество скульптурных портретов художника (24) значительно превышает число живописных (11). Обращение к образу Н.К.Рериха на протяжении всего столетия свидетельствует о масштабе личности художника, о его исключительных качествах как человека, живописца, мыслителя и миротворца. Он сродни гигантам эпохи Возрождения неустанно творил, щедро даря свой талант людям. Все виды деятельности, которыми он занимался, пронизаны космическим мышлением, вселенским видением, синтетическим подходом к решению поставленных художественных, научных и просветительских задач. В них видится новый взгляд, новая система познания окружающего мира, связанная с философией космической реальности. Такой подход раскрывает человечеству новые возможности в различных областях науки и искусства.

Наибольшее число живописных портретов Н.К.Рериха решены как портрет-картина, что позволяет полнее раскрыть мировосприятие художника, включая его изображение в хорошо разработанный сюжет и акцентируя на нём внимание зрителя. В скульптурной портретной галерее Н.К.Рериха преобладают камерные формы («голова» и погрудная композиция); эти формы помогали зрителям сконцентрировать внимание на выражении духовного мира портретируемого.

Образ Н.К.Рериха отечественные живописцы и скульпторы чаще всего трактуют как знаковую фигуру и символическую личность, прибегая к его монументализации в скульптуре, стилизации, декоративности, символичности в живописи, развивая преимущественно реалистическое и реже авангардные направления. В целом динамика развития произведений, посвящённых Н.К.Рериху, в отечественном изобразительном искусстве XX века менялась в сторону постепенного роста.

Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха как историко-культурный фактор оказала существенное влияние на изобразительное искусство Алтая и Сибири. Наибольшее число произведений, посвящённых художнику, в сибирском регионе представлено в постоянных экспозициях музеев Алтая (Национальном музее Республики Алтай им. А.В.Анохина, Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, мемориальном Музее Н.К.Рериха села Верхний Уймон), в Москве – в общественном Музее имени Н.К.Рериха. Портреты Н.К.Рериха являются ключевыми экспонатами, которые непременно включаются в экспозиции сменных и передвижных выставок, посвящённых художнику.

Образ Н.К.Рериха неисчерпаем, потому и данное исследование не является исчерпывающим. Полный каталог портретов художника-мыслителя до сих пор не составлен, это является задачей последующих научных изысканий.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Статьи, опубликованные в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии РФ:

1. Кулакова, Е.С. Произведения, посвящённые образу Н.К. Рериха, в собраниях музеев Сибири / Е.С. Кулакова // Мир науки, культуры, образования. Выпуск №5 (12) (искусствоведение) / Гл. ред. А.В. Петров. – Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2008. - С. 141–143.
2. Кулакова, Е.С. Н.К. Рерих – знаковая фигура мыслителя в искусстве Сибири / Е.С. Кулакова // Известия Алтайского государственного университета. Выпуск № 4/3 (история) / Гл. ред. Ю.Ф. Кирюшин. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. - С. 112–115.
3. Кулакова, Е.С. Личность Н.К. Рериха в творчестве мастеров Сибири / Е.С. Кулакова // Вестник Бурятского государственного университета. Выпуск № 9 (культурология) / Гл. ред. И.И. Осинский. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского ун-та, 2007. - С. 241-245.

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:

4. Кулакова, Е.С. Портрет Н.К. Рериха скульптора И.В. Васильева в собрании Новокузнецкого художественного музея / Е.С. Кулакова // Культурное наследие Сибири. Выпуск 4 / Отв. ред. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - С. 61-66.
5. Кулакова, Е.С. Личность Николая Рериха в творчестве его сына живописца Святослава Рериха / Е.С. Кулакова // Актуальные проблемы гуманитарного познания: межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Э.С. Гершгорин, С.Б. Морозов. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2005. - С. 77-84.
6. Кулакова, Е.С. Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха в сибирском изобразительном искусстве / Е.С. Кулакова // Вестник РАЕН (Западно-Сибирское отделение). Выпуск №8 / Отв. ред. Е.В. Пугачев. – Кемерово, 2006. - С. 341-347.
7. Кулакова, Е.С. Образ Н.К.Рериха в изобразительном искусстве Сибири 1960 – 1980-х годов / Е.С. Кулакова // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета: материалы XXXIII научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. Выпуск 3. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. - С. 368–370.
8. Кулакова, Е.С. Библиотека-музей в пространстве современной культуры. Из опыта работы Народного музея семьи Рерихов / Е.С. Кулакова // Новая библиотека. – 2006. - № 11(71). - С. 18–22.
9. Кулакова, Е.С. Н.К. Рерих как универсальная творческая личность / Е.С. Кулакова // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Выпуск 10 (философия). Гуманитарные науки. Ч. 1. – Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2006. - С. 25–31.
10. Кулакова, Е.С. Философия космической реальности о феномене творчества / Е.С. Кулакова // Наука и образование: история и

- современность: материалы международной очно-заочной научно-практической конференции (Нижневартовск, 13 - 14 апреля 2007 г.). Ч. 1. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. - С. 180–182.
11. Кулакова, Е.С. Зажечь молодые сердца Красотой. Из опыта работы Народного музея семьи Рерихов в Новокузнецке / Е.С. Кулакова // Как охраним живую ткань Культуры?: материалы Международного обществ.-науч. форума, Абакан, 25 июня – 1 июля 2007 г. / Науч. ред. О.А. Уроженко. – М., 2008. - С. 163–173.
12. Кулакова, Е.С. Библиотека-музей в культурном пространстве Новокузнецка (Народный музей семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачёва) / Е.С. Кулакова // Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк. Проблемы города и горожан: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Новокузнецк, 14 ноября 2008 г.) / под общ. ред. Ф.И. Иванова; отв. ред. И.П. Решикова, Е.Б. Макарчева. – Новокузнецк: НФИ ГОУ ВПО «КемГУ», 2008. - С. 318–327.
13. Кулакова, Е.С. Н.К. Рерих как выразитель синтеза культур Востока и Запада в творчестве художников Сибири / Е.С. Кулакова // Язык и культура: сб. статей XX Международной научной конференции (Томск, 21 – 24 мая 2008 г.) / отв. ред. С.К. Гураль. – Томск: Томский государственный университет, 2009. – Т. 1. – С. 150-155.

Подписано в печать 21.04.2009 г.
Формат 60*84/16. Объём 1,43. Тираж 100 экз. Заказ № 299

Типография
Сибирского государственного индустриального университета.
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.