ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ РЕРИХА

THE STUDY OF THEATER AND DECORATIVE ART IN THE WORKS OF NICHOLAS RERICH

УДК 339.54.012

Строгович Наталия Александровна, студентка 3 курса, Факультет Коммуникаций, медиа и дизайна Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

Strogovich Natalia Alexandrovna, 3rd year student, Faculty of Communications, Media and Design, National Research University Higher School of Economics, Moscow, e-mail: natalya.strogovich@yandex.ru

Аннотация

Данная статья является результатом исследованием не самой известной части творчества Николая Рериха — театральной. Более двадцати лет художник посвятил тесной работе с театром, который его привлекал и вдохновлял ещё до того, как Рерих стал сотрудничать с режиссёрами-постановщиками. Даже в конце своей жизни он возвращался к переосмыслению опер, балетов, драм и видоизменял свои прежние работы. Рерих создавал сценические декорации, занавесы и костюмы для постановок в России и за рубежом. Как известно, эскизы декораций практически в любом исполнении имеют некий стилизованный вид, который может напоминать раскадровку к мультфильмам или иллюстрации для книг, нежели картины в духе реализма. В случае работ Рериха можно сказать, что его эскизы — это будто часть его основного творчества и авторского стиля,

который можно наблюдать почти в каждой из его картин. Обилие ярких красок, интересные градиенты, стилизованные формы такой сложно устроенной в реальности природы. В статье последовательно рассматривается театральное творчество Рериха, от его самых первых эскизов «для себя» до поздних работ, к которым художник снова возвращается не первый раз. Кроме того, найдены и выделены идейные сходства этих работ с работами основных направлений творчества Рериха: восточная тематика, русская народная тема, пейзаж.

Annotation

The article discusses the research result of the not well-known part of Nicholas Roerich's work-the theatrical part. For more than twenty years, the he had devoted close work with the theater, which attracted and inspired him even before Roerich began to work with stage directors. Even at the end of his life, he returned to rethinking operas, ballets, dramas and modified his old works. Roerich created stage sets, curtains and costumes for theaters in Russia and abroad. It is known, that sketches of scenery in almost any performance have a certain stylized look, which can resemble storyboards for cartoons or illustrations for books, rather than paintings in the spirit of realism. In the case of Roerich's works, we can say that his sketches are as if part of his main work and the author's style, which can be observed in almost every one of his paintings. An abundance of bright colors, interesting gradients, stylized forms of such a complex nature in reality. The article consistently examines Roerich's theatrical work, from his very first sketches «for himself» to the works to which the artist returns much later. Moreover, the article talks about the ideological similarities of these works with the works of the main directions of Roerich's work: oriental themes, Russian folk themes, landscape.

Ключевые слова: Николай Рерих, театр, живопись, искусство, пейзаж, декорации.

Keywords: Nicholas Roerich, theater, painting, art, landscape, scenery.

Николай Рерих известен как художник, любивший восток. Неудивительно, что одними из первых театральных эскизов стали рисунки к так

называемой «Индусской постановке», которая не была осуществлена. Чуть позже Рерих пишет собственные сказки и притчи, среди которых есть сюжеты о такой героине как Девассари Абунту. Именно она изображена на эскизах, которые по стилистике напоминают индийские иллюстрации к мифологическим сюжетам. [3, с. 8-9], [4, с. 73-74]

Вдохновленный музыкой Рихарда Вагнера, Рерих пишет картины, а позже по собственному желанию «для себя» создает декорации к опере «Валькирия». Здесь можно заметить одну из любимых тем Рериха — горы и небо, пускай и не такие красочные, как обычно изображает их художник в своих работах.

В том же году Рерих создает декорации к драме «Три волхва», представленной в Старинном театре барона Дризена. Это был первый осуществившийся спектакль, над которым работал художник. И визуальный образ постановки, и спектакль в целом были высоко оценены зрителями и критиками. «Коллективная работа художника Рериха, режиссёра Санина... всех артистов... создала поэтическую грёзу: чудилось, что плотная завеса, навсегда скрывшая от нас минувшее, на мгновение приподнялась, и мы узрели характерную, интересную, красивую картину подлинной жизни XI столе», - писала пресса Петербурга. Так, Николай Рерих успешно проявил себя как театральный художник и сумел заинтересовать многих деятелей театрального искусства. [1, с. 96]

Позже Рерих работает над оперой Римского-Корсакова «Псковитянка» в театре Шатле. В то же время художник параллельно делал эскизы к опере «Князь Игорь». В этих двух работах с шатрами интересно изображено культурное различие. На одном эскизе поглощающий желтый цвет, восточные мотивы на фоне дымчатой равнины. На другом же эскизе шатра видна мощь и сила русской культуры. За тяжёлыми тканями видна необъятная, зеленая и живая природа Руси с реками и холмами.

В 1909-м году Рерих работал над несостоявшейся постановкой А. Ремизова «Трагедия об Иуде, принце искариотском». Эта пьеса была своеобразным переосмыслением евангельского сюжета и античного сюжета о царе Эдипе. В

этой работе снова виден прием, когда Рерих подчиняет картину одному цвету — в данном случае жёлтому. Изображенный Иерусалим также повторяет любимую горную композицию Рериха. На другом черновом эскизе замок царя располагается уже на вершине скалы, которую омывает море.

«Сеча при Керженце» — один из немногих сохранившихся эскизов Николая Рериха к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А.Римского-Корсакова. Здесь можно увидеть интересное сочетание пейзажных рериховских мотивов с традиционным русским искусством и иконописью. Сама композиция довольно стилизованная, какой её можно было бы увидеть на иконах. Это и некоторая плоскость фигур, и контуры, и выбор цвета. Кроме того, лиственные узоры в данном случае служат обозначением текстуры травы. Занавес, выполненный по данному эскизу, по требованию зрителей, показывали в парижском театре Шатл» двенадцать раз. Этот же эскиз был использован для фрески на Казанском вокзале. Но работа не была закончена и отменилась после Революции 1917-го года.

В работе над пьесой «Пер Гюнт», ставившейся в МХТ, Николай Рерих создал не совсем обычный даже для своего стиля занавес. В этой работе можно увидеть восток, китайские мотивы. Сама композиция занавеса напоминает пёстрый ковер, в центре которого разворачивается битва со змеем — распространенный мифологический сюжет многих народов. По краям же Рерих делает узоры и орнаменты, и нечто похожее можно увидеть на фресках дуньхуанских мастеров. [2, с. 120]

В примерах пейзажных эскизов по этой пьесе наблюдается тема природы, скал и гор. Рерих любил горы на востоке, но любил и горную природу севера. В работе над «Пер Гюнтом» он поэтично изобразил природу Скандинавии. Музыка Вагнера была одним из любимых музыкальных материалов Николая Рериха. Над оперой «Тристан и Изольда» художник работает дважды и в обоих случаях уходит от ярких и сочных красок. Нет здесь и узоров, орнаментов, но в некоторых сценах Рерих всё же рисует горы. Тяжелая средневековая архитектура из камня сама по себе напоминает горные массивы.

Непривычно большое количество эскизов декораций готических интерьеров делает Рерих, работая над постановкой «Принцесса Мален». Однако это уже не мрачные тона, как в «Тристане и Изольде». Эти эскизы имеют более привычные для Рериха цвета: жёлтый, фиолетовый, насыщенный синий. Художник работает и над узорами. На этот раз готические витражи и гобелены. Рисунки в его исполнении имеют немного волшебную атмосферу, полную загадок и тайн в замках и подземельях. Витиеватые лестницы, своды, падающий из окон свет в темноту дарят ощущение сказочности. Похожая стилистика рисунка видна и на эскизах к опере «Сестра Беатриса», на сюжет пьесы Метерлинка, автора «Принцессы Мален». Здесь Николай Рерих используют свои любимые синие и фиолетовые оттенки, а также работает со светом и готическими витражами.

Работая над оперой «Садко», Николай Рерих действительно сталкивается со сказочным, былинным материалом, который тесно связан с темой Руси и славянской культуры. Эта тема встречалась и в более ранних работах Рериха. Например, в картине «Заморские гости», в которой чувствуются полусказочные и полуфантастические представления художника о Руси прошлого.

Важную часть в творчестве Рериха занимает опера «Князь Игорь» А. Бородина. К этой постановке художник возвращался трижды, несколько меняя вид декораций и костюмов визуально. Это опера, определенно, отвечала в душе Рериха на его любовь и тягу к теме русской народности, сплоченности и силы. С годами в работах над этой постановкой для разных театров усиливается буйство цвета, яркость красок и пестрота узоров. Эскиз к декорации дворца Галицкого напоминает горные наслоения, вместо которых выступают массивные деревянные дома. Изобилие цвета и узоров делает эскиз похожим на иллюстрацию детской сказки. Даже мягкие и округлые формы не соответствуют серьезности эпизода о коварности князя Галицкого. Очевидно, такой визуальный образ был необходим для эффекта пышности, традиционного для оперного жанра. Вероятно, такая детальная прорисовка узоров и орнаментов была связана и с тем, что в этот период Николай Рерих интересуется древнерусской

живописью. Он параллельно расписывает несколько церквей, поэтому и храм в Путивле на эскизе у него нарисован так, будто сошёл с архитектурных фонов икон. Кроме того, Рерих использует характерный для него желтоватый цвет неба, часто встречающийся в других работах. Например, в картине художника «И мы трудимся» 1922-го года. [6, с. 472]

Оранжево-желтый цвет буквально поглощает работы Рериха по «Князю Игорю» в 1940-е годы. В это время, в годы войны, художник возвращается к материалу и одновременно пишет другие работы, связанные с военными подвигами. Эскизы же в большей части посвящены сценам в половецком стане. Здесь нет акцента на узорах, нет архитектуры и почти не видно земли. Основное пространство Рерих оставляет пустынному и дымчатому небу.

«Александр Невский» 1942-го года является ещё одним примером работы на военную тематику. И снова Рерих возвращается к древнерусским временам и героям. Несмотря на то, что эта работа не имеет отношения к театру, она вполне могла бы быть одним из эскизов к постановке. Заметна характерная иллюстративная стилизация форм и цвета.

Опера Римского-Корсакова «Снегурочка» — ещё один театральный и музыкальный материал, над которым Рерих работал не раз. Здесь он возвращается к русско-народному костюму, орнаменту и зодчеству. Декорации меняются от холодных и синих до пёстрых и ярких, какими они были ещё в «Князе Игоре». Особое внимание Рерих уделяет и образу русской природы — это и заснеженные холмы, и зеленые луга с лесами.

Одним из важнейших театральных проектов Николая Рериха стал балет Игоря Стравинского «Весна священная». Здесь Рерих работает не только как художник, но и как соавтор либретто. Нельзя не сказать то, как подходит этот балет по духу самому Рериху, ведь это самая настоящая ода русской природе, её первозданности и красоте. «Весна священная» — это тема древней, русской, славянской народности со всеми её ритуальными и оккультными особенностями. К работе над балетом Рерих возвращался даже в последние свои годы жизни и творчества. В работе над «Весной священной» Рерих использует яркие краски и

много внимания уделяет тому, как выглядит небо. Небо и солнце здесь играют важную роль, и им художник оставляет основное пространство. И именно силуэт яркого красного солнца Рерих помещает на занавес к спектаклю. «Весна священная» — это история про древнерусское и славянское, на что указывает и изображение русской природы, и многие традиционные орнаменты, и одежды. Однако костюмы на некоторых эскизах Рериха имеют своеобразный мультикультурный образ. Это и что-то славянское, но одновременно восточное, азиатское и даже индейское. Как известно, Николай Рерих разделял идею сохранения различных культур и культурных традиционных ценностей. Именно он стал создателем «Знамени мира» — символа Пакта по охране культурных ценностей. [5, с. 170]

Отдельную большую картину «Весна священная» Рерих пишет в 1945-м году, в год победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны. Весенний хоровод девушек уже читается как ликование от того, что начинается новое время, в котором снова может светить солнце, трава зеленеть, а люди радоваться. За плечами Священная война, Священная победа, и вот наконец наступила Священная весна — начало нового и лучшего.

В заключение о театральном творчестве Николая Рериха можно сказать, что он практически всегда оставался верен своему собственному авторскому стилю. Одной из наиболее важных тем, с которой он работал даже в театре, оставалась тема Руси и традиционного русского искусства: костюма, зодчества, иконописи. Кроме того, Рерих уделял внимание и теме востока, испытывая интерес как к декоративному восточному искусству, так и к природе востока. Часто при создании любых декораций художник использует образы гор, скал, моря и холмов. Что касается цвета, то чаще всего Николай Рерих работает с яркими цветами, особенно со свойственными ему оттенками синего, голубого и желтого. Он прибегает к стилизации форм в своей авторской манере, использованию плавных градиентов и обрисовке контуров фигур. Кроме того, под впечатлением музыкального и театрального материала Рерих пишет свои самостоятельные

работы, которые визуально практически не отличаются от работ, созданных для театральных постановок.

Литература

1. Держава Рериха / Сост. Д.Н. Попов. – М.: Изобразительное искусство. 1993. 96 с.
2. Е. П. Маточкин. Древний Китай в творчестве Н.К. Рериха // Сборник материалов научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Н.К. Рериха. Нижний Новгород. НГХМ. 1994 г. 120 с.
3. Н. Жукова. Тайна Девассари // Перед восходом. 1998. №3. 8-9 с.
4. Рерих Н.К. Сказки. Л. 1991. 73-74 с.
5. Р. Рудзитис. Космические струны в творчестве Николая Рериха / Рихард Рудзитис. Минск: Звезды Гор. 2009. 170 с.
6. Ф.И. Сыркина. Рерих и театр // Н.К. Рерих. Жизнь и творчество. Сборник статей М.: «Изобразительное искусство». 1978. 472 с.

Literature

1. Roerich State / Comp. D.N. Popov. - Moscow: Fine Arts, 1993. P. 96.
2. E. P. Matochkin. Ancient China in the works of N.K. Roerich // Collection of materials of the scientific conference dedicated to the 120th anniversary of the birth of N.K. Roerich. Nizhny Novgorod. NSAM. 1994. P. 120.
3. N. Zhukova. The Secret of Devassari // Before Sunrise. 1998. No. 3. P. 8-9.
4. Roerich N.K. Fairy tales. L., 1991. P. 73-74.
5. R. Rudzitis. Cosmic strings in the works of Nicholas Roerich / Richard Rudzitis. Minsk: Zvezdy Gore, 2009. P.170.
6. F. I. Syrkin. Roerich and theater // N.K. Roerich. Life and art. Collection of articles M.: «Fine art». 1978. P. 472