

О картине Н.К. Рериха

Известно, сколь обширно и многообразно художественное наследие Николая Константиновича Рериха (1874–1947), однако до сих пор нет точных сведений о том, сколько произведений создал художник. Сложность учета состоит в том, что работы рассеяны по всему миру и многие из них имеют по несколько названий – авторских и полученных в процессе бытования. В этом кроется большая проблема, решить которую можно, лишь объединив усилия владельцев, хранителей, антикваров и исследователей. Изучение и уточнение провенанса даже одного произведения имеет важное значение.

На картину Н.К. Рериха «Вода живая и мертвая» обратил внимание Леонид Иванович Шумаков – директор Санкт-Петербургского издательства

«Золотой век», приступивший к подготовке альбома, посвященного творчеству художника. Тщательно выстраивая изобразительный ряд будущего издания и пытаясь ввести в него как можно больше «новых», то есть ранее не воспроизводимых работ, Леонид Иванович на примере картины «Вода живая и мертвая» столкнулся с проблемой, характерной для ряда произведений Рериха, – с разночтениями в названиях и отсутствием сведений об истории их создания и бытования.

Изучив литературные и интернет-источники, издатель обратил внимание на то, что с похожими названиями фигурирует не одна картина, а три. Первая носит название «Живая вода», вторая – «Живая и мертвая вода», или «Вода живая и мертвая», третья –

«Мертвая вода». Первые две датированы 1915 годом. «Живая вода» воспроизведена в известной коллективной монографии 1916 года «Н.К. Рерих», где в надписи под репродукцией приведены название, дата создания и принадлежность картины жене художника Елене Ивановне Рерих¹. Те же, но не столь полные сведения, приводятся в «Перечне произведений Н.К. Рериха»², завершающем эту монографию. Ныне местонахождение работы не известно.

Картина «Живая и мертвая вода», или «Вода живая и мертвая» при жизни автора не воспроизводилась, но ее название, дата создания и техника (темпера) фигурируют в «Списке работ Н.К. Рериха», включенном в монографию о творчестве художни-

Н.К. Рерих. Живая вода. 1915

«Вода живая и мертвая»

ка, написанную С.Р. Эрнстом (1918)³, и в перечне произведений, приводимом в американской монографии А.В. Яременко (1931)⁴. Картина ныне принадлежит частному лицу.

Названия «Живая вода» и «Мертвая вода» без указания даты создания картин приведены в каталоге выставки «Художники круга «Мир искусства» из частных собраний Санкт-Петербурга», экспонировавшейся в 1997 году в Санкт-Петербургском Манеже⁵. Описания включают одинаковые размеры (71 x 90), материалы и технику (холст, масло); воспроизведение работ отсутствует.

Чтобы исследовать вышеперечисленные произведения, пришлось поднять списки работ Н.К. Рериха, в том числе неопубликованные, составленные са-

мым художником, изучить его «Листы дневника», переписку и периодику 1910-х годов, посмотреть каталоги выставок, сравнить репродукцию с картины «Живая вода» и цветной слайд с картины «Вода живая и мертвая». К счастью, в свое время я держала ее в руках, изучала и даже записала несколько своих суждений.

Прежде всего, необходимо было разобраться, почему «Живая вода» после 1916 года никогда не воспроизводилась и не упоминалась (за исключением каталога 1997 года), почему во всех списках рериховских работ фигурирует только «Вода живая и мертвая», а на выставке 1997 года экспонировались и «Живая вода», и «Мертвая вода».

Итак, первое упоминание о картине «Живая вода» было обнаружено

в заметке «Художественные вести», напечатанной 15/28 сентября 1915 года в петроградской газете «Речь». Сообщалось, что прошедшее лето Рерих провел в Новгородской губернии⁶, где он создал ряд картин, этюдов и эскизов. Среди завершенных работ назывались «Знамение», «Волокит волоком», «Стрелы неба – копыя земли», «Могила великана», «Дом Духа» и «Живая вода». С этим названием картина была опубликована в 1916 году в монографии «Н. К. Рерих», но уже в феврале 1917 года с названием «Вода живая и мертвая» картина экспонировалась на открывшейся в Петрограде выставке «Мира искусства»⁷, где для сорока работ Рериха был отведен целый зал и где впервые выставлялись произведения, созданные летом 1915 года.

Н.К. Рерих. Вода живая и мертвая. 1915–1917 гг. Х., темп. 73 x 89. Частное собрание

С названием «Вода живая и мертвая» картина войдет во все последующие перечни произведений Рериха.

Предстояло разобраться, сколько работ с похожим названием художник создал в период с лета 1915 по февраль 1917 года, и выяснить, является ли «Вода живая и мертвая» вариантом «Живой воды» и когда была исполнена картина «Мертвая вода».

Сравнение и сопоставление двух воспроизведений – из монографии 1916 года и на цветном слайде – показало совпадение пропорций картин по вертикали и горизонтали и совпадение их композиционного строя. Так, на репродукции из книги 1916 года на первом плане – вытянутый по горизонтали неровной формы водоем, на втором плане – холмистая долина, чуть выше середины правого края картины, вблизи узкой части водоема – ёлка; на фоне долины – едва заметные, довольно редкие деревья или кустарники. На дальнем плане, у горизонта – огромный, вытянутый по горизонтали холм. Высокая линия горизонта позволяет охватить взглядом довольно большое пространство. Водоем же, судя по всему, является ключом живой воды, образ которого Рерих создал в притче «Неотпитая чаша», опубликованной в той же монографии 1916 года⁸. Не случайно воспроизведение картины «Живая вода» и предваряет текст притчи⁹. Приведем из нее важный для нас фрагмент:

«А вот чудо. Среди зеленого, мшистого луга, около овечьего стада, наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма – сажени в три шириной. Сажени три или четыре глубиной. «По краям все заржавело, забурело от железа. В глубине прозелень, синие тени, искры взлетов. Бьет мощный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студеная вода полна железом, и пить трудно. Сильно бьет родник по камням. Бежит в поле речкой. Никому и дела нет. <...> Живая вода по полю, по озерам разбегается. И странно, и больно, но и радостно знать, что даже на больших путях нетронуты такие находки. Давно показались. Ждут. / Знают, пройдет испытание. Всенародная, всетрудовая, крепкая делом Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберется сил. Найдет клады подземные. / Точно неотпитая чаша стоит Русь. / Неотпитая чаша – полный, целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. / Русь верит и ждет»¹⁰.

Символическое сравнение Руси с «неотпитой чашей», с «целебным родником» вполне отвечает названию картины – «Живая вода». Но на картине, запечатленной на слайде, уже нет растекающегося по долине ключа. На первом плане изображен не один во-

доем, а два. Второй, синеватый справа, отделен от первого узким перешейком зеленой мшистой земли. Его правая часть, как и в «Живой воде», обретаема краем картины. Аbrisы первого, большого, наполовину черного водоема (сверху, слева и снизу) и второго (сверху и снизу) точно повторяют линию ключевого ручья в «Живой воде». Однако в отличие от первой картины, в работе, запечатленной на слайде, нет лежащего, пьющего воду человека, вероятно, воина, нет его оружия и нет его спутника – коня. Вместо коня – фрагмент большого камня, правда, линия его силуэта повторяет линию опустившего голову коня. Вместо воина и лежащего справа от него щита с копьем – здесь семь крупных булыжников. Между тем все редкие, рассеянные по второму плану кустарники, остались точно на тех же местах, что и в картине «Живая вода». И еще одно существенное отличие: в картине «Вода живая и мертвая» холм, изображенный на дальнем плане, а также виднеющееся небо сверху записаны, а точнее, закрашены красной краской, создающей ощущение драматизма и напряжения.

Все перечисленное и, главное, – абсолютное совпадение композиции и мелких деталей в обеих работах позволило сделать вывод, что оба воспроизведения относятся к одной картине, созданной летом 1915 года и отчасти переписанной в конце 1916 – начале 1917 года, то есть к картине, переименованной из «Живой воды» в «Воду живую и мертвую». Ее размеры, снятые мной в конце 1990-х годов, равны 73 x 89 см.

Совокупность совпадений в обоих воспроизведениях не позволяет рассматривать их как картину и ее вариант, поскольку рериховских вариантов с такой степенью совпадений в его живописи не существует. Что касается названия картины «Мертвая вода», зафиксированного в каталоге 1997 года, то, скорее всего, при подготовке издания произошла техническая ошибка, в результате которой истинное название «раскололось» на две части: «Живая вода» и «Мертвая вода». Ошибочно указана в каталоге и техника: масло вместо темперы.

Возникает вопрос: что же произошло между летом 1915 и зимой (февралем) 1917 года, что заставило художника концептуально изменить завершенную картину? Почему Рерих переписал ее и из повествовательного сюжета о красоте природы, уникальности мшеничного ключа и древнерусском воине, пьющем целебную воду, создал философско-символистское произведение с антонимическим названием? Как представляется, ответ кроется в восприятии Рерихом этого тревожного и непростого времени, в предчувствии последующих кровавых событий.

В период 1916 и начала 1917 года Россия находилась в состоянии войны, ее экономическое положение с каждым днем ухудшалось, назревала революция, разрушались памятники старины, к тому же сам художник был нездоров, но, не переставая, работал – творчески, как директор Рисовальной школы Общества поощрения художеств, как устроитель художественных аукционов в пользу пострадавших от войны, как активный член общественных и научно-художественных обществ. Рериха тревожили многие проблемы, и они находили отклик в его искусстве. Но, несмотря на драматизм ситуации, он неизменно призывал защищать «радость духа от всех сил темных». Именно эта полярность понятий и образов – светлого и темного, войны и мира, созидания и разрушения, живого и мертвого – нашла отражение в творчестве художника рассматриваемого периода и, в частности, в новой концепции и названии картины «Вода живая и мертвая».

Примечания

- 1 Рерих / Текст Ю.К. Балтрушайтиса, А.Н. Бенуа, А.И. Гидони, А.М. Ремизова и С.П. Яремича. Худож. редакция В.Н. Левицкого, 10 сказок и притч Н.К. Рериха. Пг.: Свободное искусство, 1916. С. 176.
- 2 Там же. С. 225.
- 3 Эрнст С.П. Н.К. Рерих. Пг.: Изд-во Св. Евгении, 1918. С. 125 – 126.
- 4 Yaremenko A.V., B.S., M.B.A. Nikolai Konstantinovich Roerich: His life and creations during the past forty years, 1889–1929. New York: Central book trading company, 1931. P. 33.
- 5 Художники круга «Мир искусства» из частных собраний Санкт-Петербурга: Каталог выставки / Центральный выставочный зал «Манеж» / Сост. Т.В. Субботина, Л.О. Титова. СПб., 1997. С. 19.
- 6 Ныне это Валдай Тверской области.
- 7 «Мир искусства»: Каталог выставки картин. 1-е изд. Пг., 1917. С.22. № 324.
- 8 Рерих Н.К. 10 сказок и притч // Рерих / Текст Ю. Балтрушайтиса и др. С. 176 – 182.
- 9 Там же. С. 176.
- 10 Там же. С. 182.

Иллюстрации предоставлены автором.

© Елена Яковлева,
доктор искусствоведения