

РОССИЯ — ВОСТОК:
взаимодействие в искусстве

RUSSIA AND THE EAST:
the interaction in art

Российская академия художеств
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Исследовательский центр имени Рапояна Хагхигхта (Тегеран, Иран)
Бхарат Институт высшего образования и научных исследований
(Ченнаи, Индия)

РОССИЯ – ВОСТОК: взаимодействие в искусстве

Сборник статей

Москва, 2020

Russian Academy of Arts
Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS)
MPRH Institute (Iran)
Bharath University (India)

RUSSIA AND THE EAST: the interaction in art

Collection of essays

Moscow, 2020

ББК 85.1+87.3(2)
УДК 1(091)+7.01
Р 76

Рецензенты:

T.A. Kochemasova, канд. искусствоведения, академик РАХ, вице-президент РАХ
M.B. Вязевич, канд. искусствоведения, академик РАХ

Reviewers:

Tatyana A. Kochemasova, PhD art history, academician of the Russian Academy of ARTS, Vice-President of the Russian Academy of ARTS
Maria V. Vyazhevich, PhD art history, academician of the Russian Academy of ARTS

Ответственный редактор и составитель *Ольга Лавренова*
Senior editor and compiler *Olga Lavrenova*

В оформлении обложки использована картина Н. К. Рериха
«Ротанг» [Дыхание рассвета], 1935–1936 из собрания Международного Центра Рерихов.

The cover design uses a painting by N. K. Roerich «Rohtang» [Breath of Dawn], 1935–1936
from the collection of the Roerichs International Center

URL: <https://icr.su/rus/katalog/04.php?i=807>

Р 76 Россия — Восток: взаимодействие в искусстве. Сборник статей / Ответств. ред. и сост. О. А. Лавренова. — Акбарзаде Ш., Безносова А. О., Гук О. А., Деменова В. В., Дьяченко И. Ю., Кожемякина Л. А., Коновалова Н. Е., Лавренова О. А., Лебеденко А. А., Наумов Н. А., Новикова Н. А., Ржевская Е. А., Саутина Н. И., Тарасова А. В., Фоменко И. К., Хасянова Л. С., Цёхла С. Ю., Щербакова Е. И., Яценко С. А., Яхья Х. А. — М.: ООО «Издательство “Согласие”», 2020. — 266 с.

Russia and the East: the Interaction in Art. Collection of essays / Senior ed. and compiler Olga Lavrenova. — Akbarzade Shima, Beznosova Alexander, Huk Olga, Demänová Victoria, Dyachenko Irina, Kozhemyakina Larissa, Konovalova Natalya, Lavrenova Olga, Lebedenko Anatoly, Nikolai Naumov, Natalia Novikova, Elena Rzhevskaya, Soutine Natalia, Tarasov Alexandra, Fomenko Igor, Khasianova Leila, Tsohla Svetlana, Shcherbakova Ekaterina, Yatsenko Sergey, Yahya Khotbehsara Alireza. — Moscow: PH Soglasie, 2020. — 266 p.

ISBN 978-5-907038-70-7

В сборнике рассматриваются вопросы взаимодействия России и стран Востока в искусствоведческом и культурфилософском дискурсе. Для России «восточное измерение» традиционно одно из определяющих. Это — свидетельство глубинных процессов, так как по своей природе стиль свидетельствует о существовании устойчивого конструкта в ментальности культуры, который получает выражение в произведениях живописи, скульптуры, архитектуры и т. п.

The collection deals with the interaction of Russia and the East in the art and culturalological discourse. For Russia, the «Eastern dimension» is traditionally one of the determining. This is evidence of deep processes, as the style by its nature reflect the existence of a stable construct in the mentality of culture, which is expressed in the works of painting, sculpture, architecture, etc.

ББК 85.03
УДК 71+911

ISBN 978-5-907038-70-7

© О. А. Лавренова, составление /
Olga Lavrenova, compiler, 2020
© Коллектив авторов, текст /
Group of authors, text, 2020

Л. А. Кожемякина

Символы и образы древней Руси и древнего Востока в творчестве Н. К. Рериха

В статье раскрывается значимость творческого наследия (художественного, литературного, эпистолярного) выдающегося русского художника, мыслителя, историка культуры и общественного деятеля Н. К. Рериха в эпоху глобализации. Художественное творчество Н. К. Рериха особенно актуально для современного образования, т. к. выявляет духовное единство священных Образов и символов Востока и Запада, утверждает общечеловеческие духовно-нравственные ценности, помогает осмысливать уникальность русской культуры и культуры народов Востока; воспитывает подрастающее поколение в духе культуры мира, взаимопонимания и уважения между нациями и народами, способствует созиданию мощного духовно-культурного потенциала евразийского образовательного пространства.

Ключевые слова: образование, искусство, творчество Н. К. Рериха, диалог культур, общечеловеческие ценности.

В эпоху глобализации особенно актуально изучение художественного, философского, эпистолярного и литературного наследия выдающегося художника, мыслителя и общественного деятеля XX века Николая Рериха. Тематика его картин (а их более 7 тысяч) охватывает каменный век, культуру Древней Руси, Древнего Востока (Индия, Китай, Тибет, Монголия), а также определенные события европейской истории, период Первой и Второй мировых войн (пророческие картины художника).

Картины Рериха являются ярким примером исторической живописи, в которой отражена сущность истории культуры — история развития духа человеческого. Л. В. Шапошникова отмечает синтетический

характер живописного метода художника, который рассматривает как результат синтеза науки и искусства, археологии и художества. Можно сказать, что характерной чертой созданных мастером произведений является синтез этического и эстетического. Художественное наследие Николая Рериха раскрывает сущность закона Всеединства, «единства в многообразии», единства человека и Бога, человека и космоса, человека и природы.

Тема России, ее прошлого, настоящего и будущего занимает значительное место в творчестве художника. «Для народа русского мы трудились. Ему несем знания и достижения» [Рерих 1996: 25], — так писал Рерих в очерке «Четверть века» (1942). В 1922 году художник создает серию «Санкта», посвященную Преподобному Сергию Радонежскому, Водителю и Хранителю земли русской, создателю русской государственности. Духовный труд великого русского святого способствовал объединению княжеств и победе русского народа над монголо-татарами. Сергий Радонежский оживил и привел в движение нравственное чувство народа, поднял его дух выше привычного уровня покорности и безысходности. Вся жизнь великого Наставника была самоотверженным служением людям, которые находили в нем прибежище, защиту и источник несказанной мудрости. Преподобный, складывая характер народа, учил его своим примером — непрестанным радостным трудом и молитвой сердца. Труд как духовный, так и физический, способствовал укреплению нравственности, достоинства и национального самосознания русского человека (рис. 1).

На маршруте Центрально-Азиатской экспедиции (1923–1928), охватившем Индию, Ладак, Китайский Синьцзян, Советскую Среднюю Азию, Сибирь, Алтай, Монголию и Тибет, Николаем Рерихом было создано более 500 картин и этюдов. Художник запечатлел то общее, что объединяет народы в единое целое, — вечные общечеловеческие ценности, являющиеся основой каждой традиционной культуры.

Исследуя древнейшие культуры Азии, измеряя прошлое и настоящее будущим, Н. К. Рерих определил вехи (т. е. достижения) в культурной традиции стран и народов, которые обладают эволюционным значением для будущего человечества. Этими достижениями, на наш взгляд, являются непреходящие духовные скрепы, этические ценности, общие для народов Индии, Китая, России, Монголии, Тибета и других стран. Они могут стать фундаментом культурно-исторической общности человечества в будущем (преданность высшим идеалам, труд в сообществе единомышленников, творчество, понимание прекрасного, гостеприимство, братская взаимопомощь, бережливость к природным ресурсам и др.) (рис. 2).

Древняя мудрость Востока и обширный материал (археологический, этнографический), собранный художником во время Центрально-Азиатской экспедиции, привели его к осознанию существования культурно-исторической общности человечества в прошлом и к идее неизбежного синтеза культур Востока и Запада в будущем. Николай Рерих был глубоко убежден, что синтез духовного наследия Востока, его религиозной и философской мысли с новейшими научными достижениями Запада будет способствовать эволюции всего человечества, преодолению глобальных кризисов цивилизации: антропологического, духовного, культурного и др.

Мы видим, что на всех картинах художника изображены горы. Гималаи — это символ вечного предстояния перед миром Высшим, символ духовного, горного восхождения, преодоления препятствий. Удивительные светящиеся краски на картинах Рериха, словно драгоценные камни, раскрывают внутреннюю глубинную сущность материи, ее тонкую энергетику. Каждая картина мастера — это «жемчуг исканий», поиск высшего смысла бытия.

Рерихи, проходя трудными и опасными маршрутами Центрально-Азиатской экспедиции, собирали и изучали циклы легенд народов Азии. Легенды истины учат нас творить и мечтать, ведь в них содержится «Знание, собранное в глубинах человеческого духа» [Рерих 2014: 170]. Именно на этих неисчерпаемых источниках народной мудрости строятся основы культуры.

Картина «Сокровище мира — Чинтамани» (рис. 3). Легенды Азии повествуют о сказочном белом коне Эрдени Мори, несущем драгоценный камень Чинтамани, «Камень счастья», Мира спаситель, охраняющий и дарующий процветание и благодеяние народу, который им обладает. Камень Чинтамани художник изобразил в виде огненного Знака Триединства — символа вечности и единения.

Художник так описывает сюжет картины:

«Издавна ходит Эрдени Мори, и светит его сокровище. На восходе и на закате солнца затихает всё, значит где-то проходит великий конь белый, несущий сокровище. Пока народы знают о сужденном сокровище, они всё же останутся на верном пути. Путь их, хотя бы и долгий, и необычный, — неизбежен. Так же неизбежен, как служение совершенствования. Кому-то — сказки. А кому-то быль. Кто-то убоится. А кто-то развернет страницы книги принесенной» [Рерих 1993: 63].

«Чинтамани» в переводе ссанскрита означает «драгоценный камень мысли», драгоценный огненный кристалл мысли о Подвиге, о Служении людям. В европейской культурной традиции символом Подвига, самоотвержения является Огненная Чаша — Чаша Грааля. Так, образы Чаш и Камня в своей сокровенной сути едины.

Сходство легенд Востока и Запада свидетельствует о родстве культур, о существовании в древности Единого источника знаний. В буддийской традиции Учитель, Благословенный Будда, есть Мани, Сокровище, Камень Света, хранимый в сердце ученика и устремляющий его к Пробуждению и Преображению. Знак Триединства в буддизме — это знак трех сокровищ: Будда, дхарма и сангха, т. е. Учитель, Учение и община. В христианской традиции знак Триединства — это знак Троицы (означает единство Отца, Сына и Святого Духа). Он присутствует в декоративном рельефе храмов, украшает соборы, часовни, монастыри. В мусульманской традиции также присутствует этот знак (Мечеть. Каир. Египет).

Для Рериха — автора Международного договора об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников — Знак Триединства обладает общекультурным, общечеловеческим значением. Поэтому этот знак художник выбрал для Знамени Мира (рис. 4), на котором на белом фоне в круге изображены три амарантовые Сфера как символ Вечности и Единения [Рерих 1995а: 35]. В очерке «Знамя Мира» мыслитель пишет, что Знак Триединства символизирует прошлое, настоящее и будущее в круге Вечности. Это религия, знание и искусство в кольце Культуры [Рерих 1995б: 206].

В серии «Знамена Востока» (1924—1925), созданной во время Центрально-Азиатской экспедиции, Рерих объединил основателей мировых религий, святых и подвижников Востока и Древней Руси (картины «Чаша Христа» (рис. 5), «Сергий Строитель» (рис. 1), «Будда-Победитель» (рис. 6), «Конфуций Справедливый», (рис. 7) «Лао-Цзе», «Моисей-Водитель» (рис. 8), «Магомет на горе Хира» (рис. 9) и др.), показал путь к осознанию и применению в жизни закона «единство в многообразии».

На картине «Магомет на горе Хира» (1925) (рис. 9) художник запечатлел явление перед Пророком небесного посланника архангела Джибрила (Гавриила). В 130-м аяте второй суры священного Корана утверждается идея единства верующих трех авраамических религий: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Аврааму, Измаилу, Исааку, Якову и коленам, и что даровано Моисею и Иисусу, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся» [Коран 1990: 29].

Рерих был убежден, что «поверх всех разделений существует великое единение, доступное лишь немногим» [Рерих 1991: 187]. Осознание вечных основ бытия — общекультурных ценностей — «объединительных знаков» является фундаментом становления общечеловеческого сознания и мышления. Созданные художником Образы Святых и подвижни-

Л. А. Кожемякина

Символы и образы древней Руси и древнего Востока...

ков непреложно устремляют человечество на эволюционный путь единства, сотрудничества, взаимопомощи, к духовному совершенствованию.

Творчество Рериха раскрывает смысл духовного единства образов и символов Востока и Запада, помогает воспитывать подрастающее поколение в духе культуры мира, взаимопонимания и уважения между нациями и народами, способствует созиданию мощного духовно-культурного потенциала евразийского образовательного пространства.

Литература

Коран / Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М.: Раритет, 1990.

Рерих Н. К. Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991.

Рерих Н. К. Древние источники. Сказки. Легенды, притчи. М.: Международный Центр Рерихов, 1993.

Рерих Н. К. Знамя Мира. М.: Международный Центр Рерихов, 1995а.

Рерих Н. К. Листы дневника. [В 3 т.] Т. 2. М.: Международный Центр Рерихов, 1995б.

Рерих Н. К. Листы дневника. [В 3 т.] Т. 3. М.: Международный Центр Рерихов, 1996.

Рерих Н. К. Легенды Азии. М.: Эксмо, 2014.

Larisa Kozhemyakina

Symbols and Images of Ancient Russia and Ancient East in Nicholas Roerich creative work

The article demonstrates the importance of artistic, literary, epistolary heritage of a famous Russian artist, public figure, philosopher, historian of Culture Nicholas Roerich. Artistic heritage of Nicholas Roerich is of a great relevance for modern education, because it points out the spiritual unity of sacred Images and symbols of East and West, sets international humanitarian and moral values, helps to comprehend the uniqueness of Russian culture and culture of the East, promotes the education of the young generation in the spirit of culture of peace, cooperation, understanding, respect between nations and peoples. It contributes to the creation of a powerful spiritual and cultural potential of the Eurasian educational space.

Keywords: education, art, creative work of Nicholas Roerich, dialog between the East and West cultures, universal cultural values.

In the era of globalization, studying artistic, scientific, philosophical and literature heritage of an outstanding artist, thinker and a public figure of 20th century — Nicholas Roerich is especially actual. The subjects of his paintings (there are around 7000) covers the Stone Age, the culture of Ancient Russia and the culture of the East (India, China, Tibet) and some events from the European history, First and Second World wars (prophetic paintings).

Roerich's paintings are a vivid example of historical painting, which reflects the essence of the history of culture — history of the human spirit development. L. V. Shaposhnikova discloses the synthetic nature of the artist's painting method, which she consideres as a result of the synthesis of science and art, archeology and painting. We can say that the characteristic feature of his works is the synthesis of ethical and aesthetic. We can say that the characteristic feature of his works is the synthesis of ethical and aesthetic. The

leading idea of Nicholas Roerich's art is synthesis of ethical and esthetical. It discloses the law of the Unity, unity in diversity, man and God, man and Cosmos, man and nature.

The subject of motherland takes a significant place in artistic, literature and epistolary Nicholas Roerich's heritage. «For Russian people we were working. For them we carry knowledge and achievements» [Roerich 1996: 25] (from Nicholas Roerich's essay «The quarter of century» (1945)). In 1922 the artist created a series of paintings «Sancta», dedicated to St. Sergius of Radonezh, a saver of Russian land, creator of Russian statehood. Spiritual work of the Great Russian Saint helped to unite the principalities and to win a victory against Tatar-Mongols. The whole life of the Great Mentor was selfless service to people, who found refuge, protection and the source of ineffable power in him. The Monk, making the character of the people, taught them by his own example — ceaseless glad work and prayer of heart. The spirit labor as physical one helped strengthening the moral, dignity and national self-consciousness of Russian people (pic. 1).

In 1923–1928 on the route of the Central Asian expedition, which took India, Ladakh, Chinese Xinjiang, Soviet Central Asia, Siberia, Altai, Mongolia and Tibet, Nicholas Roerich created more than 500 pictures and etudes. On the canvases the artist captured that common which unites peoples in the one whole — eternal universal values, which are the base for each traditional culture.

Exploring ancient cultures of Asia, measuring past and present by the future, Nicholas Roerich identified milestones in cultural traditions of the countries and the peoples, which have evolution meaning for the whole humanity. These achievements are non-transitional spiritual bracings (loyalty to supreme ideals, labor, creation, understanding of beauty, hospitality, brotherly mutual aid, thrift to natural resources etc.), common for people of India, China, Russia (Siberia, Altai), Mongolia, Tibet, which can become the base for cultural and historical community of humanity in the future (pic. 2).

Ancient wisdom of East and extensive material collected by the artist during the Central Asian expedition made him realize the existence of the cultural and historical commonality of humanity in the past, and the idea of the inevitable synthesis of East and West cultures in the future. Nicholas Roerich was firmly confirmed that synthesis of spiritual heritage of East, it's religious and philosophic thought with the newest scientific achievements of West will promote evolution of the whole humanity and promote overcoming the global crises of the civilization: anthropological, cultural, economical etc.

We see mountains in all artist's paintings. The Himalayas are a symbol of eternal standing before the Higher world, a symbol of spiritual ascent and overcome obstacles. Amazing glowing colors in Roerich's paintings, like

precious stones, reveal the inner essence of matter, its subtle energy. Every painting of this master is a «pearl of searching», searching of a higher sense of life.

The Roerichs, passing difficult and dangerous routes of the Central Asian expedition, collected and studied cycles of legends of the people of Asia. Legends of truth teach us to create and dream, because they contain «knowledge gathered in the depths of the human spirit» [Roerich 2014: 170]. The foundations of culture are based on these endless sources of folk wisdom.

The painting «Treasure of the world» (pic. 3). The legends of Asia say of a fairy white horse Erdeny Mory, who is bringing treasure stone Chintamani, «the stone of happiness», the savor of world, which is protecting and giving prosperity and grace to the people, who owns it. The stone Chintamani was pictured as fire Sign of Triune — the symbol of eternity and unity.

The artist describes the plot of the picture:

«Since olden times Erdeny Mory is walking and lighting his treasure. At sunrises and sunsets everything subsides, that means somewhere the great horse passes, caring the treasure. While peoples know about judged treasure, they will stay at the right track. Even if their way is long and unusual, it is unavoidable. As unavoidable, as the serve of improving. Someone has fairy-tales. Someone has true stories. Someone is afraid. And someone will open the pages of the taken book» [Roerich 1993: 63].

«Chintamani» in Sanskrit means «precious stone of thoughts», precious fire crystal of the Feat, of Serve to People. In European spiritual tradition the symbol of the Feat and self-denial is the Fiery Cup — the Grail Cup. In this way, the images of the Cup and the Stone are one in their meaning.

The similarity of East and West legends testifies to kinship of the cultures, to existence of the Unite source of knowledge in ancient times. In Buddhist tradition the Teacher, Blessed Buddha is Mani, the Treasure, the Stone of Light which is saved in the heart of a pupil and which directs him to the Awakening and Transfiguration. In Buddhist tradition the Triune sign means «the teacher», «teachings» and «community». In the Christian tradition, the Triune sign is the sign of the Trinity (meaning the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit). It is present in the decorative reliefs of the temples, decorates churches, chapels, monasteries. In Muslims tradition, this sign also exists (Mosque, Cairo, Egypt).

For Nicholas Roerich, an author of the international agreement for protection of art and scientific institutes and historical monuments, the sign of Trinity has general cultural and universal meaning. So he chose this sign for the Banner of Peace (pic. 4) where of white background there is a red circle with three amaranth spheres inside symbolized eternity and unity [Roerich 1995a: 35]. The essay «Banner of Peace» Roerich wrote, that the sign of Trinity

symbolizes the past, present and future in the circle of eternity. It is religion, knowledge and art in the ring of culture [Roerich 19956: 206].

During the Central Asian expedition, the artist created a series «Banners of the East» (1924–1925), dedicated to the founders of the world's religions, the saints and the ascetics. Combined in this part the Teachers of East and Ancient Russia (pictures «Chalice of Christ» (pic. 5), «Sergius the Builder» (pic. 1), «Buddha the Conqueror» (pic. 6), «Confucius the Fair» (pic. 7), «Lao Tzu», «Moses the Leader» (pic. 8), «Mohammed on mount Hira» (pic. 9) etc.). Nicholas Roerich showed the way of understanding the law of the Unity in the manifold. The evolution way of unity, cooperation and mutual assistance between nations and peoples.

On the painting «Mohammed on Mount Hira» (1925) (pic. 9) the artist showed the appearance of the heavenly messenger of the archangel Djibril (Gabriel) at the prophet. In the 130th Mayat of the second sura of the Holy Quran, the idea of the unity of the believers of the three Abrahamic religions is affirmed: «We believed in Allah and in what was revealed to us, and what was sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the tribes, and what was given to Moses and Jesus, and what was given to the prophets from their Lord. We do not distinguish between any of them, and we give ourselves to Him» [Koran 1990: 29].

Roerich was convinced that «above all divisions there is a great unity, available only to a few people» [Roerich 1991: 187]. The realization of the eternal bases of life — cultural values — the «signs of unity» is the foundation of human consciousness and thinking. The Images of Saints and ascetics created by the artist immutably inspire mankind to choose the evolutionary path of unity, cooperation, mutual assistance, and spiritual advancement.

Review of Nicholas Roerich artistic creative work in the context of the dialog of East and West cultures, images and symbols promotes the education of the young generation in the spirit of culture of peace, cooperation, understanding, respect between nations and peoples. It contributes to the creation of a powerful spiritual and cultural potential of the Eurasian educational space.

References

Koran. Transl form arab. acad. I. Y. Krachkovsky [Perev. S arab. I. Y. Krachkovskogo]. Moscow, Raritet, 1990

Roerich N. Fiery Stronghold [Tverdinya Plamennaya]. Riga, Vieda, 1991

Roerich N. Ancient sources. Fairy tales. Legends, parables [Drevnie istochniki. Skazki. Legendy, pritchi]. Moscow, ICR, 1993

Roerich N. Banner of Peace [Znamya Mira]. Moscow, ICR, 1995a

Russia and the East: the interaction in art

Collection of essays

Roerich N. Diary Leaves in 3 vol. Vol. 2 [Listy dnevnika v treh tomah. T. 2].
Moscow, ICR, 1995b

Roerich N. Diary Leaves in 3 vol. Vol. 3 [Listy dnevnika v treh tomah. T. 3].
Moscow, ICR, 1996

Roerich N. Legends of Asia. [Legendy Azii] Moscow, Eksmo, 2014

*Рис. 1. H.K. Рерих. Сергий Строитель. 1924
Pic. 1. N.K. Roerich. Sergius The Builder. 1924*

Рис. 2. Н.К. Рерих. Сострадание. 1936
Pic. 2. N.K. Roerich. Compassion. 1936

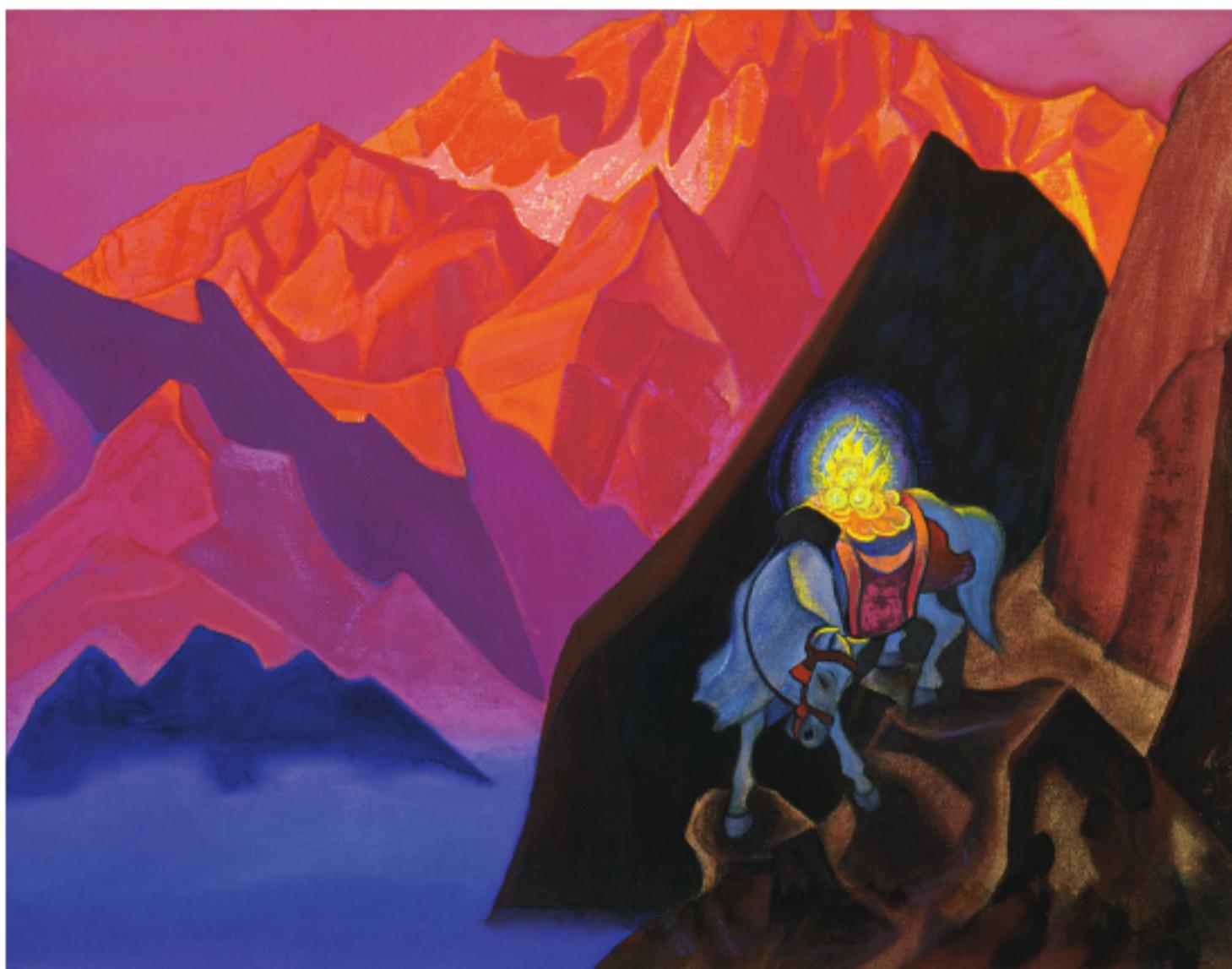

Рис. 3. Н.К. Рерих. Сокровище мира – Чинтамани. 1935–1936
Pic. 3. N.K. Roerich. The treasure of the world – Chintamani. 1935–1936

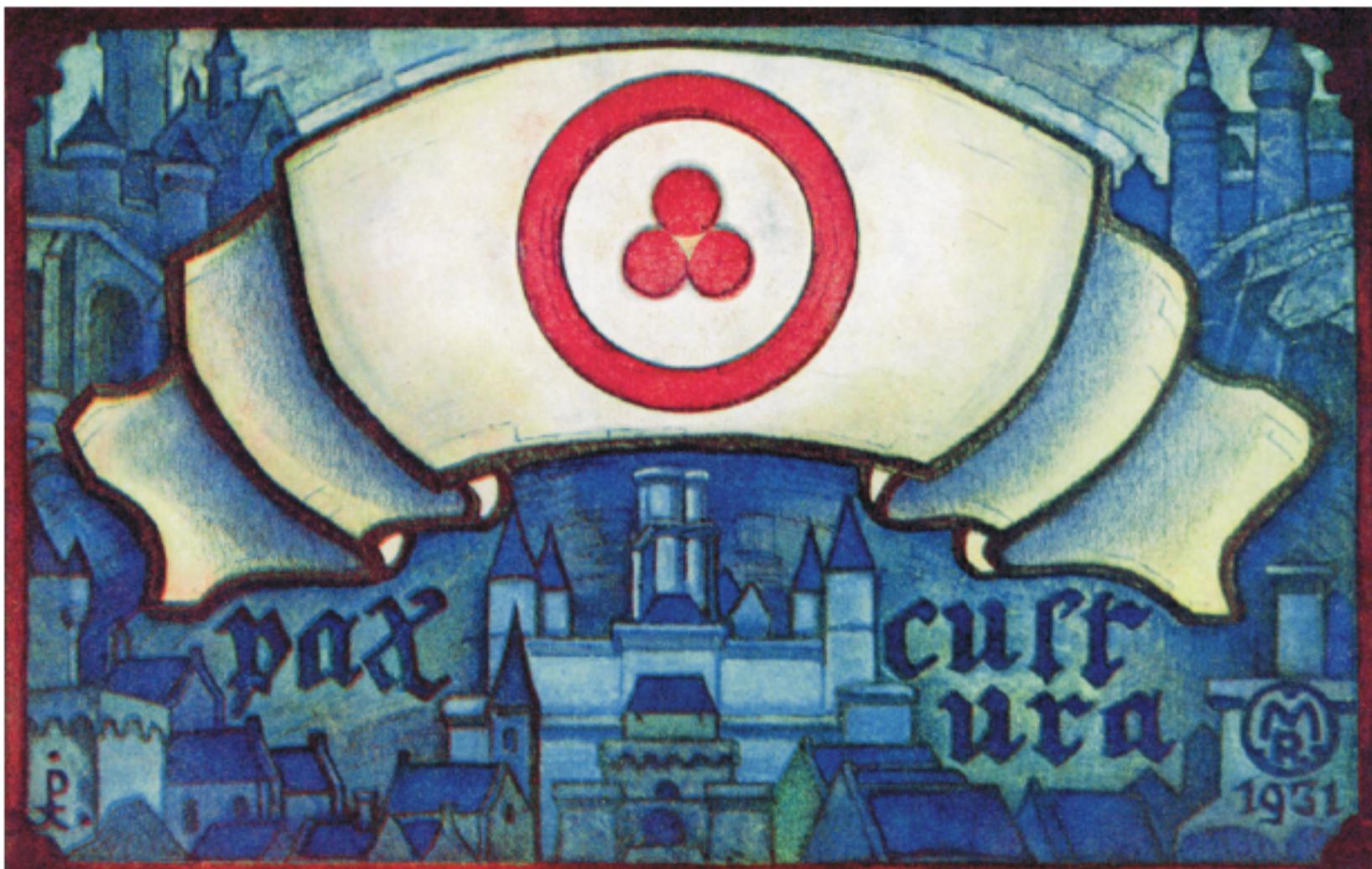

Рис. 4. Н.К. Рерих. Знамя Мира. 1931

Pic. 4. N.K. Roerich. The Banner Of Peace. 1931

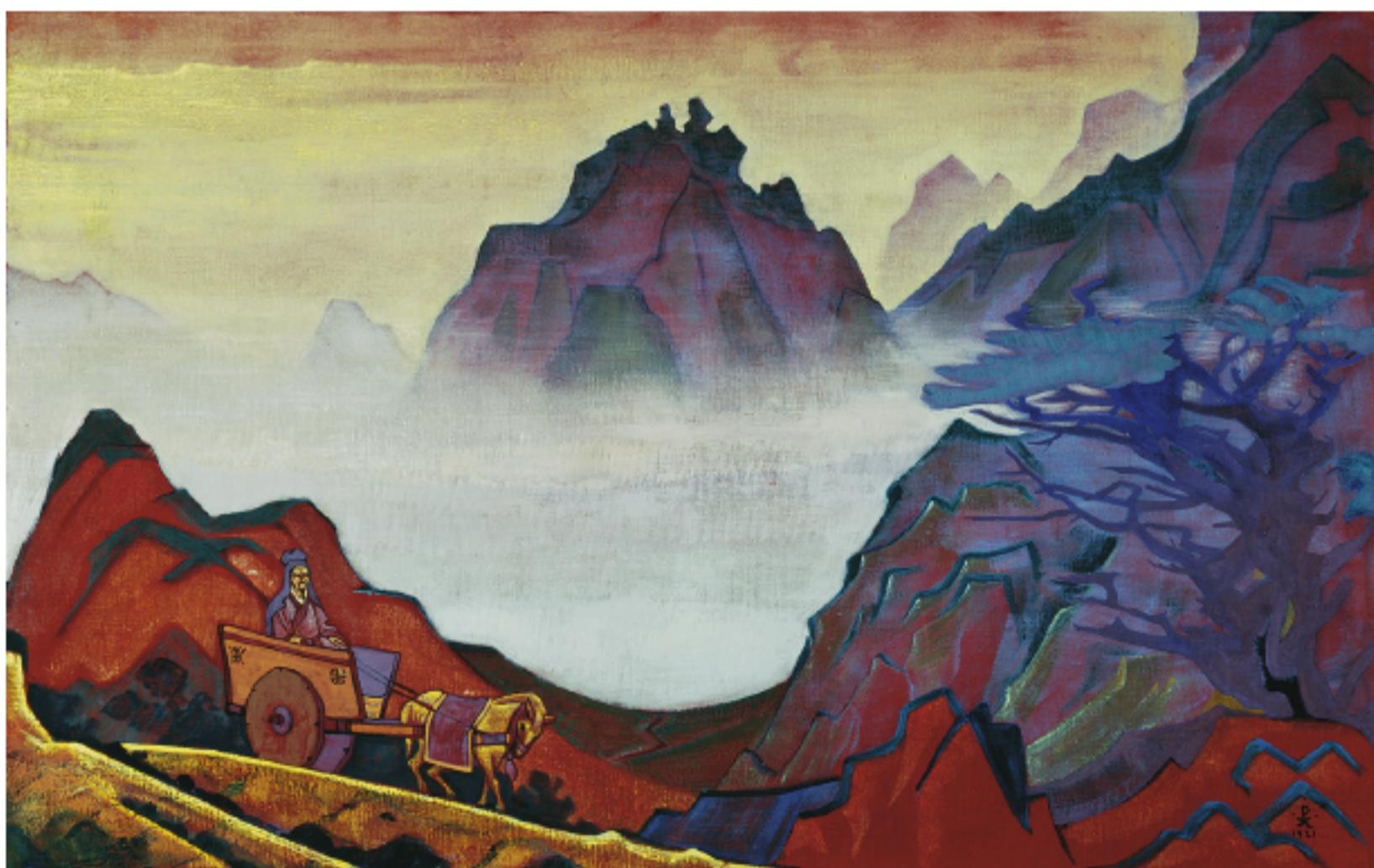

Рис. 5. Н.К. Рерих. Моление о Чаше. 1925

Pic. 5. N.K. Roerich. Agony in the garden. 1925

*Рис. 6. Н.К. Рерих. Будда Победитель. 1925
Pic. 6. N.K. Roerich. Buddha The Conqueror. 1925*

*Рис. 7. Н.К. Рерих. Конфуций Справедливый. 1924
Pic. 7. N.K. Roerich. Confucius Fair. 1924*

Рис. 8. Н.К. Рерих. Мойсея Водитель. 1925

Pic. 8. N.K. Roerich. Moses The Leader. 1925

Рис. 9. Н.К. Рерих. Магомет на горе Хира. 1925

Pic. 9. N.K. Roerich. Mohammed on mount Hira. 1925