

Чайки. (Эскиз декоративного фриза). 1901
Бумага серая, уголь, гуашь, бронза. 22.2 x 72.9

Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)

К вопросу о монументальном искусстве Николая Рериха в гражданском строительстве

Николай Рерих относится к числу тех художников, кто стремился к самому широкому синтезу искусств и к всемерному внесению изобразительного искусства в повседневную жизнь человека. Потому эскизы, предназначенные для мозаик, майолик и стенописей, занимают в его творческом наследии совершенно особое место и имеют особое значение.

Проблема возможности широкого синтеза искусств, в том числе применительно к архитектуре, занимала весьма важное место в художественной жизни России в конце XIX – начале XX столетия. Многие художники и архитекторы Серебряного Века в России проявляли живой интерес к искусству Средневековой Руси. Врубель, Рерих, Васнецов, Нестеров охотно работали над стенописями и мозаиками. А такие известные зодчие, как А.В.Щусев и В.А.Покровский, тянулись к тому же в архитектуре и обращались за помощью к тем же художникам.

Так, в первые два десятилетия 20-го века Рерих пишет иконостас для часовни в Перми, создаёт эскизы для росписей и мозаик нескольких церквей в Петербургской Губернии, на Украине, во Пскове и под Смоленском. Впрочем, его работа для церковных сооружений представляет отдельную тему, над которой уже основательно поработали исследователи.

Что же касается работы Рериха для гражданского монументального дизайна, включая как фасадные, так и интерьерные мозаики, майолики и росписи, то эта чрезвычайно интересная тема ещё ждёт более детального исследования и осмысления.

Ясно одно, не будучи стеснённым рамками религиозно-конфессионального искусства, именно в этих произведениях художник смог наиболее полно выразить собственный взгляд на жизнь и эстетику.

Будучи лично близко знаком с наиболее выдающимся петербургским мозаичистом

В.А.Фроловым, Рерих имел возможность действительно глубоко вникнуть в тонкости монументального искусства мозаики и майолики. Так, эскизы «Чайка», «Бой Александра Невского с ярлом Биргером», «Пир Петра Великого» он делал, определённо опираясь на особенности этих художественных техник. Они отличаются чётким, как бы перегородчатым, лаконичным рисунком, с крупными цветовыми пятнами. Практически в прямом соавторстве с Фроловым Рерих создал мозаику «Бой».

«Пир Петра Великого». (Эскиз мозаики). 1901
Бумага, акварель, белила, карандаш. 9.3 x 14.9
Всероссийский Музей А.С.Пушкина (Санкт-Петербург)

Александр Невский поражает ярла Биргера. (Эскиз мозаики). 1904
Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)

Бой. (Мозаичное панно. Выполнено В.А.Фроловым). 1906
Мозаичная мастерская Академии художеств (Санкт-Петербург)

В 1904 году, наряду с эскизами для нескольких предметов мебели, художник разрабатывает серию эскизов для интерьерного майоликового фриза «Каменный век. Север» в имении княгини М.П. Тенишевой Талашкино. Ныне эти эскизы хранятся в собраниях трёх российских музеев: Государственного Русского Музея, Государственной Третьяковской Галереи и Государственного Музея Востока.

Эскизы к интерьерному майоликовому фризу

«Каменный век. Север». 1904
Картон, гуашь. 12 x 62

Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)
Картон, гуашь. 12 x 62

Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)
Картон, гуашь. 13,5 x 61

Государственная Третьяковская Галерея (Москва)
Картон, карандаш, гуашь. 6,5 x 34,5
Государственный Музей Востока (Москва)

Доходный дом Страхового Общества «Россия» в Санкт-Петербурге. Майоликовый фриз на фасаде выполнен по эскизам Николая Рериха

Чрезвычайно интересна и работа Рериха для монументального майоликового фриза «Северная жизнь», комплексно решающего художественный облик фасада большого столичного здания – доходного дома Страхового Общества «Россия», построенного в 1905–1906 гг. А.А.Гимпелем и В.В.Ильяшевым (Б.Морская ул., 35). Этот фриз по эскизам Рериха стал крупнейшей работой П.К.Ваулина, ведущего русского мастера майолики тех лет.

Весь внешний и внутренний дизайн дома, включая оконные витражи и лепной лестничный фриз, посвящён фольклорно-сказочной тематике и природе русского Севера. Ведущей частью оформления фасада явился масштабный фриз Рериха, занявший простенки верхнего этажа. Его сопровождают три малые треугольные вставки над окнами второго этажа. Изображение отличается чётким рисунком и динамично твёрдый ритм обобщённых красочных пятен и силуэтов, выразительно перекликавшихся с архитектурными членениями.

Е.П.Яковлева пишет: «Первый столичный художник, с которым начал сотрудничать

Ваулин, был Рерих. Его обращение к майолике стало закономерным этапом художественных поисков. Плоскостно–декоративная трактовка формы, силуэтность рисунка, обобщённые пятна, присущие ранней живописи Рериха, требовали архитектурных пространств и новых материалов. Именно поэтому он с готовностью принял предложение исполнить эскиз для майоликового фриза на фасаде строившегося дома страхового общества “Россия”, возводимого напротив здания Императорского Общества поощрения художеств (Большая Морская, д. 38), в котором с 1898 г. работал, а с 1906 г. жил. Увлечённый русской древностью, красотой и поэзией старинного воинства, Рерих создал эскизы, объединённые общей темой и обобщённо–декоративной, монументальной формой».

В этих панно в полной мере отразилась увлечённость Рериха славяно-варяжской историей изначальной истории Руси и древнерусским искусством. По мнению Л.В.Короткиной: «Рерих обращался к древнерусскому искусству как источнику творчества не только из желания постигнуть цельность мироощущения древних, не только для того, чтобы проникновеннее передать дух древней эпохи, её атмосферу. От возрождения монументальной живописи Рерих, как и многие другие художники, его современники, ждал значительных, полных глубокого смысла, образов».

Эта работа оказалась столь удачной, что сразу же была опубликована в ведущих популярных и профессиональных художественных изданиях, а также особо выделялась всеми исследователями искусства и биографами Рериха.

Так, был опубликован облик фасада здания в его законченном виде, а также чёрно-белые репродукции трёх эскизов для треугольных майоликовых вставок. Но в дальнейшем следы самих эскизов надолго затерялись. А в ходе бомбардировок Второй Мировой Войны строение сильно пострадало, и рериховский фриз был утрачен. И до недавнего времени искусствоведы были вынуждены рассуждать и полемизировать на тему вероятного цветового решения погибших майолик.

Но в итоге реставрации–воссоздания этого дома в его изначальном облике в 2008 году рериховский фриз был полностью восстановлен. А вскоре стали постепенно обнаруживаться и эскизы художника. Так, в 2009 году Музею-Институту Семьи Рерихов в Санкт-Петербурге удалось разыскать в коллекции А.Э.Авотыньша (Рига) и приобрести эскиз центральной части этого фриза. А в 2014 году эскизы к двум из трёх треугольных вставок обнаружили в собрании одной из сотрудниц Ю.Н.Рериха, ныне живущей в США.

Эскиз среднего майоликового фриза для дома Страхового Общества «Россия» в СПб. 1905
Тёмный картон, гуашь, белила. 13,5 x 24,0
Санкт-Петербургский Государственный Музей-Институт Семьи Рерихов

Эскиз правой вставки майоликового фриза для дома Страхового Общества «Россия» в СПб. 1905
Тёмный картон, гуашь, белила. 7,5 x 25
Частное собрание, США.

Эскиз левой вставки майоликового фриза для дома Страхового Общества «Россия» в СПб. 1905

Тёмный картон, гуашь, белила. 4,5 x 14
Частное собрание, США.

Так одна из наиболее значительных работ Николая Рериха в области монументального искусства начинает обретать в глазах исследователей и почитателей его творчества свой зримый аутентичный облик.

Литература

- «Север (Северная жизнь)». Эскизы. 1905. Гуашь. Местонахождение неизвестно // Ежегодник Общества архитекторов-художников. – СПб., 1906. – Вып. 1. – С. 107. – Под названием «Майолика для доходного дома. Морская No 35».
- «Майоликовый фриз по эскизам Н. К. Рериха». Фото до 1907 г. // Золотое руно. – М., 1907. – Апрель. – No 4. – С. 25. – Под названием «Часть фриза (майолика)».
- Ежегодник Общества архитекторов-художников. – СПб., 1907. – Вып. 2. – С. 44.
- Короткина Л.В.* Николай Рерих в Петербурге-Петрограде. – Л., 1985.
- Кириков Б.М.* Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века. Эkleктика, Модерн. Неоклассицизм. – СПб., 2006.
- Яковлева Е. П.* Экспертное заключение [об эскизе среднего майоликового фриза для дома страхового общества «Россия» на Большой Морской улице, выполненном Н. К. Рерихом.] – 25 июня 2009. – Научный архив СПбГМИСР.
- Мельников В.Л.* «Эскиз среднего майоликового фриза для дома страхового общества “Россия” на Большой Морской улице» / В статье: Художественное наследие Н.К.Рериха в собрании Музея-Института Семьи Рерихов // Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Том IX: Наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира. – СПб., 2012. – С. 198–200.

Д.Н.Попов
Хранитель коллекции Музея Николая Рериха
Нью-Йорк, США