

Святослав Рерих. Автопортрет. 1920-е.
Из собрания Международного центра Рерихов

ОКО МИРА

Монограммы Святослава Рериха

Важной проблемой в изучении художественного наследия Святослава Рериха является атрибуция картин, относящихся к раннему периоду его творчества. Как и отец, известный художник Н.К.Рерих, Святослав Николаевич в своих работах использовал подпись в виде особого рисунка — монограммы. По произведениям середины 1920-х годов, главным образом, по рисункам, прослеживается становление не только художественного дарования молодого Рериха, но и формирование его личности.

Святослав Рерих один из немногих художников, у которого насчитывается более десятка монограмм. Анализируя их характер, можно дать ретроспективу его раннего творчества. В большинстве своем монограммы имеют скорее символическое значение, нежели являются стандартным указанием авторства.

Вначале для подписи своих работ Святослав Рерих использует инициалы (русскими буквами). Подпись инициалами «С.Р.» (табл.,1) характерна не только для «карельского» периода, но и для следующего за ним «лондонского». Она встречается на картинах «Дети, играющие в пристенок» (1918), «Портрет мужчины у стены» (1919) и «Автопортрет» (1920). Этот этап был, скорее, ученическим, подражательным. Святослав Рерих и его старший брат Юрий занимались живописью под руководством отца в Сортавале. Некоторые более ранние подписи на работах Святослава совпадают по характеру с юношеской подписью отца: «Н.Рерих» — «С.Рерих».

Для юного художника становится важным поиск самовыражения, через разработку своего личного знака. Очень быстро его подпись проходит путь от простых инициалов до индивидуальной монограммы, которая ассоциируется с монограммой Н.К.Рериха (табл.,2). Известно, что с 1910-х годов Н.К.Рерих активно использовал вертикальную подпись из двух букв — «Р» и «х», иногда добавлялась буква «н».

В начале 1920-х годов Святослав Рерих серьезно увлекается искусством театра. Особенно его привлекает дизайн костюмов. Уже в пробных театральных эскизах появляется подпись в виде инициалов, вписанных в незамкнутую окружность. Формируется ясно выраженная монограмма. Постепенно окружность замыкается. Рисунок по форме напоминает определенную символику. К этому периоду, к середине 1920-х годов, относится интенсивный профессиональный рост художника. Работая на ниве театра, Святослав Рерих доводит

свое мастерство до совершенства. Особенно ему удается исполнение деталей восточного костюма. Он тщательно изучает искусство Востока — Индии, Тибета, Турции, Египта. В 1923 году художник посещает крупные восточные коллекции Европы. В музее Гимэ, в Париже, изучает историю костюма, а затем активно применяет полученные знания в своем творчестве. Происходит стремительное формирование личности, вырабатывается свой, неповторимый художественный стиль, который проявился именно в дизайне восточного костюма.

В это время подписи на работах Святослава Рериха, как правило, представляют собой геометрическую фигуру, образованную инициалами художника. Фигура отдаленно напоминает жука скарабея. В Древнем Египте скарабей являлся символом человека, идущего по пути совершенствования. В 1923 году молодой художник задумывает создать серию картин, посвященных великим Учителям человечества. Согласно замыслу, галерея портретов должна была дать единую основу представлений о мировых религиях. Идеалы ученичества для Святослава Рериха выражены как в духовном, так и в творческом поиске. Символическую фигуру скарабея он заключает в треугольник, обозначенный тремя точками (табл., 3).

Знак трех точек становится базисным элементом при выработке эмблемы культурных рериховских учреждений, прежде всего, международного центра искусств «Корона Мунди» и музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Этот знак не принадлежит семье Рерих, он является общемировым понятием. Три сферы — некий императив вечного бытия. Такой знак встречается на древних иконах, в средневековой скульптуре, в храмовой архитектуре и фресках. В христианской культуре он символизирует Святую Троицу и чаще всего присутствует на изображениях Святителя Николая. Троичный символ использован Николаем Рерихом в работах, посвященных великому Святителю, — картины «Святой Никола» (1916), «Никола Можайский» (1920), др.

Три точки, заключенные в окружность, становятся логотипом для художественного оформления трудов Н.К.Рериха и первых книг учения «Живой Этики», или «Агни-йоги», записанного Рерихами. На основе этой символики изготавливаются платы, кольца и другие священные атрибуты для ближайших сотрудников.

Святослав Рерих привносит символ троичности и в свое индивидуальное творчество. «Скарабей» в обрамлении трех точек становится его окончательной монограммой к середине 1920-х годов. В этот период художник является уже признанным театральным дизайнером, мастером исполнения деталей восточного костюма. (Он сотрудничает с Адольфом Больмом, Сергеем Дягилевым, Вацлавом Нежинским, др.) Множество театральных рисунков украшено изящной монограммой. Во время путешествия по Индии и Сиккиму в 1923-1924 годах Святослав Рерих создает большой цикл работ — портреты местных жителей, буддийских лам и паломников. С поразительной экспрессией исполнены фигуры в восточных одеяниях. Среди них можно отметить графические рисунки сиккимца в церемониальных одеждах, китайского сановника, изображенного на фоне храмовой фрески, многочисленные типы кочевников. В этих

1 1918	2 1920	3 1923
4 1920-е	5 1928	6 1928
7 1929	8 1932	9 1933
10 1933	11 1930-е	12 1935

Таблица монограмм Святослава Рериха
(указаны годы наиболее характерных монограмм)

работах виртуозно исполнены сложнейшие детали восточных головных уборов, ритуальных украшений, обуви. И везде присутствует монограмма «скарабей».

Во второй половине 1920-х годов возникает большое количество рериховских организаций. Их география представлена разными странами мира. В эмблемах этих учреждений активно используются геометрические построения (треугольники, круги, квадраты). Примечательно, что Святослав Рерих руководит центром искусств «Корона Мунди» и художественным объединением «Кор Арденс», принимает участие в деятельности нью-йоркского музея. Символика вышеупомянутых учреждений в этот период претерпевает некоторые изменения. Одновременно усложняется подпись и на картинах Святослава Рериха. Новая монограмма представляет собой замкнутую окружность, вписанную в квадрат, а три точки, как и раньше, обозначают вершины треугольника (табл., 5 и 6). Внутри сложного построения обычно присутствуют вертикальная и горизонтальные линии. Вся композиция составляет одно целое. Такие подписи фигурируют на картинах 1928-1929 годов, в частности, на портретах Кэтрин Кемпбелл, Людмилы Богдановой. Вероятно, совершенный рисунок монограмм связан как с расцветом рериховских культурных организаций, так и с творческой деятельностью Николая и Святослава Рерихов.

В это время Святослав Рерих создает один из самых значительных и проникновенных портретов своего отца. Большое горизонтальное полотно изображает Н.К.Рериха по пояс в ламских одеждах. На фреске, являющейся фоном картины, на заднем плане помещены четыре шествующие женские фигуры. У каждой из них в руках находятся атрибуты духовной власти: камень, чаша, ларец и меч.

Ключом к этой картине являются события Тибетской экспедиции Н.К.Рериха, завершившейся в мае 1928 года. Одной из целей путешествия в Тибет была предполагавшаяся встреча с Далай-ламой XIII. Рерих, претендовавший на роль главы Западных буддистов, не исключал возможности создания нового государственного образования в Азии, которое базировалось на монархической модели. В записях американских сотрудников Рериховского музея конца 1920-х годов встречаются параллели с последним русским императором. Н.К.Рерих назван там «Николаем Третьим». На картине Святослава Рериха эта косвенная связь обнаруживается в сходстве монограммного рисунка, расположенного в нижнем левом углу полотна, с известной царской монограммой (илл. 1). В окружность, вписанную в квадрат, помещены стилизованные перекрещенные мечи. Подобная символика мечей совпадает с личным экслибрисом Николая II.

Особенно интересно цветовое решение данной монограммы. Святослав Рерих использует разные цвета для отдельных элементов геометрического построения. Можно предположить, что цвет у него имеет особое смысловое значение. Вообще, цветовое решение монограмм составляет предмет для дальнейшего исследования. У Рериха часто встречаются красные, синие, темно-оранжевые монограммы.

На другом портрете, «Н.К.Рерих с ларцом» (1929), в правом верхнем углу помещена символика в виде вложенных друг в друга треугольников, с тремя

Иллюстрация 1

Иллюстрация 2

точками в центре (табл.,7). Над головой Рериха просматривается ореол короны. Использование данной атрибутики отождествляется, по всей видимости, с приоритетом духовной власти.

В 1931 году Святослав Рерих окончательно уезжает из Америки и поселяется в Индии, в имении родителей в долине Кулу. Там он создает еще несколько выдающихся портретов отца. Монограмма художника снова видоизменяется. Она представляет собой вариации латинских букв «S.R.» и содержит знак триединства. Именно на портретах Н.К.Рериха встречается знак триединства, связанный с символом Знамени Мира (илл.2).

В самом конце 1929 года Н.К.Рерих выносит на суд мировой общественности международный проект — Пакт о защите культурных ценностей. Одновременно он предлагает использовать специальный флаг (три круга, заключенные в окружность). Флаг должен выставляться над объектами культуры во время вооруженных конфликтов и ведения военных действий. В последующие несколько лет идея Знамени Мира достигает пика социальной активности, проходят три конференции Пакта Рериха в Европе и Америке. На последней из них, в Вашингтоне в 1933 году, внимание участников привлек портрет Н.К.Рериха (на фоне Поталы, дворца Далай-лам в Лхасе) работы сына художника, Святослава. В левой части полотна расположена латинская подпись «S.R.», над ней — три пурпурные точки в треугольнике (табл.,10). Аналогичная монограмма, но с вертикальным расположением инициалов, присутствует на другом портрете, где Н.К.Рерих изображен в полный рост, в ламских одеждах (табл.,9).

Следует обратить внимание на особую деталь в монограмме. Треугольник с тремя точками внутри (табл.,10) олицетворяет «Всевидящее Око», встречающееся во всех мировых религиях. Интересен факт, что Е.И.Рерих называла своего сына Святослава «оком мира». Это глубокая оценка его художественного гения.

Высказанные соображения вызывают ассоциации с «Автопортретом» Святослава Рериха второй половины 1920-х годов. На картине имеется редкая и, возможно, вообще единственная монограмма, напоминающая «глаз в треугольнике» (табл.,4). Что касается лица художника на автопортрете, рисунок бровей и проникновенный взгляд дают еще большие основания для подобного хода мыслей.

С середины 1930-х годов подпись Святослава Рериха упрощается до заглавных, теперь уже латинских букв, что указывает на завершение цикла монограмм (табл.,12). Не последнюю роль в таком преобразовании сыграло прекращение деятельности музея Рериха в Нью-Йорке и его культурных учреждений.

Таким образом, монограммы прошли свою эволюцию в период с 1918 по 1935 годы. Хотя к концу обозначенного срока некоторые типы монограмм повторяются, в целом сохраняется описанная тенденция изменений подписи художника. В последующие годы Святослав Рерих подписывал картины исключительно инициалами или полным именем, как и в начале своего творческого пути.