

УДК 75.01+75.03+7.036+801.731
ББК 85.103(2)3
DOI: 10.18688/aa2414-12-64

С. М. Грачева

Иероглифы северной жизни. Книга Е. Г. Сойни о Н. К. Рерихе

Вклад Н. К. Рериха (1874–1947) в мировую культуру бесценен. Его творчество постоянно вызывает интерес, оно представлено в многочисленных исследованиях специалистов разных научных направлений. В последнее время предпринимаются усилия по изданию его полного собрания сочинений, делаются выставочные и просветительские проекты. Многие крупнейшие музеи мира гордятся, что в их коллекциях представлено наследие Н. К. Рериха. В Третьяковской галерее с октября 2023 г. по март 2024 г. прошла масштабная персональная выставка художника, собравшая десятки его произведений из разных коллекций, в том числе уникальный иконостас, написанный художником для Казанской церкви Успенского женского монастыря в Перми и, впервые показанная зрителям гигантская декорация к «Половецким пляскам», выполненная по его эскизам. Интереснейшие проекты, посвященные Рериху, осуществили также Эрмитаж и Русский музей.

В Москве работает Международный центр Рерихов [5], в Нью-Йорке — Музей Николая Рериха [14] а в Петербурге — Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов [8], есть персональные коллекции художника и его семьи в разных городах. Все названные институции ведут успешную работу по изучению богатейшего наследия семьи художника, организации выставок, различных проектов и изданию трудов. В 2024 г. проводится множество мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения этой выдающейся личности XX века. Любое обращение к творчеству Н. К. Рериха вызывает повышенный интерес и серьезный резонанс в обществе.

Новая книга российского исследователя, доктора филологических наук, заслуженного работника культуры Республики Карелия, профессора, члена Союза писателей России, Елены Григорьевны Сойни «Н. К. Рерих: иероглифы северной жизни» [12] издана под эгидой Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук (КарНЦ)» в 2022 г. Она посвящена сравнительно короткому, но показательному периоду жизни известного деятеля культуры, связанному с его пребыванием в Сортавале в 1917–1918 годах и основана на богатейшем материале, в том числе из музеев, библиотек и архивов России, Финляндии, Швеции. С автором книги поделились семейными архивами и воспоминаниями многие выдающиеся ученые и деятели культуры, причастные к семье Рериха, связанные с его жизнью. И, что особенно важно, автор книги представила материалы и свидетельства людей, с которыми она лично была знакома: со Святославом Рерихом, сыном Николая Константиновича, с дочерью финского художника А. Галлен-Каллелы Кирсти, с помощницей семьи Рерихов — И. М. Богдановой. Изданная книга стала результатом многолетнего исследовательского проекта, поддержанного Российской академией наук.

Важно подчеркнуть долгую профессиональную связь Е. Г. Сойни с Институтом языка, литературы и истории КарНЦ, как старейшего научного академического учреждения Карелии исследовательского института гуманитарного профиля, в котором изучаются языки и культура прибалтийско-финских народов и межкультурные коммуникации. Здесь изучается археология, история, литература, искусство Карелии, Северо-Запада России [4]. Е. Г. Сойни — один из ведущих сотрудников Института, ещё в 1983 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы финского неоромантизма и литературно-эстетическое наследие Н.К. Рериха» [9], а затем и докторскую диссертацию «Русско-финские литературные связи 1890–1930-х годов» [11]. Ею написано несколько фундаментальных монографий, связанных с творчеством Н.К. Рериха: «Николай Рерих и Север» [10], «Северный лик Николая Рериха» (Самара, 2001), «Солоневичи и Север» (2010).

На протяжении многих лет Е.Г. Сойни занимается изучением северного периода в творчестве Н.К. Рериха. Что особенно важно подчеркнуть, этот автор сочетает искусствоведческие и филологические методы исследования, без чего невозможен полноценный анализ деятельности великого художника и мыслителя. Уже в монографии «Николай Рерих и Север», изданной под научным руководством Э. Г. Карху, была поставлена важная проблема — изучения не только художественного наследия Н.К. Рериха, но и его теоретических трудов, публицистики и сделана попытка синтетического подхода к исследованию его творчества.

В последние годы проблема изучения взаимодействия искусства с различными географическими и социокультурными аспектами стала популярной у исследователей, хотя, безусловно, к ней проявлялся интерес и прежде, достаточно вспомнить труды позитивистов XIX века, и, конечно же, знаменитую работу И. Тэна «Философия искусства» [13]. В наши дни активную позицию в этом отношении занимает проект «География искусства», начавшийся в 1990-е гг. и развиваемый несколькими крупными институциями — ИНИОН РАН, Российской академии художеств, Институтом кино и телевидения (ГИТР), РГГУ. Выпущено 12 сборников проводимой конференции. Как пишет её организатор О.А. Лавренова: «Проект «География искусства» отличает широкий охват тем, от теоретических до практических, широкий охват искусств, которые обсуждаются, высокая концептуализация и внимание к методологии изучения разных аспектов взаимодействия искусства и пространства» [3, с. 4]. Не случайно, в связи с этим и обращение к творческому наследию Н.К. Рериха, к 145-летию которого в Российской академии художеств состоялась международная научная конференция «Россия-Восток: искусство, философия, культура» в 2019 году [7].

Ещё современники заметили, что «с сурового древнего севера принес свое искусство Рерих. Оно такое же тяжёлое, жёсткое и неприветное, как его земля» [2, с. 278]. Поскольку Север в русской культуре всегда рассматривается не только как географическое, но и культурологическое понятие и связан с особым типом мировоззрения, со специфической картиной мира, то связь и Рериха с Севером не случайна, и не однозначна. И изучение творчества Н.К. Рериха в контексте культуры европейского и русского Севера Серебряного века — тема чрезвычайно актуальная и важная, позволяющая выйти на новые горизонты изучения межкультурных коммуникаций. О том, что Рерих делал серьёзный акцент на своей глубинной культурной связи с культурой Севера, в которой он видел один из истоков мировой культуры, прекрасно написал А. Н. Бенуа: «... в Рерихе

не только живет эта мечта о первобытных временах, эта дума о заветах старины, но ностальгия его по этому утраченному детству и простору, по порванным связям с матерью-природой пропитывает насквозь его творчество. <...> Рерих весь ушел в седую древность, он весь там, он в лучших своих вещах весь отдался задаче воскресить её, заразить других тем, что для него сделалось какой-то религией» [1, с. 77].

Е.Г. Сойни делает акцент на том, что «Рерих неоднократно бывал на Севере. В 1899 г. он прошел по Великому водному пути из варяг в греки, увидел Ладогу, озеро Ильмень, Волхов. В 1907 г. посетил города Финляндии: Хельсинки, Иматру, Савонлинну, Лохья, Турку, а в декабре 1916 г. поселился в Сортавале и провел в Приладожье около двух лет, выезжая отсюда на карельские острова и в столицы Скандинавских стран. Здесь, на Севере, формировались творческая личность Рериха и его мировоззрение, кристаллизовались основные идеи, владевшие им на протяжении всей дальнейшей жизни» [10, с. 4–5]. Можно сказать, что география искусства во многом подтолкнула специалиста изучить нетронутый ранее материал, связанный с художественными коммуникациями деятелей культуры рубежа XIX–XX вв., чему способствовала квалификация филолога, прекрасно владеющего скандинавскими языками и свободно ориентирующегося в европейской периодической печати.

В исследовании жизни художника в Карелии большую роль сыграли документы из архивов Финляндии, Швеции, Дании, представленные в многочисленных приложениях к изданию. Е. Г. Сойни извиняется перед читателем [12, с. 191], что фотографии из её личного архива, сделанные во время незабываемых путешествий по маршрутам Рериха и общения с людьми, причастными к сохранению его наследия, недостаточно хороши по качеству с точки зрения требований современной полиграфии. Однако нельзя не выразить благодарность скрупулезному автору, который делится с читателем недоступными прежде уникальными материалами, проливающими свет на неизвестные страницы жизни художника и мыслителя. Кроме того, книга сопровождается переводами на русский язык критических статей различных авторов и публикаций самого Рериха в скандинавской печати начала XX века, раскрывающие особенности художественных коммуникаций этого времени.

Книга Е. Г. Сойни представляет сравнительно подробно дореволюционный период в жизни Рериха, с акцентом на 1917–1918 годы, при этом, она содержит богатейший научный, иллюстративный и архивный материал, и состоит из девяти глав, с поэтическими названиями. Каждую главу можно рассматривать как самостоятельное исследование, имеющее свою завершенность.

Автор подробно описывает, что для Рериха пребывание в Сортавале было обусловлено огромным его интересом к Карелии, Скандинавии, к литературным и эпическим образам, к искусству северных стран, что находилось в русле увлечений художников начала XX века. Рассматриваются истоки творчества Н. К. Рериха, его увлечение историей и археологией с детских лет, проведенных между Петербургом и Изварой, ингерманландским поместьем семьи художника, расположенным недалеко от Гатчины [6]. В юности Рерих впервые соприкоснулся с археологией, участвуя в экспедициях Л.К. Ивановского на территории Извары, Старой Ладоги и в других местах под Петербургом, в Великом Новгороде, а в 1899 г. он пройдет часть Великого водного пути из варяг в греки. Археология дала не только научный результат в виде открытий и публикаций с ними связанных, но и пробудила творческое воображение и фантазию художника, что отразилось в его

произведениях. Е.Г. Соини внимательно анализирует научные статьи Н.К. Рериха 1900-х годов «На кургане» (1898), «К природе» (1901), «Обеднели мы» (1905), «Радость искусству» (1908), «Подземная Русь» (1911) и др., в которых проявляется исследовательский, философский и художественный дар мастера, сумевшего свой широкий круг интересов ярко продемонстрировать в литературной и живописной форме.

Третья глава книги «Сберечь старейшие храмы» посвящена пребыванию Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих в Финляндии в 1907 г., когда они провели там летний сезон, изучая храмовую архитектуру и искусство. Глава содержит уникальный историографический обзор трудов финских исследователей о средневековых храмах и росписях Финляндии, которые изучал Рерих, сопровождается редкими фотографиями, сделанными в церквях Св. Лаврентия в Лохья, Св. Анны в Кумлинге, Св. Хенрика в Ноу-сиайнене. Проанализирована статья Рериха «Древнейшие финские храмы», включенная в первый том его собрания сочинений 1914 года. Изучение статьи Рериха сделано с погружением в изучение сохранившихся росписей храмов и представляет интереснейший пример синтеза литературоведческого и искусствоведческого анализа, проведенного автором монографии. Е.Г. Соини приходит к выводу, что, благодаря именно Н.К. Рериху, «финская средневековая живопись сейчас открыта всему миру» [12, с. 56].

Отдельного внимания заслуживает «варяжский вопрос» в интерпретации Рериха, чему посвящена четвертая глава исследования, которую можно считать своего рода теоретической кульминацией издания. Здесь рассматриваются вопросы происхождения русского государства в понимании Рериха и его современников, освещаются дискуссионные проблемы, на основе широкого круга источников и опубликованных материалов. Для Е.Г. Соини, конечно же, главным предметом остаются произведения Рериха, а именно его статья «По пути из Варяг в Греки» (1900) и сказка «Гримр-викинг» (1899), параллельно проанализированы и картины художника, в частности, его знаменитые «Заморские гости» из серии «Начало Руси. Славяне» (1901). Автор книги утверждает, что Рерих не был увлечен идеей скандинавского влияния на культуру Древней Руси как ученый, скорее, как художник, создавая в своем воображении вольные интерпретации, «поиски духовности, новой нравственности, культурных истоков уводили его вдали от Европы вообще» [12, с. 71].

Встреча Н.К. Рериха с Сортавалой (Сердоболем), городом на севере Ладogi, произошедшая в 1916 г., описана в пятой главе книги. В ней приводятся слова из эссе самого художника «Финляндия» и его первые впечатления от этого места, а также многочисленные сведения из различных архивов, свидетельствующие о пребывании художника и его семьи в этих местах. Понять атмосферу творческой жизни предреволюционной поры и послереволюционных событий можно окунувшись в переписку Рериха с Акселлем Галлен-Каллелой и в поэзию Эйно Лейно.

О том, как преломились географические, жизненные и эстетические впечатления этого периода в литературно-критическом, философском и изобразительном творчестве Рериха, речь идет в главах «Песнь познания» и «Холодные пейзажи горячего сердца». Перед Е.Г. Соини стояла сложнейшая задача — представить в новом ракурсе творчество, казалось бы, известнейшего мастера. Она с высоким профессионализмом справилась с ней. Этому способствует то, что произведения Рериха проанализированы в контексте искусства русского символизма и финского неоромантизма как крупнейших художественных явлений конца XIX – начала XX вв. Автор проводит серьезный

компаративистский анализ двух направлений, основанный на изучении литературы, философии, искусства России и Скандинавии, сопоставляя произведения Рериха с картинами скандинавских и европейских художников, и исследует, как переплетаются различные идеи времени в творчестве Рериха. Особый интерес вызывает сравнение работ Н. К. Рериха, В. В. Кандинского и А. Галлен-Каллелы в их поиске национальных корней и духовного в искусстве [12, с.154–165].

Таким образом, взявшись за локальную тему — описание довольно краткого периода в творческой биографии Н. К. Рериха, Е. Г. Сойни сумела в своей книге представить гораздо более сложный узел проблем литературы, изобразительного искусства, философии, критики и художественных коммуникаций России и Скандинавии начала XX века. Помимо обширного и совершенно уникального фактологического материала монография содержит фундаментальные обобщения, позволяющие не только более широко взглянуть на все творчество Рериха, но и на культуру XX столетия в самом широком плане, выделяя главные аспекты, свойственные эпохе символизма и неоромантизма. А именно: расширенное понимание красоты, как реальной «победительницы в жизни», противопоставленной «механической цивилизации»; теории «доброты глаза»; «трагического оптимизма»; выделения доминанты интуитивного пути познания, поэтической страсти; большой роли знания; первенства идеи синтеза или единства искусств, синтеза рационального и иррационального, материального и духовного. [12, с.143–149]. Отметим также, что и само издание представляет в некотором смысле попытку объединить все эти качества в пространстве книги — и представить научный текст в прекрасном эстетическом оформлении, осуществляющем этот синтез. Не случайно, за этот труд Е.Г.Сойни стала лауреатом премии Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы 2024 года.

Литература

1. Бенуа А.Н. Художественные письма 1908–1917. Газета «Речь». Петербург. Том I. Сост. Ю. Н. Подкопаева, И. А. Золотинкина, И. Н. Карасик, Ю. Л. Солонович. — СПб.: Сад искусств, 2006. — 608 с.
2. Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст) // Волошин М. Лики творчества. — Л.: Наука, 1988. — С. 274–281.
3. География искусства: Ландшафтные миры культуры и искусства. Сб. статей под ред. О. А. Лавреновой. — М.: ГИТР, 2023. — 366 с.
4. Институт языка, литературы и истории Карельского Научного Центра. URL: <https://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=78> (дата обращения: 09.09.2023).
5. Международный центр Рерихов в Москве. URL: <https://icr.su/?ysclid=lrvrvllnvb279806973> (дата обращения: 27.01.2024).
6. Музей-усадьба Н.К.Рерихов Извапе. URL: <http://www.roerich-izvara.ru/?ysclid=lrsvmavtiy186326429> (дата обращения: 27.01.2024).
7. Российская академия художеств. URL: <https://rah.ru/news/detail.php?ID=34590&ysclid=lrx888244y964119667> (дата обращения: 09.09.2023).
8. Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. URL: <https://roerich.spb.ru/?ysclid=lmqijpz41a479728519> (дата обращения: 09.09.2023).
9. Сойни Е.Г. Проблемы финского неоромантизма и литературно-эстетическое наследие Н.К. Рериха. Вопросы финско-русских литературных связей: Автореф... канд. филол. наук. — М.: Институт мировой литературы имени А.М. Горького, 1983. — 23 с. URL: <http://elibrary.krc.karelia.ru/205/1/sojni1983.pdf> (дата обращения: 09.09.2023).
10. Сойни Е.Г. Николай Рерих и Север. — Петрозаводск: Карелия, 1987. — 166 с. URL: [Roerich-sever.pdf](http://roerich-sever.pdf) - Яндекс Документы (yandex.ru) (дата обращения: 09.09.2023).

11. Сойни Е.Г. Русско-финские литературные связи 1890–1930-х годов. Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. — М.: Институт мировой литературы имени А.М. Горького, 2004. — 46 с. URL: <https://www.disscat.com/content/russko-finskie-literaturnye-svyazi-1890-1930-kh-godov?ysclid=lmqi1932ws420237883/read/read/read> (дата обращения: 09.09.2023).
12. Сойни Е.Г. Н. К. Рерих: иероглифы северной жизни / Елена Сойни; Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», Институт языка, литературы и истории. — Петрозаводск: Скандинавия, 2022. — 252 с.
13. Тэн И. Философия искусства. — М.: Республика, 1996. — 351 с.
14. Nicholas Roerich Museum New York. URL: <https://roerich.org/index.php> (дата обращения: 28.01.24).

Название статьи. Иероглифы Серебряного века. Книга Е.Г. Сойни о Н.К. Рерихе

Сведения об авторе. Грачева, Светлана Михайловна — доктор искусствоведения, декан факультета теории и истории искусств, профессор. Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, член-корреспондент РАХ, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Университетская наб., д. 17, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 199034. grachewasvetlana@yandex.ru; SPIN-код: 6635-9402; ORCID: 0000-0003-3506-5413; Scopus ID: 57195930619

Аннотация. Николай Константинович Рерих, чей 150-летний юбилей широко отмечается в 2024 г., — один из тех художников и мыслителей в истории мировой культуры, о котором написано бесчисленное количество трудов специалистами в разных областях — от искусствоведов и философов до знакоков эзотерических учений. В статье рецензируется научная монография Е.Г. Сойни «Н.К. Рерих: иероглифы северной жизни» (Петрозаводск: Скандинавия, 2022. 252 с.). Автор исследования посвятила несколько десятилетий своего творчества изучению наследия Н.К. Рериха. Книга о Рерихе представляет собой уникальный слав филологического и искусствоведческого подходов к рассматриваемому материалу. В работе доказывается сильное влияние скандинавской культурной традиции на становление личности Рериха и его мировоззрение, обнаруживаются единые пластические основы живописи Рериха со скандинавскими представителями национального романтизма.

Ключевые слова: Н.К. Рерих, Сортавала, российско-финские художественные связи, юбилей Рериха, художественное наследие

Title. Hieroglyphs of Northern Life: A Book about N.K. Roerich by E.G. Soini

Author. Gracheva, Svetlana M. — Dr. habil. (art history), associate member of the Russian Academy of Arts, dean of the Faculty of the Theory and History of Arts, professor at the Department of the Theory and History of Arts of St. Petersburg Academy of Arts; research associate at the Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts; a member of the Union of Artists of Russia. Universitetskaya nab., 17, 199034 St. Petersburg Russian Federation. grachewasvetlana@yandex.ru; SPIN-code: 6635-9402; ORCID: 0000-0003-3506-5413; Scopus ID: 57195930619

Abstract. Nikolai Konstantinovich Roerich, whose 150th anniversary is widely celebrated in 2024, is one of those artists and thinkers in the history of world culture, about whom countless works have been written by specialists in different fields. These include art historians, philosophers, and experts in esoteric teachings. The article presents a review of Elena G. Soini's scholarly monograph, "N.K. Roerich: Hieroglyphics of Northern Life" (2022). The author of the research has devoted a big portion of her professional career to the study of N. K. Roerich's legacy. The book about Roerich is a unique synthesis of philological and art-historian research methodologies applied to the material under study. The work demonstrates the strong influence of the Scandinavian cultural tradition on the formation of Roerich's personality and worldview. It also reveals the underlying commonality between Roerich's painting and the Scandinavian National Romantic style.

Keywords: N.K. Roerich, Sortavala, Russian-Finnish artistic ties, Roerich's anniversary, artistic heritage.

References

Benua A. N. *Khudozhestvennyye pis'ma 1908–1917. Gazeta Rech'. St. Peterburg (Artistic letters 1908–1917. The newspaper Rech)*. St. Petersburg, Sad iskusstv Publ., 2006. 608 p. (in Russian).

Institute of Language, Literature and History of the Karelian Research Center. Available at: <https://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=78> (accessed 09 September 2023). (in Russian).

International Roerich Center in Moscow. Available at: <https://icr.su/?ysclid=lrvrllnvvb279806973> (accessed 27.01.2024) (in Russian).

Lavrenova O. A. (ed.). *Geografiia iskusstva: Landshaftnye miry kul'tury i iskusstva (Geography of Art: Landscape Worlds of Culture and Art: Collection of Articles)*. Moscow, GITR Publ., 2023. 366 p. (in Russian).

Museum-homestead of N. K. Roerich in Izvara. Available at: <http://www.roerich-izvara.ru/?ysclid=lrvmavtiy186326429> (accessed 27 January 2024). (in Russian).

Nicholas Roerich Museum New York. Available at: <https://roerich.org/index.php> (accessed 28 January 2024).

Russian Academy of Arts. Available at: <https://rah.ru/news/detail.php?ID=34590&ysclid=lr888244y964119667> (accessed 09 September 2023) (in Russian).

Sojni E. G. *Problemy finskogo neoromantizma i literaturno-esteticheskoe nasledie N.K. Reriha. Voprosy finsko-russkih literaturnykh svyazei (Problems of Finnish Neo-Romanticism and the literary and aesthetic heritage of N.K. Roerich. Issues of Finnish-Russian literary ties)*, Ph.D. Diss. Abstract. Moscow, Institut mirovoi literatury imeni A.M. Gor'kogo Publ., 1983. 23 p. Available at: <http://elibrary.krc.karelia.ru/205/1/sojni1983.pdf> (accessed 09 September 2023). (in Russian).

Sojni E. G. *Russko-finskie literaturnye svyazi 1890–1930-h godov (Russian-Finnish literary ties of the 1890s–1930s)*, Dr. habil. Diss. Abstract. Moscow, Institut mirovoi literatury imeni A.M. Gor'kogo, 2004. 46 p. Available at: <https://www.dissercat.com/content/russko-finskie-literaturnye-svyazi-1890-1930-kh-godov?ysclid=lmqi1932ws420237883/read/read/read> (accessed 09 September 2023) (in Russian).

Sojni E.G. *Nikolai Rerikh i Sever (Nicholas Roerich and the North)*. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 2022. 166 p. Available at: <https://roerich-lib.ru/images/books/about-roerich/Sojny-Roerich-sever/Roerich-sever.pdf?ysclid=lrxabs7bzi26456949> (accessed 09 September 2023) (in Russian).

Sojni E. G. *N.K. Rerih: ieroglify severnoj zhizni (N.K. Roerich: Hieroglyphics of Northern Life)*. Petrozavodsk, Skandinaviya Publ., 2022. 252 p. (in Russian).

St. Petersburg State Museum-Institute of the Roerich Family. Available at: <https://roerich.spb.ru/?ysclid=lmqijpz41a479728519> (accessed: 09 September 2023) (in Russian).

Taine Hi. *Filosofiya iskusstva (Philosophy of Art)*. Moscow, Respublika Publ., 1996. 351 p. (in Russian).

Voloshin M. *Liki tvorchestva (Faces of Creativity)*. Leningrad, Nauka Publ., 1988. 847 p. (in Russian).