

Святослав Рерих

ИСКУССТВО И НАРОД

~~~~~
перевод с английского

1982 г.

Более четырех столетий тому назад Микельанджело произнес эти вдохновенные слова: "Истинное искусство творится благородными, религиозными умами. Единственное, что делает человека духовным и чистым, это стремление создать нечто значительное для Бога, стремление к самому Богу".

А следующие прекрасные слова, анализируя искусство, произнес Р. Тагор: "В искусстве "Я", находящееся внутри каждого из нас, посылает свой ответ высшему Существу, которое и раскрывается для нас в мире бесконечной красоты, минуя безликий мир фактов".

Свами Вивекананда восклицал: "Человек не может быть по-настоящему религиозным, если он не чувствует красоты и величия искусства".

Мой отец, Николай Рерих, говорил: "Искусство объединяет человечество. Искусство неделимо. Искусство имеет множество граней, но оно едино. Искусство указывает нам на приближающееся единство. Искусство существует для всех. Истинным искусством будет наслаждаться каждый. Ворота "Священного источника" должны быть широко раскрыты для всех, и свет искусства озарит сердце новой любовью. Сначала это чувство будет неоднозначным, но потом сознание людей очистится, ведь уже сейчас такое множество молодых сердец ищут что-то настоящее и красивое! Так надо дать им это. Надо принести искусство людям, которым оно по праву принадлежит. Декорации и украшения должны быть не только в театрах, университетах, публичных библиотеках, вокзалах и больницах, но и в тюрьмах. И тогда у нас не будет тюрем".

Как красивы и возвышенны эти сентиментальные изречения, когда мы сейчас цитируем их. И хотя они произнесены разными людьми, родившимися в разное время, в разных странах, какие близкие чувства вызывают они у нас. Их объединяет истинная Культура, одним из способов выражения которой и является Искусство.

Когда Лейбниц наблюдал за работой Рембрандта, он обнаружил, что Рембрандт гораздо дольше медитировал и горевал над образами, которые он изображал на своих полотнах, чем держал в руках кисть. Лейбниц писал: "Рембрандт верит в магию своих взволнованных глаз, в магию призыва, в магию слова. Рембрандт верит, что если он смеется в душе, когда рисует, то картина будет легкой шуткой, а если он создает свое произведение, вздыхая и оплакивая его, то и картина будет полна печали".

Эти слова Лейбница проливают свет на тот процесс, который идет внутри нас во время создания произведения искусства. Иными словами, произведения начинают жить своей жизнью. Создатель вдыхает жизнь в неподвижную физическую материю. Как и все великие художники, Рембрандт знал, что для того, чтобы создать живое произведение, могучее своей правдивостью, художник должен полностью слиться с внутренним миром предмета, который он изображает.

Таким образом, когда наши слова идут из сердца, когда мы стремимся наиболее точно выразить свои эмоции и мысли, наше произведение будет иметь наибольшую силу и будет истинно правдивым.

Почему мы нередко обращаемся к ранним примитивистам, их простым, часто несладким линиям и формам, столь далеким от значительности и совершенной техники художников более поздних периодов? Религиозность ранних примитивистов, их прямота и искренность чувств действуют на нас с той же вибрационной интенсивностью, которая наполняла самих этих художников.

Чувствовали ли вы когда-нибудь озноб при созерцании прекрасной картины, слушании музыки или стихов вдохновенного поэта? Были ли вы тронуты до глубины души красотой статуи, великого произведения искусства? Работа гения - это кристаллизация его мыслей и эмоций, его желаний и поисков. Произведения искусства имеют определенную силу. Изучая и рассматривая их, мы отвечаем на вибрации, которые возникают из силы определенных образов. Мы должны

сознательно сделать усилие над своим мозгом, привести его в надлежащее состояние, чтобы собраться внутренне и изучать работу, менее поддаваясь тому влиянию, которое исходит от нее.

Настоящий художник обладает силой, способной поднять у слушателя и зрителя внезапный шторм эмоций и мыслей, наполнить все существо человека новыми образами, идеями, опытом и вдохновением.

Неудивительно, что люди любят хранить что-то, принадлежавшее любимому герою или вождю, - это не только память, но и ассоциация. Возьмем, например, рукопись или автограф. Опытный графолог может прочесть по почерку все о характере человека. Другими словами, он живет в этих линиях и свободно разговаривает с тем, кто может расшифровать его, а на тех, кто не может сознательно сделать это, он оказывает сильнейшее излучение и влияние, но оно ощущается людьми лишь сознательно.

Великие произведения искусства одарены бесконечной жизнью. Это живые хранители эмоций и мыслей создавших их художников. Это также богатейшие хранители энергии, и мы должны уважать и ценить их так же, как живых людей с их искренними, великими эмоциями.

Но не приведет ли это к чрезмерному поклонению? Такой вопрос может возникнуть. Могу сказать, что поклонение только увеличит стремление подняться до чего-то более высокого, чем проявления повседневной жизни. Оно может повредить только в том случае, когда оно направлено не туда, куда нужно, но и в этом случае рано или поздно человек ищущий прознает истинность того, чему нужно поклоняться. Только стремясь к лучшему и великому, мы можем подняться. Когда мы понимаем это, как важно становится для нас сохранить все бесчисленные сокровища, созданные уже ушедшими поколениями!

Давайте же с любовным и ревностным чувством сохраним произведения великих творцов. Эти замечательные художники, оставившие бессмертные создания, будут всегда излучать свою силу на тех, кто умеет настроиться на них. Давайте стремиться найти достойный смысл жизни, думая не только о совершенствовании нашего материального состояния. Давайте станем выше этого, и жизнь откроется перед нами в новом свете, полном смысла и значительности.

Новые, прекрасные идеи возродят нашу повседневную жизнь, расширится наш кругозор, возрастут интересы, мы станем более терпимы, мы и наши братья будем стремиться к познанию великого смысла жизни, преисполненные духом понимания и сотрудничества. Давайте украсим нашу жизнь, давайте понесем послание Красоты в каждое сердце и в каждый дом. Давайте наполним красотой каждую нашу молитву.

Насилие медлит, ожидает триумфа в своем беспощадном храме. Но окружение красоты будет излучать на нас и наших детей волны своего влияния, и мы еще будем тысячу раз вознаграждены.

Известно, как влияет красивое на сознание людей. Это влияние красоты на ментальные возможности людей было подтверждено многими экспериментами. Те страны, которые поощряли искусство, породили великих художников. Это было своего рода компенсацией за их стремления к красоте. Сверкающими созвездиями рождались гении в тех странах, где были подготовлены условия для их появления. Давайте вспомним этот энтузиазм, который поднимали произведения искусства, энтузиазм, которым отличались спектакли в Древней Греции, постановка трагедий Эсхила и Эврипида, огромное влияние, которое оказывали великие поэты средневековья, и те взрывы эмоций, которые были ответом на призыв великих творений. Бывали моменты, когда народ, массы внезапно познавали влияние Искусства самой глубиной своих сердец, и тогда они отвечали на скрытый призыв гения. Люди чувствуют правду эмоций, сконцентрированных в великом произведении искусства, хотя они не всегда могут объяснить это.

Когда мы прикасаемся к великому творению, давайте вспомним всю полную значимость процесса, предшествующего его созданию, и без предрассудков попытаемся прочесть этот скромный процесс, на который влияет и внутренний мир самого художника, и те сложные силы, которые руководят художником во время создания его творения.

Подобно Прометею, истинный мастер приносит нам Божественный Огонь своего великого стремления познания Красоты и, подобно Орфею, строит он стены Божественного города, благодаря гармоничности своего искусства.

Невозможно описать словами всю важность искусства в нашей повседневной жизни. Кроме удивительного опыта, который обеспечивается изучением искусства, оно помогает кристаллизовать гений народа и дает выход творческому началу, существующему внутри каждого существа. Эта таинственная сила имеет выход во многих проявлениях жизни - от полета бабочки с цветка на

цветок до счастливой песни птицы, призывающей своего друга и забывающей все в экстазе выражения себя через песню.

Кто может измерить истинную пользу, приносимую людям великим искусством? Польза и влияние искусства не могут быть измерены или подсчитаны. Ведь человек, прикоснувшийся к нему, становится не только более интересным и приобретает вкус, но он начинает по-новому относиться к расе и обществу, породившим великие произведения искусства.

Огромные суммы, истраченные на постройку Тадж-Махала, уже тысячу раз окупились. До сих пор он является предметом восхищения, изучения и исследования и пользуется заслуженной славой. На протяжении веков с разных частей света съезжаются сюда художники, чтобы написать храм или его детали.

Долг каждого просвещенного правительства и каждого общества - помогать своим национальным героям продвигаться, стать известными, обеспечивать им возможность общения с населением. Кто знает, где может появиться гений, и какое огромное, незримое влияние он может оказывать на нас.

Прекрасные образы Искусства украсят жизнь. Леонардо да Винчи дает следующее описание такого вида искусства, как живопись: "Те, кто презирают живопись, презирают философское и чувственное созерцание мира, ведь живопись - это дочь, или скорее, внучка природы. Все, что существует в мире, порождено природой, так, в свою очередь, была порождена наука Живопись. Потому я утверждаю, что живопись - это внучка природы и находится в родственных отношениях с Самим Богом".

Кто мог сказать лучше, чем настоящий Мастер?

В заключение расскажу старинную русскую легенду, пришедшую к нам из средневековья. Когда Христос должен был подняться в Рай, к нему подошел один бродячий певец и спросил: "Великий Боже, на кого ты покидаешь нас? Как мы будем жить без тебя?" И Христос ответил: "Дети мои, я дам вам золотые горы и серебряные реки и прекрасные сады, вы будете ухожены и счастливы". Но тогда Святой Иоанн приблизился к Христу и сказал: "О, Господи, не давай им золотые горы и серебряные реки. Они не знают, как с ними обращаться, и кто-нибудь богатый и властный нападет на них и отберет золотые горы. Дай им только твое имя, твои прекрасные песни и укажи, что все те, кто понимает и признает эти песни и кто помогает певцам и защищает их, найдет ворота Рая открытыми". И Христос ответил: "Да, я им дам не золотые горы, а свои песни, и те, кто поймут их, найдут дорогу в Рай".