

Научно-популярное издание Серия «Духовное совершенствование»

ПУТЬ КРАСОТЫ

Материалы экскурсии по выставке репродукций картин

Леонардо да Винчи, Н.Рериха, С.Рериха, Рафаэля, Бронзино, Рембранта, Смирнова-Руссецкого, Куинджи, Шишкина, Левитана, Айвазовского, Поленова, Саврасова, Васнецова, Крамского, Брюллова и др.

Содержание

Высшая Красота 3 Красота спасёт Мир 7 Красота Космоса 9 Художники-космисты 10 Пейзаж настроения 20 Гимн женщине 33 Красота живого существа 38 Образ совершенного человека 46 Великая Матерь 49 Вестники Красоты 60 Владыка Света – землянам 66

"Красота спасёт мир" - эту крылатую фразу в своё время произнёс великий писатель Фёдор Достоевский, но не менее известный всему миру, художник, философ, учёный Николай Рерих уточнил: "Осознание Красоты спасёт Мир".

Много известных художников, в разные времена стремились запечатлеть красоту человека и земной природы в своих картинах.

Эта работа знакомит с творчеством таких выдающихся художников, как Леонардо да Винчи, Б.Н.Смирнова-Русецкого, Н.К.Рериха, С.Н.Рериха, А.И.Куинджи, И.И.Левитана, В.М.Васнецова, В.Д.Поленова, И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, М.К.Чюрлёниса и др.

Будем учиться, не только смотреть, но и видеть.

Искусство значительно тем, что учит видеть глубже и поверх общепринятого стандарта.

И путешествуя по картинам разных художников, попытаемся не просто увидеть Прекрасное, но и осознать его умом и почувствовать сердцем.

Можно сказать, что истинная задача искусства приблизить человека к пониманию красоты. Ибо, действительно, истинное устремление к красоте приведёт нас к пониманию высшей Красоты Законов, управляющих Вселенной.

Все выдающиеся Люди планеты учились Красоте.

Учились видеть Её и творить Ею.

Шедевры истинного мирового Искусства насыщены эманациями Красоты. Великие Творения помогают увидеть, почувствовать Красоту и наполниться Её созидательной силой.

ПУТЬ КРАСОТЫ

"...Поиски красоты – это то, что сблизит людей и спасёт мир. Нужно в трудные моменты жизни мыслить о красоте".

С.Н.Рерих

"Об Искусстве ли думать?

Да, да, именно об Искусстве и Культуре нужно думать во все времена жизни, и в самые тяжкие.

Во всех условиях нужно хранить то, чем жив дух человеческий".

Н.К.Рерих

Высшая Красота

В дни мировых пожарищ и смятений следует обратиться к ценностям вечным, неподвластным временным разрушениям и раздорам.

Платон сказал: "Созерцая прекрасное, мы возвышаем себя". Истинные вечные ценности жизни — Красота и Гармония. Мироздание развивается Красотой, и совершенствование жизни своей конечной целью имеет Красоту.

Совершенства вне Красоты Духа не может быть. Созерцание истинной Красоты возносит человека в высшие сферы, приближает его к Истине.

Человек должен принадлежать Высшей Красоте. Он не может оправдаться своей нищетой, ибо Космос открыт как для богатых, так и для бедных. Слушать Прекрасное и смотреть на Прекрасное — значит улучшаться. Красота — не только могущественный фактор совершенствования человечества, она обладает ещё более могущественной притягательной силой, что влечёт и манит к себе абсолютно всё в Природе.

Помимо красоты, даваемой человеку в разнообразных явлениях природы, существует красота, которую несёт искусство. Искусство вносит в обиход человеческой жизни часть божественной Красоты, которая

существует в природе. "Через искусство имеете Свет" – это путь в мир Прекрасного.

Искусству дано право предупреждать события и опережать время. И кому же, как не искусству, следует сеять зерна прекрасного и справедливого?

Искусству нужно идти впереди жизни, нужно давать ей направление, давать людям духовную пищу, без которой жизнь немыслима, и которая в переживаемое нами время всевозможных кризисов необходима как никогда.

Пробудить творческое начало в человеке — одна из важнейших и высочайших задач Искусства. Искусство будит человеческий дух, возвышает, облагораживает нравственный облик, скрашивает жизненный путь, примиряет его с невзгодами жизни. Искания духа остаются первейшим усилием человечества, врождённым стремлением к чему-то, лежащему за пределами очевидной пустоты повседневной жизни.

Современная эпоха со всей остротой ставит вопрос о самом бытии человека. Этот вопрос заключает в себе часто незаметную для постороннего взгляда, но всегда самую решающую битву – битву человека с самим собой, т.е. битву бессмертной индивидуальности человека с несовершенством его смертной личности. Быть или не быть вечным и совершенным – решает человечество. Но кем быть, каким быть – решает каждый человек сам за себя. Искусство же объединяет людей в своём стремлении к Прекрасному, являясь общим достоянием человечества.

Согласно утверждению М. Волошина: "Художники – глаза человечества", т.е. изобразительное искусство отражает принципиальные проблемы своего времени. И художники принадлежат не одной нации, но всем.

Цивилизации возникают и приходят в упадок. Они порождают великие философские системы и искусства, а когда вершина достигнута, творческий импульс перемещается в другое место, передаётся от нации к её достойному приемнику. Формы прошлого всего лишь слагающие камни Завтрашнего Дня. В странах, где более всего поощрялось искусство, появлялись величайшие художники. Как бы вознаграждая за усилия в поисках Прекрасного, души великих художников воплощались там, где условия для них были готовы. Колесо истории поворачивается, и расцвет культуры перемещается в другой центр, где есть потребность в ней.

Постоянный прилив и отлив, ритм духовной жизни, всё время пульсирует через страны и народы. Чтобы иметь великих художников, необходимо расчистить им путь, постоянно воспитывая людей в понимании и любви к искусству и культурным ценностям.

Во все века великие художники старались понять Реальность Жизни и вселить её суть в произведения искусства.

Истинное искусство задачей своей имеет извлекать из глубин сознания лучшее, что в нём хранится, быть может, ещё в спящем состоянии.

Произведения высокого искусства вдохновляют и возвышают человека.

Такое искусство пробуждает дремлющее качество духа и зовёт человека к вершинам. Истинное творчество насыщено зовами к Свету.

Велика мощь искусства! Истина эта хотя и медленно, но верно пролагает себе путь. Если бы правители земных государств поняли в полной мере

высокое воспитательное значение искусства, то приложили бы все усилия и все средства, чтобы пробудить огонь творчества в народе и напитать его звуком, цветом и прекрасными формами. Никакие революции, никакие захватные войны не могли бы найти отклик в утончённом сознании, откликающемся на высшие вибрации. Грубые виды спорта, вроде состязания борцов, кулачных боёв, и грубейшие игры, лишённые красоты, как например, футбол и т.п., способствуют лишь огрубению нравов.

Красота тонкой мощи мысли и творчества забыта плотским сознанием – осталось лишь гремящее, ревущее торжество грубой силы.

Искусство перестало бы выражать современность, если бы сторонилось необычного. Но не каждая необычность оказывается подлинным открытием (как и в науке). Искусство современности среди всевозможных кризисов, которые, в сущности, являются показателями умирания отживших форм жизни, не возвышает и не облагораживает человека, но разрушает его.

Сказать это огульно про всё искусство нельзя, но подавляющее большинство художников способствует ухудшению безобразных и отвратительных условий современной жизни. Тёмное искусство вместо хлеба даёт людям камень, гасит остатки духовности. Псевдо-художники продажной цивилизации способствуют падению нравов и разложению сознания человека. Это не художники, но гробокопатели. Они роют могилу и себе, и другим, ибо давно Сказано Христом, Величайшим Солнечным ЛОГОСОМ: "Когда слепой ведёт слепого, то оба падают в яму".

Способствуя дальнейшему падению человечества, искусство, которое этого не осознало, совершает великое преступление перед человечеством и беспредельным Космосом.

"Тот, кто считается с мнением или суждением толпы, никогда не поднимется сам выше этой толпы", – предупреждал Космический Учитель Платон, бывший в прошлом светлым Владыкой Шамбалы.

Высокое Искусство может мгновенно преобразить человека, пробудить его высшие центры. Оно формирует утонченный вкус, способствует гармонизации желаний и мыслеобразов. Нужно учиться мыслить красиво на самых лучших произведениях величайшего художника — Природы, но её нужно уметь чувствовать, видеть, а этому могут помочь произведения лучших мастеров. Как магнит, они привлекают взоры и чувства, и через них людям открывается красота и гармония природы. Шедевры высокого искусства, в которых кристаллизована огненная мысль их творцов, подобны терафимам. Они собирают энергию и излучают мощные эманации, которые, как оружие Света, противостоят тьме, как в Плотном, так и в Тонком Мире.

Армагеддон – великая битва за Добро, Истину и Красоту, за сохранение Земли и жизни на ней, за сохранение космического Порядка и Гармонии в самой Солнечной системе.

Армагеддон — Великая Битва Сил Света с полчищами тьмы — начался в конце 1931 и закончился в октябре 1949 года поражением Владыки Земли (или лже-Люцифера, Саваофа, Иеговы, Сатаны и т.д...), изгнанием его из Солнечной системы Архангелом МИХАИЛОМ, Величайшим Солнечным ЛОГОСОМ.

Главный оплот зла в Тонком Мире Земли был разрушен, но в Плотном Мире Земли и в её Тонком Мире ещё остались человеко-образные обломки чёрной ложи, которые отчаянно цепляются за своё плотское существование.

Не получая подпитки низкими энергиями от низвергнутого Хозяина, Князя мафия нелюдей пытается разложить чёрная человечества, чтобы продлить свою мерзскую жизнь в зловонной атмосфере Противостать разложению сознания, повысить нравственность личности. очистить мышление земного человека может только Божественный ОГОНЬ, сконцентрированный в Космической Философии и в Высоком Искусстве, "едином жизненном выражении грядущей Культуры".

Так в трёх Мирах нашей планеты продолжается Армагеддон Культуры – ярая битва за Свет, эволюцию и высокое Счастье человечества.

Недобитые остатки чёрной ложи, пытаясь разложить человеческое сознание, борются с искусством самыми отвратительными методами.

Они пытаются уничтожить лучшие произведения под разными "благовидными" предлогами, либо запереть их в запасниках. Есть ещё один способ темных сил – подмена истинного искусства подделками, суррогатами, так называемым современным искусством – пошлым модернизмом и постмодернизмом.

Представители этого "направления" заявляют, что высокое творчество умерло, так как, мол, уже всё создано, и нового ничего сделать нельзя.

Отсюда – бесконечные римейки, перфомансы и инсталляции, которые демонстрируют лишь убогое воображение горе-авторов и их творческое бесплодие.

Вандализм сегодня многолик. Это не только расстрел талибами Бамианских статуй в Афганистане, разграбление Пентагоном багдадского музея в ходе "арабской весны", англо-американские бомбардировки древних святилищ Вавилона и Ливии, уничтожение албанскими "борцами за демократию" православных храмов и монастырей в Косово и т.д., и т.п... По всей Европе, внешне благополучной, идёт фактическое уничтожение классической культуры и шедевров сакрального искусства.

К примеру, в Германии, богатой стране, раздаются призывы закрывать музеи, как неприбыльные и ненужные народу, а католическая церковь владеет издательством Weltbild ("Мировоззрение"), которое выпускает порнографическую продукцию, книги по сатанизму и чёрной магии.

Показателен и пример Швеции. В этой самой "сытой" европейской стране насчитывается около трех тысяч церквей. Для богослужения, которое проходит не чаще одного раза в месяц, используется не более пятисот из них. В храмах массово открываются SPA-салоны и центры китайской медицины. Пастор Ханс Берье Хаммар недавно обратился с открытым письмом к соотечественникам, и предложил взрывать церкви или превращать их в кафе, пиццерии, жилища и промышленные объекты.

О моральной трагедии страны ярко свидетельствует и тот факт, что пастор Хаммар является профессором этики!!!

Высокое искусство должно нести духовный Свет, освещать самые тёмные уголки человеческой личности. Конечно же, тьма не выносит Света и

Огня величайших творений. Особенно силы тьмы, воспитанные Сатаной, ополчаются на произведения Гениев. Сколько картин было изранено, уничтожено, заперто в подвалах, украдено, изувечено! Но всё равно, рано или поздно, Высшим Велением они возвращаются к людям Земли, несут целительную силу, дарят надежду на лучшую жизнь. И так будет всегда!

Красота спасёт Мир

Сегодня особенно необходимо говорить об истинном Искусстве.

Оно дарует человеку бессмертную красоту, разлитую в беспредельной Вселенной, частями которой является всё человечество.

Истинное Искусство, Искусство Духа, требует того, чтобы отдать ему сердце и поставить его превыше всего остального.

Это есть путь совершенствования земного человека. Искусство — это мир творчества духа, а творчество — удел человека и на Земле и в Мирах.

Понимание глубочайшего значения духовного искусства будет зовом Нового Мира.

Служение Красоте и искусству есть питание оболочек своих Светом. Даже травы тянутся к Свету Солнца, тем более — Дух человека. Значение искусства как питания духа — огромно. Искусству в жизни человеческой можно отвести первенствующее место, через него — Свет. Искусство можно назвать, в его высшем понимании, новой Религией Мудрости человечества.

Красота Космоса — это купол Великого Храма вселенской Жизни. Красота синтетична, ибо может обнять собой всё. Можно представить себе, как Красотою оформлены все тела человека и как входит она во все его дела, мысли и чувства. Красота — это Свет, это полное отсутствие тьмы. Красота — это жизнь. Мир Новый будет строиться Красотою и основан на Красоте. Но Красота войдёт в жизнь через искусство. Потому назначение искусства велико и высоко. Те, кто сознательно служат искусству, есть служители Света.

Все произведения искусства созданы не толпою, но отдельными гениальными и талантливыми личностями, благородными умами. Это они ведут человечество по пути прогресса. А истинный художник не приноравливает своё произведение к неразвитому вкусу толпы, он сам даёт направление взглядам и вкусам масс. Лишь опередивший в своём развитии других способен улавливать струи новых веяний жизни.

Художник не уклоняется от встреч с уродливыми явлениями жизни. Он считает, что для борьбы с ними совершенно не обязательно закреплять на полотне их отвратительную личину. Зло изворотливо. Оно поминутно меняет маски.

Маскарад безобразия не должен служить фоном стремлению к красоте. Наблюдаются многочисленные попытки облагородить пороки при помощи искусства. Истинный художник не отводит почётного места злу как антитезе добра. Процветание жизни и процветание искусства меньше всего зависят от наличия теневых сторон жизни.

Поэтому не будем страшиться говорить самыми высокими словами о каждом проявлении красоты. Бережное, возвышенное выражение будет щитом всему жизненному искусству, часто загнанному в потёмки подвалов.

Мыслитель Платон сказал: "Созерцанием прекрасного мы возвышаем себя", а Достоевский говорил: "Красота спасёт мир".

Так что же это за сила такая — "Красота", почему ей уделяется такое большое значение? И как она может спасти? И что значит "спасти"? Спасти от духовной смерти!

Именно внутренняя Красота, а не такие внешние блага, как деньги, вещи, еда, удовольствия и прочее — всё то, к чему в подавляющем большинстве случаев так привязано внимание современных людей. Состояние счастья, радости и здоровье земные обыватели связывают именно с удовлетворёнными материальными потребностями, со своей смертной временной личностью.

А Красота – это бескорыстие, умение жить во имя общего блага человечества, пользуясь необходимым минимумом. Красота всегда жизненна. Она имеет глаз добрый.

Добротворчество наполнено Красотой. Красота является самым могущественным фактором совершенствования человека.

Мироздание развивается Красотою. ...Красота существует как мощная самодовлеющая сила, которая действует облагораживающим и умиротворяющим образом на всё живущее в Космосе. Кто не знает пути Красоты, тот не дерзнёт обратиться к Высотам Божественным.

Да, без Красоты нет Радости и нет Счастья. Ибо Красота есть Любовь.

Красота есть добро. Красота желает отдавать. Она ведёт вперёд и вперёд к познанию тайн Бытия и не даёт успокоения плотским бытом.

Удивительно проста Красота, торжественна и величественна.

Беспредельное множество граней Красоты сокрыто в Космической мистерии Жизни.

Её мудрый язык понятен и ребёнку и старцу. Потеря Красоты – ужаснейшая из потерь.

Её нечем заменить. Без Неё – мрак и ужас разложения.

Большинство землян ещё не способно оценить созидательную мощь Красоты. Иначе народы все свои усилия направили бы на охрану Прекрасного в Природе и творении человеческого гения. Но всякий воспринимает Красоту по своему сознанию и развитию.

Чем более человек развит, тем больше Красоты он замечает.

Сейчас, когда человечеством в значительной степени утеряно чувство Красоты и "правит бал" навязанное силами разрушения безобразие, необходимо заново и более углублённо учиться этому великому понятию.

Шедевры истинного мирового Искусства насыщены эманациями Красоты. Великие произведения искусства несут энергии священного Огня. Они приближают современное человечество к пути познания Космических Законов Жизни и Совершенствования.

Великие Творения помогают увидеть, почувствовать Красоту и наполниться Её созидательной силой. Смысл претворения мысли в

материальное произведение очень глубок, иначе говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию.

Каждое произведение живёт энергией своего создателя и способствует обмену и накоплению энергии.

Язык искусства уже много раз в истории человечества являлся наиболее убедительным, привлекательным и объединяющим... Сами предметы искусства много раз являлись лучшими посланниками, внося с собою мир и дружелюбие.

Не раз в истории человечества обмен художественными ценностями избавлял от недоразумений и опережал словесные договоры. Если мир, по словам Платона, управляется идеями, то благородные зерна искусства всегда будут тем благостным посевом, который даёт лучшую, добром поминаемую жатву.

Люди, созерцая великие произведения искусства, будут думать о том, что многие из этих жемчужин уже существовали, когда смотрящие на них еще не родились на Земле, и будут продолжать существовать, когда их уже не будет. Как бы сияющие нити непреходящего протягиваются при помощи этих великих произведений через временную и быстро мелькающую обычность короткой человеческой жизни.

Кто-то сказал, что искусство бессмертно, и выразил в этих кратких словах его глубочайшую вневременную сущность.

Красоте каждый может служить тем, что ему ближе. И поэт, и художник, и писатель — каждый служит по влечению своему. Но мыслями, чувствами, словами и поступками могут служить все. Никаких талантов не требуется, но требуется осознание цели и понимание, что путь Красоты есть путь Света.

Весь Космос с мириадами миров, светил, планет и галактик — Храм Красоты, в котором вершится величественное богослужение Космоса. В этом Храме звучит удивительная музыка сфер, всеми цветами радуги искрятся звёзды. У алтаря Невидимого Духовного Солнца пребывают главные "священнослужители" — Вечность и Беспредельность.

Человечество Земли после ликвидации Князя мире сего, Князя тьмы, вступило в новую космическую Эру. Эпоха Света в эволюции человечества будет ознаменована небывалым творческим подъемом и духовным развитием.

Красота Космоса

В долгой жизни человечества всегда появлялись смелые, бесстрашные первопроходцы, которые, борясь с Князем тьмы и его чёрным "братством", вели народы по пути прогресса и своей дерзновенной мыслью стремились познать и исследовать истинные взаимосвязи и законы в процессах необъятной Космической Природы.

Такими первопроходцами, давшими новое понимание некоторых тайн Космоса, были замечательные мыслители, одарённые гениальной интуицией и великим вдохновением: Джордано Бруно, Коперник, Кеплер, Галилей и многие другие. Их гипотезы и логические умозаключения показывают, как хорошо они понимали космическую действительность.

С тех пор в развитии "точной" науки Запада произошел серьёзный сдвиг.

Дерзновенная научная мысль, воспламенённая жаждой познания, стремится овладеть и нашей Солнечной системой, и галактиками, и туманностями, и просторами самой Беспредельности; стремится познать, исследовать всё глубже то, что скрыто там, за завесой Неизвестного; быть может, даже установить контакт с другими планетами Солнечной системы.

Эта дерзновенная идея воплотилась в творчестве многих художников-космистов.

Картины их словно преодолевают границы земной тверди, устремляясь в необъятные космические горизонты. Они — словно частицы планеты, что отделились от своей праматери Земли и обрели самостоятельное бытие в сонме творений солнечной космической Красоты.

Космическое — это то, что не ограничено, не замкнуто только на себе, на своей самости, но постоянно устремляется, в преданности и благоволении сердца, из узкого личностного круга к широкой общественности и благу других, к счастью народа и ускорению эволюции человечества, а вместе с тем — и всего Космоса.

Поэтому космическими лейтмотивами мы можем назвать наиболее благородные, альтруистические качества во всех чертах характера человека, а именно: дружелюбие, любовь, преданность, терпимость, великодушие, жертвенность, чуткость и т.д.

Все эти качества обретают космическую красоту, когда начинают звучать струнами внутренней культуры и героизма, когда эти нравственно возвышенные, высококультурные свойства объединяются в благозвучии характера, духовном синтезе, этике личности — в человеке возвышенного духа, который подобно маяку излучает спасительные огни на дальние расстояния.

Поэтому космическую Эпоху, возвещающую своим благовестом Великое Будущее, следует назвать эрой духовной Культуры или духовно-этического возрождения.

Художники-космисты

Служитель высокого Искусства наполняет сознание своё образами Красоты и тем благодетельствует и пространство, и людей, и окружающее. С конвейера его мышления текут прекрасные формы, которые пульсируют и живут в ауре планеты.

Благодетелями человечества МОЖНО назвать истинных тружеников высокого искусства, ибо служение искусству есть труд. одухотворённого Искусства ведёт прямо с Земли Небу, К произведения чистого искусства наполняют Высшие Слои Надземного Мира. Истинное искусство сверхлично, хотя и индивидуально в своём выражении. Сверхлично, ибо служит всем. Индивидуально, ибо несёт на себе печать духа своего творца. Не подражание кому-то, но песнь творческих полётов

развитого воображения, неповторимых и своеобразных в своём выражении. Дух человека может выражать себя в разнообразном творчестве, в симфонии цветов и красок. Этот узор духа, видимый и невидимый, он оставляет на Земле и в Пространстве после себя.

Едва ли можно спорить с утверждением, что художник отражает в своём творчестве ту реальность, которую он видит. Но что такое "реальность"? Только ли яблоки в вазе или сцены на улице? Духовный поиск — это реальность? Течение времени — это реальность? Тайны мироздания — это реальность? Мысль — это реальность? Могут ли зримые образы передать полёт мысли?

Художники, которых принято называть космистами, отвечают на этот вопрос своими произведениями. Отвечают — утвердительно. Своим творчеством они предвосхищают раскрытие тех процессов космической эволюции, которые разворачиваются вечно, но пока не могут быть описаны грубыми средствами традиционного научного познания.

В своих живописных произведениях они доносят до зрителей идеи нового космического мышления об одухотворённом Космосе, о Беспредельности, о взаимосвязи человека и Вселенной, о мирах иных измерений и иных состояний Материи — взаимопроникающих друг в друга и существующих как единая Реальность — о красоте этих нездешних Миров.

Космизм, как новое направление в живописи, явился продолжением русских духовных традиций, он особенно ярко заявил о себе в начале XX века. Это было связано с отражением в художественном пространстве космического мироощущения, за которым стояла новая красота и её поиск. Новое соприкоснулось с космической реальностью, с его новой энергетикой. Впервые запечатлённая на полотнах художников-космистов космическая красота инобытия приблизила искусство к реальности Космоса. Многие полотна художников-космистов музыкальны. Силой своего дара истинный художник переносит на холст звуки космических ритмов, и зритель становится сопричастным новой красоте и новой энергетике, которая расширяет его сознание, будит воображение, рождает новые высокие образы.

К числу таких художников можно отнести М.К.Чюрлёниса и группу "Амаравелла", которая в своих необычайно смелых по мысли картинах воплощала те идеи, о которых писали К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский. Мощное влияние на творчество "Амаравеллы" оказала встреча с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерихами, знакомство с Учением Живой Этики, переданного через Них ХРИСТОМ, Солнечным ЛОГОСОМ. К несчастью, члены группы "Амаравелла" разделили судьбу многих талантливых русских людей, уничтоженных тоталитарным режимом сталинских сатанистов. Космическое искусство на долгие десятилетия оказалось под запретом.

Космическое Учение "Живая Этика" объясняет нам, что помимо Плотного мира Земли, существуют два других – Тонкий и Огненный нашей планеты.

Духовные проявления относятся к этим, более высоким формам Бытия. Именно Тонкий мир и отражают в своём творчестве художники-космисты.

Они воплощают в своих картинах Новую Красоту и новую энергетику, благодаря которой человек вступает в энергообмен со всем, что видит и к чему прикасается.

Их сюжеты вполне реальны, только эта реальность более высокого порядка.

Именно поэтому она не менее объективна, чем плотно-физический мир.

Микалоюс Константинас Чюрленис (1875-1911) был музыкантом, художником, поэтом. Мечта о единении искусств (идея "синтеза искусств") нашла в творчестве Чюрлениса едва ли не лучшее по сей день воплощение.

Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место.

Лучшие его произведения можно назвать именно "музыкальной живописью".

В основе работ художника лежит размышление о стремлении людей к счастью.

О жажде истины, справедливости, братства. И о жестокости действительности, в которой сгорают искры надежд.

Она летит в поднебесье, высоко над миром, увенчанная диковинным убором из золотых перьев. Её веки прикрыты. Обеими руками – бережно и

нежно – она несёт перед собой мягко сияющий шар. Лучезарный свет торжествует, побеждая холодную пустоту... Чюрленис назвал свою аллегорию многозначительно

"Дружба". Непроглядно темно, пусто вокруг

непроглядно темно, пусто вокруг строго неприступного человека, держащего свечу ("Истина"). Привлечённые пламенем слетаются мотыльки. Сзывающий их огонь

обманчив. Опаляя крылья, они беспомощно гибнут. Но всё же летят и летят.

Человек стоит уверенно, сурово, и в его протянутой руке – свеча с неистребимым огнём истины и надежды...

Мечтой художника о мировой гармонии и красоте рождены циклы картин "Сотворение мира" и "Знаки Зодиака".

Мерцающая голубоватая туманность на фоне безжизненной тёмной синевы...

Острый профиль с подобием короны вверху взирает в бездонность...

Горизонтально над пространством в утверждающем жесте вытягивается ладонь, внизу — надпись по-польски: "Да будет!"

Непроглядное пространство начинает превращаться в организованный космос: в синей тьме возгораются светила и



спиральные вихри знаменуют рождение новых, они сияют над поверхностью вод, и мятущиеся облака понеслись по ожившему небу, и багровое солнце взошло над горизонтом!..

Всё это проходит перед нами в первых шести картинах цикла "Сотворение мира". Вид меняющейся космической панорамы делает зрителя соучастником величественных движений материи и духа разума.

Мир начинает жить, сверкать, цвести. Чюрлёнис рассказывает не о сотворении земли, а о возникновении красоты мира. Листы цикла идут от беспорядочного хаоса к гармонии.

Чюрленис – уникальное явление в мировом искусстве, его творчество до сих пор вызывает восхищение и споры.

Очень интересно сравнить взгляд на мир Чюрлениса и Черноволенко. "Вселенная представляется мне великой симфонией... Всё существует как чудесное соединение цветов, как звучание удивительного аккорда", – говорил Чюрленис.

А вот что говорил Черноволенко: "...я вижу и воспринимаю окружающий мир как необозримо огромное творение искусства, творение, которое неостановимо и непрерывно развёртывается перед взором человека... мне кажется, когда я работаю над картиной, мне удаётся запечатлеть только одно мгновение из этой непрерывно развёртывающейся ПАНОРАМЫ ВСЕЛЕНСКОЙ КРАСОТЫ...".

Великая любовь к сотворённому Богом миру и жгучая жажда совершенства вела по жизни этих художников. Призыв Учения: "Расширяйте сознание!" – был особенно близким Виктору Тихоновичу Черноволенко (1900-1972).

Ему удалось расширить сознание до бесконечности и выйти из потока времени.

Всмотритесь в картины Виктора Черноволенко. Не торопитесь, наше поверхностное суждение никому не нужно (и вредно нам самим). Откройте пошире очи души, отворите врата слуха, и вы увидите и услышите, как светятся и поют миры Черноволенко...

Виктор Тихонович не прошёл через школы и академии, где учат рисовать. Рисовать умеют миллионы. Художниками становятся единицы. Дар особого видения – от Бога.

Черноволенко дано было увидеть мир во всём великолепии и многоплановости, да ещё и суметь донести это видение до зрителей. Запечатлевать эти волшебные мгновения Виктор Тихонович научился как никто другой.

На листах бумаги непостижимым образом материализовались миры взору обычному замыслы божественные, неподвластные. претерпевали Материальные краски удивительную трансформу нематериальными, буквально насыщенными становились светом, состоящими из света. И свет этот был не земным, не солнечным.

При освещении солнечным светом в проявленном мире все объекты отбрасывают тени. Ни в одной картине Черноволенко вы не найдёте даже намёка на тень.

И становится ясно, что не физический свет наполняет многослойные кружевные пространства миров, созданных его руками. Это свет божественный.

И хотя перспективные сокращения Черноволенко никогда не применял, мы ощущаем часто бездонную глубину его светоносных полотен.

Взгляд утопает в многоплановости сетчатых структур-пространств, душа улетает в трансцендентные бездны, в иную, Высшую, реальность.

Свет несказуемый исходит от картин, в которых нельзя обнаружить источника Света.

И холст художника, и небо над головой – лишь средство связи между мирами.

Истинное творчество – это преображение материального плана в направлении абсолютной гармонии.

Творчество художника Виктора Черноволенко поистине неисчерпаемо. Кисти Виктора Тихоновича принадлежат более трёхсот картин, каждая из которых отражает грани Великих тайн: сотворение Мира, сотворение и эволюция человека, жизнь после смерти, энергия мысли...

Человек как неотъемлемая часть Вселенной занимает в картинах Черноволенко особое место. Он предстаёт на полотнах художника как Искатель истины, интуитивный созерцатель, высокий собеседник Космоса, его сотрудник, который находится в состоянии тихого благоговения перед красотой и Тайной Мира.

Работы художника доносят до зрителя чарующую и звонкую красоту гармонии невиданных миров, позволяют ощутить волшебное звуко-свето-цветовое богатство Мироздания. Его произведения наполнены поразительным творческим духом этого замечательного художника — Творца Загадочных Просторов Мироздания, Вселенской Гармонии и Красоты.

А сейчас предоставим слово Виктору Черноволенко и послушаем, что художник сам говорит о созидании своих произведений:

"Моя мечта – познакомить всех с тем, что я делаю. Мечтаю, чтобы нас окружала красота. Красота приносит радостное, возвышенное настроение и устремляет нас к добру и милосердию. И, когда я вижу, что моё творчество приносит радость, безмерно счастлив.

Это воодушевляет и придаёт силы работать. Люблю Красоту, люблю, когда люди радуются, когда живут мирно, и очень хочу, чтобы было единение в Красоте.

Мне кажется, что во всяком благородном творчестве можно найти единение...

Мне хочется, чтобы не было никаких войн, чтобы люди жили в красивых городах, гуляли в прекрасных садах. Красота влияет на людей, на их развитие, мораль, на взаимоотношения друг с другом"...

Художник никогда сам не раскрывал содержания своих работ, и на традиционный вопрос: "Что вы хотели сказать этим, или что изображено на

картине?" – художник отвечал вопросом: "А что вы сами увидели здесь?". Он не навязывал зрителю своего видения мира, отражённого в работах, прежде всего потому, что они несут в себе много такого, что пока трудно "расшифровать" и объяснить. Нам ещё предстоит научиться видеть и эти картины-импровизации: ОНИ СЛИШКОМ многомерны По-видимому, полифоничны... не случайно художник подписывать и давать им названия, поскольку они "бессюжетны", а название может высветить лишь одну грань и, быть может, не самую главную. Он предпочитал работы последнего периода объединять в сюиты и циклы, внутри которых картины образуют как бы континуум – непрерывный и развертывающийся поток цветовой палитры и гаммы звучания. Космос в картинах Виктора Черноволенко не только эстетическая категория, это прежде всего категория нравственная. Для художника Космос – символ духовной чистоты и надежды в бесконечной цепи миров.

Тихий, скромный, задумчивый человек, Виктор Черноволенко совершил настоящий духовный подвиг, сумев "среди кипения жизни храм утвердить". Рыцарь Духа, служитель Красоты, строитель Будущего. Сегодня мы имеем счастье видеть его послания из этого светлого и прекрасного будущего, которые помогут нам такое будущее создать, если мы отвергнем сценарий тёмных сил.

Что же представляет собой космичность в творчестве художников?

С точки зрения психологии, космические лейтмотивы — это те элементы, которые в бытии человечества и планеты согласуются с законами, продвигающими эволюцию, и ведут человека и человечество по пути совершенствования, приобщая к сотрудничеству с всеобъемлющим ритмом гармонично восходящего Космоса.

В каждом свойстве человека нужно искать и развивать его высшие, то есть космические основы. Поэтому космическими лейтмотивами мы можем назвать наиболее благородные, альтруистические качества во всех чертах характера человека, во всей сущности его жизни. Космическое — это то, что не ограничено, не замкнуто только на себе, на своей самости, но постоянно устремляется, в преданности и благоволении сердца, из узкого личностного круга к широкой общественности и благу других, к счастью народа и ускорению эволюции человечества, а вместе с тем — и всего Космоса.

Так в сотрудничестве и жажде совершенствования в человеке развиваются те качества, которые можно истинно назвать космическими, ибо они приближают к целям космической эволюции, а именно: дружелюбие, любовь, преданность, терпимость, великодушие, жертвенность, чуткость и т.д. Все эти качества обретают космическую красоту, когда начинают звучать струнами внутренней культуры и героизма, когда эти нравственно возвышенные, высококультурные свойства объединяются в благозвучии характера, духовном синтезе, этике личности — в человеке возвышенного духа, который подобно маяку излучает спасительные огни на дальние расстояния, среди сумрака несовершенного человеческого сознания.

И к таким художникам-космистам безусловно относится и Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905-1993).

Его имя широко известно как в странах пост-советского пространства, так и далеко за их пределами. "Жизнь длинною в век", как говорил сам художник, с ранней юности и до последнего дня наполненная высоким творчеством, устремленностью, верностью друзьям и неизменной преданностью Учителю своей жизни, может служить примером для каждого человека, ищущего истоки Красоты и Истины.

Борису Алексеевичу было всего 14 лет, когда он прочел небольшую книгу С.Эрнста о художнике и философе Н.К.Рерихе, из монографии Лемана узнал о художнике Чюрленисе. "С той поры Рерих и Чюрленис оставались неизменными спутниками моей жизни", — вспоминал позже Борис Алексеевич. Они оказали огромное влияние на всё творчество художника и учёного.

Изучая творчество Рериха и Чюрлёниса, будущий художник узнавал себя, утверждался в желании идти в поисках самовыражения в том же направлении — через внешнее выражать внутреннее, во внешних проявлениях жизни находить глубоко сущностное содержание.

Для членов группы "Амаравелла", в которую входил и Б.А.Смрнов-Русецкий, главное - глубина и высота духовного содержания произведения искусства, через него они несут Свет - знание и истину. Их задача не разрушать, а продолжить лучшие традиции искусства. Они говорят, что их искусство интуитивное, а не продукт интеллекта, не формальные поиски. В творчества качестве истоков художники впервые обращаются художественному освоению Космоса, причём не только физического, предметного мира Космоса, но той, философски осмысленной, разумной одухотворённости, которая разлита, по их мнению, и во Вселенной, и в земном пейзаже, и в душе человека. Вместе с тем в программе – обращение к зрителю как к сотворцу, путём внутреннего сопереживания способному произведения. Ведь способность сопереживать автора наслаждаться чужим произведением - это тоже творческий процесс и присущ не каждому.

Языком живописи были выражены идеи Фёдорова и Циолковского, Вернадского и Чижевского. Стирались границы Земли и Космоса, находя Космос на Земле и земное, одухотворённое — в Космосе. Снимались границы между жизнью и смертью — все они верили, что частица человека — его Дух — бессмертен после смерти тела, верили в жизнь после смерти тела в иных мирах. Отсюда необычайный оптимизм творчества, отношение к личности, к человеку как главной ценности, вопреки страшным гримасам современности, обесценивающим человеческую жизнь.

Множество прекрасных циклов подарил нам Смирнов-Русецкий: "Космос", "Север", "Острова в пространстве"... Это целые художественнофилософские эпопеи о преобразующей и объединяющей силе Красоты и о глубинной взаимосвязи Макро- и Микрокосма. Сколько сверкающих звездами земных и неземных миров смотрят на нас с полотен Мастера, обретая с каждым годом после его ухода с земного плана всё большую глубину. Борис Алексеевич имел редчайший дар — изображать живое звёздное небо. И к

таким изображениям относятся его картины "Кормчие звёзды", "Зимняя дорога", "Млечный путь" и др.



В картине "Млечный путь" мы видим белокаменную церковь, изображённую на фоне глубокого вечереющего пространства. Матовой просвечивающей лентой уже означился на небе Млечный Путь; по тихому озерному зеркалу световой струйкой тянется отражение звезды. Прекрасен закатный свет на северной стене церкви.

На картине изображена весенняя ночь, — на псковских землях заря в эту пору уже не гаснет. В узких окошечках церкви горит огонь. Он не очень яркий — от алтарных свеч. Но мы чувствуем: их ровное и тихое горенье сопричастно высоким светам Млечного Пути.

И сама церковь воспринимается как маяк на великой звёздной дороге. Она вторит космосу, отражая в своих пропорциях и ритмах его гармонию, – она космична по своей сути. Храм для наших пращуров был моделью Вселенной. Ставился он всегда на высоком месте – это символизировало его посредническую роль между землёй и небом.

Структура и строение космоса, проблемы его происхождения и динамика развития всегда живо интересовали Смирнова-Русецкого и как учёного, и как

художника. Он постоянно интересовался научными исследованиями в области космоса, новыми открытиями в астрономии; внимательно рассматривал фотоснимки Земли и других планет, созвездий, туманностей, сделанные из космоса. У него не пропадал интерес к проблеме НЛО ("НЛО над озером").

Всё это претворялось в удивительные образы на картинах. Кроме того, тема космоса как лейтмотив звучит во всех произведениях разных циклов: будь это северный пейзаж с одиноко стоящей старинной церквушкой, или



горные вершины, или, может быть, радуга, мостом перекинувшаяся во Вселенной, — всё это зримые, многообразные формы бытия, часть мироздания. Полотна музыкальны. Борису Алексеевичу удаются своеобразные картины-метафоры, где в одном образном ряду сополагаются разномасштабные явления.

В замечательном цикле "Космос" ему удалось осуществить синтез художественного и научного виденья природы. Но хочется отметить, что этот гармонический синтез характерен и для других работ мастера, простые лютики и одуванчики он может подать так, что мы живо ощутим космизм земной природы: биосфера на этих полотнах ответствует ритмам вечного Космоса! Такова серия работ, посвящённая одуванчикам. Это земные цветы или космические туманности?

Категория "прозрачности" стала в творчестве художника символом чистого, духовного, прекрасного, эстетической категорией, несущей в себе представление об истинном, светлом, сущностном в природе, человеке и

мироздании. Она позволяет нам увидеть ряд постепенно тающих планов, уводя во всё более бесплотные слои. В пейзажах как бы просвечивает Мировая душа, просвечивают творчески переосмысленные духовные общечеловеческие и космические идеи. Вот почему этот цикл так близок, а порой, по своему внутреннему звучанию, сливается с циклом "Космос".

Прозрачность — зимний цикл. Только зима с её мириадами светящихся снежинок, с космическими пейзажами, с её нежностью, чистотой и белизной снежных отражений, с её поземками, пушистыми снегопадами, окутанными в сказочные одежды деревьями "заколдованного леса" даёт наиболее полное представление о другой, иномирной реальности. Сам Борис Алексеевич говорил о лучшем своём цикле:

"Это музыка души. Чувство непередаваемой красоты природы. Всё утончено, всё как бы чуть-чуть. Это "чуть-чуть", прозрачность — является душой этого цикла".

"Для духовного начала человека это переход к той "прозрачной пустоте", в которой раскрывается высшее "Я" и происходит слияние с Божественным". ("Берёзки голубые", "Иней" и др.)

Смирнову-Русецкому удалось создать в своих произведениях зримый образ Беспредельности, связать земные пейзажи с бесконечным космосом. Наконец, ещё один аспект включает категория прозрачности — это чистота и гармония окружающего мира. Вот как об этом говорит художник:

"Природа словно застигнута в миг высшего озарения. Она размышляет о чем-то сущностном, заповедном. Всё преходящее уже изжито, отринуто. Волны чистоты и прозрачности идут через леса, звёзды. Мир просматривается насквозь — до своих первосущностных глубин. Он торжественен как музыка Баха. В нём не осталось ни одного тёмного уголка — всё заполнено светом несказанным". Замечательный поэт Серебряного Века Константин Бальмонт писал в своих стихах о прозрачности:

Я чувствую какие-то прозрачные пространства Далеко в беспредельности, свободной от всего.

Эти слова поэта удивительно созвучны творчеству художника Бориса Смирнова-Русецкого.

Особенность живописи Б.А. Смирнова-Русецкого в том, что он воспринимает природу не только как часть Земли, но и как часть Вселенной. Отвечая на призыв своего друга и Учителя Н.К. Рериха осознать красоту Космоса, Б.А. Смирнов-Русецкий стремится передать в своих картинах единство Космоса, выразить Беспредельность в великом и малом. Поэтому его пейзажи становятся не просто изображением природы, а отражением человеческой Природа картинах души. на его живая, думающая, размышляющая 0 вечном... Луч интуиции художника высвечивает небывалые дали.

Перспектива наслаивается на перспективу; пространство просвечивает сквозь пространство; за нашей Вселенной брезжат иные миры. Художник мастерски передаёт это чередование планов, сквозящих друг в друге,

открывая перед зрителем прозрачный образ Беспредельности. В неё хочется глядеть долго-долго, она зовёт, притягивает, настраивает на сосредоточенное внимание, которого нам так не хватает в сегодняшней суматошной жизни.

Бориса Алексеевича всегда тянуло к родному Северу, в Карелию и Прибалтику.

Он часто бывал в местах, где писал свои полотна Николай Константинович Рерих.

Трудно передать всю величественную красоту и очарование тех мест. Около ста пятидесяти картин создано Смирновым-Русецким к серии "Север". Борис Алексеевич говорил: "У большинства художников осознанно или неосознанно живёт в душе представление о некой идеальной природе, наиболее полно выражающей его внутренний мир. Для меня идеально близкий образ пейзажа как бы фрагментарно проявляется во многих регионах нашей страны, но наиболее задушевно — в природе Севера.

Хотя мне равно дороги и скалы Карелии, и утесы Карадага, и причудливые горы Борового, и ещё ряд мест, знакомых лишь по фотографиям, где величие и первозданность нетронутой человеком природы располагают к сосредоточенности, самоуглублению, к светлому философскому видению мира". ("Чуйские белки", "Курай", "Долина горной речки" и др.).

Алтай. Этот край звал художника, потому что здесь побывала Экспедиция Рерихов.

Его зовёт величественная природа мест, где когда-то работал Учитель его жизни. Алтай сразу вошёл в его душу, он почувствовал его и работал легко и с увлечением. Смирнов-Русецкий писал: "Этот цикл наиболее близок по духу к искусству Рериха индийского периода, я посвятил его памяти Учителя, который на протяжении всего моего пути неизменно светил и вдохновлял огненным горением своего творчества". ("Алтай", "Уймонская долина. Небесная драма").

Осень. "Тишина в окружающей природе. Поразительная, завораживающая тишина.

И в этой настороженной тишине так явственно Чьё-то Высокое присутствие. Если бы мы могли принять эту Встречу, если бы наше сердце могло выдержать, она, наверное, состоялась бы..." — писал Борис Алексеевич. "В течение всей жизни я стремился увидеть и выразить красоту природы; не внешние формы этой красоты, но то глубокое содержание, то великое единство, которое полнит мироздание и соединяет цветок и звезду, камень и облако, ручеёк и океан". Для художника нет мёртвого в Природе. Всё живёт, всё дышит. ("Поздняя осень")

Творческий огонь сопровождал художника до последних дней его долгого нелёгкого пути. Более того, к 80-ти годам он разгорелся ещё сильнее, чем в юности. Созидая и творя, он пронёс на своих плечах события и драмы целого века России, наполненного противоречиями, войнами, страданиями, заблуждениями, всевозможными ограничениями и гонениями. На полотнах же Бориса Алексеевича — музыка Красоты мироздания, торжества жизни,

устремлённость и вера в великое предначертание человечества, в его космическое будущее.

Он умел любоваться жизнью во всех её извивах и выстраивать их в гармоничную цепь, благодарить жизнь за любую малую возможность приобщиться к прекрасному.

Всё возрастающий интерес к творчеству мастера не случаен, он обусловлен прежде всего огромным духовным потенциалом картин Б.А.Смирнова-Русецкого: зритель находит в них своеобразную концепцию мира, созвучную лучшим исканиям времени. "Прозрачность", "Осенние раздумья", "Старый Вильнюс", "Север", "Алтай"...

В полотнах этих циклов художник отразил мысли о самом важном, восторгался туманами и звёздами, ароматом трав и силуэтами берез. Борис Смирнов-Русецкий, как вспоминают его друзья, был человеком завидной воли. Не сломленный пятнадцатилетним заточением в ГУЛАГе, он продолжал писать оптимистичные полотна: у Смирнова-Русецкого умеют грустить даже розы, но и это чувство выражено на картине в мажорных тонах. Художник-космист твёрдо верил, что будущее прекрасно и светло, что Вселенная едина и гармонична.

"Главная задача, – писал художник, – углубление духовности в жизни и в искусстве". Мудрость, одухотворённая любовь к жизни, людям, природе, светят нам с его полотен.

И будут светить до тех пор, пока не иссякнет в человеке жажда Красоты, что помогает ему совершенствоваться...

Пейзаж настроения

Искусство является объективной красотой, сотворённой человеком. Эта красота обращена к нам, потому что она является произведением, имитацией того, чем восхищается душа. Очень часто детали, которые мы не можем ясно видеть в природе, становятся заметными в искусстве.

Таким образом, искусство иногда довершает красоту, выраженную в природе.

Картина, нарисованная художником, может быть более прекрасна, поскольку художник произвёл окончательную отделку того, что природа оставила незаконченным.

То, что бессознательно привлекает человека в красоте природы — это гармония, которую она выражает. Море, горы, реки, голубые небеса, восход и заход солнца, возрастание и убывание луны — все они кажутся смешанными друг с другом так, что создаётся божественный образ, который начинает говорить с душой.

Вот почему красота природы настолько возвышает.

Для мистиков, пророков, мудрецов она была средством возвышения к тому уровню, в котором они могли чувствовать Бога. У них более не возникало вопроса веры в Бога, поскольку они чувствовали Бога в красоте природы.

Испокон веков обитатели Земли желали сохранить в памяти всё, что их окружает, создали предостаточно видов живописи. Но необходимо знать, что наиболее важное в искусстве – окружающий мир. Шелест листьев в лесной чаще, прогулки животных, запах опавших листьев – неужели кто-либо не пожелает сохранить такую красоту на холсте?

Среди живописцев во все века жили те, кто без лишних прикрас являли истинную красу природы.

Пейзажи в картинах русских художников передают ту тонкую невидимую грань, отделяющую человека от природы. Природа в живописи отражает тот мир, в котором не человек главенствует над природой, а природа над ним.

Мир, в котором краски обостряют чувства единения с природой.

Картины художников создавались не только в соответствии с устоявшимися канонами живописи и сочетания цветов, но и определенным образом воздействовали на позитивные эмоции людей – их внутренний мир красоты. Как часто, проходя по музейным залам, где представлены картины художников, мы замечаем, что меняется наше настроение. Многие отмечают, что после посещения художественной выставки или музея люди говорили не только о переполнявшем их восторге, но и об ушедшем чувстве страха, отступивших тревогах, прошедшей головной боли.

Идея воздействовать на психологические состояния людей через красоту картин художников не нова, ведь в самой природе искусства заключена огромная целительная сила как отражение всеобщей гармонии мира. В чём же секрет оздоравливающего воздействия картин художников? Как известно, психологические состояния человека теснейшим образом связаны с его физическим здоровьем.

Процесс созерцания картины — это приобщение к Прекрасному, процесс эстетического воздействия на человека, призванный и способный пробудить его воображение, создать особый мир красоты в его душе. Исследования показывают, что с помощью воображения можно привести в норму функционирование вегетативной нервной системы, и непосредственно влиять на иммунитет.

Установлено, что сильные позитивные эмоции вызывают картины художников, где изображены тихая и спокойная вода, величественные горы, прохладный лес. Вся эта магия красоты пробуждает в нашем воображении образы уверенности и спокойствия.

Свежесть ранней весны помогает взглянуть на мир по-новому. Натюрморт с изображением цветов несёт нам радостные воспоминания о юности, любви. Картины художников с яркими красками помогают справиться с депрессией.

Пейзаж — это жанр живописи где естественная или преобразованная человеком природа нашла своё отображение в картинах художников. Пейзаж — это наша родная природа, застывшая на картинах художников, это мир красоты человеческой души.

Это особо дорогие сердцу человека места, дающие то глубокое чувство Родины, которое вскормлено с молоком матери. Ведь картина — это не прямое, а вдумчивое отражение природы. Таким образом, создаётся особая энергетика пейзажа.

Это прекрасные луга и степи, леса и горы, ручейки и бурлящие горные потоки, первые утренние лучики и волнующие лучи заходящего солнца, знойное благоухание трав и трескучие морозы. Всё это близко человеку и вызывает множество приятнейших эмоций, воспоминаний, чувств.

Времена года в живописи особая тема. Природа хороша в любое время года: весной, летом, осенью, зимой. Природа в картинах талантливых художников, в стихах поэтов, в рассказах писателей открывает нам новый мир, волнует своей неповторимостью, своим напоминанием — не губите красоту вокруг себя.

В природе есть своё волшебство, своя чарующая прелесть, которая лечит душу, приобщая её к прекрасному мигу осознания себя частицей всей Вселенной.

Родная природа всегда являлась источником вдохновения русских художников. Многие замечательные художники посвятили свою жизнь изображению русской природы.

Подлинными мастерами пейзажа являются: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д.Поленов и многие другие.

Природа — это мир, полный тайн, загадок, красоты, мир, где человека покидают болячки телесные и душевные, где понятие "радость жизни" вдруг становится почти осязаемым. Есть люди особенно чуствительные ко всему, что мы называем природой.

У одних это чувство природы бурное – красотища-то! Другие в эти минуты боятся обронить слово. А есть люди, душевный инструмент которых особо чутко воспринимает нахлынувшие чувства и исторгает их позже так, что дрогнут струны другой души.

Лев Толстой был способен заплакать от радости ощущения жизни.

Он говорил: "Счастье – это быть с природой, видеть её, говорить с ней".

История каждого художника прошлого — это постоянный выбор. Это непростое время для всех. Однако стоит помнить, что талантливые деятели того времени ни на минуту не забывали о том, что преподнесла им природа. Прошлое нашей страны знает много трагичных сюжетов, когда талантливые люди были изгнаны. Однако это не мешало им заниматься тем, ради чего они родились — рисовать по-настоящему гениальные шедевры.

Шишкин Иван Иванович (1832-1898) начинал творить уже в детстве. С детства ему был дан особый дар, а окружающие пейзажи его родной среды благоприятствовали успешному росту таланта и осознанию направления в жизни.

Художник не оставлял без внимание любые детали. Изгиб деревьев, падающие листья, пеньки – всё, что не привлекало к себе внимание обычных людей, за счёт карандаша и таланта Ивана Ивановича становилось иным.

Он будто бы вдохнул жизнь в саму природу. Как раз по этой причине в его произведениях легко отметить особую внимательность к мелочам. Каждой ветке посвящено немалое внимание, любой камень был как живой. Нередко подобная внимательность элементам была К мелким отрицательно повлиять на общее представление. Однако в наш час можно с уверенностью сказать, что мастер шёл по правильному пути.

Главная цель Шишкина – это явить природу в её наилучшем виде.

Картина "На севере диком" написана И.И. Шишкиным по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова "Сосна". Полотно носит отпечаток романтической живописи Куинджи, которым Шишкин в тот период своей жизни был очень дружен.

Так же, как и в стихотворении Лермонтова, в картине мощно звучит тема одиночества. На неприступной голой скале, посреди кромешной тьмы, льда и снега, стоит одинокая сосна. Луна освещает мрачное ущелье и бесконечную даль, покрытую снегом.

Кажется, в этом царстве холода нет больше ничего живого. Но наперекор морозам, снегам и ветрам дерево живёт.

Гордо, с достоинством стоит могучая сосна. Как богатая риза на плечах священника, тяжёлые хлопья сверкающего снега лежат на могучих её ветвях. На макушке сосны шапка снега как будто сливается с бегущими по грозовому небу облаками. Мы ощущаем царящее вокруг безмолвие и сгущающийся мрак.

О чём мечтает, о чём грезит сосна? Может быть, о далёкой родной душе, такой же одинокой и возвышенной? Мы не знаем этого, но чувствуем, что нет в мире такой силы, которая сможет сломать сосну, подчинить её себе.

Вообще у Шишкина мало "зимних" картин. Картина "На севере диком" – один из самых ярких примеров обращения художника к зимнему пейзажу. Мы видим, что суровый нрав севера пленяет художника своей красотой и силой. Используя богатую палитру оттенков, он мастерски передаёт и состояние

оцепенения, зимнего И ЧУВСТВО гнетущего одиночества.

образ природы был неотделим от идеи России, народа, его судьбы. В картине "Сосновый бор" нет ничего случайного, в том числе и время дня - полдень, выбранный, чтобы создать образ

Для Шишкина, как и для его современников,

России в расцвете её внутренних сил. Известный критик Стасов называл картины Шишкина "пейзажами для богатырей". Одновременно Шишкин "научному" достоверному, стремится максимально подходу изображаемому мотиву. О Шишкине говорили: "Он реалист убеждённый, реалист до мозга костей, глубоко чувствующий и горячо любящий природу... Но при этом художник конструирует пейзаж, театрализует его, предлагая некий "природный спектакль".

Чаще всего мы видим пейзажи Шишкина, изображающие природу в расцвете летней красоты в середине дня. А вот изображать неустойчивые



состояния природы для живописца не характерно. Тем интереснее рассматривать картину "Туманное утро" – лирический пейзаж, запечатлевший переходный момент природы, минуты, когда начинается новый день.

Пейзаж написан в зеленовато-серебристой гамме. Это монументальное полотно с

панорамным видом. Мы видим раннее утро на берегу широкой речки. Тяжелый утренний туман ещё не рассеялся — голубоватой пеленой он закрывает от нас часть леса и берега реки на дальнем плане картины. Но сквозь облака уже пробивается лучик солнечного света, возвещающий о наступлении дня.

Это произведение Шишкина полно поэзии и очень гармонично по исполнению. В нём художник не просто передаёт красоту летнего утра, а стремится запечатлеть зыбкость и неповторимость момента, с предельной ясностью воспроизвести многообразие цветовых оттенков, передать игру теней и света. Этот простой пейзаж кажется реально существующим благодаря характерной для Шишкина мельчайшей проработке деталей.

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) - художник маринист, оставил великое наследие своего творчества, которым не возможно не восхищаться. Его работы и по сей день самые заметные и обсуждаемые, имеющие огромную ценность для всего изобразительного искусства с начала XIX века. Айвазовский за свою биографическую историю написал это говорит о тысяч картин, всё руке непревзойдённого мастера, страстного любителя моря и всего связанного с ним. Живопись моря – это его родная стихия, где он как мастер воспроизводил невиданные доселе живописные приёмы написания бурлящего, штормового моря с прозрачными и пенящимися волнами на фоне закатов и восходов.

Пожалуй, даже если бы не писал Айвазовский картины моря, он смог бы стать "певцом" других проявлений природы. Цветовые решения у Айвазовского всегда богаты и оригинальны, и это позволило бы ему с тем же успехом описывать лесные чащи, пшеничные поля и т. д.

Айвазовский картины свои делает настолько реалистичными, что даже кажется, будто они сфотографированы.

Можно смело утверждать, что картины художника — это произведения влюблённого в природу и море великолепного мастера. Ему удалось на каждом полотне сохранить незабываемую экспрессию и очарование душевной теплоты и света. И именно эта верность необычному стилю и волнующим сюжетам пленяет каждого ценителя шедеврального таланта мастера.

Иван Айвазовский – Повелитель морской стихии.

Море всегда завораживало и восхищало человека своей невероятной, чарующей красотой. Разумеется, оно привлекало множество художников. Живописцы, мастера пейзажей вдохновлялись прекрасными морскими видами и переносили свои эмоции от увиденного на холсты.



Несомненно. Иван Константинович Айвазовский был и является ОДНИМ величайших художников-маринистов всех времён. Родившийся В Феодосии. Айвазовский чувствовал, как его притягивает море. Несмотря на то, что у художника есть картины с пейзажами суши, море для него является настоящей родной стихией. Он понимает и раскрывает её лучше, чем ктолибо другой. Айвазовский

передаёт зрителю "настроение" морских вод: их двойственность, тишину или ярость. Его картины просто зачаровывают. Глядя на полотна, зритель готов просто раствориться в морских пучинах.

"Море — это моя жизнь", — говорил Айвазовский, и вправду страстно, до обожествления преклонявшийся перед объектом своей неослабной любви. Его творчество — своего рода морская энциклопедия. Из неё можно в деталях узнать о любом состоянии, в каком пребывает водная стихия — штиль и легкое волнение, шторм и буря, производящая впечатление вселенской катастрофы, — здесь можно увидеть её, эту стихию, в любую пору суток — от светозарных восходов до колдовских лунных ночей — и в любое время года насчитать десятки оттенков, окрашивающих морские волны, — от прозрачных, почти бесцветных через все мыслимые нюансы голубизны, синевы, лазури до густой черноты.

Но воспроизвести море таким, как оно есть, Айвазовский считал невозможным и потому никогда не писал с натуры, полагаясь лишь на воображение. Художник, видевший в водной стихии свою жизнь, в сущности не изображал реальное море, а создавал на полотне своё, рассказывал некую сказку о море, отдавая ему собственные чувства, настроения, грёзы.

В основу творчества Айвазовского положена идея безграничности природы, её могучей созидательной силы. Основа романтики Айвазовского – это великая вера человека, "пылинки вселенной", в природу и жизнь, неизбывная вера в родной народ, который в политических штормах XIX столетия упорно боролся за самоутверждение. Нельзя забывать, что в творчестве художника весьма заметную роль играет иносказательность.

Чарующая световая атмосфера полотен Айвазовского помогает воспринять мечтательность и эмоциональность его искусства. Художник видит в человеке неотъемлемую частицу природы. Человек на его картинах изображён то на фоне спокойного, прозрачного моря, то одиноко шагающим по берегу или сидящим в лодке, устремив вдаль, к свету, мечтательный взгляд. В этих вымышленных романтических героях нетрудно распознать автопортретные черты.

Говоря о своих картинах, он заметил: "Те картины, в которых главная сила — свет солнца... надо считать лучшими". На последних полотнах Айвазовского свет ниспускается из невидимого источника, мощным снопом прорезая тьму.

Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1893) — художник большого дарования и трагической судьбы. В историю русской живописи он вошёл как создатель русского лирического пейзажа, полного грусти и любви к России. Конечно, и до Саврасова в России были пейзажисты. Но их произведения более походили на копии итальянских и французских пейзажей и не имели ничего общего с родиной, русским духом.

В 1871 году он выставил на Передвижной выставке небольшую картину "Грачи прилетели". Теперь эта картина вошла в нашу жизнь наравне со стихами Пушкина и музыкой Чайковского. Иван Крамской писал тогда: "Грачи прилетели" есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов, и барон Клодт, и Шишкин. Но всё это деревья, вода, и даже воздух, а душа есть только в "Грачах"...

К сожалению, в массовом сознании Алексей Саврасов так и остался "автором одной картины". Хотя, и до, и после написания этого великого произведения художником было создано ещё множество прекрасных работ. Однако личная драма художника, случившаяся с ним в последние десятилетия XIX-го века, отодвинула на второй план и имя мастера, и его произведения.

Бедность, семейные неурядицы, ранняя смерть нескольких детей и охлаждение со стороны публики привели художника к глубокому духовному кризису, отчуждению от людей и пагубному увлечению вином. Долгие годы Саврасов жил в абсолютной нищете и умер одиноким, тяжело больным человеком.

После этого имя этого выдающегося мастера русского пейзажа было практически забыто, а, если и упоминалось, то в критических тонах. К счастью, время расставило всё на свои места. Истинные мастера не умирают. И прав был Исаак Левитан, любимый ученик Саврасова, который в память о своём учителе написал: "Не стало одного из самых глубоких русских художников... С Саврасовым появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле... и эта его несомненная заслуга в области русского художества никогда не будет забыта".

Можно сказать, что после Саврасова русский пейзаж стал другим, и теперь каждый пейзажист, любящий свою Родину, должен с благодарностью и искренним уважением вспоминать имя Алексея Кондратьевича Саврасова – первооткрывателя русского лирического пейзажа.

На окраине маленького селения возвышается небольшая шатровая колоколенка. К светло-голубому с высокими облаками небу тянутся ещё голые, но уже забродившие соками ветки берез. На них с шумом и граем опускается стая грачей. Лёд на пруду растаял, да и снег потерял уже свою

зимнюю чистоту и пышность. На глазах у зрителей происходит величайшее чудо рождения весны. "Грачи прилетели" назвал свою картину Алексей Кондратьевич Саврасов, и уже в названии содержится определённое отношение художника к природе. Знакомая всем с детства картина представляется сейчас одним из символов русского пейзажа, постоянно любимых народом верной и преданной любовью. В ней, такой простой и внешне безыскусной, было пронзительно воплощено свойственное русскому человеку лирическое чувство, поэтому картину сразу и восприняли как олицетворение русской природы, всей деревенской России. Пруд и березы, деревенские дома и церковка, потемневшие весенние поля — всё обжито и согрето сердечным теплом.

Исаак Левитан так отзывался о картине "Грачи прилетели": "Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, тающий снег и на первом плане несколько берёзок, на которых уселись прилетевшие грачи, – и только... Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому всё это дорого и близко его сердцу".

(1860-1900)Пейзажи Левитана Исаака Ильича часто называют шедеврами. Он не просто изобразил знакомые многим пейзажи. Иногда говорят: "Художник воспел красоту природы". Это выражение означает, что в свои картины он вложил всю силу любви. Картины Левитана действительно полны любви к родной природе. Они похожи на красивую музыку и на картину Левитана "Золотая утончённую поэзию. Глядя на вспоминаешь и музыку русских композиторов, и лучшие строки русской поэзии об осени. "Очей очарование", "в багрец и золото одетые леса" - эти слова Пушкина очень подходят к "Золотой осени".

Очень большим желанием Левитана было показать в картине красочное осеннее настроение, которое преподносит каждый год всем нам золотая осень. Это время года радует многих живописцев своими желто-оранжевыми и красными оттенками, воодушевляя художников к написанию пейзажа.

Передать то осеннее настроение, которое понимал сам Левитан, было не лёгким делом. Художник мучительно подолгу работал над своими пейзажами и не всегда был удовлетворён. Возможно благодаря этим чертам характера Левитана, художнику удавалось дойти до истины и отразить то состояние

осенней поры, которое мы видим в картине "Золотая осень". Природа среднерусской окрестности, до боли знакомая каждому россиянину, небольшая берёзовая осенняя роща вдоль берега уходящей извилистой речки — всю простоту этого осеннего пейзажа художник Левитан наделил особым лирическим настроением.



"Золотая осень" у Левитана заметно выделяется среди других его картин своим неповторимым осенним лиризмом. Впоследствии с именем Левитана в русскую живопись вошло такое понятие, как пейзаж настроения.

Левитан избегал изображать внешне эффектные места. Ему это было не нужно. В самом простом деревенском мотиве он, как никто другой, умел найти то родное и бесконечно близкое, что так неотразимо действует на душу русского человека, заставляя его снова и снова возвращаться к картине. Здесь нет "красот природы". Только то, что является одинокому страннику, бредущему от города к городу, от села к селу по бесконечным дорогам, влекомому тем "божественным нечто, что разлито во всём, но что не всякий видит, что даже и словом назвать нельзя, так как оно не поддаётся разуму, анализу, а одной лишь любовью постигается..." Левитан наполнил пейзаж чувствами, и теперь уже никто не мог отвернуться от средней полосы России — у неё появилось свое неповторимое лицо и неотразимое очарование, перед которым меркли красоты заморских стран.

Творческий путь Левитана длился всего около двадцати лет, но за эти годы он создал больше, чем все остальные пейзажисты России вместе взятые. Можно без преувеличения сказать, что после Левитана русский

пейзаж стал другим. Левитан умер в 1900 году, став последней ярчайшей фигурой золотого века русской культуры, словно подытожив искания лучших русских умов того времени.

"Тихая обитель" – одно из самых знаменитых произведений Исаака Левитана. Полотно имело огромный успех на выставке передвижников, принеся автору оглушительную славу.



Картина изображает ничем не примечательный уголок природы — маленький монастырь, приютившийся в зелёной рощице на берегу реки. Но Левитан как будто раскрывает нам глаза — мы видим, как удивительно красиво то, что мы много раз видели.

На переднем плане полотна небольшая речка, через которую перекинут бревенчатый мосток. Гладь воды едва колеблется, отражая дальний берег с рощицей и белыми церковными постройками. На дальнем берегу – тропинка, которая зовёт нас к монастырю. Тропинка идёт через поле, пересекает кусочек леса...

Вечер. Вокруг как будто разливается тишина, и природа медленно отдаётся настроению покоя, отдыха. Вечернее освещение, которое так искусно передал Левитан, точно отражает ощущение умиротворённости, тишины, мира и какой-то задумчивости. Общее настроение картины – тихая радость, незаметно переходящая в светлую печаль. Ощущение красоты мгновения, так тонко подмеченной художником, наполняет картину особым обаянием.

Картина "Тихая обитель" любима многими поколениями людей. Простой, на первый взгляд, пейзаж порождает множество отзвуков в душе каждого человека и каждому сердцу напоминает о чём-то очень важном.

Велика должна быть сила его художественных произведений, если они действуют столь неотразимо и благодатно. В них есть дыхание истинной

жизни и скрыта подлинная поэзия. Поэтому сквозь их сейчас, быть может, чуть-чуть старомодный красочный наряд и через головы самых модных живописцев, из глубины вызвавшего их чувства, до сих пор светит и не перестаёт лучить таинственно прекрасное приветливое искусство великого поэта русской природы.

Исаак Левитан – из тех русских пейзажистов, которые в XIX веке открыли для современников скромную красоту русской природы.

Судковский Руфин Гаврилович (1850-1885) — живописец-пейзажист, учился сперва в Очаковском духовном училище, а потом в одесской семинарии. Но его тянуло в совсем иную область. Постоянный вид моря с его чарующими эффектами поражал фантазию будущего художника, и он ещё в эту пору пробовал воспроизводить их карандашом и кистью.



Судковский — один из талантливых приверженцев академической школы. В работе "Берег реки. Лодка" художник обратился не к своему излюбленному жанру марины, а к среднерусскому пейзажу. В картине передан реалистический мотив. Одинокая лодка у берега — на переднем плане, тихая гладь воды,

мягкие кроны деревьев — всё это создаёт умиротворяющее ощущение тишины и покоя. Стремясь к правдивости и содержательности создаваемого образа, Судковский всё же не смог преодолеть усвоенные навыки академической системы и достичь глубокого художественного обобщения. Однако свободная живопись, сдержанное колористическое решение представляют его как чуткого, вдумчивого художника, стремившегося к созданию "пейзажа настроения".

Имя Куинджи Архипа Ивановича (1841-1910) прочно вошло в историю русского искусства как имя художника-новатора, затем учителя, создавшего целую плеяду выдающихся художников, и наконец, как имя общественного деятеля на пользу художественной молодёжи и родного искусства вообще.

На долю Архипа Куинджи выпали громкая слава и забвение, широкая популярность и непонимание. Кажется, что его прославляли не за то, чем он был велик. А то, чем он примечателен в жизни русского искусства, до сих пор по достоинству не оценено. Писали о Куинджи не слишком много. Устная молва о его искусстве гораздо шире исследований его творчества. В написанных о нём книгах больше привлекала внимание его незаурядная личность, его неожиданная биография, нежели оригинальность и значение его творчества. Своеобразие его жизненной судьбы во многом предопределило и характер его необычного искусства.

Едва ли не каждая картина Куинджи разжигала страсти: его обвиняли в стремлении к дешевым эффектам, использовании тайных приёмов, вроде скрытой подсветки полотен. В расцвете творческих лет художник внезапно отказался от выставочной деятельности, замолчав почти на 30 лет, но продолжая в одиночестве работать над новыми картинами. Возможно, что причиной такого неожиданного и странного поступка стал тот самый

грандиозный, неслыханный успех, обрушившийся на него чуть ранее. И, боясь быть просто раздавленным этой ненужной славой, этим шумом и всеобщим поклонением, художник решил уйти — уйти непобеждённым.

Куинджи в дни своей полной силы не имел вокруг себя учеников, но колористические завоевания его не прошли бесследно. Не будь этих завоеваний, русская живопись и, в особенности, русские пейзажисты ещё долго бы не знали, что такое краска и свет, русские художники продолжали бы так же робко и тупо списывать натуру, как во времена Перова.

Без Куинджи не стали бы тем, кем они были, и два пейзажных гения 90-х годов – Левитан и Серов. Впоследствии Куинджи был приглашён преподавать в тогда уже крепко реформированную Академию Художеств. обнаружилось, замечательный Только какой художественноздесь педагогический дар жил в этом мастере. Дар этот, впрочем, был очень простого, но могучего свойства - он заключался единственно в том, что Куинджи как настоящий художник так страстно любил и так глубоко понимал прелесть природы, что ему не стоило большого труда заразить других своей страстью, передать другим это понимание. Под непосредственным влиянием сформировались такие выдающиеся Куинджи мастера как Н.Рерих. К.Богаевский, А.Рылов.

Секрет воздействия картин Куинджи таился не только в поразительной иллюзии света. "Сами по себе луна и солнце, – писал Крамской, – не



предмет для живописи". "Но, – говорил он о произведениях Куинджи, – глядя на такие картины, я могу сделаться лучше, добрее, здоровее".

В картине **"Березовая роща"** Куинджи расширяет плоскость неба и разрежает планы, в связи с чем меняется интерпретация пейзажа, устремлённая к передаче светлого и радостного

состояния природы.

"Прекрасную победу одерживал Куинджи, когда писал приволье русских степей, величавые струи Днепра, когда грезил о сиянии звёзд..." Рерих Н.К.

Одно из самых значительных явлений в русской живописи второй половины XIX века – это творчество Поленова Василия Дмитриевича (1844-1927).

Многогранное творчество художника, где он стремился применить все свои дарования, не знало границ. Он живописец и театральный художник, архитектор и музыкант, во многих отношениях выступал как новатор.

Выдающийся русский художник Поленов — фигура в русском искусстве в некотором роде загадочная. В историю искусства он вошёл своим тихим, но очень сильным и проникновенным словом поэта в живописи, открывшего интимный мир старинной русской усадьбы, тайну притягательной красоты национального пейзажа и красочного величия Востока. "Этот незаурядный, удивительный, настоящий русский человек, — писал о нём Федор Шаляпин, —

как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и горячими песками азиатской пустыни. Его Христос, его евангельские сцены, его первосвященники – как мог он совместить в своей душе это красочное



величие с тишиной русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озёрами веет дух божества?"

"Московский Картина дворик" написана как бы шутя, по вдохновению, без серьезного длительного И труда. Художник даёт низкую своей оценку картины.

Однако Поленов заблуждался в оценке, не подозревая, какое будущее, ждёт это произведение, что именно она окажется в

числе жемчужин русской школы живописи, станет этапным произведением в истории русского пейзажа. В этой картине автор воспроизвёл типичный уголок старой Москвы - с её особнячками, церквами, заросшими зелёной травой двориками, с её почти провинциальным стилем жизни.

Утро ясного солнечного дня в начале лета (по воспоминаниям самого художника). Легко скользят по небу облака, всё выше поднимается солнце, нагревая своим теплом землю, зажигая нестерпимым блеском купола церквей, укорачивая густые тени... Дворик оживает, но эта будничная суета нарушает безмятежной ясности И тишины. Она **ДЫШИТ** умиротворённостью. От картины веет радостью. Создаётся ощущение тихого праздника.

созерцательного настроения, которое вызывает поленовский пейзаж,

"Золотая осень" Поленова – символ русской природы. Поленов сумел передать красоту осени, как никто другой в русском искусстве.

умиротворённо-торжественная природа с её изумительно чистыми красками ранней осени - с мягкой пожелтевшей деревьев. зеленью ЛУГОВ золотом

прозрачной голубизной реки и нежными красками неба. Пейзаж дан в широком панорамном развороте, но открывается не сразу. У него свои затейливые ритмические ходы. Зритель легко "входит" в него слева и оказывается в замкнутом пространстве. Дорожка легко выводит его в глубину картины, он мысленно огибает речку и поднимается по плавным текучим линиям холмов - до горизонта, обозначенного белой церковкой с колоколенкой. Отсюда открываются завораживающие своей красотой дали. Небо низко опускается к земле и линия горизонта очерчена так мягко, что непонятно – небо ли является продолжением земли или земля есть продолжение неба. Беспредельность мира, где эта прекрасная, уютнообжитая земля с церковкой является точкой отсчета, – вот основа для того воссоздающий единство человеческого и космического как наиболее полную картину мира.

Когда речь заходит о русской пейзажной живописи конца XIX – начала XX столетия, то среди мастеров, определивших её лицо, обязательно упоминается Жуковский Станислав Юлианович (1873-1944) – выдающийся мастер, продолживший традиции русского лирического пейзажа, но достигший истинного совершенства в той его ветви, которая может быть названа усадебно-пейзажным жанром.

Ранние пейзажи художника написаны в духе левитановской традиции. Мастерски исполненные, мягкие и поэтичные, они во всех смыслах легче пейзажей учителя, хотя формально Станислав Юлианович не был учеником Левитана, но, по его собственному признанию, пользовался советами мастера, который оказал сильное воздействие на творчество молодого художника.

Жуковский не был философом. Он был влюбленным в жизнь и красоту мира человеком и стремился запечатлеть неповторимую прелесть каждого мгновения, каждого природного состояния. Он работал стремительно, писал большие пейзажи прямо с натуры, часто за один два сеанса. Свежесть непосредственного восприятия, столь ценимая в конце XIX — начале XX в., очень важна и для Жуковского.

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926) — замечательный русский художник. Многие его картины знакомы нам ещё со школьных времён.

Душа настоящего художника похожа на певчую птицу, которая заперта в клетке, накрытой невзрачной тканью. Мы не видим её, но, услышав её чудный голос, внезапно поражаемся удивительной внутренней красоте естества скрытой за накидкой птахи. В 1873 году Виктор Михайловича Васнецов написал автопортрет, на котором очень трудно в чертах человека с бледным и усталым лицом рассмотреть какие-то особенные внешние признаки гениальности. Но стоит лишь взглянуть на созданные им полотна, как ощущаешь вдруг и сразу всю силу удивительного душевного дара и таланта того, чья рука водила кистью, создавая эти незабываемо прекрасные, без всякого преувеличения сказочные картины.

Картина Васнецова "Алёнушка" навеяна лирически сказочным образом из всем известной русской сказки "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", хотя прототипом к написанию этой картины была действительно реальная девушка.

"Алёнушка", — рассказывал впоследствии художник, — как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали

было в её глазах... Каким-то особым русским духом веяло от неё".

В картине очень великолепно написан пейзаж, в котором Алёнушка тесно взаимосвязана с природой, которая тоже опечалена, как и наша героиня. В картине ни один фрагмент не отвлекает зрителя от главного, в то же время каждая деталь картины – это материал для задумчивых размышлений.

По народным преданиям, природа оживает на исходе дня, обретая способность чувствовать в лад с человеком.

Подобные ощущения в большой степени были присущи самому художнику, потому-то так органично согласованы в "Алёнушке" состояние природы с чувствами героини. Фигуре Алёнушки, задумавшейся над своей горькой судьбой, как бы вторит и бледно-серое небо, и пугающая своей темнотой поверхность омута с застывшими на ней желтыми листьями, и блёклые серые тона поникшей листвы осинок, и тёмная глубокая зелень ёлочек.

В те времена много сказок было сочинено народом и написано различными русскими писателями, но все эти сказки представлялись только мысленно в умах народа, в картине художник сумел зрительно выразить живописными средствами своё произведение, как и во многих других его сказочных работах, насыщенных русской былинностью и русским духом.

Гимн женщине

Не только природа, но и самая прекрасная половина человечества — женщины — вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, мыслителей и прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что они дали миру. И не есть ли это величайшая задача — одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте? Так женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы.

Женщина возвышает мужчину, следовательно, женщина должна настолько подняться сама духовно, нравственно, интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой.

Тема Женского Начала находит, пожалуй, самое яркое отражение в творчестве Рериха Николая Константиновича (1874-1947).

Имя величайшего художника, мыслителя, просветителя и общественного Николая Константиновича Рериха известно во всём мире. Просвещённые люди оценивают искусство высоко Константиновича, подчёркивают мировое значение Его разнообразной деятельности и влияние Его не только на современные умы, но, главным образом, на будущее поколение.

Его картины несут нам высшую реальность, связанную с энергетикой миров иных измерений. И эта реальность отражается в земном творчестве, освещая странным таинственным светом наше прошлое и как бы проникая в наше будущее в образах высокой красоты.

На полотнах Николая Рериха Земля, её природа, её люди предстают в философском обобщенном виде, и сама эта форма общения несёт нам не только знание о прошедшем, но и как бы содержит в себе программу на будущее. Своим искусством он показал, какой может быть высокая Красота,

та Красота, без которой невозможно восхождение человечества по ступеням космической эволюции.

Огромная роль в спасении планеты и человечества от гибели принадлежит женщине, и это глубоко понимал Николай Константинович Рерих.

Женские образы на протяжении всего творчества Рериха служили

сюжетами его картин. Много картин он посвятил своей любимой жене Елене Ивановне, разделявшей с ним все трудности и радости жизни. Одна из картин называется "Держательница Мира" – одухотворённая величественная женщина на фоне Гималайских гор.



Художник так объяснял смысл картины: "Под многочисленными покровами человеческая мудрость слагает всё тот же единый облик красоты, самоотверженности и терпения. И опять на новую гору должна идти женщина, толкуя близким своим о вечных путях".

Величественный образ женщины, миротворящее и мироохраняющее женское начало.

Елене Ивановне посвящена и картина "Ведущая". Отвесные скалы – символ восхождения, труден путь – страшится трудностей вершин, ДО НО не восхождения женщина; она впереди и за собою, охраняя и помогая, ведёт мужчину. Именно ей, женщине, по законам Космоса суждено стать ведущей, вывести себя и своего спутника мужчину из состояния безнравственности нищеты. И духовной Bce Силы Небесные ждут этого Подвига.

Эта же идея спасения человечества женщиной отражена и в трогательнопроникновенной картине "Мадонна Лаборис": внизу пылает пламя - это пламя пороков страстей, котором мучаются погрязшие преступлениях и невежестве грешники, перед ними неприступные стены, за которыми находится светлый град очистившихся от пороков



людей. Попасть туда не просто, но Милосердная Матерь Божия по серебряной нити любви, идущей от сердца, помогает тем, кто покаялся в своих преступлениях и вступил на трудный путь духовного очищения.

История знает много женских имён, в образах которых в высокой степени проявились духовные качества Женского Начала.

Когда условия благоприятствуют, женщина может достигать самых больших высот в науке, культуре, общественной жизни, философии и прочих областях. Среди женских имён зовущим маяком светятся имена: гениального математика Софьи Ковалевской, физика Марии Кюри-

Склодовской, философа Е.П. Блаватской, философа Е.И. Рерих, греческого философа Аспазии, святой Терезы Авильской, Жанны Д Арк...

Материнство, воспитание детей, творчество домашнего очага, уход за больными и лечение, этическое врачевание, преобразование природы, творчество любви, религиозное воспитание, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила, – вот в чём женщина незаменима и безгранично одарена.

Сердце матери, сердце женщины – великое сокровище. Оно зажигает нас, освещает семью. Кто поймёт всё и простит? – Мать, женщина. Кто вдохновит на подвиг? – Возлюбленная, подруга, женщина.

Как пример высокого развития материнского чувства, приведём фрагмент из жизнеописания спасительницы Франции Жанны д'Арк: "Жанна... разрывалась от жалости и к дофину, и ко всему множеству "добрых людей", которые "все, начиная от семилетних детей, должны были погибать злой смертью", и к сиротам всех монастырских приютов, какие попадались ей на пути, и к раненым солдатам, французским и английским, и ко всему своему народу, и ко всем "бедным людям" во всём мире. И могло быть, что в силу этих неисчерпаемых и преображённых свойств своей материнской природы чистейшая семнадцатилетняя девочка хотела быть в Духе Святом "мамой" всем тем, кто исторически несёт ответственность за сохранность жизни людей".

Существует древнее изречение: "Там, где женщины почитаются, охраняются, там благоденствие царит, и Боги радуются".

Знание, ведение, провидение, основанное на интуиции, жизненном и духовном опыте, являются мудростью. Именно мудрость подвигает Василису на поиски лечебных трав для врачевания, инока Сергия — на строительство церквицы для будущего духовного пробуждения Руси, саму Софию Премудрость — на огненную манифестацию, пророчествующую о

грядущем мировом пожаре.

В алом пламени на огненном коне проносится над городом грозная воительница со Знаменем Мира в руках – "София Премудрость". Красный цвет – цвет огненной стихии. На Знамени трижды написано по-древнегречески "Свято! Свято! Свято! Свято! Свято! Свято. Знание, Свята Любовь).

В каждом полотне Рерих воплощает не только мастерство живописца, но и глубокие философские идеи.

"Капли жизни": погруженная в думы девушка ожидает на краю горного утёса, когда чистая вода родника наполнит её кувшин. Так и душа человека должна очиститься, утончиться и наполниться чистой водой духовного знания, прежде чем станут доступны для её постижения великие смыслы бытия.

Одухотворённой предстаёт Природа в лирической композиции **"Добрые травы (Василиса Премудрая)"** (1942). Трогает душу типично русский

пейзаж с пологими берегами, поросшими нежной весенней травой, бирюзовой рекой, омывающей розовато-сиреневые холмы, виднеющиеся вдали. На берегу реки Василиса Премудрая, любимая героиня русской народной сказки, собирает добрые травы, чтобы приготовить из них живую воду.

Пейзаж в картине выступает основным источником настроения и формирования эмоционально-художественного образа. Льнущие к ногам Василисы густые, высокие изумрудные травы согнулись под напором налетевшего ветра, словно прося у девушки защиты. И эта энергия стремительного порыва, усиленная неподвижностью реки и пронзительной синевы неба, вносит в безмятежную сцену ощущение скрытой тревоги и внутреннего беспокойства.

Образ Василисы Премудрой сродни образу славной богатырши Настасьи Микуличны, стоящей на страже родной земли. В этих образах воплощены особенности женского национального характера: отвага, мудрость, любовь, сострадание, а главное, готовность к подвигу.

"Настасья Микулична". Именно в её образе Н.К.Рерих выразит всю мощь России Азиатской.

Эта картина – одно из замечательных полотен художника. Его надо смотреть издалека, и тогда красоты оживают и начинают сиять и светиться. И кажется, что это не просто картина, а великое будущее нашей Родины, запечатлённое на полотне.

Мощная фигура женщины, мощный конь на фоне пылающей зари Нового Мира, когда Родина Наша, отразив всех врагов, выходит как победительница на мировую авансцену.

Заря Нового Мира, освобождающегося от тёмного наследия прошлого, от войн, крови, насилий, колониального рабства и всех видов угнетения и порабощения человека, победно горит над планетой. И ведущей весь мир за собою является Русь, воплощённая в образе могучей фигуры Настасьи Микуличны, на крепком и сильном коне.

Она несёт Миру мир, и в длани её — поддерживаемые ею фигурки людей, словно символ малых народов или всего человечества в целом, на охрану мира, счастья и интересов которого мощно выходит Она в пылающих красках зари Нового Мира.

Она в доспехе, но не вооружена, она не бряцает оружием, она никому не угрожает. Она ещё в броне, чтобы предательская вражья рука не могла нанести внезапно удар из-за спины. Но такой силой уверенности и несокрушимости веет от этого образа, и конь столь твёрдо ступает вперёд в это сияющее победой и счастьем будущее, что невольно возникает вопрос:

каким глубоким чувством предвидения обладал Рерих, чтобы так жизненно изобразить его на полотне?

Конь поднимается на возвышенность, он еще на неё не ступил, а когда ступит, рассеются последние тучи мрака и Русь предстанет, вновь объединённая, во всей своей непобедимой мощи единения, утверждая мир и счастье для всех народов Земли и полную, окончательную победу Нового Мира над старым.

Пусть теперь женщина – Матерь Мира – скажет: Да будет Свет!

Каков же будет этот Свет и в чём будет заключаться огненный подвиг? – В поднятии знамени Духа, на котором будет начертано – Любовь, Знание и Красота.

Да, лишь сердце женщины-матери может собрать под это знамя детей всего мира, без различия пола, рас, национальностей и религий.

Женщина-Мать и жена, свидетельница развития мужского гения, может оценить всё великое значение культуры мысли, знания.

Женщина-вдохновительница Красоты знает всю силу, всю синтетическую мощь Красоты.

Человечество должно осознать великий Космический закон, закон величия и равновесия двух Начал, как основу Бытия. Все принципы, лишённые этих двух Начал, вызывают неуравновешенность и разрушение. Но пусть женщина, осознавшая этот закон и стремясь к уравновешиванию Начал, сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкость сердца, тонкость чувств, самопожертвование и мужество терпения.

Женщина, стремящаяся к знанию и духовной красоте, увлечёт за собой мужчину и высоко поднимет нравственный уровень всей жизни. Наступающая эпоха будет эпохой женщины.

Её бы воля, не было бы зла, Растаяли бы ненависти глыбы. И мы, когда б нас песнь её вела, Быть может, раньше к звездам взмыть могли бы!

В философии Рериха идея внесения культуры в жизнь современного общества связана с женщиной, её высокой миссией воспитания,

просвещения и одухотворения жизни. Наступающую эпоху мыслитель называл эпохой Женщины и активно поддерживал возникновение мощного международного женского движения.

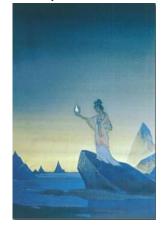
Картина "Матерь Мира" наполнена глубоким символизмом. Матерь Мира — образ вечной женственности, "всё в себя вмещающий, всё в себе зарождающий", великое творческое начало жизни. Он знаком всем народам на Земле с древнейших времён: Матерь Кали, Преблагая Дуккар, Иштар, Гуань-Инь, Мириам, Белая Тара, Изида, Мадонна... На картине Её



великое творчество символизирует плат, богато покрытый изображениями

животных, птиц, деревьев и цветов. Святой лик до половины скрыт покрывалом, что отражает как Её тайну, так и страдание от тяжкого нравственного падения человечества, удаляющегося от истины жизни. Руки Матери Мира сложены на груди и обращены к людям, что показывает Её любовь и благоволение ко всему сущему. Каменное подножие трона отделено от людей рекой жизни, в которой плавают рыбы. Рыба в восточной культуре — символ Аватара, Мессии, Спасителя, который соединяет божественным учением и подвигом жизни Небо и Землю в наших сердцах, небесный трон Матери Мира с земной твердью.

Чарующее сияние льётся от героини полотна в космическую беспредельность. Её величественный облик, словно возникающий из



космической дали, предстаёт в сиянии созвездий Ориона и Большой Медведицы, имеющих сакральный смысл в древних культах. Над головой сияет планета Венера – предвестница новой великой эпохи Света на Земле, эпохи Матери Мира.

Картину "Агни-Йога" Рерих посвятил высшему отражению принципа Матери Мира на земле. На горе, поверх облаков, стоит Она и держит в руке светлое пламя, которое принесла миру в виде Божественного Учения посланная Иерархией Светлых Сил Солнечной Системы Елена Ивановна Рерих.

"Мадонна Орифламма" Произведение посвящено Пакту Мира. И, конечно, развёрнутое знамя Мира держит прекрасная женщина, весь облик которой гармонию и свет. Историческая орифламма – алая боевая французских королей, но у Рериха призывает, прежде всего, к охране всей красоты мира, мирному созидательному труду, сотрудничеству, творчеству. Возможно только ОДНО сражение невежеством и злом. Эта работа несёт на себе отблеск искусства Леонардо да Винчи, в ней, как в ренессансных образах. ярко выражено любование И человеческим обликом Богини, и открывающимися космическими далями.



Красота живого существа

Отражение вселенской красоты обнимает и нашу маленькую планету, Землю. Прекрасное мы видим в природе — в небесах и морях, в цветущих фризиях и персиковых садах на склонах Гималаев, в березовых рощах и кедровых лесах Алтая, в голубых и изумрудных реках и озерах, горах и долинах, ромашковых и васильковых полях.

Но красота проявляется не только в природе, один из аспектов красоты — это персональная красота. Красота живого существа в форме, в чертах, в мыслях, в воображении, в обычаях, в умениях, в добродетели и в высших качествах.

Настоящий художник стремится проникнуть в потаённую лабораторию человеческого духа. Любовь, сострадание, жертва, чувство долга, чуткость, уверенность и сомнения, добро и зло — эти проявления человеческого духа — высшая реальность для художника. Искусство — это путь познавания тех явлений и областей жизни, которые познать другим путём невозможно. Поэт и художник как бы прозревают в сущность вещей и видят то, чего иначе увидеть нельзя.

Даже внешний облик человека есть не что иное, как символ выражения его внутренней сущности. И каждая форма есть символ заключенного в ней содержания.

Портрет. К этому жанру относятся произведения изобразительного искусства, в которых запечатлён внешний облик конкретного человека (или группы людей). Каждый портрет передаёт индивидуальные, присущие только портретируемому (или, как говорят художники, модели) черты.

Само название этого жанра происходит от старофранцузского выражения, означающего "воспроизводить что-либо черта в черту". Однако внешнее сходство не единственный, да и, пожалуй, не главный критерий художественного достоинства портрета. Искусство портрета требует, чтобы наряду с внешним сходством в облике человека отражались его духовные интересы, социальное положение, типические черты той эпохи, в которую он жил.

К тому же автор портрета, как правило, не бесстрастный регистратор внешних и внутренних особенностей портретируемого: личное отношение художника к модели, его собственное мировоззрение, его творческая манера накладывают на произведение зримый отпечаток. Искусство портрета насчитывает несколько тысячелетий.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) — нидерландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Он сумел воплотить в своих произведениях весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное

искусство. Работы Рембрандта, чрезвычайно разнообразные по жанровой принадлежности, открывают зрителю вневременной духовный мир человеческих переживаний и чувств.

Картина **"Флора"** посвящена молодой супруге Рембрандта Саскии ван Эйленбюрх. Очаровательный портрет юной Саскии в наряде Флоры является немым, но красноречивым свидетелем "поры весны и любви" гениального живописца.

Задумчивое, но, несомненно, счастливое лицо девушки вполне соответствует чувствам молодой жены. Она теперь не резвое дитя, беззаботно смотрящее на Божий мир. Перед ней серьезная задача: она избрала новый путь, и многое-многое приходится ей передумать

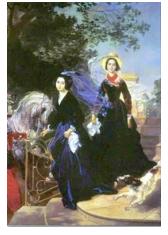
и перечувствовать, прежде чем она вступит во взрослую жизнь. Увитые цветами головной убор и жезл, безусловно, указывают на Флору, древнеримскую богиню весны. Наряд богини написан с удивительным мастерством, выбор наряда не случаен: Саския готовилась стать матерью. Но подлинное величие таланта Рембрандта проявляется в выражении нежности, которое художник придал её лицу.

Любимая жена внесла в одинокое жилище скромного художника свет счастья и сердечного довольства. Саския была не только гениемвдохновителем мужа, его утешением среди неудач и забот, но оказалась еще и великолепной моделью.

Брюллов Карл Павлович (1799-1852) — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик, представитель академизма.

Брюллов работал в разных жанрах живописи, во многих из которых он оставил непревзойденные шедевры.

"Портрет сестёр Шишмаревых" является Брюллова. выдающейся картиной Сам художник определил жанр этого полотна как портрет, но оно больше похоже на жанровую зарисовку. На ней мы видим двух прелестных юных девушек, собирающихся на конную прогулку. Эти девушки – реальные исторические лица, Александра И Ольга Шишмаревы дочери А.Ф. большого поклонника Шишмарева, искусства, друга многих знаменитых художников того времени.



Картина отличается яркими, насыщенными красками, четким контрастом света и тени. Это подчеркивает молодую красоту героинь, а также прелесть солнечного летнего дня. От картины так и веет теплом, радостью, задором, наслаждением жизнью.

Радость жизни олицетворяет собой и собака, спускающаяся вместе с сестрами по лестнице. Художник запечатлел её в движении – пёс будто летит над ступенями, предвкушая интересную прогулку.

На первый взгляд, Александра и Ольга очень похожи. Однако приглядевшись внимательнее, мы видим, что Александра и Ольга совсем разные. И их различие автор специально подчеркивает, стремясь передать индивидуальность каждой из девушек.

Так, старшая, Александра, спускается по лестнице первой. Именно на неё падает наш взгляд в первую очередь. Девушка одета в красивую темнофиолетовую амазонку. Наряд очень украшает Александру, подчеркивает её природную яркость и красоту.

Очень важно, что девушка передана в движении. Она стремительно спускается с лестницы, органично вписываясь в общую картину движения, молодости, радости. Мы можем предположить, что Александра энергична, общительна, решительна, обладает сильным и волевым характером.

По контрасту с ней изображена младшая сестра – Ольга. Она, в отличие от Александры, которая лишь повернула к художнику голову,

приостановилась и повернулась к живописцу в анфас. Эта юная девушка, кажется, более застенчива, спокойна и нерешительная, чем её сестра.

Но, в то же время, художник изображает Ольгу как самостоятельную личность – со своим вкусом, привычками и взглядами. В руках Ольга держит хлыст, и это, ещё одна характеристика её характера – более закрытого, но не менее сильного, чем у Александры.

Очень интересно световое решение картины: темная левая часть плавно перетекает в светлую, солнечную правую, создавая ощущение световой насыщенности, яркости, жизнерадостности. Именно такое настроение приходит к каждому зрителю, любующемуся картиной К. Брюллова "Портрет сестер А.А. и О.А. Шишмаревых" — выдающемуся образцу жанрового портрета первой половины 19 века.

Боровиковский Владимир Лукич (1757-1825) – русский художник исторической, церковной и портретной живописи. Выходец из казачьего рода.

"Портрет Марии Лопухиной" – одно из поэтичнейших произведений художника, в которых отразилось влияние стиля

сентиментализма.

На портрете изображена Мария Ивановна Лопухина. Она была дочерью отставного генерала И.А.Толстого, родной сестрой знаменитого русского авантюриста Федора Толстого-американца и женой ничем не примечательного офицера. Через 3 года после написания портрета Мария Ивановна скоропостижно скончалась от чахотки. "Портрет Лопухиной" считается едва ли не лучшей работой Боровиковского.



Художник использовал традиционный приём в портрете, когда окружение персонажа предметами и атрибутами помогает раскрыть его образ. Однако Боровиковский попытался показать не общественный статус Лопухиной, а личные, интимные стороны её характера.

Основной темой портрета стало гармоничное слияние человека с природой, характерное для эстетики конца XVIII века. Лопухина изображена на фоне пейзажа, во многом условного и декоративного, но в нём прослеживаются уже типичные черты русского национального пейзажа — стволы берёз, колосья ржи, васильки. Пейзаж перекликается с обликом Лопухиной — изгиб её фигуры вторит склоненным колосьям, белые берёзы отражаются в платье, голубые васильки перекликаются с шёлковым поясом, а нежно-лиловая шаль — с поникшими бутонами роз. Художник сумел наполнить образ своей модели жизненной достоверностью, глубиной чувств и необычайной поэтичностью.

Этим портретом восхищались не только современники, но и зрители следующих поколений. Так, русский поэт Яков Петрович Полонский почти сто лет спустя посвятил портрету следующие строки:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз И той улыбки нет, что молча выражали Страданье – тень любви, и мысли – тень печали, Но красоту её Боровиковский спас. Так часть души её от нас не улетела, И будет этот взгляд и эта прелесть тела К ней равнодушное потомство привлекать, Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

Аргунов Иван Петрович (1729-1802) – русский художник портретист, один из родоначальников камерного портрета в России.

"Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" — одно из известнейших произведений Аргунова И.П.

западноевропейской Аргунов владел манерой живописи и в своих работах гармонично сочетал технику подлинно иностранную С русской самобытностью. В его работах отражаются традиции европейского портрета и русской иконописной манеры, произведения оригинальными делает неповторимыми.

Портрет неизвестной отражает интерес к крестьянской тематике, появившийся в то время в русском обществе. Аргунов, сам происходивший из

крепостных графа Шереметева, стремился показывать в портретах природную красоту и достоинство человека вне зависимости от его сословной принадлежности.

Образ крестьянки в этой работе художника передан с пронзительной правдивостью и искренней симпатией. Художник обрядил девушку в праздничный кокошник и сарафан с галунами, что наводило некоторых исследователей на мысль, что моделью послужила актриса в театральном "парадном" костюме. Однако этнографически точный наряд крестьянки Московской губернии (расшитый золотыми нитями кокошник, красный сарафан, тонкая белая рубаха, яркие украшения), а также бесхитростность и отсутствие всякой манерности говорят о именно крестьянском происхождении натурщицы. Её мягкие черты лица, приветливая чуть заметная улыбка и спокойная поза — всё подчёркивает скромность, открытость и доброту женщины из народа.

Созданный им портрет выражает его представление о душевном благородстве человека. Мягкие черты типично славянского лица, чуть заметная улыбка излучают доброту, скромную приветливость и открытость женщины из народа.

В отличие от ранних портретов Аргунова этот почти скульптурно вылеплен светотенью, а нейтральный, теплого оливкового тона фон, слегка высветленный около лица, особенно красиво выявляет его цветовое решение. С глубоким смыслом художник выбрал основные цвета: белый, пурпур и золото — они зримо утверждают человеческое достоинство крестьянки.

Перов Василий Григорьевич (1883-1882) — живописец, один из родоначальников жанровой картины. Он одним из первых среди русских художников воспринял эстетику революционных демократов Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова, выдвинувших перед искусством задачу общественного служения, обосновавших его право на вынесение "приговора жизни". Перов стал одним из основоположников "обличительного жанра" в живописи, крупнейшим мастером критического реализма.

По заказу Павла Третьякова художник создал галерею портретов современников, деятелей передовой русской культуры. Нужно отметить, что каждый написанный Перовым портрет отличается особенной глубиной внутреннего мира человека, отражая его с неимоверной точностью. Искусство Перова воплотило в себе все достижения русской живописи в жанре психологического портрета.

Среди созданных художником портретов наиболее выразительным получилось полотно с изображением Ф.М. Достоевского.

"Портрет писателя Ф.М. Достоевского" отличается мастерски выполненным портретным сходством. Фигура писателя, изображённая на картине, предстаёт смотрящему извлечённой светом из густой, непроглядной тьмы. Погружённый в печальную задумчивость, Достоевский напряжённо охватывает колени руками, сомкнутыми в замок.

В облике писателя тонко подмечена характерная для него таинственная отрешённость, сосредоточенность и

глубина взгляда. Именно в такой позе пребывал автор "Преступления и наказания" во время своих творческих размышлений и духовных изысканий.

Портрет выполнен мастером технически совершенно. Он соединил в себе непревзойдённую технику мазка, высокую детализацию отдельных элементов и глубокую психологию образа. Каждая деталь лица модели прорисована мельчайшими мазками, отражая величественность и глубину мировоззрения автора.

Распределение теней образа формирует объём и реалистичность изображения. Тёмный фон был выбран художником для того чтобы абстрагировать образ Ф.М. Достоевского от посторонних вещей. Перов показывает большую значимость данной фигуры для русской и мировой литературы в целом.



Кипренский Орест Адамович (1782-1836), выдающийся русский художник-портретист, выходец из крепостной среды, своим трудом добившийся всеевропейской славы, написал лучший портрет А.С.Пушкина.

"Портрет поэта А.С. Пушкина" исполнен О.Кипренским с большим вдохновением и с полным сознанием огромной исторической ответственности.

Один из современников так отозвался об этом произведении О.Кипренского:

"Гений Поэта как будто бы воодушевил художника... Пусть исследует художник движения собственной души в те минуты, когда он одушевлял полотно! Не составил ли себе сперва идеал характера Поэта, не ловил ли души его, не разглядывал ли тайн и порывов пламенной фантазии и не стремился ли потом выразить свои и его чувства в чертах видимых!" Первое впечатление от портрета — впечатление предельной завершённости. Тщательная отделка деталей, строгая гармония целого создают ощущение торжественной тишины.

Портрет имел успех, хотя и вызывал споры. Одни отмечали удивительное сходство, другие (кто привык видеть поэта подвижным, разговаривающим, кто помнил необычайно изменчивое выражение лица А.С.Пушкина) заявляли, что никакого сходства нет.

Люди, хорошо знавшие А. Пушкина, отмечали, что и такое положение рук, как на портрете, не характерно для него. Русский писатель Н.В. Кукольник, например, высоко оценив достоинства портрета, счёл нужным указать на отсутствие "пушкинской простоты" и несвойственность поэту "такого оборота тела и глаз".

Но именно такая поза придаёт всему образу внутреннюю собранность и говорит о большом напряжении внутренних сил. Творческое прозрение самого О. Кипренского оказалось в этом портрете исключительно глубоким. Исходя из общего замысла, художник с гениальной уверенностью пренебрег некоторыми частностями, придал А.С.Пушкину лично ему не свойственную, но для портрета единственно необходимую, абсолютно точную позу.

Сам поэт высоко ценил свой портрет, написанный О.Кипренским, ощущая, что именно здесь он запечатлён в своей "высшей типичности", как поэт серьёзной и трагической музы. Потрясённый работой художника, А.С.Пушкин на другой день вручил О.Кипренскому листок со стихами.

Любимец моды легкокрылой, Хоть не британец, не француз, Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, питомца чистых муз. И я смеюся над могилой, Ушед навек от смертных уз...

В этот день между ними состоялся разговор об искусстве. Орест Кипренский признавался Александру Сергеевичу, что всю жизнь не переставал искать высший идеал человеческой красоты и что в полной мере нашёл его во время работы над пушкинским портретом (а также в те дни, когда создавал портрет Гёте). Пушкин в свою очередь поверял художнику свои взгляды на поэта и природу творчества. Он говорил, что в повседневной жизни поэт ничем не отличается от других людей. Только в минуты творчества он преображается сам и преображает всё, что видит вокруг.

Во второй половине XIX века в искусстве образовались два направления: историческое и религиозное. Ге Николай Николаевич (1831-1894) был представителем исторического направления, его картинам присуще точное

изображение природы, быта, архитектуры и интерьеров

того времени.

В 1884 году в Москве Ге написал портрет писателя Л.Н.Толстого в хамовническом доме – "главный" портрет позднего периода творчества. Толстой представлен в своём кабинете за работой над рукописью трактата "В чём вера". Будничный ежедневный и одновременно героический труд писателя за своим столом – внутренняя тема этого портрета.

Художнику удалось далеко уйти от обычной рутины портретного жанра, открыть новые горизонты, новые средства образной выразительности. Прежде всего, Ге отказался от традиционного для психологического портрета XIX века фокуса портретного изображения – глаз портретируемого, направленных на зрителя.

С портрета Толстого портретное творчество Ге словно обрело новое дыхание. Композиционные и колористические решения портретов этого времени необычайно разнообразны, характеристики точны и остры и вместе с тем овеяны благодатным чувством любви, радостного приятия людей и жизни.

Крамской Иван Николаевич (1837-1887), - русский художник жанровой, исторической и портретной живописи.

. Ивану Николаевичу всегда лучше всего удавались портреты. При их создании он стремился передать как можно точнее выражение лица, жестов, естественность позы, использовал ДЛЯ чего излюбленный прием игры света и тени.



Знакомство с собирателем произведений русского изобразительного искусства П.М. Третьяковым, который заказал И.Н. Крамскому серию портретов выдающихся людей России для своей галереи, перевернуло жизнь "Портрет портретиста. Так появился поэта Некрасова". Он относится к особому виду портрета портрет-тип, где человек, изображаемый во всей своей психологической сложности, оценивался ещё и по его обществе, воссоздавался неразрывном сочетании его индивидуальных и типических черт.

просто портрет, а портрет-обобщение, в котором индивидуальное, присущее, казалось бы, только модели, передано нечто всеобщее, закономерное, характерное для всех лучших людей эпохи. Он находит у своих моделей неповторимо-конкретные, только им присущие позы, жесты, выражения лиц и передаёт с их помощью и духовные особенности личности, и её социальную характеристику.

Образ совершенного человека

Великий Леонардо да Винчи говорил: "О художник, твоё разнообразие да будет столь же бесконечно, как явление природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы".

Главной и постоянной темой искусства является человек, и искусство является как бы отпечатком его отношения к миру. Вся материальная и духовная история человечества воплотилась в тех художественных образах, которые сменяли друг друга в искусстве на протяжении тысячелетий, из века в век отражая жизнь человека, его облик, его деяния. Через искусство стремился человек выразить собственные представления о мире, в искусстве искал воплощения своих идеалов и мечты, стремился излить свои чувства и прославить достоинство, героизм и красоту.

Но понятие красоты человека в искусстве отнюдь не являлось чем-то стабильным и данным раз и навсегда. Каждая историческая эпоха несла своё представление о человеческой красоте.

Нельзя установить единое и неизменное понятие человеческой красоты. Нельзя научить видеть прекрасное, как учат алгебре, сводя все его живые проявления к одному образцу.

Окружающая среда накладывает свой отпечаток на облик человека.

Так художники Высокого Возрождения в XVI веке, воодушевлённые гордой верой в высокое назначение человека, стремились к созданию образа совершенного человека, прекрасного физически и духовно, выражавшего доблесть, красоту и благородство.

Впервые поднявшим образ человека на такую высоту был Леонардо да Винчи (1452-1519), величайший живописец и теоретик, открывающий искусство нового периода.



Леонардо всегда с особой проникновенностью передавал красоту женских и детских лиц, обрабатывая их при помощи нежнейшей светотени в отличие от жесткой графической контурности своих предшественников. К числу красивейших образов Леонардо принадлежит его "Мадонна Литта". Склонённый профиль, чётко выделяющийся на тёмном фоне, полон исключительной красоты и благородства.

Опущенные глаза и чуть скользящая улыбка придают облику теплоту и выразительность, как бы озаряя его

всепоглощающим материнским чувством. Младенец, которого держит Мария, в свою очередь пленяет нас сочетанием совершеннейшей физической красоты и подкупающей жизненности образа.

Многочисленные рисунки Леонардо свидетельствуют о том, насколько его привлекала тема прекрасной молодой матери с ребёнком. Он изображал женщин с лицами то серьёзными, то улыбающимися, в позах, выражающих нежность, со взглядом, полным трепетного чувства и тихой

умиротворённости, а прелестных младенцев — занятых игрой и прочими ребяческими забавами. У мастера трудно найти абсолютное следование неизменному образцу в трактовке образа Марии.

Леонардо избирает чисто человеческие ситуации; детально анализируя сопутствующие им психологические и физиологические мотивы, используя высочайшие выразительные возможности в сюжете Мадонна с младенцем.

Красота, воплощённая в нежных формах юных Мадонн и пухленьких телах младенцев, представляет для Леонардо не просто изобразительный мотив, — это размышление мастера об образе матери, о её глубокой любви к сыну, переведённое им на язык живописи.



Довольно скромная и непритязательная на первый взгляд "Мадонна с цветком" удивительна тем, что раскрывает свою прелесть далеко не сразу, а постепенно, по мере погружения в этот особенный внутренний мир. Богоматерь и младенец Иисус окружены полумраком, но глубина этого пространства отчётливо обозначена светлым окном.

Дева Мария совсем ещё девочка: пухлые щечки, вздёрнутый носик, задорная улыбка — всё это черты не абстрактного божественного идеала, а совершенно конкретной земной девушки, послужившей некогда моделью для этого образа. Она одета и причесана по

моде XV века, и каждая деталь её костюма, каждый локон её прически рассмотрен художником пристально и передан по-ренессансному подробно. Любовь и радость материнства отразились на её лице, сосредоточенном на игре с ребенком. Она протягивает ему цветок, а он пытается его ухватить, и вся эта сцена настолько жизненна и убедительна, что впору позабыть о предстоящей трагедии Христа. Тем не менее, цветок с его крестообразным соцветием здесь не просто композиционный центр всей картины, но ещё и знак, символ, предзнаменование грядущих Страстей. И, кажется, что в этом осознанном и сосредоточенном лице младенца, тянущегося к цветку, уже который проглядывает будущий Спаситель, принимает предначертанный крест. Но с другой стороны, в этом жесте и символ эпохи Возрождения с её безграничным стремлением познать мир, открыть его тайны, выйти за его границы – в общем, всё то, к чему так стремился сам Леонардо.

Все выдающиеся люди планеты учились Красоте. Учились видеть Её и творить Ею. И к таким людям, безусловно, можно отнести Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Они в своих картинах отображали и красоту человека, вернее, его внутреннюю красоту. Потому что для них Красота, прежде всего, всегда лежала и лежит во внутренней нравственной сфере человека. Без неё закрыт доступ в мир Прекрасного.

"Мне удалось создать картину действительно божественную". Так отзывался сам Леонардо о женском портрете, который вместе с "Тайной вечерей" считается венцом его творчества. Над этим сравнительно небольших размеров портретом он проработал четыре года.

"Мона Лиза" породила различные легенды, ей приписывали колдовскую силу, еë похищали, "разоблачали", подделывали, еë нещадно изображая профанировали, на всевозможных рекламных этикетках, и делают это сейчас. А между тем трудно представить себе произведение менее суетное. А причина столь неувядающей популярности в её всечеловечности.

Портрет бесконечное число раз копировали, но всегда получается какое-то другое выражение лица, более элементарное, грубое, однозначное. Неуловимое выражение лица Джоконды, с её пристальностью взора, где есть чуть-чуть улыбки, и



чуть-чуть иронии, и чуть-чуть чего-то ещё, и ещё, и ещё, не поддаётся точному воспроизведению. Трудно отделаться от впечатления, что Джоконда всё время наблюдает за тем, что происходит кругом. От времени суток, от освещения меняется характер лица. Если сравнить несколько фотографий с картины, на всех она выглядит несколько по-иному: то старше, то моложе, то мягче, то холоднее, то насмешливее, то задумчивее.

Как и многие картины того периода, этот шедевр не избежал разрушительного действия времени и повреждений, нанесённых руками неумелых реставраторов. Но несмотря на это, он не потерял своей особенной красоты и обаяния, и прекрасное лицо всё ещё излучает спокойную и завораживающую улыбку, как у человека, который познал тайну и, бережно храня её, не может сдержать торжество.

В Джоконде Леонардо да Винчи создал неповторимый по сложности, тонкости психологический портрет Человека. Неуловимы, зашифрованы трепетные движения её души. Мы не знаем, что будет с ней через миг, рассмеётся она или заплачет.

Нам даже может стать не по себе от её понимающего, оценивающего, сочувствующего взгляда. Но она не осуждает нас. Нет. Просто она всё видит так же остро и глубоко, как видел мир сам Леонардо, который вложил в портрет весь свой опыт, всю свою мудрость.

Перед нами живая женщина XVI века. Всмотримся из нашего XXI в её далекий век.

Вазари: "...глаза Джоконды имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека. Тому, кто внимательно смотрит на впадинку на шее, начинает казаться, что он вот-вот сможет увидеть биение пульса. Действительно, этот портрет написан так совершенно, что заставляет любого сложившегося художника, да и вообще любого, кто на него смотрит, трепетать от волнения.

Мона Лиза была безмерно красива, и Леонардо всегда приглашал на сеансы кого-нибудь, кто мог играть и петь или шутить, чтобы её лицо не выглядело усталым и скучным, что часто бывает, когда позируют для портрета.

Напротив, очаровательнейшая улыбка играет на этом лице, и кажется, что оно – творение Неба, а не рук человеческих, и что более всего удивительно – оно полно жизни".

Таковы слова Вазари, имеющие огромное значение и достоверность, потому что в его время полотно находилось в превосходном состоянии.

Леонардо боялся расстаться с нею. Ведь это была часть его самого. Столько он отдал сокровенного, самого святого, что хранил в самых глубоких тайниках души.

Картина была украшением и гордостью французских королей.

Сейчас это жемчужина Лувра.

Картина – царство тишины и гармонии.

Великие произведения искусства одарены бесконечной жизнью. Величие художника определяется не только мастерством в выявлении внешней красоты, сколько в отображении красоты духа человека. Огромное воздействие окружающих людей на художников хорошо известно, даже если эти люди оставались в тени. Взаимодействие личности модели и художника, особенно если их связывает взаимная симпатия и влечение, часто приводят к созданию шедевров.

Моне Лизе было дано пробудить в великом Леонардо такое вдохновение, что он создал одно из прекрасных сокровищ мира. Бессмертный ореол, окружающий творения Леонардо да Винчи, подтверждают его собственные слова: "Если человек добродетелен, не прогоняйте, а почитайте его, чтобы у него не было причин оставить вас. Если вы встретитесь с такими людьми – почитайте их, т.к. они Боги на этой Земле и достойны такого же поклонения, как священные статуи и образы".

Великая Матерь

Можно смело сказать, что не было ни одного художника Возрождения, который не оставил бы в своём творчестве изображения мадонны с младенцем, как бы концентрируя в нём своё представление о жизни, о счастье, о святости лучших человеческих чувств.

Рафаэль Санти (1483-1520) является одним из ярчайших представителей эпохи Возрождения. В своих произведениях он воплотил представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма. Младший современник Леонардо да Винчи и Микеланджело, проживший короткую, но чрезвычайно насыщенную жизнь, он впитал в себя и синтезировал все достижения великих предшественников, создав свой идеал прекрасного, гармонично развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа. "Божественный Санцио" – именно так называли художника современники. Талант Рафаэля и его гениальные произведения с XVI века и по сей день восхищают ценителей искусства.

Разносторонне одаренный художник снискал себе славу в различных областях искусства. Рафаэль был известен как мастер портрета и декора, архитектор, монументалист и поэт, но до сих пор его почитают как создателя прекрасных "Мадонн".



Полный нежной и простодушной наивности в его ранних произведениях ("Малая мадонна Каупера"), этот образ становится всё более величавым и значительным, отражая представление художника о высшем человеческом совершенстве.

Величайшее творение Рафаэля – "Сикстинская мадонна". Художник изобразил Марию во весь рост, с младенцем Христом на руках,

спускающуюся с небес к людям.

Его Мадонна обращена к зрителю. Она не занята ребенком, как Мадонны Леонардо да Винчи, не погружена в себя, как героини ранних произведений мастера. Мария Рафаэля, двигаясь по белоснежным облакам навстречу зрителю, ведёт с ним душевную и скорбную беседу. В её широко раскрытых глазах видна и

материнская любовь, и некоторая растерянность, и безысходность, и смирение, и глубокое переживание за дальнейшую судьбу её горячо любимого сына. Она как провидица знает всё, что случится с её ребёнком, однако ради спасения человечества готова принести его людям. Той же серьёзностью и знанием своей судьбы обладает и младенец Христос, бесстрашно смотрящий вперёд.

У ног её папа Сикст IV и святая Варвара, внизу, у самой рамы, два маленьких ангелочка, глядящих на чудесное видение. Фоном служат клубящиеся облака и бесконечная сияющая даль, раскрывающаяся за фигурой мадонны. Вся композиция поражает своей величавой монументальностью и гениальной простотой.

Исключительное обаяние Сикстинской мадонны заключается именно в этом сочетании простоты и торжественности, нежной женственности и царственного величия.

На её лице как будто ничто не выражено, но в нём находишь в каком-то таинственном соединении всё: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах её нет блистания, но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремлённый, но как будто бы видящий необъятное.

Если бы Рафаэль ничего не написал, кроме этой босоногой, кроткой, но решительной женщины — небесной странницы и заступницы, несущей на руках своего божественного ребенка, он бы всё равно остался в веках великим художником эпохи Возрождения.

В "Сикстинской Мадонне" Рафаэля искусство Высокого Возрождения достигает своей вершины. Образ человека обретает в нём непревзойдённую силу и величие.

Фра Филиппо Липпи (1406-1469) итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения.



Все произведения исполнены на религиозные сюжеты, но пронизаны любовью к земным радостям, восхищением перед красотой, страстностью и пылкостью фантазии. Просветлённой задушевностью наполнены небольшие религиозные композиции, такая как "Мадонна с Младенцем и двумя ангелами".

картина поражает своей трогательностью, нежностью и удивительной искренностью. Одновременно интерпретацией назвать первой светской ОНЖОМ религиозной темы. Ha полотне МЫ видим молодую флорентийку, очаровательную, нежную женщину,

преданную мать.

В прекрасном образе Мадонны художник запечатлел свою жену Лукрецию Бути, а ребёнок на её руках — его сын Филиппино (в будущем, унаследовав талант отца, станет знаменитым художником).

Джованни Беллини (1430 - 1433). Выдающийся итальянский живописец, принадлежащий к венецианской школе, немало своих картин посвятил изображению Девы Марии с младенцем Христом.

Множество его мадонн, очень простых, серьезных, не печальных и не улыбающихся, всегда погружены в ровную и важную задумчивость.

Картина "Мадонна с младенцем" относится к произведениям, во всех отношениях соответствующим византийскому типу одигитрия (что с греческого означает Указующая Путь).

В данном случае художник усилил образ указующей Марии — она обеими руками не только указывает на Младенца, но и как бы поддерживает его.

С догматической точки зрения, основной смысл этого образа – явление в мир Небесного Царя и Судии и поклонение царственному Младенцу.

Тело Иисуса светится будто божественным светом, кажется, что сияние исходит изнутри — достигается это соотнесением с освещением третьего плана — божественный свет Младенца затмевает собой свет естественный, свет земной.

Таким образом, смысл произведения заключается в божественном свете, исходящем от Младенца, в стремлении Марии беречь этот свет и трепетать, касаясь его, преклоняться перед ним и не бояться утерять его, ибо свершиться должно то, чему предзнаменовано быть свыше. Композиция говорит нам: вот она, жемчужина мира, она ярче неба земного, берегите её в душе своей, она поведёт вас вперед.

Младенец Иисус — это каждый из нас, зритель может соотносить себя с ним. У каждого из нас свой путь вперёд, мы смотрим в будущее таким вот горящим взглядом ребенка, рядом с нами также две руки — одна

подталкивает нас вперёд, зовёт нас к новым горизонтам, призывает ничего не бояться, другая — олицетворяет сомнение и осторожность, заставляет задумываться перед каждым шагом вперёд. В этой картине естественная простота столь прекрасна, столь таинственно ясна именно потому, что через неё как бы просвечивает духовное переживание.

Скажи мне, женщина, Что в суете сует Учило жить тебя? - Дитя. Оно Земля моя и Небо, Мой крест и крылья, Учитель мой и ученик. К страданью шла я через радость И к радости пришла я через боль... Наперекор изменчивой молве Художники прославили в веках Не девушку с венцом на голове, А женщину с младенцем на руках. В девичьей красоте нет совершенства, В ней нет еще душевной глубины. Родив дитя, рождается Мадонна, В её чертах Миры отражены.

Дающая жизнь, охраняющая очаг, мать, хозяйка, жена, красивая, смелая, нежная, ласковая... Все эти слова не исчерпывают той загадки, что светится в её глазах. Удивительно, что женщина не всегда знает об этом, но те, кто её окружают, чувствуют присутствие в ней тайны.

С портретов древних иконописцев смотрят на нас женщины, которые умели хранить эту тайну, не утерять её. Их загадочные лики полны гармонии и доносят до наших дней через века что-то вечное, значимое и неуловимое.

Но вовсе не красота лица женщины и не изящество её фигуры дали ей силу как матери мужчин, а любовь Матери Христа, трепещущая в каждом женском сердце – любовь – утешительница, дар Святого Духа Любви.

Великим примером служит Светлый Образ Матери Иисуса Христа.

Радовались Боги, когда Матерь Мира вела по высотам Того, кого называют Великим Путником. Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не менее великой нежели Сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в Сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь Сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала всё нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела всё чудесное будущее. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в

малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и Ей Сын поведал решение своё, укрепленное Заветами Учителей. Именно Матерь знала о тайне хождений.

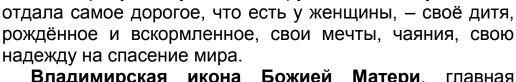
Неуклонное движение Сына не поддерживалось никем из окружающих, кроме Матери. Но её водительство облегчало Путнику все трудные страдания. О Ней, поистине, мало известно...

Именно через женщину — Великую Матерь приходят на нашу Землю Великие Духи — Спасители Человечества.

Образ Богородицы пришел с Христианством. И стал для каждого из нас не только близким, но и самым важным.

Ей посвящались храмы и соборы: Успенские, Покровские, Рождественские, Благовещенские...

Именно она, Богородица, стала заступницей, покровительницей, помощницей, умеющей затронуть глубинные струны нашей души. Она



Владимирская икона Божией Матери, главная чудотворная икона России, величайшая национальная русская святыня. Икона Богоматери с младенцем Христом на руках, в иконографическом типе Умиления.

Согласно преданию, Владимирская икона Божией Матери написана святым апостолом и евангелистом Лукой ещё при жизни Богородицы на доске стола, за которым совершало трапезу Святое Семейство.

Владимирская икона Божией Матери оставалась в Иерусалиме до 450 года. При Феодосии Младшем её перенесли в Константинополь. В начале XII века Патриарх Лука Хрисоверг послал специальный список (копию) с неё в дар великому князю Киевскому Юрию Долгорукому (по другим источникам это не список, не копия, а подлинная святыня).

Сын Юрия Долгорукого Андрей, впоследствии прозванный Боголюбским, отправляясь с юга России на север для создания независимого от Киева владения, взял с собою Владимирскую икону Божией Матери. После краткого отдыха в городе Владимире князь Андрей продолжил своё путешествие, но, отъехав на несколько верст от города, лошади, везшие икону, неожиданно встали, и все попытки заставить их стронуться с места были безуспешны. Смена лошадей также ни к чему не привела.

Во время усердной молитвы князю явилась Сама Царица Небесная и повелела оставить чудотворную икону Богородицы во Владимире, а на сем месте устроить храм и монастырь в честь Её Рождества. Ко всеобщей радости жителей Владимира князь Андрей возвратился в город вместе с чудотворной иконой. С тех пор икона Божьей Матери стала называться Владимирской.

В настоящее время икона хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве – в церкви Николая Чудотворца, что в Толмачах, которая имеет статус домовой церкви при Третьяковской галерее.

Среди византийских икон XII века Владимирскую Богоматерь выделяет также свойственное лучшим произведениям этого времени глубокое проникновение в область человеческой души, её скрытых тайных страданий. Головы Матери и Сына прижались друг к другу. Богородица знает, что Её Сын обречен на страдания, и в Её тёмных задумчивых глазах затаилась скорбь.

Мастерство, с которым живописец сумел передать тонкое духовное состояние, скорее всего, и послужило возникновению предания о написании Лукой. Следует напомнить, образа Евангелистом что живопись периода – времени, раннехристианского когда жил прославленный Евангелист-иконописец, было плоть от плоти искусства позднеантичного времени, с его чувственной, "живоподобной" природой. Но в сравнении с иконами раннего периода, образ Владимирской Богоматери несёт печать высочайшей "духовной культуры", которая могла быть только плодом вековых христианских раздумий о пришествии Господа на землю, смирении Его Пречистой Матери и пройденном ими пути самоотречения и жертвенной любви.

Иконографическая схема включает две фигуры — Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг к другу ликами. Голова Марии склонена к Сыну, а Он обнимает рукою Мать за шею. Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, "пяточка".

В этой трогательной композиции, помимо прямого смысла, заключена глубокая духовно-нравственная идея: Богородица, ласкающая Сына, предстаёт как символ души, находящейся в близком общении с Богом. Кроме того, объятия Марии и Сына наводят на мысль о будущих крестных страданиях Спасителя, в ласкании Матерью Младенца провидится его будущее оплакивание.

Удивительная, во многом загадочная история иконы **Казанской Божией Матери** тоже начинается в глубокой древности и доходит до наших дней.

Мы не знаем, кем и когда была написана икона русской Божией Матери Одигитрии, что в переводе с греческого означает "Путеводительница". Именно к этому типу икон относится образ Казанской Богоматери. Древнерусский монах-иконописец, вдохновлённый образом византийской Одигитрии, написанным, Лукой считается. евангелистом ещё при жизни Богородицы, вариант пишет свой этой иконы. иконография, по сравнению с византийской, чуть-чуть



изменена. Русский вариант всегда можно узнать по едва заметной теплоте, смягчающей царственную строгость византийских оригиналов.

На иконе русской Одигитрии мы видим не поясное, а оплечное изображение Богоматери и Младенца Христа, благодаря чему их лики как бы вплотную приближаются к молящимся. Лёгкий поворот головы Богородицы направляет наше внимание на Её Божественного Сына, который маленькой ручкой благословляет Богоматерь, а в её лице – и всех людей. Мы видим перед собой не просто мать и дитя. Мы прикасаемся в этот момент к тайне Боговоплощения. Принимая в себя Божественный свет, ибо "Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы", Дева Мария достигает высшей степени святости и обретает бессмертие.

Много пережив и испытав на земле, пройдя своим материнским страданием вместе с Сыном путь на Голгофу и разделив Его Голгофу, Богородица и после Своего Успения остаётся рядом с Иисусом Христом. Она предстоит в Божественном мире перед престолом Его Славы, является заступницей всего человеческого рода, несёт наши молитвы ко Христу и ходатайствует за нас перед Ним. Между Богом и духовно преображённым человеком устанавливается прочная связь, которую мы видим на богородичных иконах. Явлена она и в иконе Казанской Божией Матери.

Первое чудесное явление иконы произошло в Казани 8 июля 1579 года, через четверть века после покорения царём Иоанном Грозным Казанского ханства. В июне того же года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище часть города и половину Казанского кремля.

Во время пожара сгорел и дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил начать на прежнем месте постройку нового дома. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Её образ (икону). Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слёзно упросила свою мать исполнить повеление Богородицы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном месте, они увидели сияющую чудным светом икону Божией Матери.

Весть о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань. К месту обретения иконы стало стекаться множество народа. После молебна икона была торжественно перенесена в Казанский Благовещенский собор. С тех пор там и находилась главная святыня города — икона, получившая название Казанской. Многочисленные чудотворения от новоявленной Казанской иконы начались с прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты.

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла русских ратников в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков. Перед Казанской иконой в 1709 году, накануне Полтавской победы, император Петр I молился о даровании победы русскому войску (этот список в настоящее время находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда в действующую армию перед чудотворной иконой Божией Матери молился князь Михаил Кутузов.

К сожалению, в 1904 году Казанская чудотворная икона Богородицы была похищена грабителями и, после снятия с неё драгоценных риз, ими уничтожена. После российской революционной смуты 1917 года

многочисленные древние списки с Казанской чудотворной иконы Божией Матери разошлись по всему миру. В России самый ранний из известных списков чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третьяковской галерее.

Казанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным почитанием. Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу, именно её вешают у детских кроваток.

Казанская икона — незыблемое напоминание о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве Её за нашу страну в тяжелейшие для России годы и испытания.

Сведений о том, кем и когда написана святая чудотворная икона Иверской Божьей Матери, — не сохранилось. Легенда же относит изображение Богородицы к первому веку, когда по неизреченной любви к людям Божия Матерь благословила святого апостола и евангелиста Луку написать её изображение ещё во дни Своей земной жизни. Предание

приписывает кисти святого апостола и евангелиста Луки от трёх до семидесяти икон Божией Матери, в том числе и Иверскую.

Сказание об **Иверской иконе Пресвятой Богородицы** началом своим восходит к IX веку.

Во времена иконоборства близ города Никеи (современная Турция) жили благочестивая вдова с сыном, в доме которых находилась чудотворная икона Божией Матери. Когда воины, посланные выискивать и уничтожать святые иконы, зашли в дом вдовы, она, в надежде сохранить святыню, упросила воинов оставить икону до

утра, обещая им за это вознаграждение.

Корыстолюбивые воины согласились, но при этом один из них, уходя, ударил копьём в лик Богородицы, и тотчас из пронзённой иконы потекла кровь. Поражённые воины ушли. Желая спасти чудотворную икону Богородицы от поругания, вдова отнесла её к морю и опустила в воду. Икона Божией Матери при этом не легла на воду, а, стоя прямо, двинулась по морю.

С тех пор прошло немало времени. Однажды монахи Иверской обители на Афоне увидели на море доходящий до самого неба огненный столп, в основании которого находилась стоящая на воде икона Божией Матери. После молебна старец монастыря Гавриил по повелению явившейся ему во сне Богородицы пошёл по воде, как посуху, принял икону БогоМатери и поставил её в храме.

Но на другой день икону Богородицы не нашли на том месте, где поставили, а обнаружили её над монастырскими воротами. Образ отнесли на прежнее место, но наутро он опять оказался над воротами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица вновь явилась преподобному Гавриилу, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет Сама быть Хранительницей.

Иноки построили надвратную церковь, в которой чудотворная икона Божьей Матери пребывает и доныне. По имени обители икона Богородицы названа Иверской, а по месту её пребывания над монастырскими воротами – "Вратарницей", или "Портаитиссою".

История Иверского монастыря сохранила множество случаев чудесной помощи Божией Матери через Её чудотворную икону.

Первое упоминание об иконе, именуемой "Донская", встречается в летописных известиях середины — второй половины XVI века в связи с воспоминаниями о победе над татаро-монголами на Дону в 1380 году. По преданию, эту икону донские казаки преподнесли князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, она была в сражении, а в XVI в. перенесена в Благовещенский собор Московского Кремля. Царь Иван IV Грозный молился перед ней, отправляясь в Казанский поход.

Однако историю связи Донской иконы Божией Матери с великим князем Дмитием не все считают достоверной. Хотя князь Дмитрий действительно собирал в Коломне войска перед походом на Дон. Вернувшись победителем, он повелел расписать фресками Успенский собор. Самая известная икона происходит из Успенского собора г.Коломны. В отличие от прочих,



изображённый на ней Христос держит свиток — знак принесённого им в мир учения, а правой рукой он благословляет мать. Вероятнее всего, что тогда же, одновременно с росписями, и была создана икона. В 1390-х гг. в Коломне работал выдающийся византийский живописец Феофан Грек. Поэтому не исключено, что создание Донской иконы Божией Матери связано с его пребыванием в городе.

Богоматерь Донская — икона типа Богоматери Умиление (Елеуса), отличающаяся от византийских прототипов более эмоциональной, лирической трактовкой образа: голова Богоматери сильнее

склонена к младенцу Христу, у которого необычно обнажены до колен ножки. Списки иконы этого типа встречаются с конца XIV в.

Церковь освятила своим авторитетом культ Богоматери на Востоке, культ Мадонны на Западе. Почитание Богоматери является одной из сторон христианства. Человечество испытало на себе эту материнскую черту всеобъемлющего, безграничного сердца Матери Божией. В этом сердце оно нашло надёжное убежище от горя земного, и чудные связи соединили страдающее, рвущееся к небу, но прикованное к земле со светлыми порывами и неисчислимыми падениями человечество с Непорочной Девой Марией.

Христос приближал к себе бедных женщин, грешниц, которых сведущие в магии жрецы использовали и считали своими жертвами, не давали им

возможности общаться с миром духовным. Женщина находилась в полном духовном рабстве.

Иисус Христос божественной силой и знанием своим разбудил женщин. Он явил им свою великую всепрощающую любовь и дал почувствовать результаты своего воздействия на них, помог разобраться во внутреннем мире. Он взял на себя труднейшую задачу провести через земное сознание все этапы посвящения и на заре Софийного века связать прошлое с наступающим днём. Таким образом, пришло сретение с высшим миром и наступило преображение. Богородица принесла младенца в Храм Отца, и здесь произошла первая встреча Бога-Сына с Землёй. Сын пришел во Храм Земли. А далее человек в недрах храма должен был найти, что нужно ему для его проникновения в Храм Духа. И он молился, и на помощь ему пришла Богиня Мать, и это его спасло. Он из рук Матери выпил кубок посвящения, и это осенило сердце женщины великой Любовью, дающей возможность отдать себя и свою жизнь на служение другим.

Пришла на землю в теле женщины и мужчины вся Троица: женщина Богородица, мужчина – Христос, сливший в себе Любовь и Разум (Отца). Своей жизнью на Земле они дали возможность совершиться великому посвящению человека в тайны Бога.

Из истории религии мы знаем, что все мировые религии древности знали о существовании двух Начал в мироздании и, вместе с Богами, чтили Богинь. И только в западном христианском мире, невежественными догматиками от церкви, Вечная Космическая Троица, Единосущная и Нераздельная, состоящая из Отца, Матери и Ребенка, заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, Мать, или женское Начало, было заменено Святым Духом. Мироздание ничего не потеряло от замены одного понятия другим, но было унижено женское Начало. Люди утеряли понимание великого значения закона равновесия Начал, который одинаков как на небе, так и на земле.



В одном из залов Третьяковской галереи висит одна из самых известных и прославленных в мире икон – "Троица", написанная Андреем Рублёвым в первой четверти XV века. Три ангела собрались вокруг стола, на котором стоит жертвенная чаша, для тихой, неспешной беседы. Хрупки и невесомы контуры и складки их одеяний, чиста гармония голубых, васильковых, нежнозеленых, золотисто-желтых красок. Кажется поначалу, что бесконечно далека эта икона от реальной жизни XV столетия с ее бурными страстями, политическими

распрями, набегами врагов. Но так ли это?

Подробности жизненного пути Андрея Рублева почти неизвестны. Как и всякий средневековый мастер, он не подписывал свои произведения, в летописях его имя упоминалось редко. Всё же, тщательные исследования историков древнеславянского искусства позволяют предполагать, что он был

монахом Троице-Сергиева монастыря, для Троицкого собора которого он и написал свой шедевр.

Вспомним, что и основатель монастыря, Сергий Радонежский, и его преемники поддерживали объединительную политику славянских князей, их борьбу с монголо-татарским игом. Но не прошло и полувека после Куликовской битвы, в которой соединенные русские силы разбили орду Мамая, как Русь оказалась на пороге кровавой феодальной усобицы. В "Троице", богословским представлениям, согласно пат ангела символизируют единство, согласие. Рублёв зримо, совершенной В художественной форме воплощает эту символику нерушимого единства. Композиционно ангелы вписаны в круг, краски их одеяний дополняют и перекликаются одна с другой. Мир, согласие, любовь – вот к чему призывал современников Андрей Рублев, и не было в ту эпоху призыва более важного, более созвучного времени (впрочем как и сейчас).

История создания величайшей иконы человечества примерно такова. Игумен Никон (ставший после Сергия Радонежского настоятелем Троице-Сергиевого монастыря) очень сокрушался, что вновь воздвигнутый белокаменный Троицкий собор не был украшен живописью. Предчувствуя скорую кончину свою и желая завершить убранство собора при жизни, Никон призвал для работы Андрея Рублёва и Даниила Черного — прославленных живописцев, "изрядных вельми, всех превосходящих и в добродетели совершенных". Работа заключалась не только в том, чтобы расписать храм фресками. Кроме этого, надо было написать большое количество икон для высокого многоярусного иконостаса. Игумен Никон ещё при жизни своей хотел не только видеть храм украшенным, но и написанной икону, которая должна была стать главным памятником "в похвалу Сергию Радонежскому".

"Троица" с момента своего создания была любимейшей иконой древнерусских художников, служила образцом для бесчисленных копий и воспроизведений. Но судьба самого Андрея Рублева и многих его творений драматична и поначалу даже необъяснима. Смиренный инок, он всю жизнь свою посвятил созданию фресок и икон на религиозные сюжеты. Уважаемый и широко известный, еще при жизни названный "преподобным", через какоето время он был забыт потомками, а многие творения его оказались утраченными. Даже в начале XX века некоторые специалисты не могли достоверно назвать ни одного его произведения. Осталось лишь имя, да и то знали его только любители древнерусского искусства. Даже в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона, выходившей в 1890-1907 годы, не нашлось места хотя бы для простого упоминания об Андрее Рублёве.

Теперь мы знаем, что Андрей Рублёв жил в нелегкий, но знаменательный период русской истории. Обескровленная и униженная игом, Русь вставала с колен, расправляла плечи и начала готовиться к освобождению от гнёта Золотой Орды. То было время радостное и одновременно горькое, пора блистательных побед и жестоких поражений. К числу последних относятся грустные события 1408 года, когда на землю русскую вторгся хан Едигей. Разорительное нашествие монголо-татар ещё раз показало, что русским князьям надо прекратить междоусобную вражду, жить в мире и согласии,

только объединившись, они смогут окончательно избавиться от "злой татарщины". Одни учёные считают, что именно в это время (около 1411 года) Андрей Рублёв и создал свое лучшее произведение — "Троицу", которая в те времена имела значение особое. Правда, другие утверждают, что "Троица" была написана в 1420-е годы, когда (как указывалось выше) в монастыре был воздвигнут белокаменный Троицкий собор.

Ветхозаветная Троица была символом единения. Ещё в середине XIV века, основывая свою обитель, Сергий Радонежский (как сказано в одном из его житий) "поставил храм Троицы... дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира".

Вестники Красоты

Одна из граней красоты — это красота Бога, которая означает красоту в её совершенстве. Для того чтобы увидеть эту красоту, человек должен развиваться духовно, чтобы эта красота могла проявляться нашему взору. Всё, что видится нам хорошим и красивым, мы можем представить себе в совершенстве настолько, насколько достигает наше воображение, называя это красотой Бога.

И нет конца в осознании внутренней красоты, поскольку внутренняя красота ещё более велика, когда её сравнивают с внешней красотой, и всё же она не заставляет человека отвернуться от внешней красоты, она даёт ему возможность воспринимать её лучше, чем это делают другие.

Яркая жизнь великого русского живописца и мыслителя Н.К.Рериха подобна удивительной легенде. Начав свой путь в России, пройдя Европу и Америку, он закончил его в Азии. Весь мир был для него полем деятельности. Его одухотворённая мысль пробудила к действию мощные международные движения "Лига защиты Культуры", "Знамя Мира" и многие культурные объединения, значимость который только возрастает с каждым днём, ибо истинная эволюция свершается лишь на основах Знания и Красоты.

Работу гениального художника иногда сравнивают с огненным магнитом красоты, который невольно извлекает из души человека лучшие, сияющие элементы и таким образом может поднять и даже преобразить его сущность. Это тем более можно сказать о картинах Рериха, которые смогли пробудить в зрителях такую волну сердечного восхищения, какую редко вызывают работы других художников.

Великий огонь красоты искусства дан человечеству для объединения. Слушая возвышенную музыку или стоя перед одухотворёнными произведениями искусства, люди чувствуют, как затихают раздоры и непримиримые споры.

Именно, творчество Рериха осуществляет то, что он считал основной задачей искусства: быть объединителем человечества.

В своих произведениях Рерих неустанно призывает к дружелюбию, терпимости, взаимопониманию, сотрудничеству, гуманизму.

Сама творческая мысль, выраженная в прекрасных формах и красках, по мнению Рериха, ткёт человечеству новые крылья, ведёт по пути прогресса: "Эта творящая мысль, украшенная всеми основами, всеми красотами созидательных законов, ведёт человечество ввысь, приготовляет его к принятию эволюции, и от меньшего сердца до сердца государства и части Света устанавливает великое понятие Прекрасного, которое в существе своём свойственно всем векам и народам.

Из этого чувства Прекрасного рождается и благородство духа, постоянное творчество, героизм и подвиг. Из того же источника истекает и оптимизм, так необходимый, ибо каждое отрицание не творящее".

Персонажи полотен Рериха изображены в вечном движении, в творении блага, такими, каким был в жизни сам художник.

В искусстве Рериха подвижники духа, Учителя человечества и святые, даже в состоянии медитации, – не отрешённые созерцатели или спокойные мыслители, в них ощущается внутренняя энергия, горение, устремление света, которые их мысли и чувства излучают на человечество. Все они – великие личности, которые жертвуют собой и самоотверженно спешат на помощь неведомым страждущим или искателям.

Хотя изображённых Рерихом великих духов часто разделяет пространство и даже эпоха, по сути они принадлежат к одному, направляющему человеческую эволюцию, роду титанов духа; все они – носители высшей гуманной истины, воспитатели народного сознания, истинные друзья человечества. На полотнах Рериха они показаны по большей части в одиночестве, в отдельных эпизодах жизненных подвигов.

Герои духа, они лучшие представители человеческого сообщества, строители нового, этически сильного мира, кристаллизующие в себе высший опыт человечества, нравственные качества и познания, которые они излучают, и кажется, что уже одним своим присутствием они возвышают и преображают всё вокруг.

Образы Рериха характерны не только своим особым выражением, но и фоном деятельности и жизни, своеобразным изображением среды, можно сказать — фоном эпохи, в которой они действовали и на которую сильно влияли, и так мы получаем представление о сути самих героев.

Возьмём Конфуция и Лао-цзы — двух современников, которые изображены по-разному, так индивидуально и реально, словно Рерих действительно видел их своими глазами. Удивительное проникновение,

вчувствование в психологию эпохи и в самые конкретные исторические условия.

Конфуций — в вечном странствии, в напряжённом покое мышления, на фоне зелёноалых древних китайских гор, в предрассветном тумане едет в одноколке, запряжённой белым мулом, размышляя о государственных делах, спешит на помощь народу. Но, быть может,

избегая врагов, он направляется в другой конец страны.



Лао-цзы, напротив, в желтой одежде мудреца, освещённый первыми лучами солнца, едет верхом на смирном буйволе на фоне золотистого бамбука. Ему некуда спешить; в пути он

обдумывает важные проблемы бытия: о Дао, истоке блага, или об этических и экономических основах общины своих духовных братьев. Вдали вереницей тянутся горные хребты в синей гамме. Жёлтый для Рериха – цвет познания. На таком фоне, наполненном солнечным светом, часто изображён Великий

Учитель знания Будда, например на картине **"Будда Победитель"**, где сталактиты горной пещеры словно освещены искрами света ауры озарённого мыслителя.

Так Рерих изображает своих героев не только на фоне среды и эпохи, но и в особом излучении их духовной индивидуальности. Художник наблюдает, какой свет излучает сознание (как композитор —



тональность), в зависимости от главных особенностей характера и лейтмотива мировоззрения. Ведь даже обычная психология окрашивает каждое качество в свой цвет, например, страсти — красные, власть — пурпурная, духовность — синяя или фиолетовая и т.д. Так на картинах Рериха каждому великому духу соответствует свой, излучаемый им "аурический основной тон" (щит его возвышенных чувств и мыслей, или синтез сознания).

В большой галерее героев духа каждая личность есть явление своеобразное, неповторимое, увиденное совсем в ином аспекте, нежели его соратники по духовной борьбе. Например, Магомета в картине "Пророк" мы видим только со спины (это согласуется с мусульманским догматом, запрещающим поклонение иконам). Он, в длинном белом одеянии, на горе Хира выслушивает весть сокрытого в розовом пламенном облаке архангела Гавриила, который посылает его проповедовать народам новое Учение. Вокруг янтарные, оранжево-алые скалы знойной, сожженной солнцем

Аравийской пустыни.

Христос в картине "Генисаретское озеро" стоит на берегу, опираясь на посох, и взирает на отправляющихся рыбаков, на лов, будто предрассветный. благословляя ИХ. Час Мерцающая серебристо-серая водная гладь прозрачна. изумительно Что-то воистину

неописуемое, торжественное, словно просветлённое сущностью Великого Духа ощущается повсюду. Всё так захватывающе реально, как будто автор картины был живым свидетелем этого высокого видения на рассвете. Да, на многие картины Рериха, как на эту небольшую, можно смотреть часами, без устали, как иногда с высокого берега реки, в тихой задумчивости, мы созерцаем чудо восхода солнца. Воистину, достойна почитания великая сила мастера – вчувствовать и передать правду пережитого.

Или иной образ – "Зороастр". Учитель древних персов на высокой скале совершает обряд – из Чаши льётся жидкое пламя, которое несёт миру благо возрождения.

Шри Кришну, возвестившего индусское Учение в Бхагавадгите, видим таким, каким его часто изображает индийское искусство. Под цветущими



яблонями играет на свирели пастух и своими серебристыми звуками наполняет весенний розово-романтический мир ликующей вестью жизни. И в радостном восторге цветут сине-фиолетовые вершины Гималаев.



"Нагарджуна – победитель змия" – он властелин над собою, над своими духовными огненными центрами и пребывает в гармонии с окружающим. "Бхагаван" – индийский духовный подвижник Рамакришна, живший в середине XIX века. Рамакришна изображён в момент, когда он

быстрым шагом спешит по гималайской тропе. Куда же он направляется? Как всегда – помочь духовно и физически страждущим, утолить жажду их души, возродить сознание.

Кроме упомянутых – ещё много рыцарей в воинстве Грааля, тех, кто сражается за Свет Истины и самоотверженно несёт его человечеству, учит людей жить лучше.

Замечательной общей характеристикой Великих Святых и Мудрецов была та внутренняя радость, которую они испытывали.

Эта радость рождается из счастья, а счастье рождается из осознания, внутреннего озарения, что это счастье Истины и высшего Причастия.

Радость творческого усилия, та радость, которая волнует душу мастерахудожника, когда он ощущает в ней первое движение великого произведения искусства.

Когда огни гения освещают невидимые до того образы и гармонии звуков и цвета.

Когда пред зачарованным взором души принимает свои таинственные очертания новое творение и вливает свою собственную, новую жизнь в наш собственный, внемлющий мир.

Радость истины, озарения и творчества — это радость всех великих достижений и особенно достижения самореализации, развития своих творческих возможностей, потому что из всех достижений это — самое величайшее.

Николай Константинович, как и все замечательные люди своего времени, шел впереди своего века. Его мысль была устремлена в будущее. В этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека как сотрудника Космических сил и гражданина Вселенной. Он не ограничивал жизнь человека Землёю, он видел жизнь на Далёких Мирах и звал к сотрудничеству с ними.

Святослав Николаевич Рерих (1904-1993) родился в России, но большую часть своей жизни прожил в Индии, как и все члены его семьи. Святослав

Николаевич известен во всём мире как выдающийся художник, учёный, философ, общественный деятель.

С именем Святослава Рериха связано огромное духовное наследие, которое сохранила и передала в Россию Семья Рерихов. Это наследие является неисчерпаемым источником Знаний для всего человечества на многие века. Святослав Николаевич и все остальные члены Семьи имели чёткую философскую систему взглядов.

Она называется Живой Этикой и является философией Космической Реальности.

Святослав Рерих всю свою жизнь посвятил искусству. Через его творчество соприкоснёмся с автором, который говорил: "Я стараюсь выявить и запечатлеть в своих произведениях черты прекрасного. Прекрасные произведения искусства действенны. Выходя из рук творца, они получают самостоятельную жизнь, оказывая влияние на судьбы отдельных людей и целые поколения. Они зовут человека на путь совершенствования.

В жизни столько прекрасного, но это только нужно найти. Как говорит Микеланджело, что ничто так не возвышает человека, как желание создать что-то прекрасное, и если художник действительно стремится передать что-то прекрасное, он и себя возвышает и помогает другим.

Меня часто спрашивали, почему я не передаю отрицательных сторон жизни. Мой ответ был — они есть, и мы должны это все знать, но в искусстве они уже фиксируются! Если в жизни мы можем отойти от этого, то, переданное в картине, это отрицательное начинает жить своей жизнью и, конечно, уже является как бы каким-то отрицательным началом, которого мы уже не можем избегнуть — оно зафиксировано. Потому я всегда искал красоту".







"Когда мы стремимся к Красоте, мы видим и понимаем, что это не что иное, как самое рациональное и практическое отношение к миру, к жизни. Я считаю, что нужно всегда и во всем мыслить гармонично, мыслить красиво. И это освещает нашу жизнь, даже в самые трудные моменты озаряет и помогает всем окружающим. Красивое мышление, так же как и прекрасная картина, изваяние, излучают красоту на всех, кто её видит, кто с ней соприкасается".

Настоящий художник стремиться проникнуть в потаённую лабораторию человеческого духа. Любовь, сострадание, жертва, уверенность и сомнения, добро и зло – все проявления человеческого духа – высшая реальность для художника.

Этическая мотивация мышления высоких носителей культуры: писателей, учёных, художников, музыкантов, педагогов, журналистов, артистов, политиков, других деятелей культуры нашей планеты, являющихся примером для человечества, – должна во всё большей степени определять качество мировых событий и, таким образом, судьбу всех!

Одна из насущных проблем современности заключается в том, что человечество не в полной мере понимает, что мир перешёл в новое качество.

Люди во многом продолжают жить по-старому, по инерции подходить к решению возникающих перед ними проблем, пользоваться отжившими мерками, подходами, нормами. Непонимание этого подведёт человеческую цивилизацию к роковой черте.

Несмотря на видимое благополучие многих стран и континентов, глубинно нарастают негативные. разрушительные тенденции, свидетельствующие об исторической исчерпанности потребительского общества. социально-экономического строя. основанного на **УЗКОМ**, частнособственническом эгоизме.

Будущее буквально вламывается в наши двери. Но, как свидетельствует восточная мудрость, невозможно средневековым ключом открыть дверь в будущее.

А сознание руководителей основных цивилизованных центров планеты сегодня остаётся на средневековом уровне.

И такое сознание не осмеливается заглянуть вперёд, попробовать понять, каким будет идеал будущего, а продолжает копошиться в пыли непосредственной близости и именно здесь выискивать краткосрочные резервы для выживания.

В эпоху нового качества перед человечеством открываются прекрасные перспективы.

Но реализуются они или нет — это всецело зависит от человечества. Самые великие возможности стучатся к человечеству, но выбор всегда свободен. И выбор этот — в руках человечества. Свет или тьма, строительство или разрушение — это решение самих людей.

И далеко не факт, что открывающиеся перед человечеством возможности будут реализованы. Сегодня, к сожалению, нельзя исключать, что свободная воля в эгоистическом безумии своём может отринуть сужденный вариант счастливого развития эволюции.

На новом витке диктуемых жизнью преобразований фундаментальной основой предстоящего преображения мира должен стать не сокрушающий (и тем опасный для созидательных цивилизационных и культурных усилий) меч справедливости, а, прежде всего, всепроникающая, высокоразвитая созидающая культурность и духовность всего человечества.

И сегодня именно в странах СНГ получает воскрешение и наполнение новым содержанием ключевое понятие, единственно которое может быть положено в основание очищения и преображения жизни на Земле.

Это понятие – Культура. Культ вечного Духа.

Только в полной мере постигнув, раскрыв огромный созидательный потенциал культуры, обладающей властью преображения действительности, т.е. овладев новым знанием, утвердив новый образ жизни и новые нравственные ценности, можно реально строить здоровое и счастливое общество, основанное на доверии, братстве, великом единении народов.

Именно культура составляет то вечное и нерушимое прибежище, где дух человеческий находит пути ко всему просветлённому и прекрасному.

Владыка Света – землянам

В книге "Грани Агни Йоги", 1953 год читаем:

"Грядет Мир Новый в Славе и сиянии Новых Лучей.

Объединение да будет в понимании неизбежности и непреложности шагов Эволюции.

Так День годового праздника (24 марта) пусть будет днём объединения всех воинов Света в осознании наступающих перемен. Армагеддон закончен. Но не улеглась волна поднятая, и бурлит ещё котел человеческий, но условия, кипение вызвавшие, уже не существуют. День Суда и Решения – явление уже после-армагедонное.

И сторона противников Света уже не будет стороной борющейся и противодействующей, но лишь стороной беспрекословно подчиняющейся решению Высшему. Победа Утверждена окончательная, бесповоротная и решительная.

Ныне Утверждается мощь Иерархии (Света), ибо наступили сроки. Говорим не о том, что видно глазу, но о том, что есть, о действительности. Уже миллионами перегорают хрупкие оболочки, не выдерживая напряжения огненных волн.

Уже слышен рокот стихий, грозный и неотвратимый. Но безумие человеческое всё ещё продолжает метаться в клетках ненависти и злобы и биться в цепях насилия.

Бедствуют люди и мятутся духом, сгибаясь до земли под тяжестью накопленных тёмных энергий. Но всё же не могут прозреть. Нужен удар. И удар этот последует.

Вам, верою и любовью к Владыке объединенным, светел и непреложен путь.

Можете, не колеблясь, дойти до положенного, все силы духа собрав.

А собрать надо, иначе не дойти, иначе не устоять при гигантской волне взрыва.

Ибо новые космические энергии вводятся в круг действия.

Распределение сил идёт по Лучам Иерархии (Света) и иерархически.

Получат все, но так же иерархически и по степени вмещения.

Насыщение духов будет предельным, и приготовившие и принесшие кувшины и корзины свои унесут их переполненными дарами Эволюции.

Те, от чёрного полюса, тоже получат, но от фокуса чёрных огней, ими накопленных и ими притянутых неотвратимо в силу космического Закона.

Так посеявший жнёт, и жатва будет великая как в добре, так и во зле, как в Свете, так и во тьме, и для кого-то, быть может, последняя, последняя на Земле.

Те, позорившие планету чёрным дыханием своим, уйдут с арены жизни.

И если ещё имеют в ней часть, то части иметь не будут.

В день великого мрака последнего радостью утвердите предвосхищение неизбежности огненной грядущего Светлого Града.

Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!..

Светлый Град Китеж и вы, его взыскующие. Много вас, предчувствующих, и много вас, предназначенных, но ещё не осознавших.

Радуйтесь, ибо скоро услышите звон его колоколов, путников светлых по зову Владыки собирающих в едином понимании величия совершающегося.

Вибрирует, трепещет и переливается огненная сеть Света, неся дальнюю весть, для горних сердец посылаемую, для тех, кто уже прозрел в духе.

И радость ваша да будет совершенна, ибо близко будущее. Не о себе эта радость, не о делах своих маленьких, но о том, к чему тысячелетия Готовилась Твердыня.

И ныне, отложив всякое земное попечение, отбросив все мысли базарные, всю дымную суетливость ненужную, все то, что сегодня есть и чего нет, не будет, и не может быть завтра, (приобщимся) присоединимся в духе к радости праздника Твердыни, праздника объединения в Свете, неизбежно, неотвратимо и близко грядущем.

О Свете грядущем порадуемся!.

Владыкой Света сказано: "Моя Башня – якорь спасения мира. К ней устремленный путь свой нашел. В ней хранятся ключи от будущих нахождений человечества.

В ней – план развития новой расы. В ней – Истоки знания и мудрости. Башня Моя – это огненный Столб Света, вершина которого уходит в Миры.

Через неё передаётся на Землю мудрость Высших Миров. И Миры Дальние через неё посылают в мир земной свою далекую весть.

Тот, сознание кого направлено к Башне, устанавливает с нею магнитную связь, и когда обрываются связи земные, начинает звучать песня жизни космической.

И когда после смерти освобождается дух от тела, сила притяжения начинает действовать, преодолевая земной магнетизм и устремляя дух в Высшие Сферы.

Но магнитная связь должна быть установлена при жизни. Поздно начинать создавать её тогда, когда надо уже действовать. Тот, для кого открыты покои Башни – Мой, от Луча Моего и достигший. Не им ли, себя Мне предавшим, открыты её тайники?

Наследникам Моим приуготованы сокровища Башни. И Я Жду тех, кто готов".

"Ко Мне нужно прийти – продолжает Великий Учитель, – свободным от всех пут, которыми Земля опутала сознание.

Как же вольётся огненный напиток жизни в кувшин, если наполнен он напитком Земли? И как Наполню корзины хлебами Жизни, если набиты они трухою земной?

Освободившегося Жду. Те, кто приходят и приносят своё неизжитое, разбавляют огненный напиток водой, каждый по силе неизжитого.

Чистота сознания заключается в чистоте кристалла, лишённого земных примесей.

Потому отдавший всего себя Владыке и Ему себя предоставивший находится под трансмутирующим Лучом Света, переплавляющим старые накопления.

В этом процессе выбрасываются ненужные шлаки и отделяется чистый металл.

Преданное сердце Луч получает. И ещё Скажу: надо очистить устремление от всего мешающего и отягощающего. Груз, навешенный на стрелу, мешает полету.

Освободитесь от груза".

"Незыблема лишь Лестница Иерархии. Но она уходит в Небо. Начинается на Земле, но уходит ввысь. Ибо на Земле нет ничего незыблемого. Но вступить на эту Лестницу можно в явных земных условиях, ибо она нижними ступенями с Землей соприкасается.

И нет никому отказа. Вход открыт всегда. Закон свободной воли требует свободного, волей явленного, подхода от каждого.

Зазывание – не от Света. В этом вредоносность сектантства. Каждый похваляется, что истина у них, но истина у того, кто являет её.

Где же они, являющие собою Истину? Нет их среди людей.

Лишь служители Иерархии Света являют её по степени светоносности каждого.

Чем выше ступень, тем светоноснее явление. Утверждающие ещё не значит имущие.

Попугай, повторяющий слова Истины, так же далек от неё, как Истины не знающий.

И темный изувер, укравший слова Света, – служитель тьмы. Повторяя слова Истины, но будучи от тьмы, не Свет, но тьму утверждает.

Слова Владыки от Света и являют собою Истину, но служители самоявленные (церковники и сектанты) Свет делают тьмою, изъяв из оболочек Свет и заменив его мраком. Слова опустошенные Света не являют.

Потому остаётся дом их пуст. Они – не Мои служители.

Самозванные узурпаторы Света, Свет тьмою заменившие, не надо вас!..

Владыка Шамбалы — Владыка семи лучей. Семь принципов сущего, и каждому принципу соответствует луч — символ овладения соответствующего ему слоя, или вида материи. Семь основных тонов музыкальной шкалы даёт все богатство и разнообразие мира звуков. Неизмерима творческая мощь лучевого спектра огненной ауры Владыки.

О мощи луча Солнца можно судить по огромным залежам каменного угля или толщине слоев, или богатству зеленого покрова планеты.

"Тайна луча Солнца, – сказано Владыкой Шамбалы – объект изучения космической науки будущего. Луч – творец жизни. А Я есть Жизнь. Мои Лучи, жизнь дающие, насыщают планетную ауру, сообщая ей импульс эволюционности.

В Лучах Матери Мира сила Лучей Владыки особую мощь приобретает.

И этой объединенной мощью творится новая ступень эволюции планеты.

В моменты кульминации завершающей завершается цикл предыдущий и даётся направление на весь последующий новый цикл. Плат огненного напряжения особой силы лежит на всех действиях пламенного духа, несущего ответственность за судьбу планеты.

Потому аура Владыки напряжена энергиями необычайной силы.

Огонь бушующий — микрокосм Владыки. Светоносная сфера, лучами сияющая, — микрокосм Владыки. Солнце жизни являет собою сущность Его, блистающая всеми лучами. Возрастая в лученосности своей, малую Землю Собой Поднимает.

Светом Владыки живет и питается Земля. Светом Владыки разрежается и утончается её сущность и преображается её материя во всех своих состояниях. И вместе с Землею преображается и человечество. Процесс параллельный, ибо Земля идёт за человечеством, носителем её высших принципов".

"Любовью держимся. Любовь творит. Любовью достигаем и приближаемся.

Любовью огонь получаем. Любовью идёт восхождение духа. Ею крепок провод.

Она делает далекое близким и будущее – действительностью. Она раскрывает очи души и двери понимания. Ею почерпаем силы. Это – стержень движения микрокосма, ось, которая выдержит любую нагрузку. Это – основа связи с Учителем. Это – огонь сердца, очевидность превращающий в действительность и действительность – в сказку.

Если хочешь восходить неустанно – люби. Научись любви огненной, не знающей ни забвения, ни перерывов, ни остановок, ни равнодушия.

Любовь можно усиливать сознательно. За любимым цветком ухаживают особенно тщательно. Не забывают полить ежедневно и оказать внимание.

Любимое близко на сердце. Истинная любовь не знает колебаний чувства. Истинная любовь не медлит с мыслями о любимом. Храм сердца на любви воздвигается.

Говорю о любви безусловной, ни от чего не зависящей, преодолевающей всё.

Владыка ШАМБАЛЫ Свидетельствует Сам о путях бесконечного восхождения духа.

Свидетельствую о беспрерывности Единой Жизни, разлитой в миллиардах форм.

Свидетельствую о Едином Отце-Огне, насыщающем каждую форму. Утверждаю шкалу – огненную от верха до низа, от глубин Мироздания до его высочайших вершин.

Утверждаю лестницу духа, Иерархией явленную. Утверждаю победу Света, конечную, великую, в её всеобьемлемом Космическом аспекте.

Утверждаю жизнь как её уявление в форме различных степеней Света-Огня. Утверждаю мир Огня, Мир Огненный как основу бытия мира проявленного.

Утверждаю человека как сущность огненную, в оболочках материи явленную для постепенного утверждения света в себе.

Даю свидетельство миру о новых путях предначертанных и Собираю всех, кто от духа, под знаменем Майтрейи – Владыки идущего".

Говорит Владыка Света: "Тщитесь понять великое назначение человека на Земле – его временной обители на звездном пути беспредельного восхождения к Свету.

Путь человеческий к звездам Ограничиваю кругом Вечности и Указую Беспредельность как поле уявления его энергий. Утверждаю пространство без границ и начала как то, в чем существует и имеет бытие все, что было, есть и будет.

Утверждаю Пространство беспредельное и вечно порождающее как всевмещающее Лоно Матери Мира.

Утверждаю посланников Моих как духов ближайших, Свет Владыки миру несущих.

В преддверии начала Великой Эпохи Огня Свидетельство миру Даю об Огне всеначальном, всесвязующем – мощном объединителе сфер и миров.

Говорю: "Огонь дан человеку для овладения этой мошной стихией и управления им.

Насыщаю сознание человечества навеки пониманием жизни и каждому, ко Мне приходящему, Даю полную Чашу.

Каждого, приходящего ко Мне, Насыщаю до пределов возможностей вместимости его духа. Едят все, но насытиться всё же не могут плодами земными. Даю Хлеб Жизни, насыщающий навсегда Огнем неукротимого устремления и незримо питающий дух.

Зову всех к Чаше Жизни и её огненный напиток Делаю доступным для всех.

Алчущие и жаждущие духом, придите! Для вас приготовлены яства, питающие дух, и место для каждого. Зов брошен в Пространство, но каждый приходит сам и каждый берет своими руками, и то, что духу его близко.

По созвучию и соответствию пойдет получение, но не будет оставлен никто, даже малую частицу получить возжелавший.

К мировой трапезе духа Зову людей, о духе забывших. В Великую Эпоху победы Света остаться за гранями его будет величайшей трагедией духа.

Есть вещи непоправимые. Ибо начало Эпохи даёт направление каждому духу на весь последующий цикл.

Если не Отверг разбойника, мытарей и блудницу, значит, двери открыты для всех и непришедший оправдания не имеет. Зову всех и Говорю: нет ничего, что могло бы помешать подойти ко Мне тому, кто устремится духом.

Учение Майтрейи для всех. Последний призыв не проспите. Ибо неотозвавшийся останется ни с чем.

Владыка Шамбалы, Свидетельствует о том, что Новая Эпоха утвердилась.

Знаменуется явление это Лучами новыми, озарившими Землю.

Новая Эра – Эра Лучей Огненных, преобразующих сознание человечества.

Отныне узоры жизни каждого духа будут складываться по-новому, в зависимости от новых космических условий.

Человек – дитя звездных лучей, к надземной родине своей будет притягиваем мощно, и земной магнетизм уже не помешает.

Духу человеческому даются крылья для звездных полетов по каналам новых Лучей.

Было в доме темно, и не проникал свет. Но вот окно прорубили, и свет залил все внутри. Дом темный земной озарился Светом, дотоле Земле неведомым, ибо Лучи новые ещё никогда ранее Земли не достигали. Энергии этих Лучей, оплодотворив сознание, изменят и жизнь, ибо жизнь человеческая сознанием творится.

Иерархия войдет в жизнь как начало руководящее, и не законы людские, злом порожденные, но законы иерархические будут неписаным кодексом духа.

И законодателем Буду Я, планету Ведущий. Дети Мои, овцы единого стада, мечи перекуют на орала, и мир, победивший кровавые войны, станет уделом людей.

Окончилось царство тьмы, рассеются мрачные тени, и Свет-победитель победно Землю зальет. Радуйтесь победе Света, ибо им будет наполнена вся жизнь.

Жизнь Дальних Миров, доселе недостижимая на Земле, станет уявлять на планете вашей свои прекрасные формы. И Ведущей страной в сферы преображения будет Страна Лучшая (Россия). Распятие её, за мир пострадавшей, кончилось. Наступает время признания всепланетного. Народ счастье завоевал и его иметь будет.

Готово всё для Великого Посева. Сердце народное ждет. Лучшие встанут у власти.

Непреклонна Рука решимости Наша. Свет Утвердим. Всякое противодействие Сметем. Во имя жертв понесенных Испепелим противодействующих. Светло будущее.

Потоки Света над Страной. Последние усилия – и будет Свет явен.

Сердца закалены мужеством. Бесстрашен Мой народ.

Шаг следующий неожиданен и врагами не предусмотрен.

Десять новых ударов по супротивникам ждите. Не ждите тёмным пощады.

Но даже они были предупреждены, дабы выбор последний сделать могли.

Но выбравший тьму с тьмой и уйдет с зарей Света и Днём сияющим. А он наступает – сияющий День Света!.."

Литература, использованная и рекомендуемая:

- 1. "Агни Йога", в 4-х томах, М., "Сфера", 1999.
- 2. "Агни Йога. Справочник" (в 3-х кн.), Харьков, "Торсинг", 2002.
- 3. "Будда и его Учение". РИПОЛ КЛАССИК, М., 2005.
- 4. "Бхагавадгита", Юрга, 1993.
- 5. "Введение в Агни Йогу". Новосибирск, 1997.
- 6. "Грани Агни Йоги" (т. 1-18), Новосибирск, "Алгим", 1994-2012.
- 7. "Дети Света", М., "Сфера", 1997.
- 8. "Законы Новой Эпохи". Изд. "Звезды Гор", Минск, 2006.
- 9. "Космические легенды Востока". Днепропетровск, "Полиграфист", 1997.
- 10. "Криптограммы Востока". Рига, "Угунс", 1992.
- 11. "Логии Христа". М., "Сфера", 2002.
- 12. "Медицина и здоровье". М. "Сфера", 1999.
- 13. "Напутствие Вождю", Новосибирск, "Свет", 1997.
- 14. "Огненное преображение жизни на Земле" (обзор научных материалов). Сборник 1,2. К., 2005.
 - 15. "Письма Мастеров Мудрости". М., "Сфера", 1997.
 - 16. "Подвижники". Самара, 1994.
 - 17. "Свет на пути", М. "Сфера", 1997.
 - 18. "Слово о Любви", сборник статей, Томск, 1994;
- 19. "Современные космические легенды Востока". Новосибирск, "Согласие", 1999.
- 20. "Спираль познания", в 2-х томах, М. "Прогресс" "Сиринъ" "Традиция", 1992-96.
 - 21. "Учение Махатм". М. "Сфера", 1998.
 - 22. "Учение Храма", в 2-х томах, М., МЦР "Мастер Банк", 2001.
 - 23. "Чаша Востока". Рига Москва, "Угунс", 1992.
 - 24. Абрамов Б.Н. "Сребротканная нить". Новосибирск, 1999.
 - 25. Баныкин Н. "Семь лекций о живой этике", изд. Н/с-ск. ун-т, 1991;
- 26. Баркер Э. "Письма живого усопшего". Магнитогорск, "Амрита-Урал", "Агни", 1997.
 - 27. Бёкк Р.М. "Космическое сознание". М., "Золотой век", 1994.
 - 28. Беликов П.Ф. "Рерих (опыт духовной биографии)". Новосибирск, 1994.
- 29. Блаватская Е.П. "Астральные тела и двойники". М. "Сфера", 8/2000. "Избранные статьи", ч.1. М. Новый Акрополь", 1994. "Избранные статьи", ч.2. М. "Новый Акрополь",1996. "Карма судьбы". М. "МК Полиграф", 1996. "Космический Разум"., М. "Сфера", 2002. "Напутствие бессмертным". Изд. "София", М., 2004. "Наука жизни". М., "Сфера", 1999. "Письма А.П.Синнету". М., "Сфера", 1997. "Разоблаченная Изида", "АДЕ", М., 1993. "Тайные знания". М. "МК Полиграф",1994.
 - 30. Блаватская Е.П. "Ключ к Теософии". М. "Сфера"1993.
- 31. Блаватская Е.П. "Тайная Доктрина". В 2-х томах. Адьяр, Теософское изд-во, 1991.
 - 32. Васильев Э. "Просветление Будды". Изд. Амрита-Русь, М., 2004.
 - 33. Дауэр В. "Эзотерика для начинающих". М. "Рефл бук", "Ваклер", 1994.
- 34. Дмитриева Л.П. ""Тайная Доктрина" Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах" в 3-х т., Магнитогорск, "Амрита", 1994.
 - 35. Дмитриева Л.П. "Посланник Христос...", т.7. М. "Триада плюс", 2002.
 - 36. Казакова Н. "Педагогические записки", сб.1, Томск, 1998;

- 37. Клизовский А.И. "Основы миропонимания Новой Эпохи". Минск, "Мога Н Вида Н", 1995.
 - 38. Ковалева Н. "Четыре пути кармы". РИПОЛ КЛАССИК, М., 2003.
 - 39. Ковалева Н.Е. "Другая реальность". РИПОЛ КЛАССИК, М., 2005.
 - 40. Ковалева Н.Е., "Шамбала это не миф". "РИПОЛ КЛАССИК", Москва, 2004.
 - 41. Макс Гендель. "Мистерии розенкрейцеров". М., "Литан", 1999.
- 42. Маточкин. Е.П. Космос Леонардо да Винчи и Николая Рериха, Самара ИД "Агни", 2002.
 - 43. Рерих С.Н., "Искуство и Жизнь", МЦР, Москва, 2004
 - 44. Рерих Е.И. "Письма в Америку", в 4-х т., М., "Сфера", 1999.
 - 45. Рерих Е.И. "Письма", в 10-ти томах, "Сфера", М., 1996;
 - 46. Рерих Е.И. "У порога Нового Мира". М., МЦР, 2000.
 - Рерих Н.К. "Листы дневника", в 3-х томах, М. МЦР, 1995.
 - 48. Рудзитис Р., "Симфония качеств", Изд. "Звезды Гор", 2012
- 49. Рудзитис Р., "Космические струны в творчестве Николая Рериха", изд. "Звезды Гор", 2009
 - 50. Рудзитис Р., "Осознание красоты спасет мир", изд. "Звезды Гор", 2012
 - 51. Роберт Уоллэс. "Мир Леонардо". Москва "TEPPA" "TERRA" 1997.
 - 52. Ромен Роллан. "Вселенское евангелие Вивекананды".
 - 53. Свами Вивекананда. "Практическая Медитация". М., "Сфера", 2002.
 - 54. «Скрижали мысли», сборник, изд. "Звезды Гор", 2012
 - 55. Субба Роу. "Оккультная философия". М. "Сфера", 2001.
 - 56. Уранов Н.А., "Огонь у порога". Новосибирск, 1999.
 - 57. Уранов Н.А., "Огненный подвиг". Москва-Рига, 1995;
 - 58. Уранов Н.А., "Жемчуг исканий", Рига, "Мир Огненный", 1996.
 - 59. Фосдик З.Г. "Мои Учителя. (Встречи с Рерихами)". М., "Сфера", 1998.
 - 60. Хазрат Инайят Хан, "Алхимия счастья", М., "Сфера", 2003.