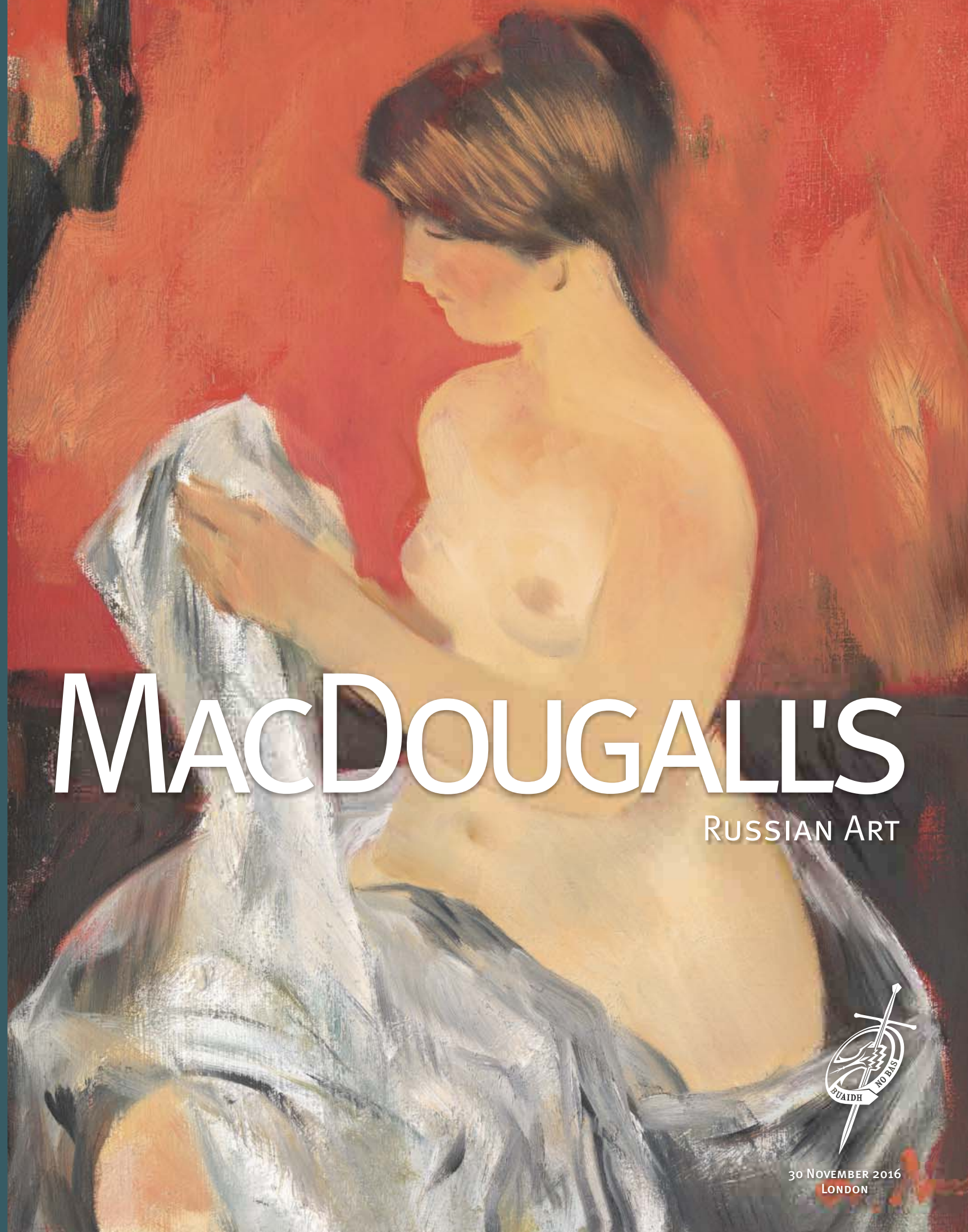

MACDOUGALL'S RUSSIAN ART

30 NOVEMBER 2016 LONDON

MACDOUGALL'S

RUSSIAN ART

30 NOVEMBER 2016
LONDON

30 NOVEMBER 2016
LONDON

MACDOUGALL'S

RUSSIAN ART

WEDNESDAY, 30 NOVEMBER 2016

AUCTIONS

WEDNESDAY, 30 NOVEMBER 2016, 10:30

VIEWING

FRIDAY, 18 NOVEMBER; MONDAY–SUNDAY, 21–29 NOVEMBER, 11:00–18:00

MACDOUGALL ARTS LTD

30A Charles II St
London, SW1Y 4AE, England

London: +44-20-7389-8160
Moscow: +7-495-799-4683
Kiev: +38-044-466-2006
Paris: +33-1-5345-5418

E-mail: russian@macdougallauction.com
Fax: +44-20-7389-8170

www.MACDOUGALLAUCTION.COM

* 19. **ROERICH, NICHOLAS (1874–1947)**

ST MERCURIUS OF SMOLENSK, signed with a monogram and dated 1919.
Oil on canvas, 91.5 by 91.5 cm.

Provenance: Collection of B.H. Kean, New York.
Icons, Russian Pictures and Works of Art, Sotheby's London, 15 December 1993,
lot 29, illustrated.
Acquired at the above sale by the present owner.
Private collection, USA.

Literature: *Nicholas Roerich*, vol. 1, Samara, Agni Publishing House; Moscow,
Fine Arts Academy Gallery; Zürich, Kunstberatung, 2008, p. 230, pl. 265,
illustrated; p. 661, No. 265, listed with incorrect date 1918.

£350,000–500,000

«Меркурий Смоленский» относится к обширному циклу работ Николая Рериха, посвященному русским святым. Цикл этот занимает в его творчестве особое место.

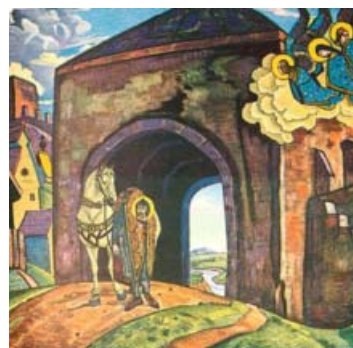
Первая мировая война, охватившая всю Европу, переживалась художником как глобальная цивилизационная катастрофа. Рушились империи, стирались с лица земли города, а ценнейшие памятники европейской истории, хранящие память поколений, превращались в прах. В это смутное время Рерих обращается к истории татарского нашествия, которое в своей беспощадной разрушительности ассоциировалось у него с европейскими событиями. Художник создает цикл работ, посвященных святым воинам и заступникам, которые защищали Русь и христианский мир в ту пору, когда надежды на спасение, казалось, уже не было. От тревоги и отчаянья «Града обреченного» (1914) и «Зарева» (1914) Рерих приходит к надежде и ожиданию благой вести о спасении в таких работах, как «Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого» (1914), «Святой Николай Можайский» (1916), «Святой Меркурий Смоленский» (1918), «Святые Борис и Глеб» (1919).

Картина «Святой Меркурий Смоленский» известна в двух вариантах. Первый, написанный в 1918 году из собрания Дмитрия Рубинштейна, был опубликован в монографии, посвященной творчеству Рериха в 1931 году (А. Yaremenko, *Nicholai Konstantinovich Roerich, his Life and creations during the past forty years 1889–1929*, New York, Central book trading company, 1931, с. 13, илл. 60; с. 35, упомянута в тексте). На ней вступающего в город героя встречает ангельский хор, изображенный художником в правой верхней части композиции. Необходимо отметить, что с 1918 по 1920 год Рерих провел три крупные персональные выставки в Стокгольме, Хельсинки и Лондоне, с которых было продано в музейные и частные собрания большое количество полотен. По-видимому, в связи с активной выставочной деятельностью у художника возникла необходимость воссоздать наиболее знаковые полотна. В 1919 году Рерих создал новый вариант «Святого Меркурия Смоленского», который, как это часто бывало с повторениями, он не стал вносить в список своих оригинальных произведений.

Первоначально художник предполагал буквально повторить композицию 1918 года. Съемка в инфракрасном диапазоне излучения позволяет увидеть подготовительный рисунок, на котором отчетливо видны фигуры ангелов справа сверху и терем с часовой слева от ворот. Однако в процессе работы художник решил пойти дальше. Он убирает уже намеченный хор с облаками и помещает на фасад ворот фреску с изображением двух ангелов, трубящих славу герою. Таким образом, присутствие небесного воинства становится не явным, а заметным лишь искусственному зрителю. Такая перестановка потребовала переработки всей композиции; избыточная мелкими деталями архитектура левой части заменена на более лаконичное изображение крепостной башни. В целом, если вариант 1918 года насыщен радостной атмосферой —

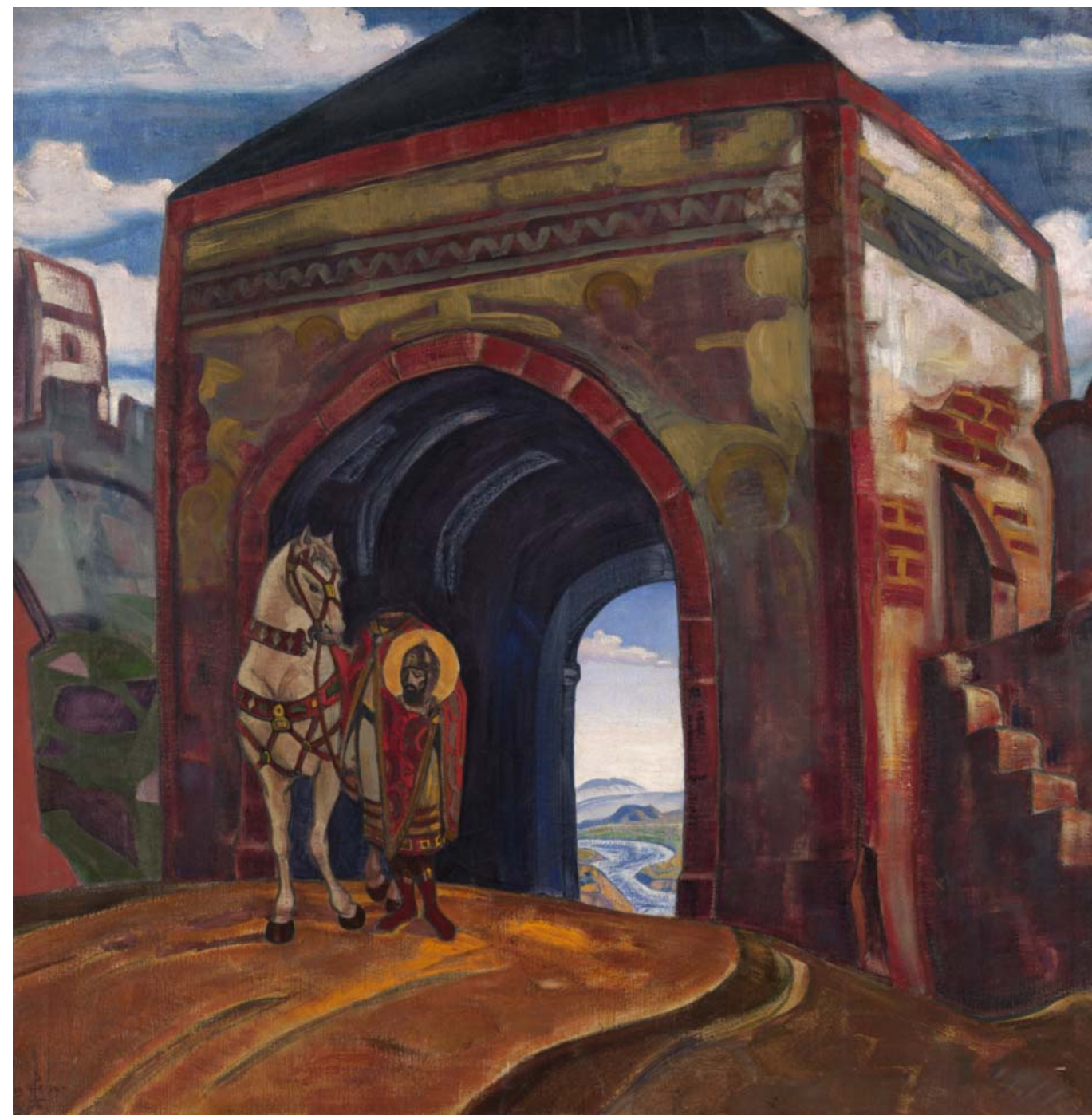
Photograph of the work in infrared light

N. Roerich, *St. Mercurius of Smolensk*, 1918

N. Roerich, *Study for St. Mercurius of Smolensk*, 1918, The State Museum of Oriental Art, Moscow

пестрый город, пена клубящихся облаков, ангелы в лазурных одеждах, — то вариант 1919 года решен автором в более суровой и сдержанной манере, которая, по его мнению, более соответствовала характеру мученичества Меркурия, заплатившего своей жизнью за спасение города.

Не только формальные изменения композиции, но, в первую очередь, уровень авторского переосмысления эмоционального наполнения

St Mercurius of Smolensk by Nicholas Roerich belongs to his large series of works dedicated to Russian saints. This series is a particularly important part of the artist's oeuvre.

Roerich considered the First World War, which had engulfed Europe, as a global catastrophe. Empires fell, whole cities were laid waste and some of the most valued monuments of European history, repositories of the memory of many generations, were reduced to ashes. In that turbulent time, the artist turned to the history of the Tartar-Mongol invasions, the ruthless destructiveness of which reminded him of the contemporary events in Europe. Roerich created a series of works devoted to holy warriors and intercessors who defended Russia and the Christian faith at a time when all hope of rescue seemed vain. So from the fear and despair of *The Doomed City* (1914) and *Glow* (1914) Roerich moves on to hope and the expectation of salvation, as expressed in *Prokopy the Righteous Diverts the Cloud of Stones from Veliky Ustyug* (1914), *Saint Nikolai of Mozhaik* (1916), *Saint Mercurius of Smolensk* (1918) and *The Saints Boris and Gleb* (1919).

Two versions of *St Mercurius of Smolensk* are known. The first, painted in 1918, from the collection of Dmitry Rubinstein, was reproduced in 1931 in a monograph devoted to the works of Roerich (A. Yaremenko, *Nicholai Konstantinovich Roerich, His Life and Creations During the Past Forty Years, 1889–1929*, New York, Central Book Trading Company, 1931, p. 13, pl. 60; p. 35, mentioned in the text). In this version, the protagonist is met as he enters the city by an angelic choir, which the artist places in the upper right section of the composition. It should be noted that Roerich had three major solo exhibitions in 1918–1920 in Stockholm, Helsinki and London. Many works from these exhibitions were sold to museums and private

картины позволяют рассматривать ее именно как авторский вариант, открывающий нам новые грани знакомого сюжета. Данное произведение является блестящим образцом одного из наиболее важных циклов в творчестве Николая Рериха «Русские святые», который на сегодняшний день почти полностью находится в музейных собраниях.

Мы благодарим эксперта Ольгу Глебову, историка искусства, за предоставление дополнительной информации для каталога.

collections; and it is possible that this prompted him to replicate his most important paintings. In 1919 Roerich created a new version of *St Mercurius of Smolensk*, which — as was often the case with his replications — he did not enter into the list of original works.

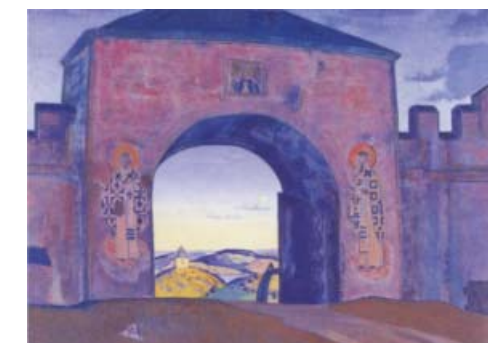
Initially, the new version was conceived as an exact replica of the 1918 composition. Infrared photography reveals the preparatory drawing, in which the figures of angels at the top right and a palace with a chapel to the left of the gates are clearly visible. But as the work progressed, Roerich decided to do something different. He removed the sketched choir and clouds and painted a mural on the facade of the gates, which depicted two angels sounding trumpets in honour of the hero. Thus, the heavenly host was made less obvious, intended to be noticed only by a more perceptive viewer. This rearrangement led to a reworking of the whole composition. The architecture on the left side of the original picture, which teemed with detail, is replaced by a more laconic image of a fortress tower. Overall, while the atmosphere on the 1918 version was jubilant (the colourful city, billowing, foam-like clouds, and angels in azure raiment), the version of 1919 is executed in a more austere and restrained manner, which Roerich deemed more appropriate to the nature of the martyrdom of Mercurius, who paid with his life for the rescue of Smolensk.

However, structural changes to the composition and, more importantly, the degree to which Roerich reinterpreted the emotional content of the painting, allow to view the offered work as an authentic version that reveals new facets of the existing subject. *St Mercurius of Smolensk* is an outstanding work from Nikolai Roerich's Sancta series, one of the most important components of his oeuvre, which is now almost entirely held in museum collections.

We are grateful to the expert Olga Glebova, an art historian, for providing additional catalogue information.

The present lot as illustrated in the 2008 monograph on the artist

N. Roerich, *And We Open the Gates*, from the series "Sancta", 1922, The Nicholas Roerich Museum, Moscow