

АПОЛЛОНЪ

М С М ХІ

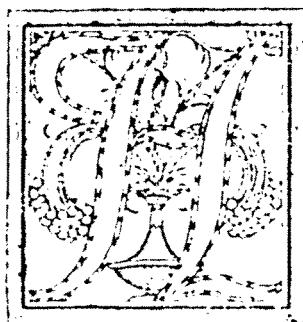

ВЕРНЕР /Е.Н.ФТСКИЙ (VERMEER)
Девочка в шифоновом платье (Jeune fille)
Берлин, Гос. музей. — Musée de la Ville.

ВЕРМЕЕРЪ ДЕЛЬФСКІЙ

Бар. И. И. Врангель

БТЬ ничего безмысленіе, какъ выраженіе: „старое и новое искусство“. Я даже не знаю границу, въ которой укладываются эти понятія: — то ли „старо“, что исполнено десять, сто или тысячу лѣтъ назадъ? И можетъ ли быть названо „новымъ“ все, что сдѣлано сегодня? Новы ли, напримѣръ, Клингеръ и Рѣпинъ? Конечно, нѣтъ. Но несомнѣнно новы и „современны“ намъ нижнерейнскіе примитивы, Иеронимусъ Босхъ, Брейгель Мужикъ, Верmeerъ Дельфтскій, Гойя, Лотарь, Делакруа, Домье, Курбэ...

Есть искусство живое и мертвое, но это отъ времени не зависитъ. Каждый художникъ видѣть по разному, всякий по своему, совсѣмъ не такъ, какъ видѣли другіе. То, что въ одну эпоху понято и любимо, часто не цѣнится слѣдующими поколѣніемъ. Съ другой стороны, рядъ большихъ художниковъ прошлаго столѣтія отъ насъ по своимъ исканіямъ и вкусамъ, что мы не можемъ забыть длинныхъ вѣковъ, которые ихъ отъ насъ отдѣляютъ. Черезъ пронастъ столѣтій еще не перекинуть мостъ, и намъ нѣтъ дѣла до тѣхъ, что стоять по ту сторону. Такъ было и въ прошедшее время: художники, вдохновлявшіе однихъ, были чужды другому поколѣнію. Когда читаешь критическіе отзывы умныхъ, чуткихъ и разностороннихъ энциклопедистовъ XVIII вѣка, то каждый разъ встрѣчаешься съ рядомъ когда то громкихъ имёнъ, которые теперь почти непрѣвестны. И если придетъ день, когда эти покойники воскреснутъ, то все же для насъ они только „красивые мертвцы“ на стариныхъ кладбищахъ. Мы можемъ любить ихъ, но мы не сдѣляемъ изъ нихъ своихъ наставниковъ.

Но есть и въ прошломъ фактически умершіе и живые до сихъ поръ, любимые нами и современные намъ по духу мастера, — тѣ, что столѣтія до насъ чувствовали по нашему; тѣ, что не были поняты современниками; тѣ, что ждали насъ, чтобы разсказать на своемъ, прежнемъ, языкѣ о нашихъ мечтахъ и о нашихъ сказкахъ. Время, повернувъ свое колесо, случайно сблизило нашу культуру и наши грэзы съ непонятными желаніями людей, жившихъ столѣтія до насъ; жившихъ для того, чтобы пролежавъ въ гробахъ много вѣковъ — воскреснуть въ наше время. То, что не видѣли отцы — узрѣли дѣти; то, что казалось мертвымъ — сдѣлалось живымъ... Есть ли какіе либо законы гармоніи и диссонансовъ разныхъ временъ и разныхъ народовъ?

Искусство Рима было по духу современно Винкельману и Рафаэлю Менгсу, но умерло для насъ. Великіе италіанцы XVII вѣка, которыхъ мы начинаемъ лю-

бить, — считались ничтожествомъ и южнокорейской критикой индивидуалистовъ. Художники кватроченто — несомнѣнно ,современники⁴ школы назарейцевъ и люди той же вѣры, какъ Бернъ Джонсъ и Уолтеръ Крэнъ.

Старые японскіе мастера родственны индерландскимъ примитивамъ, родные братя французскихъ импрессионистовъ. Тѣнь Микеланджело близка гению Родзина, какъ греки VI вѣка близки Майолю, какъ близокъ Францъ Гальсъ — Манз, Тинторетто — Гансу фонъ Марэсу, Вермееръ Дельфтскій — Валлоттону и Коттэ.

Но сколько большихъ мастеровъ прошлаго не только не близки, но чужды современному пониманію. Мы не можемъ не признавать этихъ великихъ, но мы не хотимъ дѣлить нашу жизнь съ прекрасными покойниками. А развѣ не прекрасны и не ,покойники⁴ Рафаэль, Гоббема, Мурильо?

Искусство каждого момента имѣеть своихъ предковъ и корни едва распустившихся цветовъ современности уходятъ далеко въ землю. За спиной каждого художника, какъ бы ни быть онъ индивидуаленъ, стоитъ тѣнь его предшественника. Весь вопросъ въ томъ: мѣняется ли эта тѣнь работѣ или помогаетъ ей.

Иногда эти ,совѣты прошлаго⁴ преподаются большими мастерами ничтожными сравнительно съ ними пигмеями, а то, что безусловно прекрасно, можетъ и не дать ростковъ. Часто тихій шелестъ минувшаго явственнѣе и плѣнительнѣе громкаго эхо. Такъ, недавно еще увлекались, до смѣшного, всѣмъ милымъ хламомъ российской самодѣлкины, а все же и эта, почти ребяческая, забава дала намъ рядъ драгоценныхъ перловъ интимнаго творчества. Все потому, что это, хоть и не великое, прошлое воспринималось и чувствовалось нами, какъ часть насть самихъ, какъ иѣчто родственное по духу нашимъ мечтамъ и желаніямъ. Въ моменты возрожденія оно становилось для насть явью. Въ переживаніи нами ушедшаго — тайна плодотворныхъ совѣтовъ загробнаго міра. Вотъ почему понятія о ,старомъ⁴ и ,новомъ⁴ въ произведеніяхъ искусства не имѣютъ никакого отношенія ко времени ихъ созданія. Ибо въ творческомъ гenii есть только живые и мертвые, и быть старыхъ и молодыхъ. И не все ли равно: сколько лѣть живущимъ и давно ли мертвцы лежать въ гробахъ?

Вермееръ Дельфтскій... Какое знакомое имя и какъ мало знаютъ его. Его, такъ долго забытаго, полюбили теперь, полюбили, какъ можно любить очень старыхъ людей, которые сердцемъ дѣти; его любятъ, какъ хочется любить наивнаго ребенка, детскими глазами звѣрька смотрящаго на міръ; его любо смотрѣть намъ, какъ любо старикамъ грѣтися на солнцѣ. И вправду знаменательно, что въ эпоху Матисса, послѣ измученнаго Одилона Рэдона, послѣ туманныхъ экстазовъ современности, такъ дорого и такъ безконечно мило спокойное, ласковое, ясное творчество Вермеера. Вѣдь у всякой эпохи два лика: ликъ непрестанныхъ исканий, жаждущий новаго, и другой, ликъ, обращенный къ воспоминаниямъ о далекомъ дѣтствѣ. Вотъ почему теперь, на ряду съ извилистой сложностью, понимаютъ и цѣлять все, что просто. Такъ

Вермер. Делфтский. Женский портрет.
(Музей в Будапеште).

J. Vermeer. Portrait.
Musée de Budapest.

Вермер. Девушка на спиральной прядильной машине.
(Музей Пикассо, Париж).

J. Vermeer. Un intérieur hollandais.
(Musée de Berlin).

Вернер Вернерсън. *Ожерелье*.
(Музей Гугенхайма, Берлин).

J. Vermet. *Le collier de perles*.
(Musée de Berlin).

Вермієр Делфтський. Молодіжка.
Національна галерея. Лондон.

J. Vermeer. Jeune dame près de son évier.
(Galerie nationale, Londres).

просты великие *nature morte*'ы Сезанна, такъ прость Валлоттонъ. Такъ же прость Верmeerъ и даже безконечно ихъ проще.

Теперь, когда возрождается *nature morte*, нельзя не любить Верmeer'a. Странное название — *nature morte* — „мертвая природа“... Развѣ мертвы дома, развѣ мертвa мебель, развѣ не живеть фарфоръ, бронза, холсты картинъ? Да, всѣ живы, всѣ говорятъ, у всѣхъ свой разговоръ и своя музыка красокъ. И „мертвая природа“ Сезанна, и „живая жизнь“, написанная, какъ *nature morte*, Верmeerомъ — равнозначущія одушевленныя существа.

Верmeerъ всегда ясенъ и логиченъ, онъ говорить всегда лаконически. Въ этой простотѣ, въ отсутствіи „выдумки“ — огромная моральная сила наивной мудрости. Верmeerъ прямая противоположность Рембрандту. Онъ не фантастъ; онъ только пѣвецъ свѣта, пѣвецъ иѣжныхъ, ласковыхъ лучей. Тогда, когда Рембрандтъ не выходилъ изъ мрачного чулана и писалъ съ трагическимъ величиемъ загадочную сторону жизни, Верmeerъ, какъ ребенокъ, отдавался солнечной радости. Иѣжный, хрупкій фаянсъ, похожий на тѣло, и тѣло, похожее на фаянсъ, — вотъ тона его музыкальной гаммы. Какъ хорошо... Все что есть въ жизни свѣтлого и спокойнаго: ясная радость и иѣжная улыбка, шопотъ шелка и плачь клавесинъ, все сливается въ тихой музыкѣ Верmeer'a Delftского. Не даромъ онъ изъ Дельфта, изъ Дельфта съ его дивнымъ голубымъ фаянсомъ, на которомъ такъ красиво дрожать солнечные лучи.

Верmeerъ въ своей области быта, и въ выборѣ своихъ *intérieur'овъ* не былъ первымъ среди своихъ современниковъ. Уютъ комнатъ любила вся интимная Голландія, Голландія, гдѣ хозяйки такъ хорошо чистятъ посуду и такъ вкусно и аккуратно раскладываютъ на блюдахъ всякую сиѣдь. Комнаты съ людьми въ бездѣйствіи и съ людьми за работой писали и Итеръ де Хохъ, и Яисенъ. Но оба они были людьми своего времени и своей среды. Delftский Верmeerъ на иѣсколько столѣтій опередилъ свое время, онъ стоитъ особнякомъ отъ всѣхъ. Всѣ произведения его современниковъ являются вполнѣ логичными и понятными выводами изъ исканий предшествующихъ поколѣній, въ нихъ иѣть ничего неожиданного, ничего выходящаго изъ круга понятій и вкусовъ средняго человѣка XVII столѣтія. Отличить Итера де Хоха отъ Яна Врея или Яисена, можетъ только тотъ, кто внимательно изучалъ индивидуальныя и мало значительныя особенности каждого изъ нихъ. Верmeerъ Delftский рѣзко выдѣляется изъ окружающей его среды художниковъ своимъ особымъ, свѣжимъ, неожиданнымъ взглядомъ на жизнь и искусство. И даже нельзя сказать: изъ какого теченія онъ вышелъ, кто были его учителя. Вѣдь никто до него — и никто послѣ — не писалъ такими блестящими, прозрачными „фарфоровыми“ красками, никто не умѣлъ связать иѣсколько полутона въ одинъ завершающій аккордъ.

Въ этомъ умѣніи обобщить, въ синтезѣ, въ независимомъ взглядѣ на природу заключается то особое обаяніе, чѣмъ чаруютъ насъ картины Верmeer'a. Онъ

шель далеко впереди своего времени и смотрѣть въ XVII столѣтіи на природу такъ, какъ увидѣли ее художники конца XIX вѣка.

На картинахъ Вермеера Дельфтскаго не Голландія, не мѣстный колоритъ, не типичнѣя особенности изображенаго времени играютъ главную роль. Мечтающія, читающія и занятыя музыкой дѣвушки его не имѣютъ ни расовыхъ чертъ, ни ,семейнаго сходства съ женщинами на другихъ картинахъ голландскихъ мастеровъ. Воздухъ картинъ Вермеера также совсѣмъ особенный: свѣтлый и радостный, прозрачный и теплый, ласковый и иѣжиной. Дельфтскій Вермееръ сказочникъ того, гдѣ, казалось бы, не можетъ быть сказки. Онъ тихо повѣствуетъ на своеемъ изысканномъ языкѣ о жемчужныхъ сумеркахъ, о красотѣ фаянсовыхъ сосудовъ, о блескѣ стекла, мерцающаго утренними каплями росы. Онъ поетъ почти ипотомъ, но явственно, какъ ребенокъ. Его краски чистыя, безъ примѣн: голубое, лимонное, сѣрое. Эти три тона — подпись Вермеера Дельфтскаго. Что можетъ быть мудрѣе простоты? Что проще красокъ Вермеера? Когда думаешь объ его творчествѣ и вспоминаешь его баюкающія краски, то почти забываешь о тѣхъ, кого онъ писалъ. Не все ли равно? Для него дѣвушки и женщины, нарядные кавалеры и ученые географы были живыми, прекрасными куклами изъ дельфтскаго фаянса. Дельфтскій фаянсъ былъ для него живымъ, теплымъ существомъ, той же мечтательной дѣвушкой, тѣмъ же отвлеченнымъ, вѣтъ пространства и времени, чистымъ тономъ краски.

Такъ же какъ звуки, каждая краска имѣеть свой глубокій смыслъ и значеніе. Вермееръ зналъ это. Тѣхъ, кого онъ хотѣлъ представить на картинахъ, онъ сажалъ у полуоткрытаго окна. Солнце, пробиваясь сквозь стекло, дробилось и полило и вкрадчиво ластилось ко всему прекрасному: къ иѣжнымъ глазамъ и полуоткрытымъ влажнымъ губамъ мечтательныхъ дѣвушекъ, къ мягкому шелку синихъ матерій, къ хрусталию, ко всему, что такъ хорошо горитъ и живетъ для солнца и отъ него. У дѣвушекъ Вермееръ особенно иѣжно любилъ шею, глаза и губы. Имъ, вмѣстѣ съ лучемъ солнца, посыпалъ онъ свою мечту. И вправду: какъ серебрится жемчугъ на розовой шеѣ „Дѣвушки“ въ Берлинскомъ музѣ! Почти смыло, какъ дышитъ она, почти видно какъ теплится кровь тѣла сквозь кожу и серебристость жемчужного ожерелья. Еще трепетѣтъ любилъ художникъ губы. Помните на картинѣ въ Гаагѣ, какъ лѣниво и свободно открыты уста *fillette*, похожей на мальчика? Или — лада „Веселаго общества“ Брауншвейгскаго музея, или женскій портретъ изъ собранія Аренбергъ...

Такъ же, какъ женщины, Вермееръ любилъ музыку. Не только всѣ краски его звучать музыкальными аккордами, но и на многихъ картинахъ мечтательныя женщины играютъ на спинетѣ или лютиѣ. На „Урокѣ музыки“ Виндзорской галереи, въ комнатѣ, залитой солнцемъ, сидитъ кто то за спинетомъ, спиной къ зрителю и только въ зеркало видно милое женское лицо. И чудится будто поетъ старый спинетъ, и поетъ молодая женщина, и иѣжно вторить ей зачарованная солнеч-

Вернер. Л'Ателье художника.
(Собрание графа Черткова, Париж.)

J. Vermeer. L'atelier du peintre. (Collection du comte Czernin, Vienna).

Вернере. *Листопись. Письмо.*
Альбом писем. № 101

J. Vermeer. *La lettre.*
Musée d'Amsterdam.

Вернер. Девушки вином. Амстердамский музей.
(Гравюра Франса Галса).

J. Vermeer. Le verre de vin.
(Musée de Braunschweig).

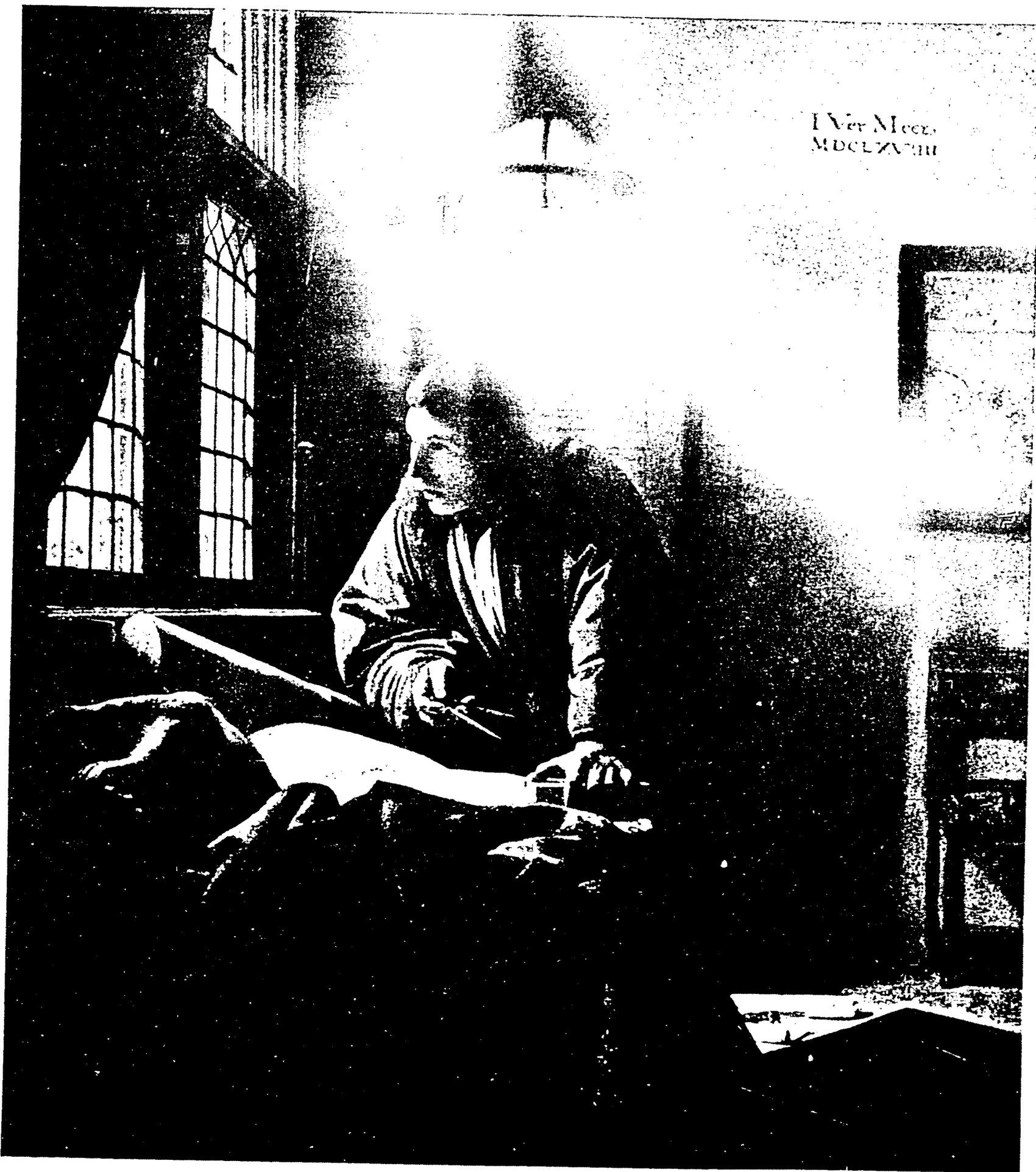
Вернер. Делармий. Прочь урока.
(Библиотека за порт.)

J. Vermeer. La leçon de musique.
(Château de Windsor.)

Вернер. Девушка за гармоникой.
Пинакотека.
Следовская галерея.

J. Vermeer. La lezione
(Musée de Dresde).

Вернер. Астрономий. Географий.
Писец. Писецкий. Франкфурт.

J. Vermeer. Le géographe.
Institut Städel, Frankfort.

Вернер. Девушка с больным. Частное собрание.
Английский музей.

J. Vermeer. La malade.
(Musée d'Amsterdam).

Вернеръ Делфтскій. Нейзажъ.
(Галерея Сикесъ, Амстердамъ).

J. Vermeer. La Grille.
(Galerie Six, Amsterdam).

ной сказкой горница: мебель и картины и зеркала, все поэзия. На картинѣ Амстердамского музея женщина сидитъ съ лягушкой, въ Лондонской национальной галерѣ она оиять у спинета... Такъ много разъ, въ разныхъ положеніяхъ, одинокая мечтательница предается своимъ грезамъ.

Вермееръ не имѣлъ никакой фантазіи, или, правильнѣе, не хотѣлъ выдумывать. Его тихая, дѣтская душа не улетала въ далекія страны, въ нездѣшній міръ. Художникъ былъ бѣденъ и писалъ жизнь только своего дома, и все его живописное творчество является какимъ то „*uoage au tour de ma chambre*“. Дѣйствительно, всѣ люди Вермеера всегда сидятъ въ той же скромной комнатѣ съ панчичнымъ поломъ, всегда ровно и спокойно льется свѣтъ въ то же окно съ узорной пестряцью стеколъ. И стоять тутъ же стулья съ блестящими гвоздиками съ львиными головками, а на стѣнѣ висеть картина или географическая карта. Даже люди, находящіеся въ комнатѣ — все тѣ же; чаще всего это некрасивая, но прелестная девушка съ тонкой, иѣжной шеей подростка, съ живыми, блестящими, газельными глазами. И всегда она не то улыбается, не то въ задумчивости о чёмъ то мечтаетъ, мечтаетъ какъ грезить все въ этой тихой комнатѣ, почти пустой, но заселенной живой теплотой кажущихся „мертвыми“ предметовъ. Можетъ быть, смотреть слишкомъ „земной“, слишкомъ обыденной эта обстановка средняго голландскаго дома, этотъ вѣчно-повторяющійся „живой инвентарь“ картинъ? Но въ простотѣ, въ скромной музикальной ритмичности красокъ кроется и новый вѣчный свѣтъ; Вермееръ поэтъ краски для краски, живописи для живописи.

Надо ли дать свѣдѣнія о жизни художника? Вѣдь о немъ, какъ и о многихъ величайшихъ мастерахъ извѣстно мало. Онъ жилъ въ Дельфтѣ, маленькомъ голландскомъ городѣ, гдѣ работалъ до смерти. Спорить о томъ, кто былъ его учителемъ: Карель Фабриціусъ или Леонардъ Брамеръ. Не все ли равно? Вѣдь Вермееръ Дельфтий не похожъ ни на того, ни на другого, онъ „самъ по себѣ“, онъ одинокъ среди всѣхъ его окружавшихъ. Извѣстно, что онъ былъ бѣденъ, имѣлъ большую семью, умеръ еще молодымъ, въ 1675 году, сорока трехъ лѣтъ отъ роду. Этотъ тихій работникъ всю свою жизнь не покидалъ родного города и, навѣрию, писалъ сотни картинъ, прежде чѣмъ достигъ своего изумительнаго техническаго умѣнія. Тѣмъ болѣе странно, что до сихъ поръ найдено лишь тридцать съ чѣмъ то его произведеній. Въ Россіи ихъ вѣтъ совсѣмъ, такъ какъ два уже проданы: одно — Демидовыми, другое — А. А. Ноловцевыми, всего лишь иѣсколько лѣтъ тому назадъ. Гдѣ же другие холсты мастера, хотя бы тѣ, что перечислены и описаны при аукціонѣ его вещей, въ 1696 году, въ Амстердамѣ? И странно подумать, что жизнь Вермеера, этого простого, безхитростнаго и столь близкаго намъ художника-ребенка осталась какой-то загадкой для насъ. Съ тѣмъ большей жадностью и трепетомъ любишь его немногія, такія рѣдкія и прекрасныя картины. Можетъ быть лучшая изъ нихъ маленькое „Письмо“ въ Амстердамской га-

ларей. Поютъ иѣжныя фарфоровыя краски меланхолическую канту: перламутръ и жемчугъ, лимонное золото и небесная бирюза, молочно-блѣлое, сизо-сѣрое, зеленое... Кажется, будто все это — не краска, а самой природой данный цветъ. Потомъ другая картина, названная „Читающая“. Она опять въ голубомъ, эта женщина; опять играетъ на ея лицѣ солнце и блѣаетъ, и линеть, ласкаясь къ нему. Женщина та же, что читала прежде письмо, или сидѣть въ Луврѣ за плетеніемъ кружевъ. Или еще — „Пустая комната“ въ Берлинскомъ музѣ. Манить тихая поэзія вещей: ласковость шелка, твердая увѣренность стульевъ и стола, шуршаніе драпировокъ и веселый лепетъ солнечныхъ лучей, пробирающихся въ оконко. Но, можетъ быть, „лучшая изъ лучшихъ“ — „Голова девушки“ въ Гаагѣ — живая голова изъ хрупкаго фарфора. Вспомните — встречаются иногда такія молодыя девушки старинной породы, съ иѣжными, старого фарфора, влажными глазами. И кажется, будто патина, дивная патина времени, коснулась ихъ юныхъ лицъ. На картинѣ Вермеера лицо девушки именно такое: молодое по выражению и старинное по веществу, и сочетаются и ласкаются на немъ тона свѣжей кожи съ красками аксессуаровъ. Эти тона — далекая мелодія вечера, закатъ солнца. Потомъ другая картина, которой теперь подобрали название „Новый Завѣтъ“. Опять гамма фарфоровыхъ тоновъ: голубое, блѣлое, золотое, иѣжно-коричневое и розово-блѣлое. Лучше всего здесь nature morte, — если такъ можно назвать оживленные Вермееромъ неодушевленные предметы: пестрый занавѣсъ — нальво стуль съ ярко-голубой накидкой, яблоко и полъ шашками. Здесь только предлогъ, чтобы написать женщину, блѣль съ чернымъ паркетомъ, змѣю, изъ пасти которой блѣжить свѣтло-алая струйка крови. Особенно характерна здесь живопись тѣла, совсѣмъ какъ на „Кружевницѣ“ въ Луврѣ. Вермееръ никогда не дѣлалъ контуровъ, а только накладывалъ планами краски: свѣтъ серебристо-желтый, какъ слоновая кость, тѣни лицъ цвѣта стекла бутылокъ.

На пейзажахъ у него замѣченъ пріемъ pointillist'овъ — круглыми точками краски накладывать свѣтлые блики, покрывать картину какъ бы мелкими каплями росы. Роза на дельфтскомъ фаянѣ — вотъ живописный девизъ Вермеера Дельфтскаго. Но живописи онъ иногда напоминаетъ Коттѣ, или, правильнѣе, въ лучшихъ Коттѣ чувствуется влияніе Дельфтскаго. Техника его широкая, и необычайно свѣжи его „обобщенные“ краски. Дивный, дивный — словно сейчасъ написанъ — его пейзажъ въ Гаагѣ „Видъ Дельфта“. Тихо и торжественно застыли воды, и солнце купается въ нихъ. Свѣтъ, свѣтъ повсюду: въ облачномъ небѣ сквозь гряды облаковъ, въ сѣрой водѣ, на красныхъ черепицахъ домовыхъ крышъ, на лицахъ и на одеждахъ людей. Особенно „звонко“ написаны барки, — ярко-черные съ блѣльми пятнами отъ солнца...

Вермееръ, какъ изысканный ювелиръ, зерно за зерномъ нанизывалъ драгоценныя жемчужины красокъ. Всегда, думая о немъ, я прежде всего вспоминаю его картину „Ожерелье“. Здесь, какъ бы живописный канонъ мастера. Краски Вермеера

J. Vermeyen, *danseuse*,
(Collection de l'Art
Bruxellois).

Bronze, *Leopoldville*, *Musée
municipal*, *Collection*, *Apôtre du
Jésuite*.

J. Vermeyen, *Jeune fille*,
(Collection de l'Art
Bruxellois).

Bronze, *Leopoldville*, *Musée
municipal*, *Collection*, *Le peintre
bruxellois*.

Вернер. Дорийский. Кругосветник.
Скульптурный ансамбль.

J. Verrier. La dentellière.
(Музей дю Лувр).

Derriére le miroir. Beaux-arts obéremer le fragment.
(Musée de Dresde).

Derrière le miroir. La courtisane (fragment).
(Musée de Dresde).

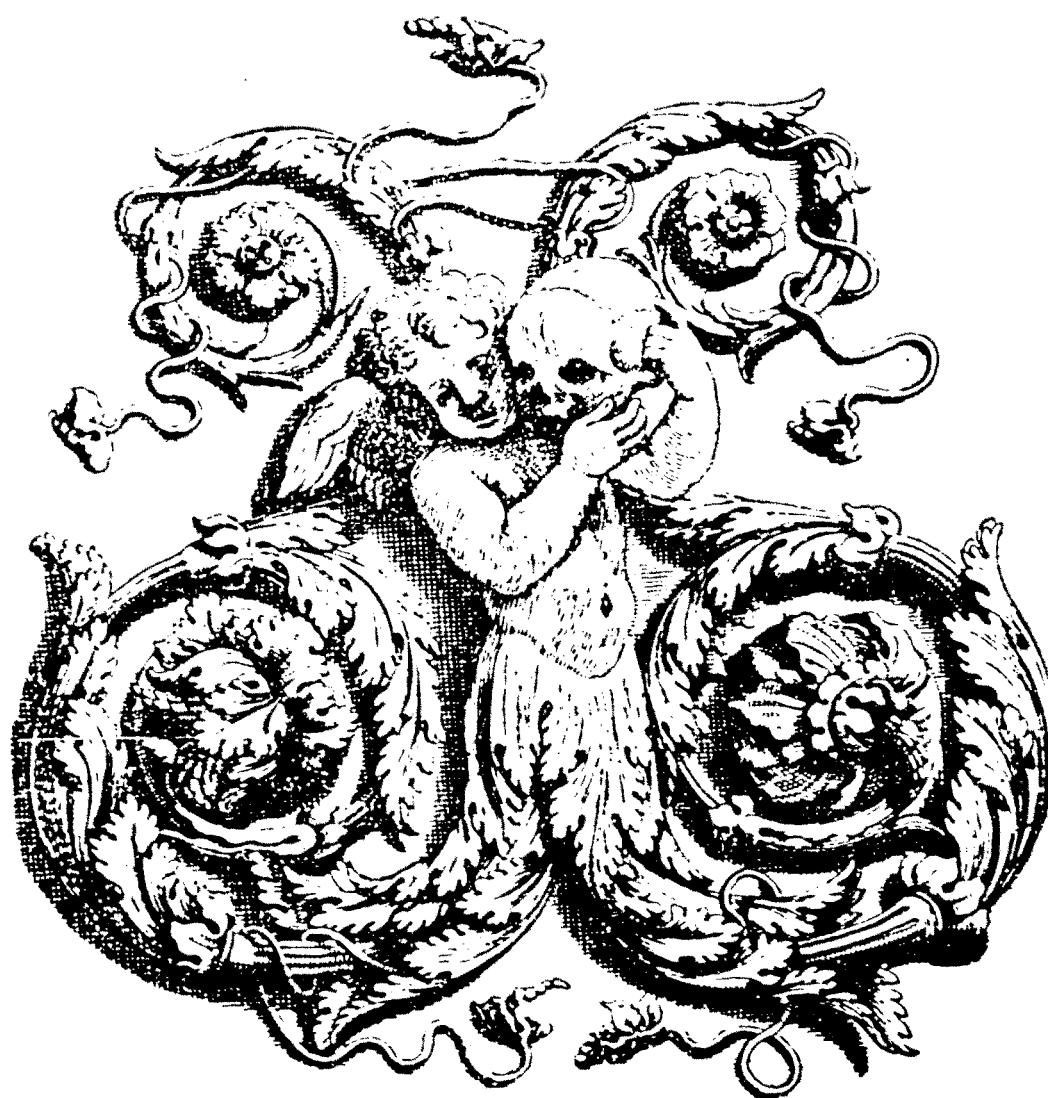
*Reproduction de Vermeer, "La vente de vin".
(Musée du Louvre, Paris).*

*J. Vermeer, "Le vente de vin".
(Musée de Berlin).*

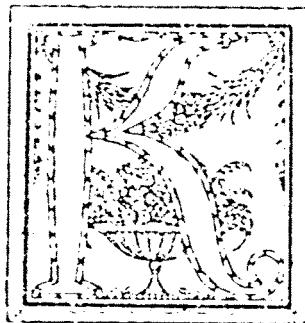
могут передать только звуки музыки — и юной, баюкающей, ласковой, грустной. Въ нихъ мерещатся свѣтлые вечерніе сумерки, солнечные дни, каналы застывшей воды съ бѣлыми лебедями. Въ нихъ мудрость и простота золотого вѣка, несбыточное счастье дѣтскихъ сновъ. Его творчество, какъ лучъ солнца, всегда радуетъ, всегда успокаиваетъ и баюкаетъ сердце.

Жемчужное ожерелье и лимонъ на фонѣ дельфтской вазы...

ГЮСТАВ КУРБЭ^{*}

Л. МЕИЕР-ГЛАЕФЕ

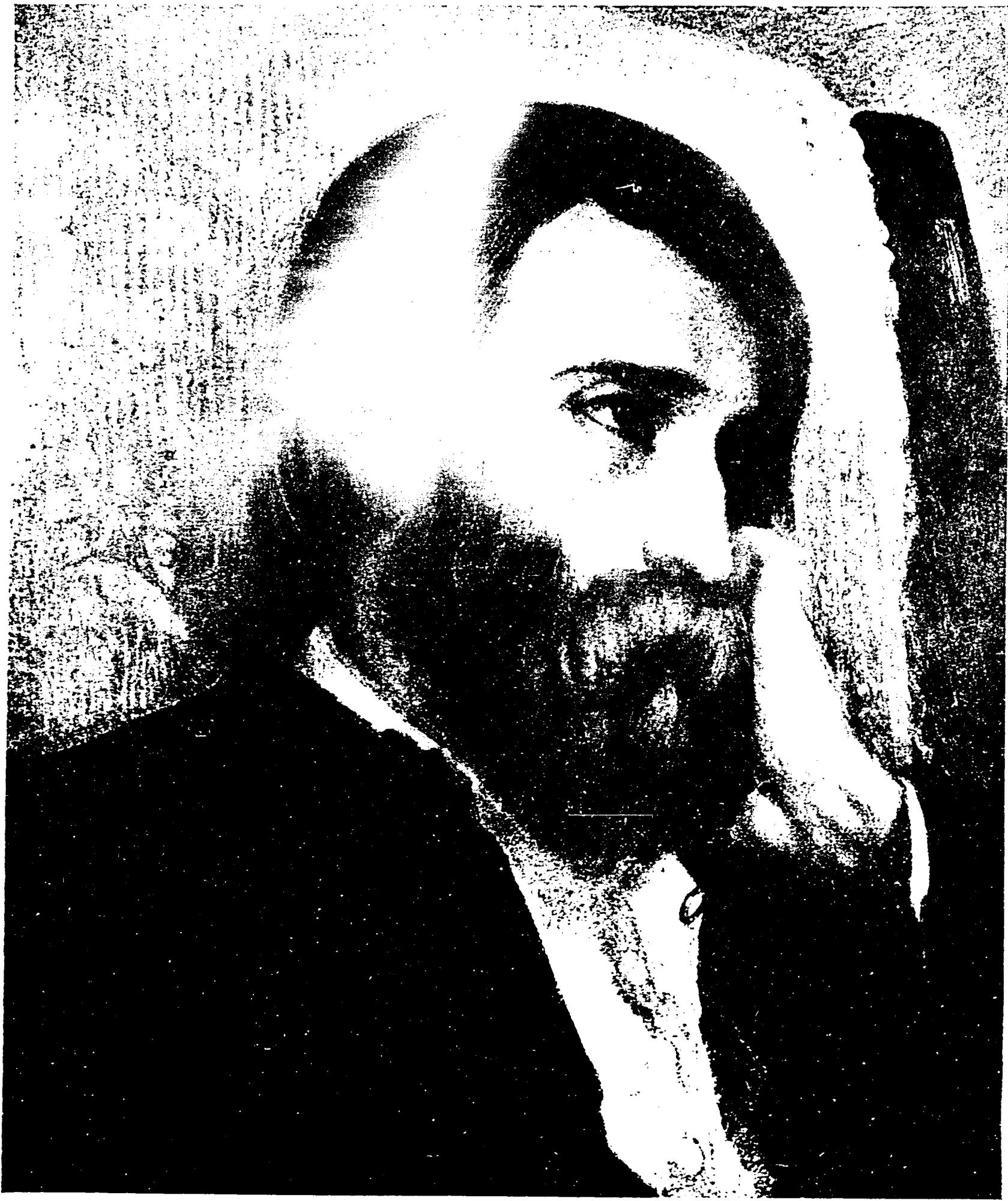
УРБЭ, быть может, не самая светлая звезда на небе французского искусства. Делакруа более великъ; не говори уже о томъ, что онъ несравненно более значительный человѣкъ, онъ — художникъ более всеобъемлющей. Но Делакруа представлялъ себю слишкомъ сложное явленіе, чтобы быть понятіемъ несовѣтмъ еще зрѣльмъ поколѣніемъ. Имцы, напримѣръ, видѣли въ немъ только романтика, родившагося еще въ восемнадцатомъ столѣтіи, съ вычурой барока, а главное, — типичаго француза. Дѣйствительно, Делакруа — чистокровнѣйший французъ девятнадцатаго вѣка, живописецъ, въ которомъ сосредоточилось и засияло искусство цѣлаго народа; — онъ былъ галъ душой и тѣломъ, да къ тому же латинскій галъ, безъ единой германской черты. Курбэ — гораздо проще; въ немъ не было ничего напоминающаго презрѣній барокъ, — полная противоположность Делакруа. Курбэ казался художникомъ только своего времени, „германцемъ“ по наивности; въ его грубой силѣ не замѣчалось ничего обычно французскаго; онъ былъ творцомъ совершенно нового образца, писать только то, что видѣть (такъ, по крайней мѣрѣ, про него говорили), безоцѣнивъ все, что приближалось къ понятіямъ классицизма и романтизма, и Курбэ легко было понимать безъ всякой подготовки, — такъ думали его современники. Онъ изображалъ природу, только одну природу — все, что каждый можетъ видѣть изъ своего дома. Не естественно ли, что для находившихся въ бѣдственномъ положеніи, растерявшихся людей столь растерзанного столѣтія онъ представлялся Мессіей? Этотъ человѣкъ съ прекраснымъ профилемъ, обрамленнымъ большой ассирийской бородой, вполнѣ отвѣчалъ такому представлению. Въ немъ было дѣйствительно ичто, напоминавшее Мессію. Онъ ходилъ въ толпѣ и проповѣдовалъ, проповѣдовалъ словами и картинами, — правда, безъ всякой кротости. Онъ былъ тотъ Мессія, о которомъ мечталъ Лейблъ — богатырь, одаренный медвѣжьей силой. Стоило ему на что-нибудь наложить свою руку — всякий зналъ, что здѣсь побывалъ онъ. Онъ былъ нетерпимъ. Цѣлью его стремленій вовсе не была смерть на крестѣ; онъ былъ доступенъ обаянію земныхъ благъ. Въ сущности, весь проникнутый земными началами, Курбэ былъ апостоломъ земной жизни. И все-таки онъ умеръ на крестѣ, какъ апостолъ... Курбэ — истинный живописецъ. Только узнавъ его, вполнѣ отдаешь себѣ отчетъ въ томъ, что означаетъ это слово: „живописецъ“.

* Переводъ съ немецкаго (съ рукописи).

de l'ordre d'Israël
au clerc du Procès de Washington

l'Assemblée de l'Amérique latine
l'Assemblée de l'Amérique latine

Л. Курбэ. Портрет Г. Брюа.
(Музей в Монпелье).

G. Courbet. Portrait de M. Braya.
(Musée de Montpellier).

Отецъ Курбэ, богатый крестьянинъ-помѣщикъ Ориана (гдѣ въ 1819 году родился Гюставъ Курбэ), желая сдѣлать изъ своего сына образованнаго человѣка, послалъ его въ школу, въ ближайшій городъ Безансонъ. Но Курбэ хотѣлъ рисовать. Онъ не имѣлъ ни малѣйшей наклонности къ латыни, греческому, философіи и математикѣ. Онъ сидѣлъ въ классѣ, не обращая ни на что вниманія, и только негодовалъ, что вокругъ него слишкомъ много шума. Ему представлялось, вѣроятно, что школьнное время надо проспать, а затѣмъ *«настоящее»* придетъ само собой. Между пропомъ, онъ писалъ домой очень грубыя письма. Если учителю когда-нибудь вѣдумается еще разъ разговаривать съ нимъ въ такой непріятной формѣ, то онъ покажетъ ему себя... Пища въ школѣ тоже никуда не годится, а главное родители должны прислать ему, какъ можно скорѣе, теплое одѣяло... Онъ занимался разумно однимъ искусствомъ. Сперва онъ только рисовалъ карандашемъ. Нѣные изъ его первыхъ рисунковъ сохранились; въ нихъ уже виденъ художникъ. Одинъ изъ этихъ рисунковъ представляетъ Орианъ, деревню на горѣ и скалу. Этому мотиву онъ остался вѣренъ всю жизнь.

Наконецъ, Курбэ убѣдилъ своего старого отца, что ему необходимъ Парижъ для изученія юрисируденцій. Это было въ 1839 году, когда ему минуло двадцать лѣтъ. Его біографъ Ріа (Riat) разсказываетъ, что онъ страдалъ тоской по родинѣ. Это такъ понятно; поверхностно образованный крестьянинъ изъ Ориана, проспавший учебное время въ латинской школѣ Безансона, не могъ чувствовать себя въ Парижѣ, какъ дома. Но онъ рисовалъ. Когда особенно сильно овладѣвала имъ тоска по родинѣ, онъ уходилъ въ Лувръ. Тамъ онъ, дѣйствительно, вскорѣ сталъ чувствовать себя, какъ дома. Если его первыя произведения, которыя представляютъ собой, большую частью, всевозможныя аллегорическія и классическія ухищренія, не вполнѣ еще обнаруживаются будущаго мастера, зато его отношеніе къ Лувру уже само по себѣ, ярко характеризуетъ будущаго Курбэ. На итальянцевъ онъ едва смотрѣлъ. Тиціанъ и Леонардо казались ему не болѣе, какъ виртуозами; Рафаэль, по его мнѣнію, написалъ иѣсколько порядочныхъ портретовъ, въ которыхъ, однако, иѣда какой-нибудь идеи, вслѣдствіе чего Рафаэлемъ такъ увлекаются именно идеалисты. Однако, въ Луврѣ были залы, въ которыхъ юноша-Курбэ затаивалъ дыханіе и, повидимому, посѣщеніе этихъ залъ осталось для него не безплоднымъ.

Рисунокъ Г. Курбэ.

Въ 1844 году Курбэ первый разъ выступилъ въ Салонѣ. Онь выставилъ написанный два года до того автопортретъ съ черной собакой. Можно смѣю назвать этотъ холстъ его первымъ *chef d'oeuvre* омъ. Курбэ изобразилъ себя съ собакой, сидящимъ на скалѣ въ своемъ родномъ краѣ. На этомъ портретѣ — у него прекрасное, совершенно юношеское, безбородое лицо, обрамленное длинными кудрями, выбивающимися изъ подъ широкополой шляпы; портретъ написанъ необыкновенно мягко и вмѣстѣ съ тѣмъ съ удивительной увѣренностью. Онь любилъ въ то время мягкую, туманную манеру письма, придававшую его кисти особую пѣжность. И это обнаруживается у него во всѣхъ картинахъ съ фигурами, для которыхъ моделью были онъ самъ или его сестры и друзья. Самая драгоценная изъ этихъ картинъ, *L'homme blessé* и *L'homme à la ceinture de cuir* находятся въ Луврѣ. Мягкость живописи придаетъ фигурамъ Курбэ, созданнымъ имъ въ тѣ раниe годы, благородную, скрытую сентиментальность, особенно ярко выраженную въ его картинѣ *Amants dans la campagne*, на которой онъ изобразилъ себя самого со своей возлюбленной, натурщицей Жозефиной; ее можно найти во всѣхъ его картинахъ первого периода. Курбэ былъ въ то время мечтательнымъ лирикомъ, умѣвшимъ читать Мюссе; онъ горячо восторгался Жерико, котораго объявилъ своимъ единственнымъ учителемъ и отъ котораго, действительно, кое что перенялъ; однако это, кое что онъ чуть ли не со стыдомъ окутывалъ покрываломъ, какое могъ соткать для него строгій Прюдонъ.

Курбэ-юношу можно было счесть романтикомъ, но вскорѣ выяснилось большее.

Въ Салонѣ 1849 года, кромѣ другихъ шести ландшафтовъ и портретовъ, появилась прелодія, первая группа, имѣвшая большой успѣхъ: *L'après-dîner à Ornans*. Критика сейчасъ же раздѣлилась на два лагеря. Делакруа хвалилъ новичка, какъ революціонера съ вѣрымъ будущимъ. Старый Энгръ оплакивалъ прекрасный талантъ, а Теофиль Готье не зналъ, что ему и сказать... Курбэ работалъ неутомимо. Въ 1850 году онъ приготовилъ восемь холстовъ, между ними — *Les Casseurs de pierres*, и рѣшительное произведение, я сказалъ бы рѣшительное для

Рисунокъ Г. Курбэ.

всего Курбэ: „Похороны въ Орианѣ“. На полотнѣ въ четыре метра длиною и въ три съ половиной метра вышиной, развертывалось передъ пораженными парижанами нечто такое, что они привыкли видѣть вездѣ, но только не въ Салонѣ: подлинная жизнь.

Сцена изъ Ориана... Не было надобности указывать на то, что всѣ эти, если я не ошибаюсь, сорокъ пять человѣкъ въ естественную величину были написаны съ натуры. Это было ясно, не менѣе ясно, чѣмъ то, что Франсъ Гальсъ не выдумывалъ изображаемыхъ имъ голландцевъ. Всѣ жители Ориана, хоть сколько нибудь значительные, пожелали быть изображенными на этой картинѣ, какъ десять лѣтъ спустя люди, принадлежавшіе къ другому классу общества, пожелали быть изображенными на „Коронації“ Менцеля. Никто изъ обитателей Ориана не подумалъ о томъ, что въ сущности, похороны вовсе не представляютъ радостнаго события. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Курбэ разсказываетъ, что уже послѣ того, какъ онъ изобразилъ на этихъ „похоронахъ“ всѣхъ своихъ родственниковъ и всѣхъ болѣе или менѣе видныхъ жителей Ориана, къ нему явились, наконецъ, пѣвчіе и спросили его, чѣмъ они навлекли на себя гибель и за что художникъ опозорилъ ихъ, не изобразивъ ихъ на своей картинѣ, тогда какъ изображены имъ всѣ лица, имѣющія даже отдаленное отношеніе къ церкви. И Курбэ сейчасъ же написалъ пѣвчихъ, предоставивъ имъ центральное мѣсто на холстѣ, рядомъ съ колѣнопреклоненнымъ могильщикомъ. Это и суть тѣ двѣ фигуры, привлекающія вниманіе своими великолѣпными багровыми лицами и костюмами, напоминающія индійцевъ. Но самое замѣчательное то, что эти пѣвчіе столь же необходимы здѣсь, какъ остальная части картины. Въ этомъ и заключается великая особенность Курбэ. Люди бранили его за реализмъ, возмущались тѣмъ, что онъ осмѣлился представить на холстѣ подлинную жизненную сцену со всѣми случайностями; но при этомъ строгіе критики упускали изъ виду то, что таилось за „реализмомъ“ Курбэ — скрытую стѣльность, мощь исполненной руки, превращающей всѣ случайности живописного разсказа въ необходимыя составныя части формы, той формы, которая создала изъ печальной сцены похоронъ памятникъ жизни, пестрѣющій яркими, звучными красками.

Рисунокъ Г. Курбэ.

и превосходящей по своей силѣ и смѣлости вѣтру групповыя картины нидерландцевъ и даже знаменитую „Ночную Стражу“.

Въ то время реализмъ только что совершаѣтъ свой торжественный вѣздъ, — но не въ искусствѣ. Мы напрасно старались бы точно опредѣлить время, когда это понятіе получило право гражданства въ искусствѣ. Это опредѣляется гораздо легче въ области критического фельетона. Много говорилось тогдашней критикой о безобразіи реальныхъ деталей и о грубости чувства, не отступавшаго даже передъ проявленіемъ невольнаго комизма начальниковъ, но конечно, критики забывали, что вѣтъ эти, сами по себѣ, въ высшей степени относительные элементы только увеличиваются красоту цѣлаго, что реализмъ, при всей своей новой жизненности, возрождаетъ искусство старыхъ мастеровъ и отражаетъ его, словно въ волнистомъ зеркалѣ.

Въ картинѣ „Les Casseurs de pierres“ критики признали даже соціальную тенденцію. Теперь, любуясь образцовыми произведеніемъ Курбэ въ Дрезденской галерѣ, мы этого не находимъ. Но думалъ ли самъ Курбэ о соціальныхъ вопросахъ, когда писалъ своихъ „каменищиковъ“? Если судить по его собственнымъ словамъ, то приходишь къ обратному заключенію. Онъ просто увидѣлъ на дорогѣ каменищика и пришелъ въ восторгъ отъ его силуэта. Но когда соціалистъ Прудонъ увидѣлъ картину Курбэ, онъ далъ понять художнику, что создать имъ соціальный документъ. Сперва Курбэ удивился, но потомъ остался очень доволенъ. Художникъ-соціологъ — это ему понравилось. Это сулило шумную рекламу и давало возможность позлить буржуа. За кружкой пива онъ выслушалъ то, что ему сказали Прудонъ, и послѣдователь совѣту друга на свой собственный ладъ. Его стали занимать мысли о несправедливости проклятыхъ эксплуататоровъ, которые бѣсятся съ жиру, и объ участіи несчастныхъ угнетаемыхъ и тому подобное. Такимъ образомъ, искусство его окрасилось соціализмомъ. Было бы лучше, конечно, если бы этого не случилось. Но легкая идеология соблазнила Курбэ. Выходило такъ, что тупоумные академики, писавши всякіе пустяки (сами по себѣ, какъ живописцы, представлявшіе ложное направление), принадлежали къ числу „прѣтензій“, а люди, какъ онъ, Курбэ, посылавши къ черту всю академію, были „освободителями“. Въ сущности къ этому и сводился весь ивинный „соціализмъ“ Курбэ, соціализмъ, создавшій ему столько враговъ, доставившій столько непріятностей, а въ концѣ концовъ — и нечто худшее. Это было только настроение, возобновившееся за кружкой пива, по вечерамъ. Днемъ онъ писалъ, писалъ и писалъ, и все остальное для него переставало существовать. Едва ли малѣйший атомъ неяснаго политикаства когда нибудь омрачалъ пыль его творческаго гenia. Миллэр былъ въ гораздо большей степени тенденціознымъ художникомъ; онъ не могъ удержаться отъ того, чтобы не выражать въ своихъ картинахъ горячей симпатіи къ ближнимъ и скорби о собственной судьбѣ. Это являлось результатомъ

Л. Курбет. Женщина с попугаем.
(Собр. Григория Федорова, вч. Нариманов).

G. Courbet. *Femme à la tenuie*.
(Collect. du Prince de Wagram, Paris).

I. Kypros, Hyrcanus
(Musée de Montpellier).

G. Courbet, Étude pour *La femme à la fourrure*.
(Musée de Montpellier).

1. *Tyrannosaurus rex* (M. W. HALLADAY,
Glacium, comp. in Virginie).

2. Combat d'un dinosaure (G. COLLET, prisé en Argentine).

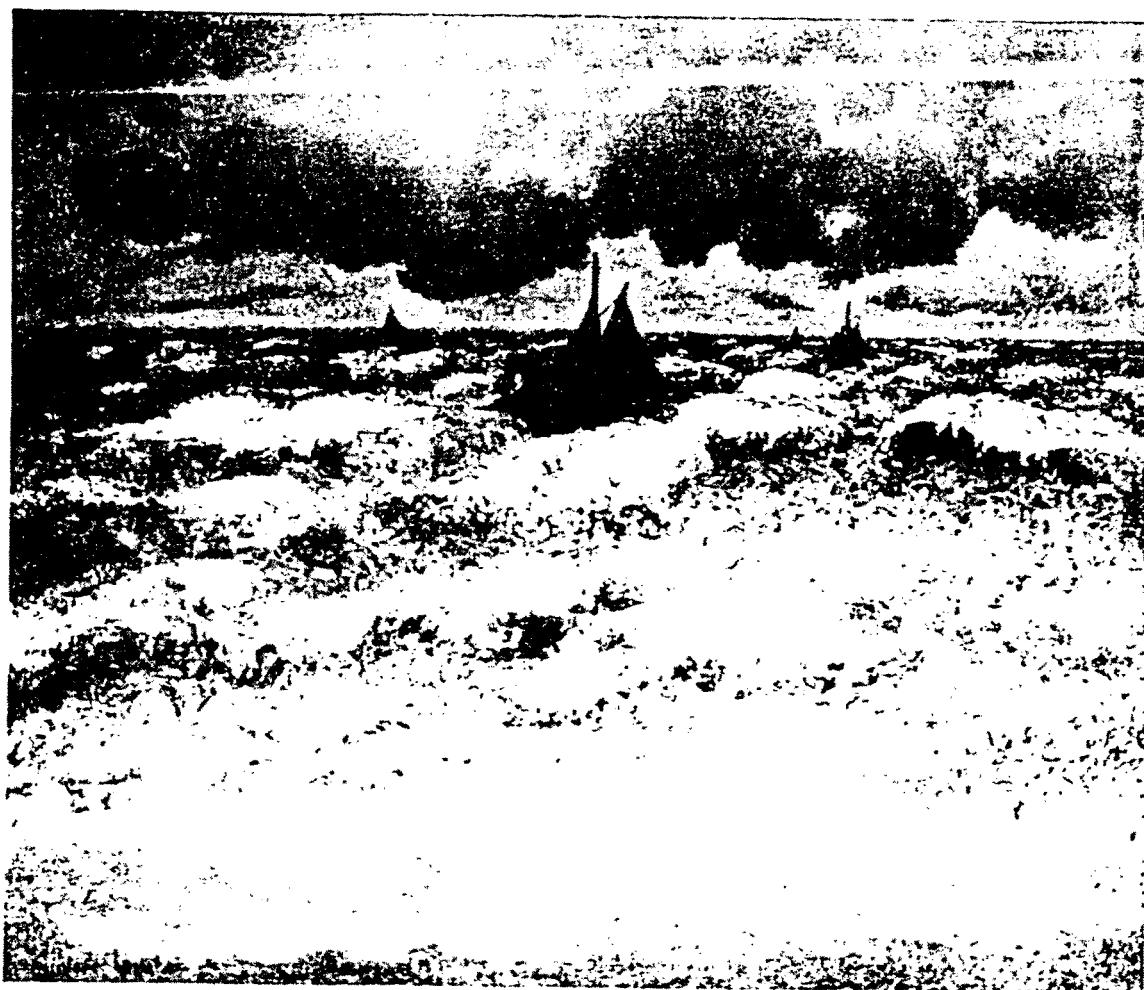
*L. Kypini, imponente
Guru, lungo l'Appia, al Mattino*

*Le Città Sante di Roma, la Grande Madre della Terra, sono
tutte e tre nella stessa strada.*

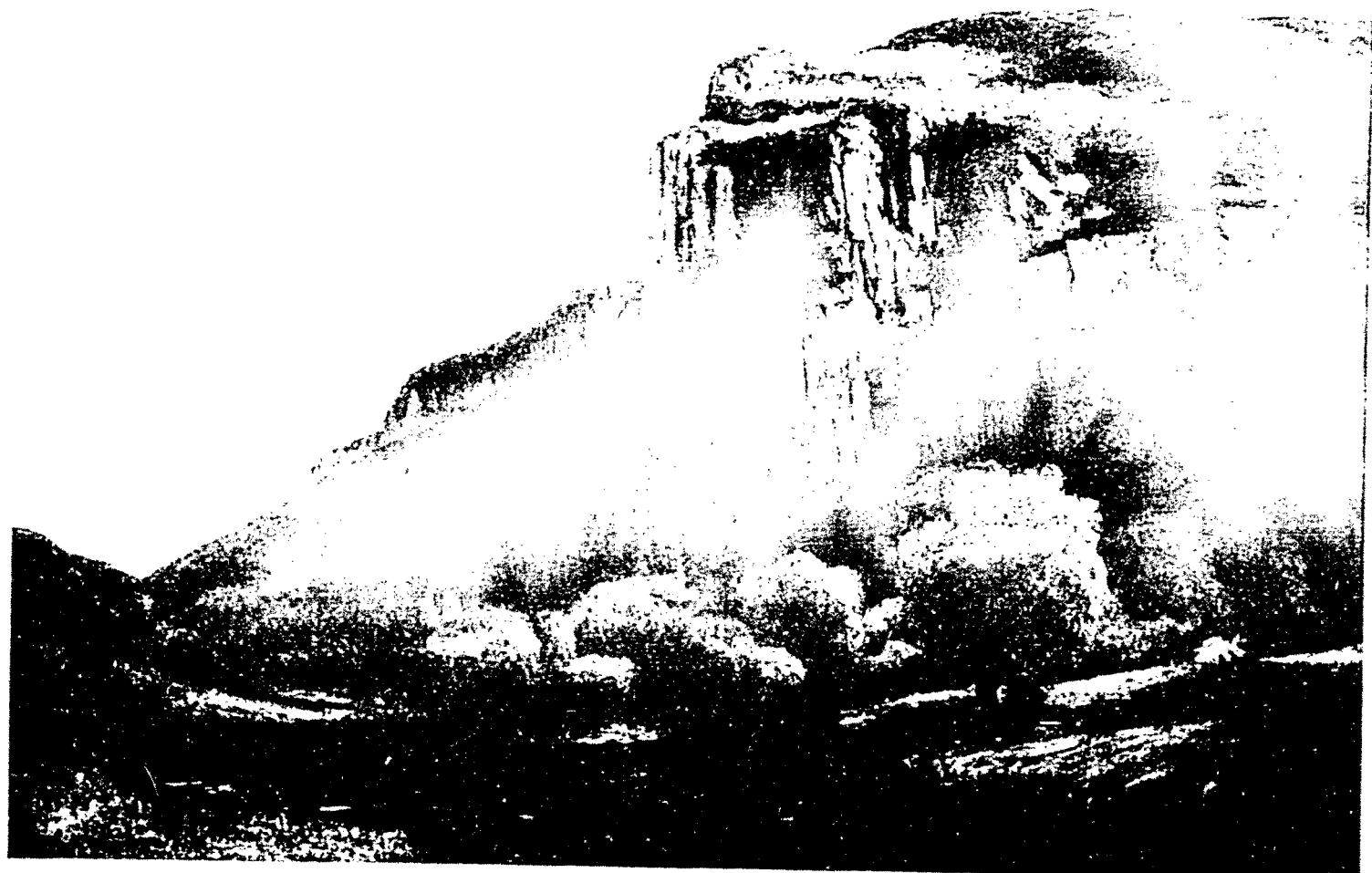
L'Amour démenti, invenzione
di G. C. Scott. L'immagine veduta da
Giuseppe L. Kortchmar, da *Playboy*.

G. C. Scott, *L'immagine veduta da*
Collect. de M. Collignon, Paris.

I. Курбэ. Марина и Волна. (Дюранд-Рюэль,
с Америкой и собр. Принца де Ваграм
в Париже).

G. Courbet. Marine et La Vague.
(Durand-Ruel, Amerique et collect.
du Prince de Wagram, Paris).

E. Kupř. Obrázek u Boží mimoře.
(Obraz E. Obrázk u Přemysla na Batavské
Hájovně).

G. Courbet. Je Ravir et Le Combat
des cerfs. (Collect. de M. Henri Aubry
et du Prince de Wagram, Paris).

Figures moulées de la tombe de l'empereur Tomyotomo.

прекрасного глубоко-человѣчнаго инстинкта, но, отчасти, вредило его картинамъ. Курбэ былъ изъ болѣе твердаго материала; онъ не зналъ размягчающаго духъ страданія; въ часы досуга онъ былъ очень добродушенъ, но только пока это не мѣшало его интересамъ, какъ житейскимъ, такъ и самымъ возвышеннымъ. Онъ писалъ. Его взоръ былъ устремленъ только на то, въ чёмъ онъ въ данный моментъ нуждался. И рука его не дрожала, когда ему приходилось „вырывать“ у природы то, что онъ превращалъ въ картину. Онъ не прислушивался, подобно Миллэ, къ разказамъ надорвавшихъ въ работѣ поденщиковъ, служившихъ ему моделями. Онъ всегда оставался художникомъ. Въ часы творчества „несчастны“ были для него только материалъ: горе создавало углы и линіи, лохмотья давали краски.

Въ 1854 году Курбэ написалъ свое самое большое произведение: „Мастерская“. Картина не была принята на выставку, потому что ни одинъ человѣкъ не могъ понять, что онъ хотѣлъ ею выразить. Да и самъ авторъ не зналъ этого! Вокругъ своего мольберта онъ сгруппировалъ цѣлую толпу народа, — друзей, долженствовавшихъ иллюстрировать его духовный міръ, какія-то невѣроятныя фигуры нищихъ, калѣкъ и, Богъ знаетъ, кого — въ качествѣ символовъ. Возлѣ мольберта онъ поставилъ обворожительную натурущицу, а самого себя изобразилъ пишущимъ ландшафтъ! Это должно было выражать глубокомысленный апоѳезъ его художественнаго таланта, но стало божественнымъ, выше всякаго „объясненія“ могучимъ произведеніемъ искусства. Картина придумала безсознательный мыслитель, сознательный художникъ только воспользовался различными фигурами, — это было иѣчто, отчасти напомнившее фреску, отчасти гобеленъ, — и вмѣстѣ съ тѣмъ въ краскахъ и въ разграниченній массъ было столько органическаго, что непонятность, съ точки зрѣнія разсудка, въ композиції представляется намъ теперь вполнѣ естественной. Это произведеніе стало дѣйствительно апоѳеозомъ, но въ другомъ смыслѣ — апоѳеозомъ живописи. Для Курбэ живописью было все, что онъ видѣлъ: тѣла купающихся и обнажающихъ свою молодую плоть въ кущѣ лѣсовъ, — олени и лани, которыхъ подстерегала онъ, охотникъ, не имѣющій себѣ равнаго, — скалы и пещеры его родины. И намъ кажется, что художнику удалось такъ хорошо совладать со своимъ громаднымъ произведеніемъ лишь при помощи полузвѣрина инстинкта, уничтожавшаго въ объектѣ всякую мысль: у Курбэ было время только для того, чтобы писать.

Впрочемъ, иногда и въ немъ какъ будто пробуждались болѣе человѣчныя чувства. Въ 1864 году онъ написалъ картину, которую назвалъ „Венера и Психея“... Венера, которой владѣла зависть къ соперницѣ, стоитъ на колѣняхъ на ложѣ Спящей Психеи и смотритъ упорно въ ея лицо... Но, въ сущности, и на этой картинѣ изображены просто двѣ прекрасныя голые девушки, показывающія свои формы; что касается названія картины, то его придумалъ, по всей вѣроятности, одинъ изъ

друзей художника. Такъ же, какъ онъ написалъ этихъ женщинъ, онъ написалъ и дерущихся оленей — одно изъ его главныхъ произведеній за шестидесятые годы. Олени дерутся не на животъ, а на смерть, и написавъ ихъ, Курбэ дѣйствительно создалъ картину битвы, производящую тѣмъ большее впечатлѣніе, что тутъ героизмъ лишень всякаго паѳоса и ничто не подчеркивается: борьба происходитъ не напоказъ намъ, зрителямъ, находящимся виѣ картины, а передъ лицомъ лѣса, деревья котораго, словно свидѣтели, стоятъ вокругъ борцовъ. И съ тою же непосредственной простотой, съ какою здѣсь изображена лѣсная жизнь, не руководствуясь никакими традиціонными понятіями, писалъ онъ и всякий ландшафтъ вообще. Однажды онъ былъ приглашенъ вмѣстѣ съ Корѣ на завтракъ къ одному другу, жившему въ деревнѣ. Послѣ завтрака оба художника рѣшили нарисовать по эскизу, въ подарокъ другу, и для этого пошли въ лѣсъ. Корѣ долго искалъ подходящаго мѣста и не могъ найти. Онъ непремѣнно хотѣлъ отыскать удачный „видъ“. Но Курбэ прямо сѣлъ тамъ, гдѣ случилось, и сейчасъ же принялся за работу. Ему было совершенно безразлично, что у него передъ глазами. Рiа разсказываетъ, какъ однажды онъ рисовалъ ландшафтъ близъ Марли. Его другъ, Фрэнсисъ Уей, известный литераторъ, присутствовалъ при этомъ. Когда Курбэ кончилъ писать, онъ указалъ рукою вдалъ и попросилъ Уяя посмотретьъ, что за предметы, собственно, тамъ, — онъ нарисовалъ ихъ, но не зналъ, что это такое. Уей посмотрѣлъ въ указанномъ направлѣніи, но, вслѣдствiе далекаго разстоянія, также не могъ разсмотрѣть предметы. Однако, потомъ, взглянувъ на картину, онъ сейчасъ же узналъ въ неизвѣстныхъ предметахъ иѣсколько охапокъ хвороста. Курбэ всталъ, отошелъ отъ картины на иѣсколько шаговъ, чтобы хорошоенько взглядѣться въ нее, и сказалъ: „Совершенно вѣрно, это охапки хвороста“. Онъ изобразилъ только то, что видѣлъ, и уже потомъ разсмотрѣлъ, что именно изобразилъ. Такимъ же образомъ онъ писалъ и море. Онъ вовсе не стремился къ тому, чтобы создавать какой нибудь особенный планъ или опредѣленное отношеніе воды къ сушѣ. Для него было бы совершенно достаточно небольшой площеади моря въ два квадратныхъ метра. Онъ наблюдалъ за тѣмъ, какъ одна волна нагоняетъ другую. Это движеніе тотчасъ же непосредственно передавалось его рукѣ, которая совершенно также хлестала краску на полотно. У него была какая то невѣроятная способность отождествляться съ тѣмъ веществомъ, которое онъ изображалъ. Если бы это понадобилось, онъ способенъ былъ превратиться даже въ человѣка, въ плоть и кровь человѣческую...

Чудовище! Бездушный аппаратъ, сквозь который, словно сквозь увеличительное стекло, видѣть мiръ. Можно было подумать, что онъ пишетъ безъ участія разума, что это художникъ, который отъ художества требуетъ только его физической стороны. И все-таки — кто осмѣлился бы усомниться — онъ былъ художникомъ-гигантомъ, не только въ какомъ нибудь особенномъ, но и въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Человѣкомъ, оставившимъ послѣ себя видѣніе! Онъ могъ думать,

Рисунокъ Г. Курбэ.

ности, какъ то мимолетное представлениe, которое мы получаемъ отъ видѣннаго нами въ одинъ краткій мигъ чрезвычайнаго подъема чувствъ. Курбэ творилъ именно такія видѣнія. Какъ Рембрандтъ, Тиціанъ и Микеланжело. Правда, онъ творилъ, пользуясь совершенно иными средствами. Если Микеланжело, желая выразить силу, заставлялъ великанъ сокрушать скалу, наполняя грохотомъ весь міръ, то Курбэ показывалъ силу въ самой каменистой массѣ утеса, изъ каждой открытой щоры котораго какъ бы исходила безграничнаѧ мощь. Онъ изображалъ вѣчную несокрушимость горъ своего родного края, на подобіе крѣпости ограждающихъ землю. Онъ дѣлалъ видимыми тѣ невидимыя силы, которыя заставляютъ произрастать деревья и траву на зеленыхъ лугахъ; онъ показывалъ въ человѣкѣ ту жизненную мощь, которая таится въ немъ и проявляется помимо него самого.

Въ Курбэ выражена величественная соціальная идея. И это проявляется не въ отдельной какой нибудь картинѣ, а въ суммѣ всѣхъ его работъ, во всемъ его видѣніи. Однако это соціология такого рода, о которой самъ художникъ и не подозревалъ. Изображеніе человѣческаго несчастія здѣсь не причемъ. Впрочемъ, я не знаю даже, изображены ли имъ гдѣ нибудь „несчастныe“. Очень можетъ быть, что онъ хотѣлъ этого, но вѣдѣ у него, какъ и въ „Каменщикахъ“, въ концѣ концовъ получалась могучая жизнь. Соціальный символъ заключается въ очевидномъ сведеніи всего видимаго къ матеріи. Курбэ привилъ понятіе человѣка, который до сихъ поръ игралъ въ искусствѣ первую роль, выдвинулъ совершенно безсознательно на первый планъ то равенство, въ какомъ находятся передъ природой — человѣкъ, дерево, животное и камень, и показалъ въ наше, стремящееся къ интеллектуальной жизни, время — символъ природы.

что хотѣлъ — можемъ ли мы знать что нибудь о мысляхъ его за исключеніемъ того, что онъ высказывалъ, и нуждался ли въ словахъ этотъ огромный человѣкъ, голосомъ котораго была его кисть? Если бы нашелся кто нибудь, кто бы былъ въ состояніи сказать все то, что написалъ Курбэ, то онъ никогда не сдѣлался бы живописцемъ.

Творчество Курбэ было видѣніемъ, хотя онъ никогда не выдавалъ себя за ясновидящаго. Во всякомъ случаѣ, онъ имѣлъ способность видѣть то, что не могъ видѣть глазъ человѣческій. Но, въ сущности, мы не знаемъ даже, видѣлъ ли онъ все это. Это было такъ же далеко отъ дѣйствительности,

Къ сожалѣнію, въ Курбэ сказался и политической забѣяка. Въ 1871 году онъ принялъ участіе въ коммунѣ. При этомъ неловкій крестьянскій сынъ, который такъ и не освоился съ Парижемъ, попался въ ловушку. Его обвинили въ изверженіи Вандомской колонны. Но всей вѣроятности, обвиненіе это было, съ точки зренія юридической, неосновательно. По первому процессу Курбэ приговорили къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ тюремнаго заключенія, что онъ и отбылъ, хотя въ то время былъ уже боленъ; дни своего заключенія онъ короталъ при помощи живописи. Во второмъ процессѣ, въ 1873 году, когда падъ Тьерь и во Франціи началась реакція, его приговорили вторично — къ возстановленію, на свой счетъ, колонны. Курбэ принужденъ былъ бѣжать; онъ поселился въ Швейцаріи, въ Tour de Peilz близъ Вевэ. Послѣ безконечнаго процесса, сумма иска противъ него была, наконецъ, опредѣлена въ 320,000 франковъ! Курбэ продолжалъ писать картины. Онъ зналъ, что злополучная колонна будетъ его гибелю. Во время изгнанія онъ писалъ такъ много, какъ только могъ, ему помогали ученики; теперь ужъ онъ работалъ для того, чтобы уплатить за колонну, а не изъ любви къ искусству и не съ радостнымъ чувствомъ. Да, это ясно видно по его позднѣйшимъ картинамъ. Положеніе Курбэ въ Парижѣ, какъ перворазряднаго художника, было окончательно подорвано его противниками, которымъ прежде такъ часто отъ него доставалось. Его больше не цѣнили. Онъ запилъ. Его здоровье стало сильно ухудшаться. Въ концѣ концовъ, онъ попалъ въ руки врача-чудотворца. Его тѣло обезобразила во-

Рисунокъ Г. Курбэ.

Л. Курбэ. Похороны в Орнане (фрагмент).
(Луврский музей).

G. Courbet. *Enterrement à Ornans* (fragment).
(Musée du Louvre).

Л. Курбас. Человек в кожаном поясу.
(Луврский музей).

G. Courbet. *L'homme à la ceinture de cuir*.
(Musée du Louvre).

дника и онъ едва могъ двигаться. Но онъ продолжалъ писать. Въ послѣдній день 1877 года онъ скончался.

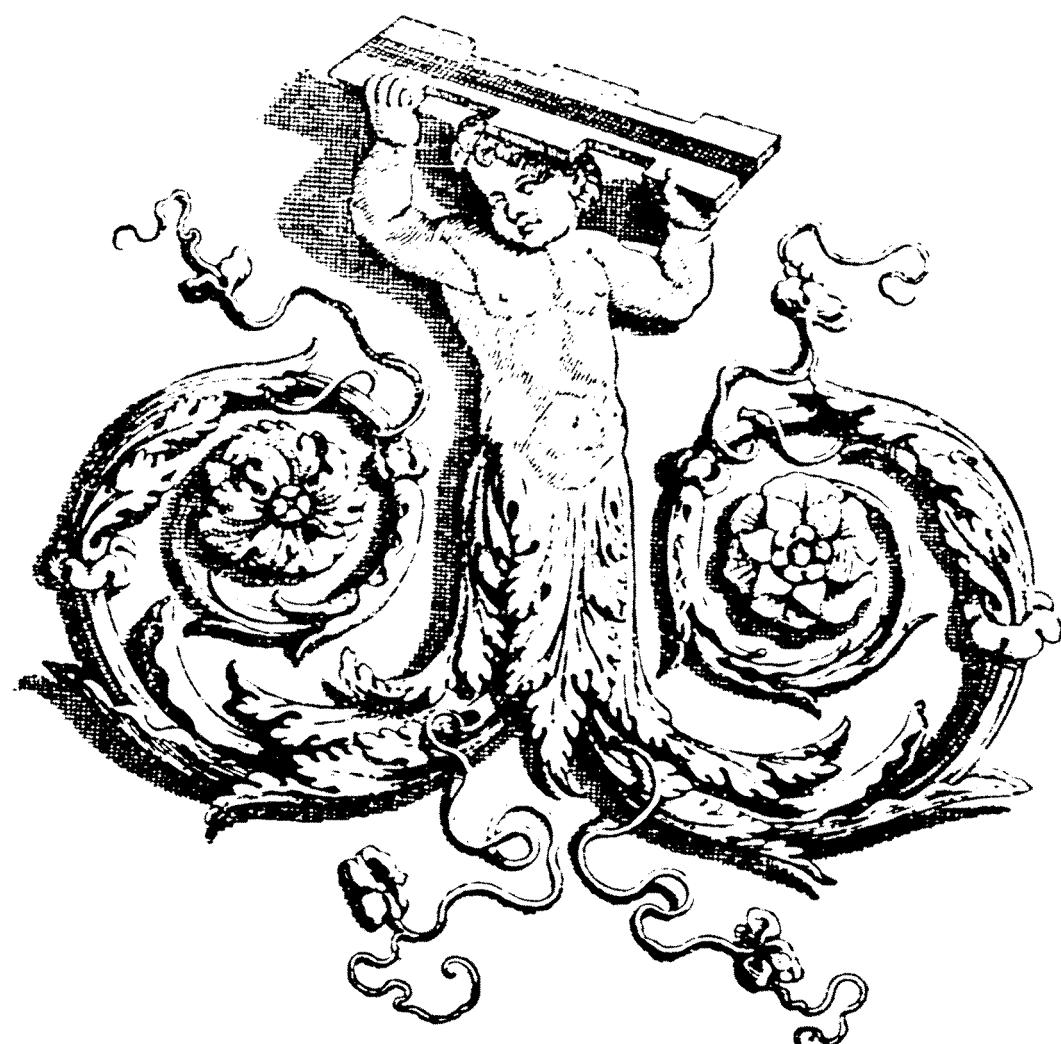
Въ немъ погибъ феноменъ. Очень можетъ быть, что феноменальное въ немъ было еще болѣе велико, нежели его искусство. Но можно предположить, что была необходимость въ такомъ феноменѣ для того, чтобы дать столѣтію центральную точку. Этой точкой и стала Курбэ для искусства всѣхъ странъ. Только много лѣтъ спустя французскій народъ призналъ его, и только теперь увидѣли мы, какъ велико было его влияніе. Когда изъ за мелочной ненависти Мессоніе, во время засѣданія жюри передъ открытиемъ Салона въ 1872 году, провозгласилъ, что Курбэ никогда больше не долженъ принимать участія на выставкахъ и что на него надо смотрѣть какъ на мертваго — и это рѣшеніе было фактически принято, и имѣло послѣдствіемъ отклоненіе Салономъ всѣхъ картинъ великаго мастера — Курбэ уже давно нельзя было изъять изъ исторіи развитія французского искусства. Онъ былъ душой этого развитія. Это относится также и къ намъ, иѣмцамъ.

Въ 1853 году онъ въ первый разъ появился въ Германіи, во Франкфуртѣ, гдѣ была устроена выставка его произведеній. Оттуда его слава распространилась на сѣверъ и на югъ. Въ 1869 году онъ совершилъ настоящій триумфальный вѣзъ въ Мюнхенъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это было вѣзъ самой сильной художественной школы, какую мы имѣли въ девятнадцатомъ столѣтіи. Съ тѣхъ поръ начинается расцвѣтъ Лейбля, лучшаго приверженца Курбэ у насть на родинѣ. Мы знаемъ, чѣмъ обязаны Тома, Трюбнеръ и многіе другіе этому оплодотворенію германского искусства. И снова Германія должна была покориться своей участіи, послѣ того какъ война 1870 года прервала ея сношенія съ Франціей, которая такъ безконечно много обѣщали.

Курбэ далъ не всему художеству. Но онъ далъ наиболѣе необходимое: почву, на которой можно было строить, хлѣбъ, которымъ можно было жить. Послѣ по-мѣнительства на классикахъ, прерафаэлитахъ и романтикахъ, эта неиспорченная „дѣятельность“ была благодѣяніемъ для нашихъ художниковъ, которые до сихъ поръ, за беззѣрнымъ мудрствованіемъ, не успѣвали смотрѣть на міръ. Курбэ мы обязаны тѣмъ, что школа Лейбля завоевала себѣ Гольбейна, что старыхъ голландцевъ научились видѣть съ толкомъ, что поняли Рембрандта.

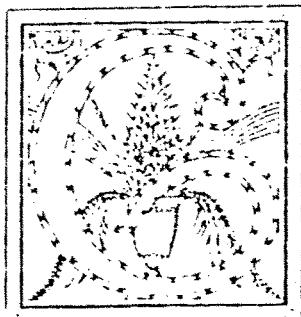
Но этому одному примѣру видно, какъ способна современная цѣниость вдругъ возродить къ жизни уже давно брошенныя цѣниости, потому что она становится связующимъ звеномъ. Такъ это было, въ гораздо большихъ размѣрахъ, во Франціи. Съ Курбэ начинается планѣриное „завоеваніе“ старыхъ мастеровъ. Принято думать, что послѣдователями Курбэ: Манѣ, Ренуаромъ, Сезаниомъ, Дега и другими были выявлены новыя стороны природы. Но этого было бы мало. Въ видѣніяхъ этихъ великихъ художниковъ, признаніе унаследованныхъ цѣниостей играетъ гораздо болѣе видную роль. Свою дѣятельностью они снова подарили намъ обширныя области старого искусства, которая до тѣхъ поръ имѣли значеніе только для исторіи

или для любителей старины. Уже Курбэ открылъ намъ глаза на Франса Гальса и на испанцевъ, напр. на Зурбарана, которые въ среднемъ періодѣ его художественной дѣятельности такъ неразрывно были связаны съ его собственными художественными устремленіями; они, возродились въ его картинахъ. Позже онъ писалъ ландшафты и морины, какъ Рембрандтъ свои позднѣйшіе портреты. Среди его послѣдователей эта „конденація“ перенятыхъ цѣнностей безконечно утончилась и возвысилась. На ряду съ реализмомъ Курбэ — это его лучшее дѣяніе. Курбэ — индивидуалистъ, противъ котораго такъ упорно возставали и который, судя по его собственнымъ словамъ, имѣлъ въ виду только самого себя, каждымъ мазкомъ своей кисти увеличивая сокровищницу человѣческихъ обобщеній, давая имъ то, что было столь необходимо въ этомъ столѣтіи. Такимъ образомъ возникло въ эпоху, лишенную всякихъ традицій, въ эпоху, которая, повидимому, никакими узами не была связана съ предшествующими вѣками, новое преданіе, новая традиція. И это не было дѣломъ рабскаго почитанія предковъ, но плодомъ необходимости. Этому не способствовали ни церковь, ни благожеланіе монарховъ. То было дѣяніемъ свободныхъ людей, побѣдой самовоспитанія и — если понимать должнымъ образомъ — побѣдой подлинной любви къ искусству.

ВЪ ЗАЩИТУ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ *

Ки. СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

АМЫЙ важный изъ вѣхъ вопросъ театра вопросъ актерской техники: въ жестѣ и въ голосѣ сидѣть «живчикъ» театральнаго дѣйства; изъ вѣхъ вопросовъ театра онъ же самый забытый. Тотъ вихрь, который поднялъ вѣдь искусства и закрутилъ ихъ вокругъ театра, совершенно не коснулся главнаго — искусства актера. Какою-то „аэроилиностью“ вѣтъ отъ всего, что читаемъ и слышимъ, когда пишутъ и говорятъ о театрѣ. Меня, по крайней мѣрѣ, всегда тянетъ къ землѣ; меня тянетъ къ подмосткамъ.

Ослѣпительность свѣтовой грани, отдаляющей сцену отъ полумрака неразгаданной толпы; теплота накалившихся ламочекъ, запахъ краски, клея, грима, гардероба; жуткая прелестъ покатаго пола; пленительныя подпорки деревянныхъ кустовъ, еще не прибитыя къ полу холстъ болтающихся колоннъ; возня и суетня въ беспорядочномъ смѣшаніи профессій, классовъ, народностей, временъ: королевы, плотники, кардиналы, пожарные, танцовщицы; мятущіеся индяки, подъ чѣй-то сви-стящій шепотъ, исчезающіе съ лица земли, когда надо «начинять». Вся упомянутая изнанка нашего искусства, — какъ далеки мы отъ нея, и въ какіе только побочные вопросы не увлекаютъ насъ, когда мы раскрываемъ книгу въ надеждѣ найти что-нибудь обѣ актерскомъ искусствѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ такъ важно для человѣка, любящаго театральное дѣло, а не исторію или философию его, развѣ такъ важно опредѣленіе того, идетъ ли театръ въ гору, или подъ гору? Прямо скажу, — развѣ это такъ интересно: „развѣтъ, или кризисъ? Художнику совершенно безразличенъ наклонъ той плоскости, по которой онъ идетъ; пусть критика опредѣляетъ, идетъ ли онъ кверху, или книзу, а для него существуютъ лишь двѣ точки: далекій идеалъ его достижений и сознаніе настоящаго несовершенства. Говорить обѣ идеалахъ въ искусствѣ не бесполезно, но гораздо практичнѣе, какъ и въ жизни вообще, говорить о грѣхахъ, а они всегда есть, во всякомъ данимъ моментѣ, на каждой данной ступени, будетъ ли уклонъ вверхъ, или внизъ.

Развѣ такъ важенъ споръ о реализмѣ и условности? Развѣ возможно въ наши дни спрашивать себя, что изъ двухъ важнѣе? Да мыслимо ли изобразительное

* Докладъ, прочитанный въ частномъ собраний у Барона Н. В. Дризена, въ Театральномъ Училищѣ И. И. Арбатова, передъ труппою Народнаго Дома, въ залѣ Тенишевскаго Училища, въ кружкѣ Я. И. Полонскаго, въ Московскомъ Художественномъ театрѣ, въ СПБ. Консерваторіи, въ Императорскомъ Театральномъ Училищѣ и въ Обществѣ Любителей Ораторскаго Искусства (отъ 13 Октября до 19 Ноября 1910 г.).

искусство безъ материала реальной жизни и мыслимо ли реальную жизнь превратить въ искусство, иначе, какъ путемъ условности? Можно ли спрашивать себя, что изъ двухъ важиѣ въ театрѣ, когда физическая его архитектура ставить въ тиски всякую реальность, а плоть и кровь актера, — простой законъ тяготѣнія, — развиваются наименѣе дерзновенные мечты; когда воображеніе опускаетъ крылья передъ немоющістю реализаціи, а здравый смыслъ хоочеть надъ неѣностью условностей?

Всякое искусство, а театральное болѣе, чѣмъ какое-либо, есть результатъ ветрѣни реальности и условности; эти два начала пребываютъ въ отношеніяхъ территориального поселятельства, въ которомъ художникъ является рѣшителемъ границъ. А граница колеблется самымъ разнообразнымъ, извилистымъ и тонкимъ рисункомъ. Не только въ архитектурномъ строѣ сцены, не только въ одной пьесѣ, въ одномъ монологѣ, но на разстояніи иѣсколькихъ словъ чередуются реальность и условность, сливаясь въ содружномъ выявленіи красоты.

И гордый холмъ возвысился, и царь
Могъ съ высоты съ весельемъ озирать
И долгъ, покрытый бѣлыми шатрами,
И море, где бѣжали корабли.

Илохой тотъ актеръ, который въ стихѣ „могъ съ высоты съ весельемъ (и съ поднятой надъ глазами козырькомъ ладонью) озирать и долгъ, покрытый бѣлыми шатрами“ не покажетъ реальной красоты лежащей у ногъ его картины, а тутъ же вслѣдъ не увлечетъ зрителя музыкальной красотой такого изумительного стиха, какъ „И море, где бѣжали корабли“.

Одинъ мой знакомый художникъ, въ деревнѣ, посреди улицы расположился писать. Немедленно за его плечами собралась толпа мальчишекъ и бабъ, вычуя глаза слѣдившихъ, какъ полотно покрывалось непонятными пятнами (техника). Вдругъ одна изъ бабъ, всплеснувъ руками, воскликнула: „До вѣдь это нашъ частоколь!“ (реальность). И изъ устъ въ уста пробѣжало радостное открытие. Черезъ пять минутъ она же воскликнула: „Да вѣдь это лучше, чѣмъ на землѣ!“ (условность). И по всѣмъ устамъ пробѣжалъ взглазъ очарованія. Я не ветрѣчалъ болѣе слитнаго выраженія двухъ основныхъ началъ искусства, чѣмъ этотъ взглазъ крестьянской бабы: сходство съ природой — источникъ радости, несходство съ природой — другой источникъ радости. Такъ и въ нашемъ искусствѣ: съ неослабной, и притомъ перемежающейся, яркостью проникая другъ друга, живутъ въ театрѣ эти оба начала.

„На сценѣ надо говорить такъ, какъ въ жизни“. Кто не признавалъ справедливости этого требованія, когда слышалъ завыванія въ трагедіи, а еще хуже — изысканное жеманничаше, элегантное бонтонничаніе иѣкоторыхъ нашихъ актеровъ въ комедіи. „На сценѣ не надо говорить такъ, какъ въ жизни“. Кто не признавалъ справедливости этого требованія, когда слухъ его изнемогалъ отъ тщетныхъ

Л. Курбэ. Счастливые любовники.
(Музей изящ. Искусств).

G. Courbet. *Les amants heureux*.
(Musée de Lyon).

Г. Курб. «Мастерская» (фрагменты).
(Собр. Десфосс, вд. Париж).

G. Courbet. *L'atelier* (fragments).
(Collect. Desfossés, Paris).

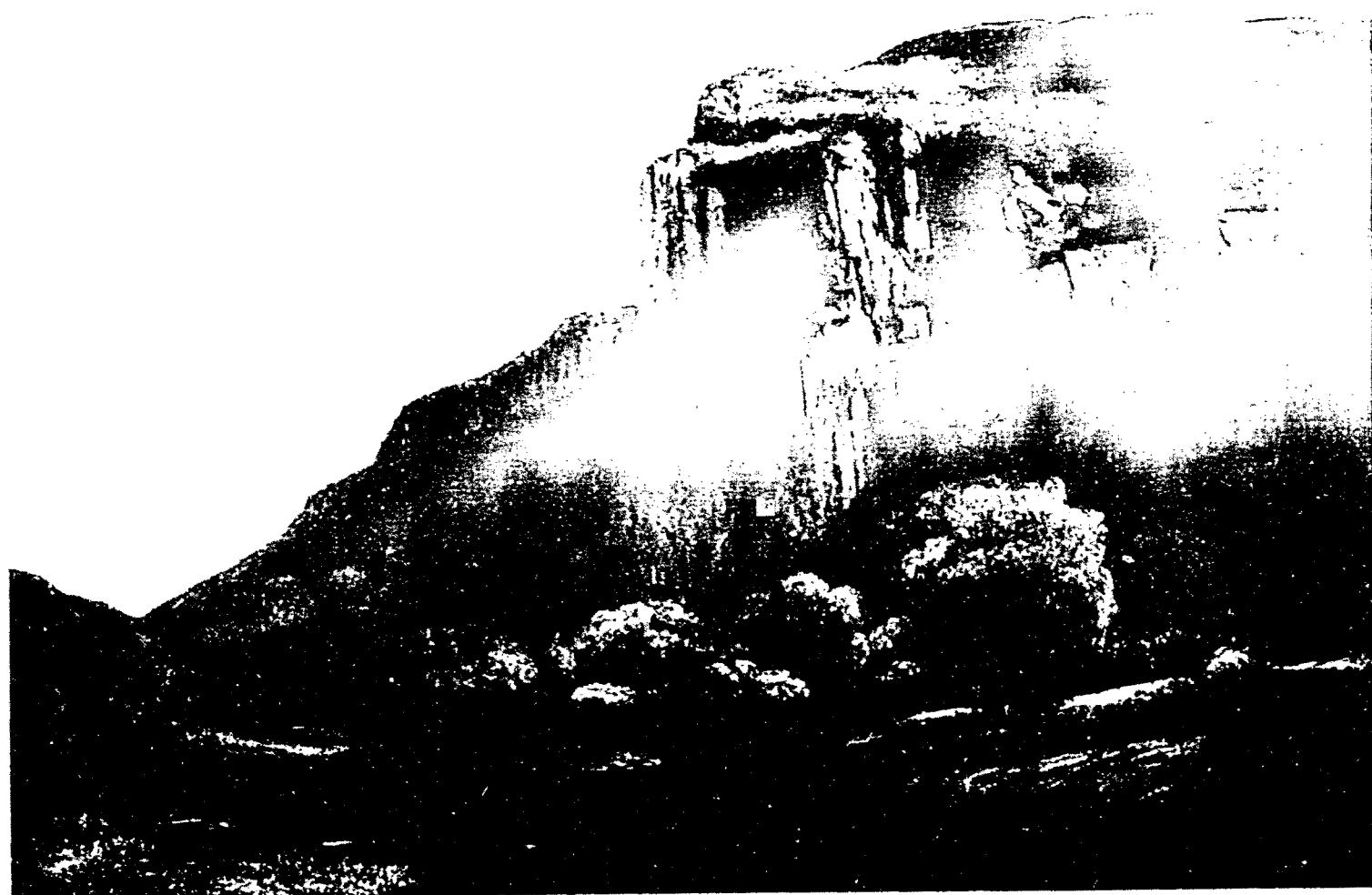
L'Origine du monde, Gustave Courbet.

G. Courbet, *Femme couchée*,
(Collection de M. Collignon, Paris).

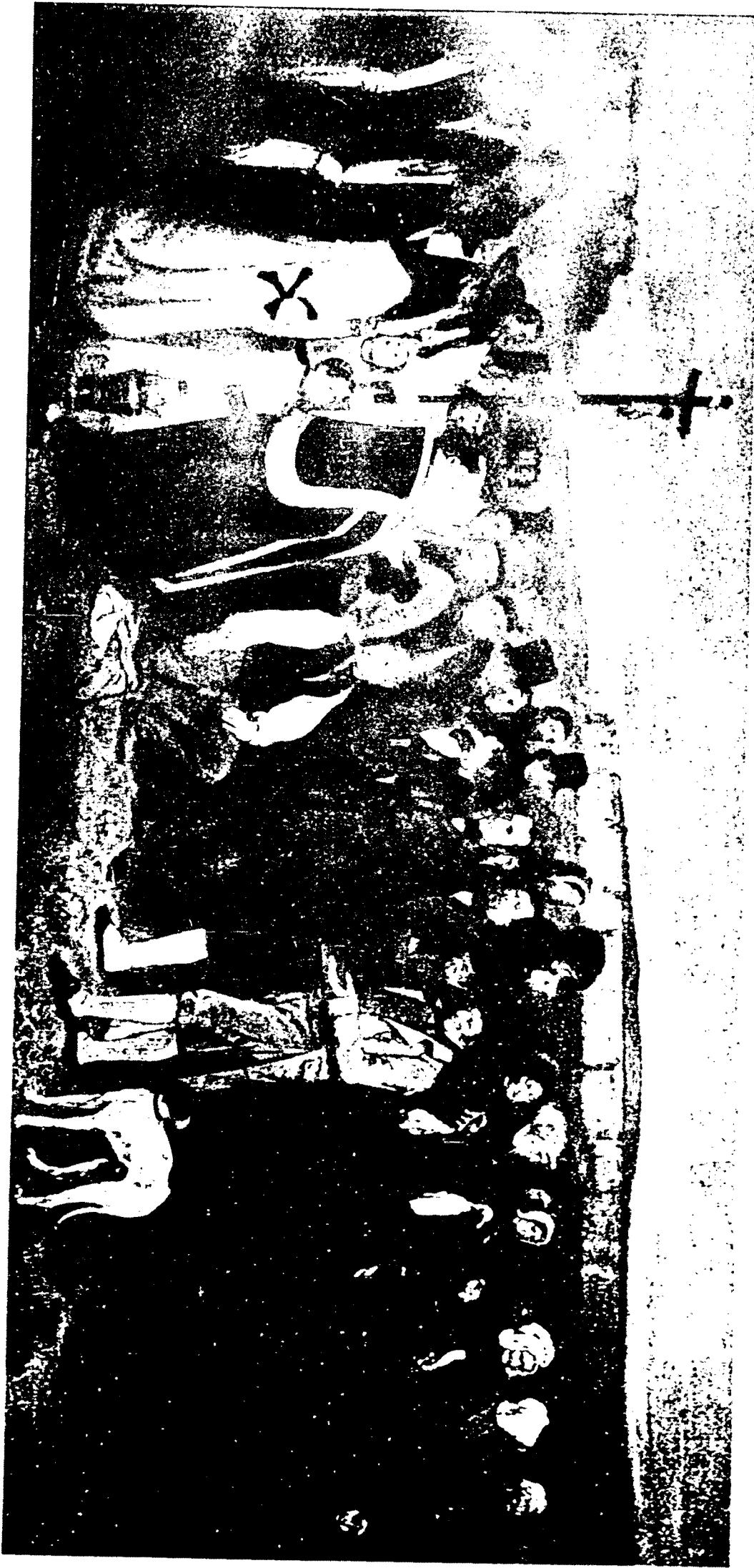
Г. Курбю. «Море и Волна». (Дюран-Рюэль,
в Америке и сюда, Птичка от Ваграм
в Париже).

G. Courbet. «Marine et La Vague».
(Durand-Ruell, Amerique et collect.
du Prince de Wagram, Paris).

Г. Курбэ. *Оврагъ и Двой оленей*.
(Собр. Г. Ойра и Принца фон Ваграм.
Парижъ).

G. Courbet. *Le Razir et Le Combat
des cerfs*. (Collect. de M. Henri Aubry
et du Prince de Wagram. Paris).

1. Hypothèse d'un combat
d'après un manuscrit.

2. Combat d'entrenement à mains
à Mire de Louviers.

L'empereur Maximilien d'Autriche

et son frère l'archiduc Charles de Lorraine

L'Amour jaloux
Musée de Montpellier

Gr. Cézanne. Baudelaire
(Musée de Montpellier)

Lady, Abingdon Hall.

Collected by
C. C. Conner.

Г. Курб. Портретъ съ собакой и
Каменщиковъ. (Собрани. Дютонъ въ
Парижъ и Дрезденская галерия).

G. Courbet. L'homme au chien et
Les Cassieurs de pierres. (Collection
Dutuit et le Musée de Dresde).

Л. Курб. Женщина с цветком.
(Собр. Григория Баранова, в Народном).

G. Courbet. *Woman à la fleur*.
(Collect. du Prince de Wagram, Paris).

L. Kupka, *Femmes*,
(Musée de Montpellier).

G. Courbet, *Etude pour la femme à la fleur*,
(Musée de Montpellier).

P. kirkii, Réunion (élevage),
(famille coip. n° Auc 14).

Coll.
G. L.

Coll. G. L.

G. Compt. du Japon et environs,
(Collect. privée de Mr. A. Kuroda).

L. *Lygophis* *variegatus*
M. *Lygophis* *lygophis* *flavifasciatus*

Dr. G. C. Evans, Jr., U.S.A.F.M.C., U.S.N.M.

Г. Курбэ. Портрет Г-жи Крок
(Частное собрание, в Америке)

G. Courbet. Portrait de Mme Crocq.
(Collect. privée en Amérique).

Г. Курбэ. Борцы.
(Собр. Кассирера, в Берлине.)

G. Courbet. *Les Lutteurs.*
(Collect. Kassirer à Berlin).

усилій уловить смысль мазаної рѣчи съ проглоchenными окончаніями, а сердце изнывало, слушая, какъ перлы поэтической красоты превращались въ личину? Мы еще вернемся къ иѣкоторымъ изъ этихъ вопросовъ, мы подойдемъ къ нимъ съ другой, практической, стороны: здѣсь же я пока хотѣлъ лишь показать, до какой степени мы представляемъ лишенными практической цѣнности споры о реализмѣ и условности, о возможномъ, или желательномъ, отрѣшении театра отъ того или другого, о „расцвѣтахъ“ и „кризисахъ“ и столько иныхъ споровъ, возникающихъ вокругъ театра и по поводу театра. Все это окрестности, сущность же, корень, серцевина театра одна — актеръ, актеръ, актеръ. Всѣ старанія, направленные на другое, какъ бы ни были почтены, сами по себѣ интересны, таинственны, — когда оставленъ безъ вниманія актеръ, — лишь хлопотия вокругъ пустого мѣста.

Но и когда заходитъ рѣчь объ актерѣ, мы паталкиваемся на двѣ стороны его дѣятельности. Одна сторона — усвоеніе роли, другая — передача роли. Чтобы говорить на чужомъ языкѣ, нужны двѣ способности: умѣть разглаголять и умѣть произнести. Актеръ говоритъ чужимъ психологическимъ языккомъ; чтобы правильно говорить, онъ долженъ, конечно, понять логику чувствъ⁴, но онъ долженъ и умѣть ее передать, а это немыслимо безъ техническихъ приемовъ. Что такое технические приемы? Это не есть иѣчто выдуманное человѣкомъ, не есть иѣчто новое, имъ прибавленное, втиснутое въ природу или наперекоръ природѣ, это та же природа, только подчиненная, это тотъ же матеріалъ природный, только проведенный чрезъ сознаніе. И какъ природа существуетъ и сознаніе существуетъ, такъ существуютъ и технические приемы и законы, коими они управляются и кои не могутъ быть преодолены, развѣ цѣною попранія правды и красоты. Какъ говорить, какъ ходить, какъ двигаться, — все это въ природѣ не случайно и не можетъ быть предоставлено случаю въ искусствѣ.

Обыкновенно возражаютъ: нельзя научить, какъ надо дѣлать; не будемъ спорить, но согласимся, что можно научить, какъ не надо дѣлать; въ этой „наукѣ“ не столь важно научить — какъ отучить. Да почему не надо, въ силу какого закона не надо, кто запретилъ, кто приказалъ? Кто — не знаю, но тотъ же, кто приказалъ, чтобы дважды два было четыре, онъ же приказалъ, чтобы утвердительный жестъ быть вертикальный, а отрицательный — горизонтальный. Все это, скажутъ, не главное, главное — чувство (или какъ у насъ говорятъ: „чувство“), чувство подскажетъ и жестъ⁵. Иѣть, отвѣчу я, иной разъ и подскажетъ, а иной разъ иѣть. Тогда выдвигается послѣдний доводъ: „Ну все равно, хоть и жестъ не вѣренъ — чувство вѣрио; это лучше, чѣмъ наоборотъ“. И не понимаютъ, что, если правильный жестъ усиливаетъ значеніе слова, то неправильный его ослабляетъ. Не понимаютъ, или не видятъ, или не смотрятъ?

А между тѣмъ, вѣдь жестъ, это искусство изъ искусствъ. Это выявление внутренняго „я“, путемъ выѣния яго „я“, это есть самоизвъяніе, при томъ вѣчно измѣняю-

щеся, какъ въ себѣ самомъ, такъ въ своемъ отношеніи къ окружающему: человѣкъ — центръ, каждый — своего космоса, всякое его движение влечетъ перестановку всѣхъ отношеній; рука есть начало безконечнаго радиуса, конецъ котораго касается невидимой и, вѣроятно, несуществующей окружности мірозданія.

Однажды мнѣ пришлось быть на собраниіи людей близкихъ къ театру, и меня поразило, что за весь вечеръ только одинъ разъ было упомянуто о жестѣ. Совершенно всколѣзь и мимоходомъ былъ поставленъ вопросъ о томъ, какъ смотрѣть на правило, въ силу котораго, когда мы говоримъ: „я его ударилъ“, мы должны сдѣлать рукой движеніе впередъ, и какъ вообще смотрѣть на эти, такъ называемые, „законы“, причемъ была высказана увѣренность, что законы эти имѣютъ лишь временный авторитетъ, что, вѣроятно, когда-нибудь явится геніальный актеръ, который все это опрокинетъ, который, говоря — „я его ударилъ“, сдѣлаетъ обратный жестъ, и это будетъ такъ же естественно и такъ же „правильно“. Такъ былъ поставленъ вопросъ, и — характерно — онъ остался безъ отвѣта. Я позволю себѣ сегодня предложить на него свой отвѣтъ, но я долженъ сказать, что въ данномъ случаѣ умолчаніе меня не удивило; вѣдь у насъ практическія указанія сводятся къ вопросу объ усвоеніи. ІЦенкинское „берите образцы изъ жизни“, на которое такъ часто ссылаются, есть скорѣе приказание, нежели указаніе. Представьте себѣ молодую танцовщицу, обращающуюся къ какому-нибудь профессору хореографіи съ просьбой дать ей практическія указанія къ совершенствованію, а онъ ей скажетъ: „Знаете, моя милая, берите примѣръ съ Тальони, — будьте увѣрены, выйдетъ хорошо“. Нѣтъ, ни достопочтѣвъ образца и умѣніе его выбрать, ни переживаніе не ручаются за вѣрность воспроизведенія. Художественный театръ какъ высоко держитъ знамя переживанія и подчеркиваетъ принципъ усвоенія, а и при Художественномъ театрѣ есть школа.

Школа. Вотъ еще предметъ вѣчныхъ споровъ: школа или талантъ? Что нужно? Еще одинъ изъ тѣхъ праздныхъ вопросовъ, которые не составляютъ вопроса. Да, что нужно для движения корабля — варусъ, или вѣтеръ? Что нужно для актера — школа или талантъ? Можетъ быть, можно иѣкоторые вопросы ставить, но, право же, отвѣтъ на нихъ нельзя.

Итакъ, о жестѣ въ тотъ вечеръ не было рѣчи; но скажите, приходилось ли вамъ, вообще, у насъ въ Россіи слышать о жестѣ? Мнѣ никогда, или почти никогда. У насъ жестъ на сценѣ (дѣлаю, конечно, исключеніе для балета) въ загонѣ, а изъ разговоровъ о театрѣ онъ изгнанъ. Мы слышимъ о Діонисѣ, о таинствахъ, о безднахъ, о синтезахъ, о храмахъ и жрецахъ, но о жестѣ?... И что прискорбно, это то, что люди ближе всего стоящіе къ сценѣ, актеры, какъ будто гишаются этихъ, якобы, мелочей. Что можетъ быть безнадежнѣе актера, который по поводу своей роли разводить философию, который не хочетъ отстать отъ литераторовъ: чѣмъ, молъ, я хуже другихъ! Какъ хуже другихъ! Да онъ лучше другихъ,

разъ у него въ данномъ вопросѣ есть то, чего у другихъ иѣть. Но это всегдашнее и всеобщее стремленіе вылѣтѣть изъ своей специальности, показать свою компетентность не въ своей области.

Что можетъ быть безотрадиѣ актера, къ которому режиссеръ подходитъ съ совѣтомъ относительно той, или иной технической подробности исполненія, а онъ отвѣчаетъ: „Да, но я эту роль понимаю иначе“. (Кстати замѣчу: нигдѣ такъ часто, какъ въ актерской средѣ, не приходилось мнѣ на частный вопросъ получать отвѣтъ общаго характера). Одно лишь безотрадиѣ, это — равнодушиѣ, съ какимъ у насъ относятся къ этой сторонѣ сценическаго дѣла. Кто ею интересуется? Кто видѣть эти недостатки. Кто сознаетъ ихъ важность? Кто, наконецъ, не отрицая ихъ важности, имѣеть о нихъ правильное представлениѣ?

Но, можетъ быть, и мои сѣтованія покажутся теоретичными? Я обѣщаю отвѣтить на вопросъ о жестѣ, — вернемся къ нему, онъ послужитъ намъ практической точкой отправленія. Мы говоримъ: „я его ударилъ“ и, иллюстрируя ударъ, дѣлаемъ жестъ впередь. Такъ де гласить „правило“ (иные даже называютъ его закономъ), но является геніальный актеръ, сдѣлаетъ обратное, и будетъ такъ же хорошо. Сейчасъ я вамъ повторю ту же фразу съ обратнымъ жестомъ, не потому что я геніальный актеръ, а потому что правило въ кориѣ невѣрно; изъ самого примѣра обнаружится, въ чёмъ его грѣхъ.

Итакъ, человѣкъ описываетъ потасовку, живописуетъ словами и дѣйствіемъ, согрѣвая картину тѣми чувствами, которые вызываются описываемыми поступками: „Я его ударилъ“ (жестъ впередь), а онъ меня“ (жестъ на себя). Теперь представьте себѣ, что тотъ же человѣкъ стоитъ передъ судомъ за оскорблѣніе дѣйствіемъ: „Да, я его ударилъ“ (жестъ на себя), но вѣдь онъ меня ударилъ“ (жестъ впередь). Почему же эти одинаковыя слова сопровождаются разными, даже противоположными, жестами? Потому что жестъ иллюстрируетъ не фактъ, а наше къ нему отношеніе. Въ первомъ случаѣ отношение эпическое, рассказчикъ лицедѣйствуетъ, участвуетъ въ рисуемой имъ картинѣ, но участвуетъ нейтрально и, кромѣ изображенія, кромѣ точнаго пересказа, не имѣеть другого намѣренія. Но какъ только является намѣреніе помимо передачи фактовъ, такъ меняется отношение къ событию, меняется и жестъ. И вотъ, во второмъ случаѣ событие отступаетъ на второй планъ, умъ занятъ лишь однимъ — оправдаться, и передъ этой цѣлью фактъ перестаетъ быть только фактомъ: первый фактъ — „я его ударилъ“ — превращается въ устинку, въ признаніе, мысленно сопровождается словами „не спорю“, тогда какъ второй фактъ — „но вѣдь онъ меня ударилъ“ — превращается въ доводъ, въ кульминаціонный пунктъ оправдательной рѣчи. Въ первомъ, изъ разобраныхъ примѣровъ, въ эпическомъ разсказѣ, — жестъ описательный, во второмъ, — передъ судомъ, — жестъ психологический. Поговоримъ подробнѣе о трехъ родахъ жестовъ.

Одна жесть вызывается надобностью: вы протягиваете руку, чтобы взять, поднимаете руку, чтобы поклониться, это жесть механический, изъ всѣхъ жестовъ — наиболѣе необходимый, даже неизбѣжный, и наименѣе интересный. Другой жесть — описательный, изобразительный, — наименѣе необходимый и чаще всего употребляемый. Третій жесть — психологический, наиболѣе интересный и наименѣе правильно употребляемый. Разсмотримъ каждый изъ этихъ видовъ въ отдельности.

Первый жесть, механический, какъ я сказаъ, — наименѣе интересный. Интересны въ немъ развѣ типичекія, бытовыя разновидности; и то плохіе актеры такъ ужъ ими злоупотребляли, — какъ приказчикъ опрокидываетъ рюмку водки, какъ сваха вытираетъ губы, отдуваясь отъ горячаго чая, — что они превратились въ затащанные трафареты.

Второй жесть — описательный. Это самый ужасный; это, — вмѣстѣ съ некоторыми замашками произношенія, о которыхъ поговоримъ, — можно сказать, язва сцены. Описательного жеста я различаю двѣ разновидности. Первая, когда рука, слѣдя за словомъ, какъ бы уподобляется указкѣ учителя: мальчикъ выводить склады по букварю съ картинками: „оса“, „усы“, указка переходитъ на соответственные рисунки; актеръ говоритъ: „мое сердце“, „моя голова“, — рука переносится на соответствующій органъ. Это жесть, которымъ въ особенности заражены итальянскіе актеры. Когда онъ играетъ Франца Моора, итальянецъ не можетъ упомянуть о кольцѣ, не указавъ правымъ указательнымъ на четвертый палецъ лѣвой. Это, конечно, жесть скучный, ненужный, рука волочится вослѣдъ словамъ, — что, кстати сказать, въ кориѣ не вѣрио, такъ какъ жесть, будучи выражениемъ мысли, всегда предупреждаетъ слово, — какъ молния предшествуетъ грому: зрительное впечатлѣніе слуховому, — но во всякомъ случаѣ этотъ жесть не прерываетъ смысла, онъ не отвлекаетъ насть, — мы всегда можемъ, не обращая на него вниманія, продолжать слѣдить за словами. Но есть другая разновидность описательного жеста; это тотъ жесть, который актеръ прибавляетъ къ разсказу, которымъ онъ не прикасается къ видимому предмету, а которымъ рисуетъ упоминаемый, невидимый предметъ; жесть, не требуемый никакой необходимостью, но которымъ онъ расчитываетъ показать свою находчивость, остроуміе, кто знаетъ? — даже гениальность. Когда актеръ, отвѣчая на восклицаніе о томъ, съ какимъ вкусомъ и великолѣниемъ въ Петербургѣ даются балы, послѣ словъ: „Нѣ говорите, на столѣ, напримѣръ, арбузъ“, — дѣлаетъ паузу и, сложивъ концы указательныхъ перстовъ, разводитъ ихъ другообразно внизъ и внизу сближаетъ, чтобы этимъ очерченнымъ воздухомъ эллисисомъ изобразить арбузъ, то онъ этимъ жестомъ самъ себѣ выписываетъ поль за поведеніе: это худшій изъ описательныхъ жестовъ; онъ прерываетъ иить разсказа, отвлекаетъ вниманіе отъ смысла, направляя его на постороннюю форму; онъ прямо убиваетъ слово, и отъ него до искусства такъ же далеко какъ отъ гіероглифа до письма.

И это въ роли Хлестакова, который говоритъ, какъ льется вода, у котораго по замѣчанію самого Гоголя „слова вылетаютъ совершенно неожиданно⁴, который „говорить и дѣйствуетъ безъ всякаго соображенія⁵.“

Не могу не вспомнить здѣсь объ одномъ случаѣ излишества соображенія въ той же роли.

Вы помните: „Тамъ у насъ и вистъ свой составился: министръ иностранныхъ дѣлъ, французскій посланикъ, иѣменскій посланикъ и я⁶. Ясно великому, кто немножко знаетъ людей, не только Хлестакова, что весь этотъ перечень министровъ и посланниковъ только и ведеть къ слову „я⁶, — чтобы показать кто, молъ, я такой. Не такъ рѣшаешь излишняя сообразительность: одинъ Хлестаковъ послѣ этого перечня останавливался, дѣлая видъ, что забылъ что-то, чего-то ищетъ, и потомъ, какъ будто вдругъ вспомнивъ, говорилъ: „да, — и я⁶, съ прибавкой къ тексту слова „да⁶. Помню, что я позволилъ себѣ высказать актеру мое впечатлѣніе объ этомъ искаженіи характера, тѣмъ болѣе, что это была лишь одна подробность въ общемъ веденіи роли; но помню и то, что черезъ день, или два, одинъ изъ нашихъ критиковъ похвалилъ этого актера за тонкость и находчивость, проявленныя именно въ этомъ самомъ мѣстѣ...“

Возвращаемся къ описательному жесту. У насъ бы не хватило времени останавливаться на примѣрахъ, но приведу хотя одинъ, самый простой, въ доказательство ужаснаго, именно убивающаго вліянія описательного жеста на смыслъ рѣчи. Я разумѣю привычку пальцемъ, или рукой иллюстрировать слово „я⁶. Она существуетъ на всѣхъ сценахъ, но больше всего бросается въ глаза въ оперѣ. Что же получается? Человѣкъ говоритъ: „я хочу, я не хочу, я разрѣшаю, я отказываю, я люблю, я ненавижу⁶, и все съ однимъ жестомъ, — потому что иллюстрируетъ не глаголъ, не чувство, а мѣстоименіе, лицо.

Въ „Гибели боговъ⁶ есть фраза: „Но кто-жъ его заставитъ отдать невѣсту миѣ?“ Артистъ на послѣднемъ словѣ поднималъ обѣ руки и прижималъ ладонями къ груди. Я какъ-то вспомнилъ объ этомъ въ разговорѣ съ другимъ артистомъ и замѣтилъ: „Развѣ этотъ жестъ значитъ — кто его заставитъ отдать невѣсту миѣ? Онь обозначаетъ — Какъ бы я хотѣлъ, чтобы онъ отдалъ невѣсту миѣ. Мой собесѣдникъ согласился со мной и тутъ же, исправляя жестъ своего товарища, повторилъ фразу, указуя передъ собой перстомъ въ землю. Я не сталъ разувѣрять его, но — между нами — вѣдь этотъ жестъ былъ бы умѣстенъ, если бы онъ сказалъ: „Приказать ему отдать невѣсту миѣ. Развѣ не ясно, что жестъ иллюстрируетъ не фактъ, не разсказъ, не содержаніе разсказа, а мое къ нему отношеніе: не то, что невѣсту отдаютъ миѣ, или кому-нибудь другому, а мое желаніе, мое приказаніе, чтобы ее отдали. Не ясно развѣ, что въ данномъ случаѣ, о которомъ говоримъ: „Но кто-жъ его заставитъ отдать невѣсту миѣ?“ самое важ-

⁴ Курсивъ мой.

ное слово не „миѣ“, не „заставить“, — важно „кто“? — важно мое недоумѣніе? Одинъ только жестъ и возможенъ, — безпомощное разведеніе руками и, какъ увидимъ ниже, — ладонями кверху.

Однъ артистъ въ одной пьесѣ говорилъ: „Заложу свою я буйну голову“ и при этомъ перстомъ первно указывалъ на голову и колотилъ себя въ високъ. Заѣмъ вы это дѣлаете? Вы не думайте о головѣ, думайте о смыслѣ. Смыслъ какой? Пропадай моя телѣга, вѣдь четыре колеса, не правда-ли? На слова „пропадай моя телѣга“ никто не будетъ пальцемъ колотить себя въ високъ, почему же это дѣлать на слова „заложу свою я буйну голову“, только потому, что упоминается голова? Не говоря уже о томъ, что голова въ данномъ случаѣ символъ, а при символическомъ употребленіи слова жестъ никогда не иллюстрируетъ предмета. Когда мы говоримъ: „креста на тебѣ иѣть“, вѣдь мы не думаемъ искать этотъ крестъ. Видѣлъ я Хлестаковыхъ, которые, подходя къ Бобчинскому съ вопросомъ: „Что, какъ вашъ носъ?“ считали нужнымъ поднимать указательный палецъ къ собственному носу, но когда мы говоримъ: „побойся Ока Божьяго“, мы не указываемъ ни на чей бы то ни было глазъ, мы даже не думаемъ объ органѣ зрѣнія. И въ однѣмъ лишь искусствѣ, — въ томъ, которое лишено слова, — символъ изображается: потому что его нельзя назвать. Но я увѣренъ, что никто никогда не укажетъ такого примѣра въ жизни; почему же на сценѣ это стремленіе къ физической иллюстраціи того, что не имѣть ни объема, ни вѣса? Тутворенъ описательный жестъ не только потому, что самъ простъ, неинтересенъ, доступенъ ребенку, выручаетъ глухонѣмого, но и потому, — главнымъ образомъ потому, — что своею легкостью соблазняетъ лѣниваго, мало вдумчиваго актера и является тамъ, гдѣ бы нужно быть жесту психологическому.

И вотъ мы вернулись къ тому жесту, съ котораго начали, когда говорили о фразѣ: „я его ударилъ, а онъ меня“, — къ жесту психологическому, самому интересному, но самому трудному. Въ двухъ словахъ — психологический жестъ есть виѣнѣе выраженіе чувства; но послѣднее, какъ известно, не только не всегда совпадаетъ со словомъ, оно иногда прямо ему противорѣчить. Можно даже сказать, что въ самомъ чистомъ своемъ видѣ психологический жестъ совпадаетъ не съ произносимымъ словомъ, а съ какимъ-нибудь подразумѣваемымъ. Такъ, въ знакомомъ уже примѣрѣ: „я его ударилъ, а онъ меня“. Вы помните вторую иллюстрацію, защитительную рѣчь на судѣ? Въ предложеніи: „но вѣдь онъ меня ударилъ“ жестъ не иллюстрируетъ ни одного изъ произносимыхъ словъ: ни „онъ“, ни „меня“, ни „ударилъ“; онъ иллюстрируетъ подразумѣваемое „вотъ вамъ настоящая причина“. Представьте ту же фразу при другихъ обстоятельствахъ, и жестъ будетъ иллюстрировать другую подразумѣваемую фразу: „мопеникъ этакій? или „какъ это вамъ понравится! Каждый разъ тѣ же слова съ инымъ движениемъ руки и головы.

Не странно ли, что такъ сбивчивы представлениі о жестѣ, не странно ли, что такъ часто приходится слышать: „жестъ соответствуетъ слову“, когда никто никогда не скажетъ, что интонація соответствуетъ слову. Всякій понимаетъ, что можно, смотря по обстоятельствамъ, то же слово произнести на тысячу ладовъ, и что *c'est le ton qui fait la chanson*. Скажу мимоходомъ, что это одно изъ интереснѣйшихъ упражненій, а съ точки зрѣнія школьнай, — наилеziйшее: произнесеніе тѣхъ же словъ на разныи голосъ. Вы сидите и пишете за столомъ, открывается дверь, входитъ кто-нибудь: „Ахъ, это вы“. Какое разнообразіе интонацій, смотря потому, кто сидящій и кто входящій, и въ какую минуту входитъ. Да можно ли даже перечислить всѣ разновидности сидящаго и входящаго и сочетанія каждой разновидности одного съ каждой разновидностью другого! Вѣдь это цѣлый міръ! Впрочемъ, мы говоримъ не объ интонаціяхъ, вернемся къ жесту.

Позвольте еще примѣръ того, что жестъ согласуется не со словомъ, а съ мыслью. Извѣстно, что утвердительный жестъ — вертикальный, отрицательный — горизонтальный. (Кто, можетъ быть, сомнѣвается, въ справедливости этого, когда говоримъ о рукѣ, пусть вспомнитъ о головѣ). Представьте, что вы убѣждаете кого-нибудь въ томъ, что вашъ общий знакомый — человѣкъ честный, благородный, возвышенныхъ чувствъ. Ваша рука будетъ отмѣтывать утверждающими жестомъ по столу каждое изъ этихъ качествъ, а голова будетъ сопровождать ее подтверждающими кивкомъ. Но представьте, что вы всей вашей фразѣ предносите слово „видите-ли“, что вы не вѣрите въ произносимыя слова, — и рука, и голова пойдутъ съ мыслью, бросая лживое слово: „Онъ, видите-ли, человѣкъ честный, благородный, возвышенныхъ чувствъ“. Каждое изъ этихъ качествъ будетъ сопрѣждаться отрицательно-горизонтальнымъ жестомъ руки и головы, выдающимъ ваше отрицательное отношение къ положительнымъ словамъ.*

Интересны соотношенія въ движеніяхъ рукъ и глазъ. Можно, въ видѣ общаго правила сказать, что глазъ занятъ тѣмъ, съ кѣмъ говоримъ, рука занята тѣмъ, о чёмъ говоримъ. Когда Ларина въ оперѣ говоритъ: „Вотъ дочери мои“, она указываетъ на дочерей, а смотритъ на Онѣгина. Когда мы говоримъ кому-нибудь: „подите вонъ“, глаза смотрятъ на него, а рука указываетъ на дверь. Достаточно бывать одного движения глазъ, чтобы опрокинуть цѣлое зданіе увѣреній и обѣщаній. Мягкимъ, вкрадчивымъ голосомъ и съ усмѣкающимъ жестомъ вы говорите собесѣднику: „Я васъ высоко цѣнию“; но переведите при этомъ глаза на третье лицо, — и всякому ясна вся ложь вашихъ увѣреній. И опять-таки рука занята тѣмъ, о чёмъ вы говорите, а глаза тѣмъ, съ кѣмъ, или вѣриѣ въ данномъ случаѣ — для кого вы говорите.

* Тотъ фактъ, что иногда говорятъ: „я не хочу“ съ вертикальнымъ жестомъ (ударъ кулакомъ по столу) вовсе не противорѣчитъ теоріи. Это есть жестъ воли, каприза, а не отрицанія: человѣкъ въ этомъ случаѣ не отрицаетъ свое хотѣніе, онъ утверждаетъ свое не хотѣніе.

Ясно, что жестъ могущественный выражатель ироніи. Такъ, въ предыдущемъ примѣрѣ: „Онъ, видите-ли, человѣкъ честный и т. д.“ — стоитъ лишь иллюстрировать противоположное чувство, т. е. произносить „честный“, „благородный“, „возвышенный“, а рукой говорить: „нечестный“, „неблагородный“, „низменный“. Можно сказать, что иронической жестъ относится къ положительному, какъ въ фотографіи негативъ къ позитиву. То же и по отношенію къ голосу: при положительномъ смыслѣ интонація твердая, краткая, какъ бы сверху внизъ; при ироніи — размазанная, протяжная, какъ бы снизу вверхъ, или, какъ говорятъ учителя пѣнія, — на салазкахъ.

Здѣсь кстати скажемъ два слова о значеніи въ жестѣ направлениія кверху и книзу. Возьмемъ для примѣра: рука ладонью кверху и рука ладонью книзу:

Кверху — жестъ

просящаго
вопрошающаго
убожества
души на распашку
воспринимающаго
молящагося.

Книзу — жестъ

дающаго
отвѣчающаго
чванства
этикетности
поучающаго
благословляющаго.

Расширяя смыслъ этихъ двухъ жестовъ и разводя обѣ руки все дальше и дальше, мы должны признать, что рука ладонью кверху есть земля, смотрящая на небо, а рука ладонью книзу — небо, смотрящее на землю.*

Я нарочно взялъ самый мелкій, самый, повидимому, незначительный изъ жестовъ, даже не жестъ, а лишь положеніе руки. Что касается жеста въ собственномъ смыслѣ, т. е. движенія руки, то можемъ въ видѣ правила установить, что всякое „непремѣнно“ сопровождается движениемъ сверху внизъ, всякое „можетъ быть“ движениемъ снизу вверхъ: книзу предѣль, вверху отсутствіе предѣла, книзу положительное, вверху гадательное. То же опять-таки относительно голоса: когда безпределность, безчисленность, отсутствіе счета, — голосъ кверху; когда счетъ, размѣръ, порядокъ, — голосъ книзу.

Сбирались птицы,
Сбирались пѣвчи
Стадами, стадами (кверху).
Садились птицы,
Садились пѣвчи
Рядами, рядами (книзу).

* Совѣтую интересующимся взглянуть съ точки зрѣнія ладони книзу и ладони кверху на роли Лоэнгрина и Эльзы.

Думаю, что изъ приведенныхъ примѣровъ достаточно явствуетъ значение верха и низа и важность въ жестѣ правильнаго пользованія направленіемъ. Но если такъ важна одна разобранная нами подробность, можно ли сомнѣваться въ важности жеста вообще и въ серьезности послѣдствій отъ случайного или ошибочнаго его примѣненія? Повторю, — если правильный жестъ усиливаетъ слово, неправильный его ослабляетъ, убиваетъ. И еще скажу, — если чувства выражаются въ жестѣ, то въ свою очередь жестъ вызываетъ чувство. Не даромъ птичка говорить ребенку: „Сдѣлай ручкой дѣдъ“, — жестъ привѣта вызываетъ привѣтливость. „Большинство нашихъ страстей, говоритъ Дарвинъ, до того тѣсно связано съ ихъ виѣннимъ выраженіемъ, что ониѣ прямо немыслимы, когда тѣло находится въ состояніи покоя“. Ясно, какъ важно для актера, — который не всегда же одинаково расположены психически, — воспитать въ себѣ соответственность тѣлодвиженій. И что послѣ этого думать о „руководствахъ“ къ сценическому искусству, которые совѣтуютъ молодымъ актерамъ „играть, вовсе не думая о своихъ рукахъ“, — тогда жесты рукъ выйдутъ плавными, разнообразными и совершенными умѣстными? Не такъ ли учать дѣтей плавать, кидая ихъ въ воду безъ иного руководства? Не думать о рукахъ! Не думать о жестѣ. Оттого, что въ жизни наши жесты безсознательны, воображаютъ, что на сценѣ, чтобы быть правильными, они должны быть предоставлены случаю. Да возьмите приведенный уже примѣръ. Кто въ жизни, знакомъ двухъ пріятелей, не укажетъ рукой на того, кого называетъ, и не посмотритъ на того, кому называетъ. Ни одинъ не ошибется, самый неталантливый не ошибется. А поставьте человѣка на сцену и поручите ему сказать: „Вотъ дочери мои: Татьяна, Ольга“, вы увидите, что у него выйдетъ, если онъ не задумывался надъ техникой этой процедуры. Что думать о „курсахъ“, на которыхъ ученики одного выдающагося артиста и преподавателя, за два года пребыванія въ школѣ, слышали лишь одинъ разъ замѣчаніе о жестѣ: „Ну, что у васъ руки, какъ мельница, ходятъ? Чего ждать отъ педагогики сценическаго дѣла, которая алчущимъ и жаждущимъ практическихъ указаний преиспособляетъ курсивомъ, какъ аксюмы, напечатанныя изречения въ родѣ того, что дѣйствительность, чтобы быть предметомъ и цѣлью искусства, должна быть изящна, а рядомъ съ этимъ обогащаетъ пытливый умъ такими истинами, что „драма — слово греческое, означаетъ дѣйствіе“, „каждая художественная драма содержать въ себѣ идею“? Страшно подумать, что встрѣчаютъ протянутыя руки, просящія хлѣба! Не такъ ли крестьянскій мальчикъ ходить въ школу, — къ источнику воды живой, — чтобы со страницъ „Родного Слова“ узнать, что „лошадь животное домашнее, голова у нея большая, у нея четыре ноги“ и т. д.?

Я не упомянулъ ни разу о красотѣ жеста. Боюсь, что это повело бы насъ слишкомъ далеко. Ограничусь двумя замѣчаніями. У насъ, повидимому, думаютъ, что красота есть некоторая приправа, которой не мѣшаешь иной разъ подпустить.

Вотъ я играю просто, а вотъ въ этомъ эфектномъ мѣстѣ, давай сдѣлаю „красиво“. И обыкновенно это „красиво“ сводится къ двумъ-тремъ шаблоннымъ позамъ и движениямъ изъ репертуара теноровъ. Не эту красоту я разумѣю. Я разумѣю ту красоту, которая присуща движению, когда оно цѣлесообразно, ибо движение не можетъ быть некрасиво, разъ оно отвѣчаетъ назначению. Что можетъ быть великолѣпнѣе съ точки зрѣнія пластики, какъ движения ремесль: плотникъ, кузнецъ, горшечникъ, или — красота изъ красотъ — жестъ сѣятеля? Развѣ они думаютъ о красотѣ? Они думаютъ объ одной лишь цѣлесообразности. И наши движения, следовательно, должны быть соответствующими цѣли, но такъ какъ цѣлесообразность ихъ опредѣляется не виѣнскимъ предметомъ, а внутреннимъ побужденіемъ, — такъ сказать, находится на другомъ концѣ нашихъ органовъ, — то, при искусственномъ ихъ воспроизведеніи, ихъ гораздо труднѣе найти. Чтобы быть правильными, они должны отвѣчать лежащимъ въ человѣческой природѣ нормамъ, регулирующимъ соотношенія движений, душевныхъ съ физическими; чтобы быть красивыми, они должны осуществлять условія равновѣсія, — совершенно особая условія физиоэстетического равновѣсія, — которыми опредѣляются взаимное положеніе и отвѣтныя движения органовъ человѣческаго тѣла. Выясненіе и приведеніе къ сознанію этихъ нормъ и этихъ условій, есть предметъ специального, сложнаго и глубокаго изученія; я, признаюсь, коснулся его лишь весьма поверхностно, а потому о немъ не распространяюсь, но я бы хотѣлъ, чтобы господа преподаватели сценическаго искусства прониклись сознаніемъ важности этой стороны дѣла.

Я понимаю, что люди, относящіеся къ театру поверхностно, относятся съ усмѣшкой и къ вопросамъ, мимо которыхъ всю жизнь проходили; я понимаю, что люди, ежедневная профессія которыхъ влечетъ ихъ посыпать перцомъ насмѣшки, и даже легкаго издѣвательства, то, о чёмъ они пишутъ, — склонны видѣть въ чужихъ словахъ смѣшную сторону; но что сказать о людяхъ, посвятившихъ жизнь свою дѣлу театра, которые заявляютъ, что жестъ — вещь настолько непосредственная, что она не можетъ быть классифицирована! Можно говорить, что классификація жеста для сцены бесполезна, что она для школы вредна, но нельзя говорить, что она не возможна, когда она существуетъ, когда есть литература, таблицы, наука, когда есть такой человѣкъ, какъ Дельсартъ, передъ памятью котораго, всякий любящій актерское искусство, долженъ лежать во прахѣ преклонивъ колѣни... Можно не соглашаться съ тѣмъ, что я говорю, можно не соглашаться съ тѣмъ, какъ я говорю, но я не допускаю, чтобы человѣкъ, любящій театръ, подвергалъ сомнѣнію важность того, о чёмъ я говорю.

Съ точки зрѣнія чисто эстетической считаю нужнымъ поставить настойчивое требование: когда жестъ найденъ, надо ему дать всю его полноту (за исключеніемъ, разумѣется, тѣхъ случаевъ, когда характеръ роли требуетъ неполнаго жеста:

нерѣшительность, застѣничность, нечистая совѣсть); только тогда онъ будетъ цѣлесообразенъ, только при полнотѣ онъ будетъ красивъ. У насъ же, даже правильный жестъ, въ большинствѣ не полный, т. е. не доведенъ до конца, до окончательной своей выразительности. Мы не видѣли Рашель, но мы помнимъ ея палецъ, когда она указывала на дверь, — этотъ повелительный палецъ, длинный, вытянутый во весь ростъ; и какъ слабъ тогда, какъ вялъ, какъ жалко-коротокъ и тупъ жестъ той актрисы, которая, говоря: „вѣдь ты меня ненавидишь“, пригибала три пальца къ ладони, а указательнымъ и первымъ, вытянутыми вмѣстѣ, какъ когда берутъ щепотку табаку, тыкала по направлению того, съ кѣмъ говорила... Наші пальцы безъ рисунка, не участвуютъ въ роли; можно подумать, что кровообращеніе останавливается въ кисти, не проходить въ оконечности. Много ли актеровъ, игра которыхъ потеряла бы въ характерной выразительности, если бы у нихъ пальцы были обрублены? Вялый, ненужный придатокъ — наши пальцы на сценѣ, пѣмы. Они становятся не только ненужными, а почти вредными придаткомъ у некоторыхъ пѣвцовъ. Когда онъ занятъ веденіемъ своего голоса болѣе, чѣмъ ролью, если къ тому же онъ сколько-нибудь нервентъ, то, при приближеніи труднаго, отвѣтственнаго мѣста, пѣвѣдъ сжимаетъ кулакъ. Ничего иѣть утомительнѣе, какъ видѣть эту криспацию руки во всѣхъ роляхъ, безъ различія душевныхъ настроеній, и вызванную только тѣмъ, что сжатый кулакъ ему помогаетъ „взять барьеръ“. Даже тѣ, у которыхъ иѣть этой хронической корчи пальцевъ, кончая эффектную фразу, энергичнымъ патетическимъ жестомъ „ловить муху“.

По поводу „тыканья“ пальцемъ, не могу не подчеркнуть нашего пристрастія къ повторяемому жесту; у насъ думаютъ, что въ учащеніи сила; но неужели, разсыпанчатое восклицаніе — „Довольно, довольно, довольно!“ — сильнѣе одного повелительного „Довольно“? Иѣть, сила въ выразительности, а не въ учащеніи; въ угрозѣ жестомъ только первое движеніе дѣйствительно угрожаетъ; остальные, сколько разъ ни повторять его, не страшны; первое движеніе, есть волевой актъ, остальные — лишь колебанія по инерціи; первое движеніе сознательное, остальные уже относятся къ области изстущенія, когда человѣкъ не владѣетъ собой: ясно, какъ ошибочно вводить учащеніе тамъ, где требуются сила и точность.

Я упомянула объ угрозѣ; позвольте иѣсколько остановиться на ней, — это миѣ поможетъ окончательно выяснить мысль о неполномъ, недоконченномъ жестѣ. Жесть угрозы имѣеть три стадіи. Первая: правая, угрожающая, рука со сжатымъ кулакомъ и вытянутымъ указательнымъ, идетъ отъ лѣваго плеча и описываетъ — ладонью книзу — горизонтальную четверть круга. Это угроза принципіальная: „Никогда я тебѣ этого не позволю“. Вторая стадія: рука идетъ отъ головы и описываетъ четверть круга, вертикальную и перпендикулярную къ тѣлу, — ладонью къ лѣвой сторонѣ. Это угроза физического возмездія въ будущемъ: „Ты смотри у меня, я тебѣ этого не спущу“. Третья стадія: рука идетъ отъ своего же плеча и,

какъ бы развертываясь внутренней стороной наружу, локтемъ внизъ, выстрѣливаетъ кулакъ, ладонью кверху. Это уже чисто физическая угроза, немедленного возмездія: „Ты только посмѣй у меня“. Въ этой третьей стадіи есть своя градація, и въ послѣдней степени этой физической угрозы все тѣло откидывается назадъ,— другая рука, кориусь и голова стушевываются, весь человѣкъ какъ бы сосредоточивается въ кулакѣ. Сравните этотъ жестъ,— да еще когда сквозь стиснутые зубы, прорывается едва внятное: „Я тебѣ ! . . .“,— сравните его съ привычкою нѣкоторыхъ актеровъ, несчетное число разъ, потрясать указательнымъ перстомъ, между своимъ носомъ и носомъ собесѣдника, и вы увидите — въ чемъ сила. Этого окончательного, послѣдняго выраженія угрозы я на русской сценѣ не видалъ.

Вамъ, конечно, приходилось видѣть послѣдовательные оттиски печатанія въ краскахъ: первый оттискъ чисто желтый; второй (послѣ накладки синяго) — желтый, синій, зеленый; третій (послѣ накладки краснаго) — желтый, синій, зеленый, красный, оранжевый, лиловый... Такъ вотъ, наши жесты, почти всѣ, — лишь вторые оттиски трехцвѣтнаго печатанія.

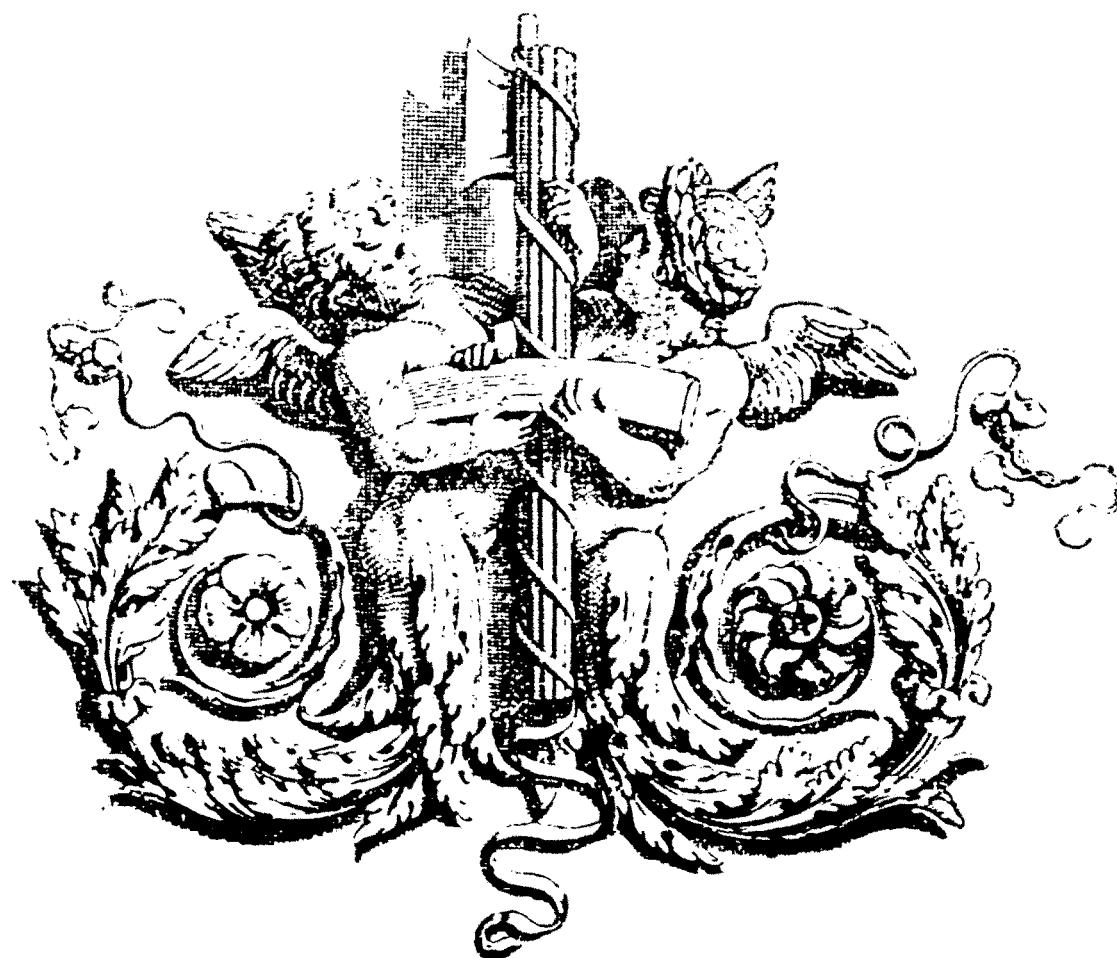
Что же, скажутъ иные, достаточно узнать и усвоить техническія правила, чтобы вышло хорошо? Уже давно на этотъ вопросъ отвѣчено. Когда Гамлетъ говорить Гильденштерну, что достаточно положить пальцы на дырочки, чтобы зангратъ на флейтѣ, тотъ отвѣчаетъ: „Но я не обладаю искусствомъ“. Только это не значитъ, что при обладаніи искусствомъ можно обойтись безъ дырочекъ и пальцевъ, ибо, какъ сказалъ Гете: „Blasen ist nicht flöten; ihr sollt die Finger bewegen“.

Не знаю, съ достаточнотою ли ясностью изложилъ свои мысли, съ достаточнотою ли полнотою отвѣтилъ на вопросъ о жестѣ. Можетъ быть, скажутъ, какъ и говорили въ свое время, что я придаю значеніе мелочамъ. Скажу на это во-первыхъ, что на сценѣ нѣтъ мелочей по той простой причинѣ, что сцена вся состоитъ изъ мелочей, а въ особенности когда рѣчь идетъ о самомъ актерѣ, о его фигурѣ, его движеніяхъ; не даромъ изъ французскаго „trait de genie“ мы сдѣлали тривіальнѣйшее выраженіе — „гениальная черточка“. Во-вторыхъ, скажу: — надо различать оцѣнку абсолютную отъ симптоматической. Когда врачъ вскидываетъ руками при видѣ пятнышка на лицѣ, это можетъ показаться преувеличеннымъ, но когда пятнышко свидѣтельствуетъ обѣ ужасной болѣзни, то становится ясно, что онъ вскидываетъ руками предъ болѣзнью, а не предъ пятнышкомъ. Наконецъ, скажу: если кто-нибудь признаетъ, что тотъ вершокъ, на который стрѣлочникъ передвигаетъ стрѣлку, — мелочь въ сравненіи съ тысячами верстъ, что пробѣгасть поѣздъ, то я соглашусь, что то, о чёмъ я говорю, такая, и даже большая мелочь, и къ этому еще прибавлю: не одно и то же мелочь, или часть цѣлаго; изобличаетъ свое незнакомство съ составомъ цѣлаго, кто въ частіи видѣть мелочь.

Меня смущаетъ другое. Нѣтъ ничего смѣнище, какъ всходить на каѳедру, чтобы провозглашать азбуку; но что же дѣлать, когда у насъ философскіе трактаты въ

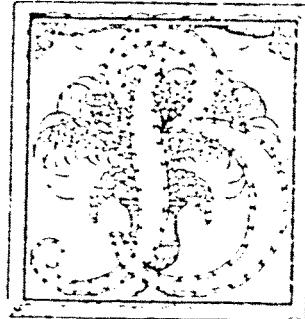
модѣ, а азбука въ забвениі, да врядъ ли когда и была введена въ сознаніе. Я слышу излюбленное возраженіе: „Таланту не нужны правила“ — „Щепкины, Самарини, Акимовы, Медвѣдевы, павѣриное, безъ всякихъ ванихъ правиль потрясали и смѣшили“. Но если исключительные таланты могутъ обходиться безъ правиль, это не значитъ, что правила вообще ненужны; если гений отъ педагогики ничего не береть, это не значитъ, что педагогика можетъ ничего не давать. Если гений угадываетъ, это не значитъ, что простые смертные не должны учиться. Да, великие избраники искусства, перешагнувъ черезъ азбуку, на крыльяхъ дарованія опережаютъ тѣхъ, кто трудными, тернистыми тропами, крутыми склонами, съ Сизифовыми переначинаніями, совершаютъ восхожденіе къ невидимымъ высотамъ совершенства. И то — кто видѣлъ этихъ избранниковъ вблизи, тотъ знаетъ, какъ они работаютъ. Но великими талантами не заселяются подмостки, и, если намъ дорого развитіе нашего искусства, насть должны интересовать не дары природы, а достиженія человѣка.

(Окончаніе слѣдуетъ)

ВЫСТАВКА НОВАГО ОБЩЕСТВА

Сергей Маковский

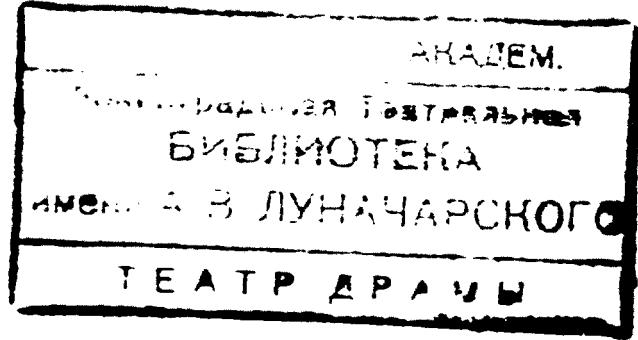
РЯДЪ ли возможно разматривать эту выставку, какъ отдельное художественное явленіе. Со времени своего существованія Новое Общество не приобрѣло ясно выраженной самостоятельности; выступленія его, изъ года въ годъ, страдаютъ тѣмъ же отсутствиемъ опредѣленного, цѣльного характера. Между участниками Нового Общества есть очень талантливые люди, которые могли бы съ успѣхомъ присоединиться хотя бы къ „Миру искусства“, есть и художники, только по недоразумѣнію отколовшіеся отъ Академіи, и, наконецъ, всегда — большое количество случайныхъ экспонентовъ, или такихъ, которые откликнулись на приглашеніе Общества изъ любезности, или такихъ, что временно примкнули къ нему только оттого, что не было возможности выставить въ другомъ мѣстѣ... Къ сожалѣнію, послѣднихъ — большинство и на нынѣшней выставкѣ Общества, седьмой по числу. Изъ шестидесяти восьми имѣнь участниковъ — около половины дебютантовъ, быть можетъ и весьма „обѣщающихъ“, но пока мало интересныхъ. И это досадно понижаетъ общий уровень выставки, не обнѣрной по количеству произведеній (всего 345 номеровъ), но разнохарактерной и разноцѣнной до-нельзя.

Конечно, трудно винить въ этомъ устроителей... Какъ отѣлаться отъ иныхъ старыхъ членовъ Общества, пользующихся правомъ выставлять все, что имъ угодно? Съ другой стороны — нельзя не поощрять неофитовъ, жаждущихъ увидѣть свои имена напечатанными въ каталогѣ, и, разумѣется, надо быть далекимъ отъ узкой партійности, ни для кого болѣе не убѣдительной въ наши дни всеобщей растерянности и неожиданныхъ переодѣлокъ: широкая терпимость жюри — залогъ движения впередъ... Но не менѣе вѣрно и другое: для того, чтобы художественное общество жило самостоятельной жизнью и оставило следъ въ исторіи искусства, для того, чтобы выставки его могли влиять на общественный вкусъ и воспитывать новое поколѣніе живописцевъ, нужно иѣчто объединяющее, — не групповой даже, не партійный, но, во всякомъ случаѣ, руководящій принципъ. Нужна направляющая воля, единоличная или соборная, которая бы указывала путь илипути... Миѣ думается, я не ошибусь, утверждая, что этой воли не чувствуется на выставкахъ Нового Общества, особенно — на послѣдней.

Здѣсь, прежде всего, приходится упомянуть о странномъ соединеніи собственно Нового Общества съ Московскимъ Товариществомъ. Каковы поводы этого „симбиоза“ — не знаю. Просто ли недостатокъ въ своихъ экспонатахъ, или желаніе

М. ВРУБЕЛЬ. M. VRROUBEL.
БОГАТЫРЬ. ~ LE BOGATYR.
Выставка Косого Собрства.

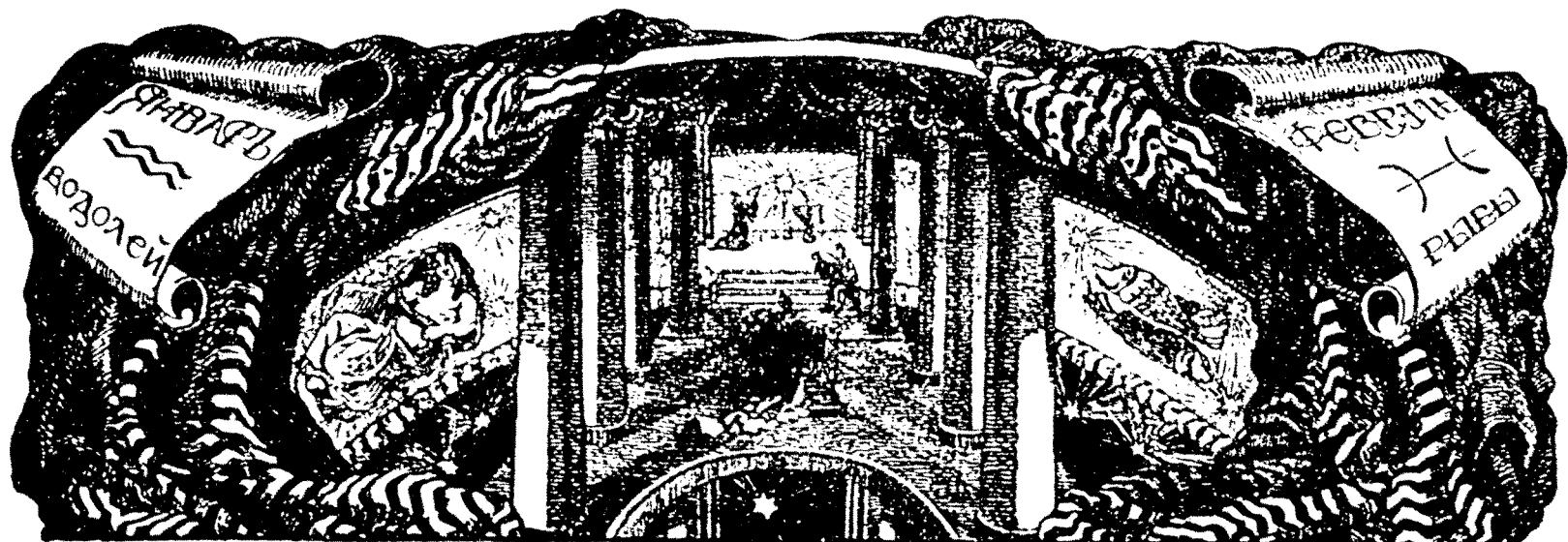

Рисунок В. Левитского.

привлечь къ общему дѣлу „Молодую Москву“? Но тогда — почему такъ плохо представлена московская группа? Какъ будто среди работъ передовыхъ москвичей иѣть ничего лучше расплывчатыхъ декорацій Л. Браиловскаго, ребяческихъ стилизаций „по кватроченто“ Р. Браиловской, безформенныхъ „Кавказовъ“ А. Грищенко, робкихъ этюдовъ кн. И. Гугуиава, безвкуснаго „ловкачества“ М. Езучевскаго („Конное ученіе“, „Скачки“), написаннаго сажей портрета В. Комарова, бѣлесыхъ олеографій А. Шитикова и совсѣмъ никуда не годныхъ „Озеръ“ и „Озерковъ“ О. Рерберга?

Устроители выставки, какъ ни какъ, должны считаться съ публикой. Молодые москвичи — сравнительно рѣдкіе гости въ Петербургѣ; мы видѣли ихъ лишь случайно на выставкахъ „Союза“, „Вѣнка“, и другихъ менѣе прочныхъ организацій; между тѣмъ, Москва богата художническими исканіями, богаче нашей консервативной столицы; Новое Общество, казалось-бы, могло, использовавъ до конца свое гостепріимство и виѣпартійность своего жюри, привлечь цѣлый рядъ московскихъ художниковъ, яркихъ, свѣжихъ, если и не безспорно значительныхъ.

Въ итогѣ — отдаленная комната „Товарищества“ при выставкѣ Нового Общества ничего не даетъ, ничего не показываетъ, развѣ то, что молодые московскіе гости не умѣютъ ни писать, ни рисовать, а только скучно повторяютъ мотивы стилизаций и „ландшафты“, давно всѣмъ надоѣвшіе. Это случайность, конечно, но тѣмъ болѣе непріятная, что нашлись же все-таки и среди москвичей Нового Общества — такой даровитый наблюдатель улицы и природы какъ А. Ясинскій (въ особности, если судить по его пейзажамъ „Ночь“, „Осенний виноградъ“), и подлинный чародѣй красочныхъ сказокъ — М. Сарьянъ.

О творчествѣ Сарьяна хотѣлось бы писать подробно. Изъ всѣхъ „молодыхъ“ — ищущихъ и дерзающихъ — онъ, можетъ быть, наиболѣе самобытенъ. Недаромъ, такъ ополчился на него нововременскій Кравченко (принадлежащий, какъ извѣстно,

къ числу критиковъ съ обратнымъ чутьемъ: подобные „критики“ въ сущности драгоценны — хула ихъ почти даетъ право художнику, если онъ сомнѣвается въ своемъ произведеніи, полюбить его). Г. Кравченко, съ обычной для него изысканностью тона, говорить объ искусствѣ Сарьяна (котораго, кстати сказать, называетъ г. Сурьянцемъ) слѣдующее: „Каждый можетъ у себя дома заниматься чѣмъ онъ хочетъ. Можетъ играть на барабанѣ, на сковородѣ, спистѣть въ кулакъ,ходить на четверенькахъ, воображая себя „Гальтиморомъ“, можетъ, наконецъ, кушивши на политиникъ, а то хоть на сто рублей, красокъ, писать картины. Но продѣлывать все это въ публичномъ мѣстѣ или выставлять плодъ бездѣлія на выставкѣ — нельзя. Никому иѣть дѣла до идеаловъ живописи г. Сурьянца, которой онъ можетъ украшать свои стѣны, печи и сундуки, но посетители выставки вправѣ возмущаться, когда лица, именующія себя художниками, показываютъ такие шедевры и считаютъ ихъ за произведения искусства“. Я не думаю, что эта хула на Сарьяна — наименѣе цѣнное изъ того, что написано Кравченкой. „Обратное чутье“ и на этотъ разъ не измѣнило нововременскому „знатоку“; Сарьяна можно поздравить, — онъ выдержалъ петербургскій экзаменъ...

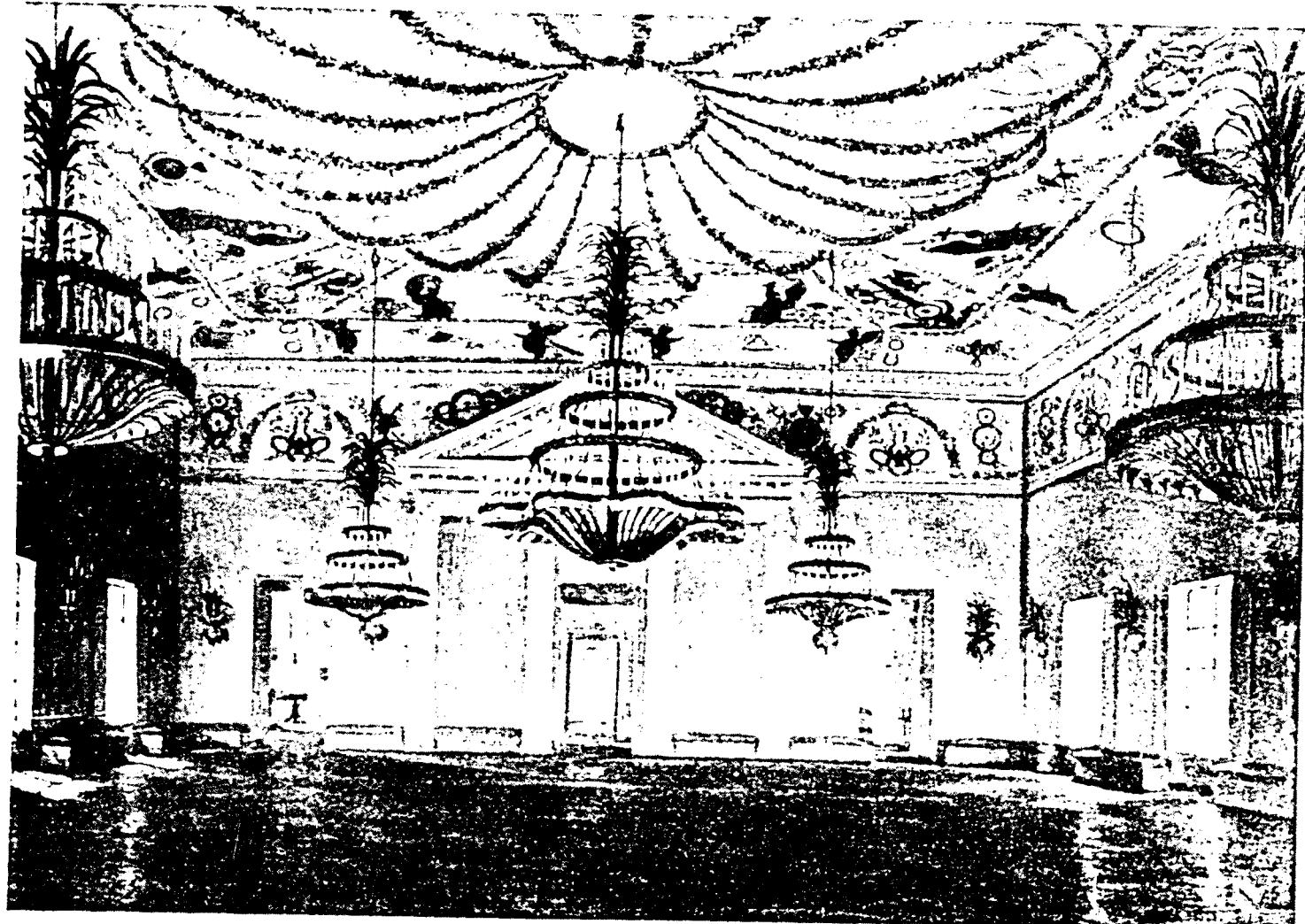
Еще нѣсколько лѣтъ назадъ, на выставкѣ „Голубой Розы“, работы Сарьяна поразили меня своей плѣнительной фантасіей, острой упрощенностью рисунка и раскраски и, главное, своеобразiemъ характера, дѣтскостью, не напоминавшей никакого изъ парижскихъ и московскихъ примитивистовъ. Въ нихъ еще не было умѣнія и не всегда былъ вкусъ, но въ каждой страницѣ этихъ парадоксальныхъ „сказокъ“ была магія, сила внушенія, благодаря которой неуловимый уклонъ линій, извивъ красочного пятна, намѣренно невѣрная пропорція или невольно подчеркнутая деталь становятся убѣдительнѣе всячаго правдоподобія и погружаютъ зрителя въ міръ волшебный.

Несомнѣнно, ничего не дано увидѣть въ подобныхъ рисункахъ людямъ, увѣреннымъ, что единственная цѣль живописи — „изображеніе дѣйствительности“, но это не значитъ, что дѣйствительность въ нихъ не отражается. Я разумѣю отраженіе таинственной жизни формъ и движений — природы, не той, какую видѣть всякий во время прогулки, но той, что открывается созерцанію художника. Живописецъ можетъ болѣе или менѣе приблизиться къ точной передачѣ такъ называемой реальности (въ зависимости отъ метода и стиля своего творчества), но и въ самыхъ реалистическихъ произведеніяхъ, если они — подлинное искусство, цѣнно вовсе не напоминаніе (хотя бы до полной иллюзіи) привычныхъ каждому зрительныхъ впечатлѣній, но то несказанное и чудесное, что прозрѣваютъ души избранныхъ. Потому что истиннымъ творцамъ природа всегда является несказанной и чудесной. Потому что реальность для всѣхъ — элементъ лишь случайный для искусства, и къ тому же, развѣ эти „всѣ“ не призрачное обобщеніе? Старымъ Персамъ XVI—XVIII вѣковъ навѣрно казалось, что ихъ миниатюристы изображали міръ и жизнь такими, какъ „въ дѣйствительности“; мы же называемъ

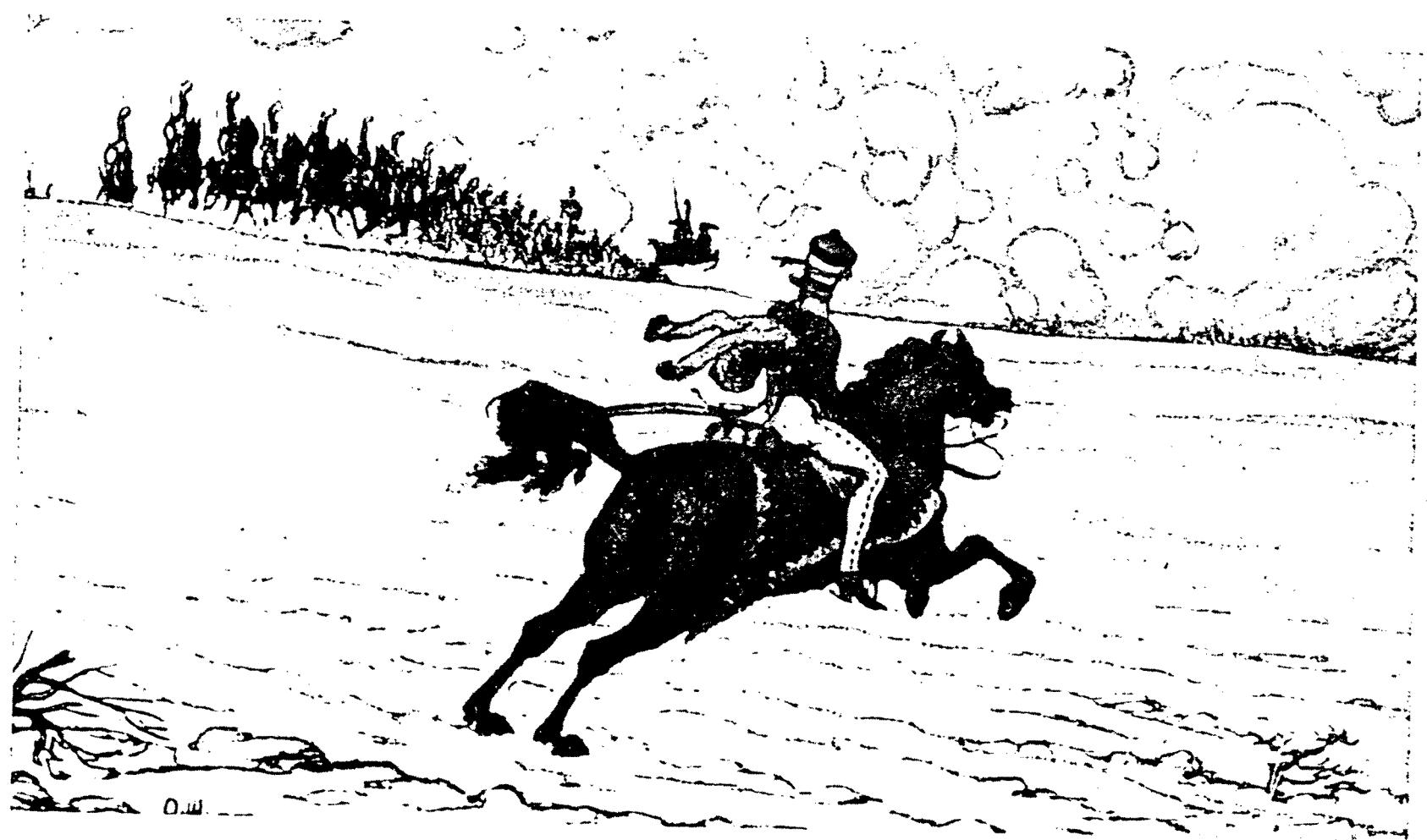
Л. В. Шервудъ. Проектъ памятника Петру I
для больницы Петра I (гипс).

L. Schervoud. Projet de monument à Pierre
le Grand (plâtre).

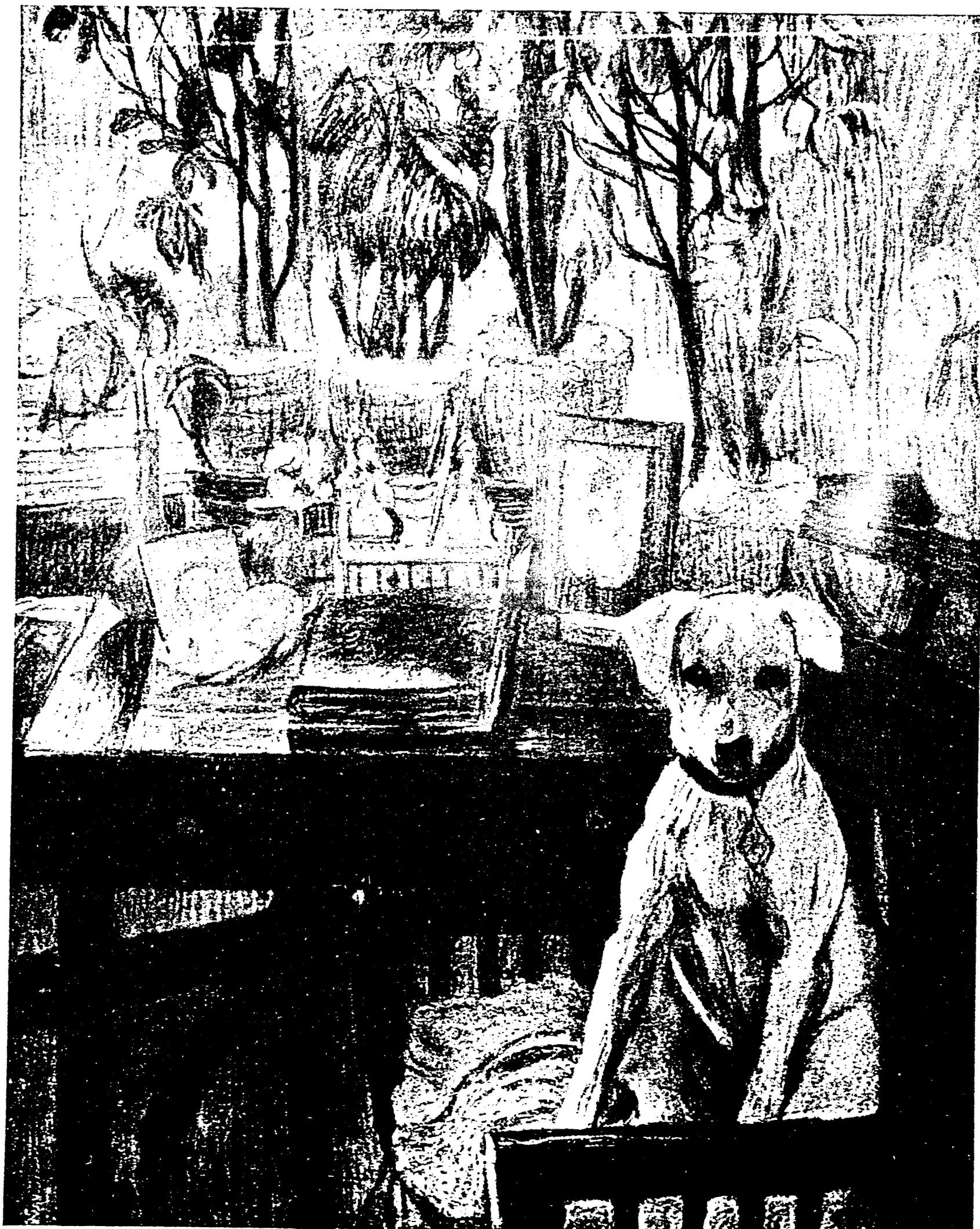
Н. Ф. Петровъ. Павильонъ розъ въ Павловскѣ
(акварель).
Д. Н. Кардовскій. Иллюстрація къ Войнѣ и
Мирѣ - Балъ въ Ростовѣхъ (рисунокъ тушью).

N. Petroff. Pavillon des roses à Pavlovsck
(aquarelle).
D. Kardovskiy. Illustration pour le roman
de Tolstoï. - La Guerre et la Paix (dessin).

О. А. Шарлемань. „Война и Мир“ – Ростовъ подъ
Аустерлицемъ и „Финалъ Аустерлица“ (гуашь).

O. Charlemagne. Illustrations pour le roman
de Tolstoï – „La Guerre et la Paix“ (gouache).

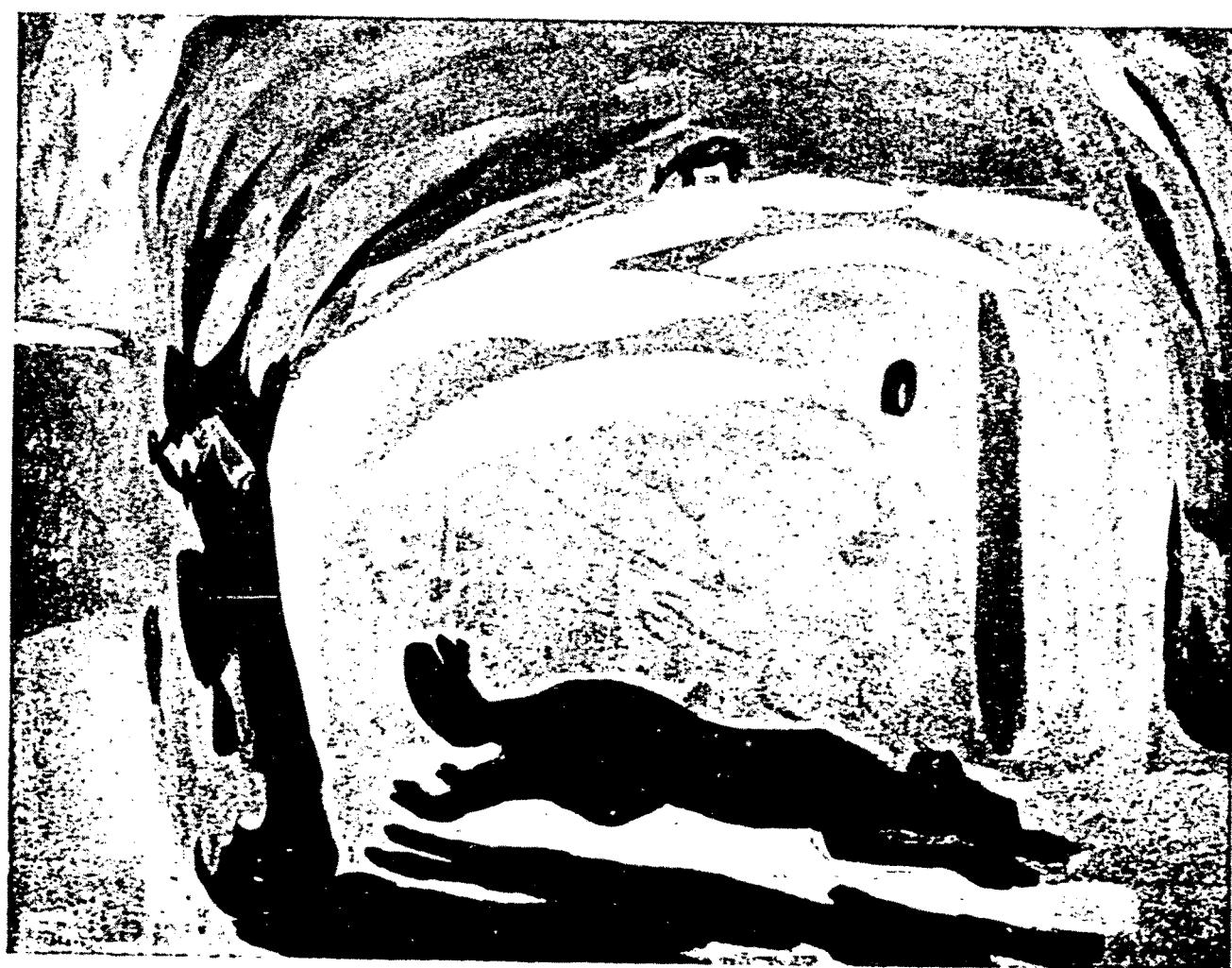
О. Делла-Вось-Кардовская
Тилль (пастель).

Mme O. Della-Vos-Kardovskaya.
Tillot (pastel).

О. Редон. «Маленькая женщина»
(холст). Принадлежит Музею Александра III.

Mme O. Della-Woss-Karlovsky. *La petite femme (huile)*.
(Acquis par le Musée Alexandre III).

М. Сарьянъ. *Тюмот и Зной* (темпера).

M. Sarriane. *L'Eté et La chaleur* (détrempe).

Графъ В. А. Комаровскій. „Головы апостоловъ“ (гуашь).

Comte W. Komarovskiy. „Têtes d'apôtres“ (gouache).

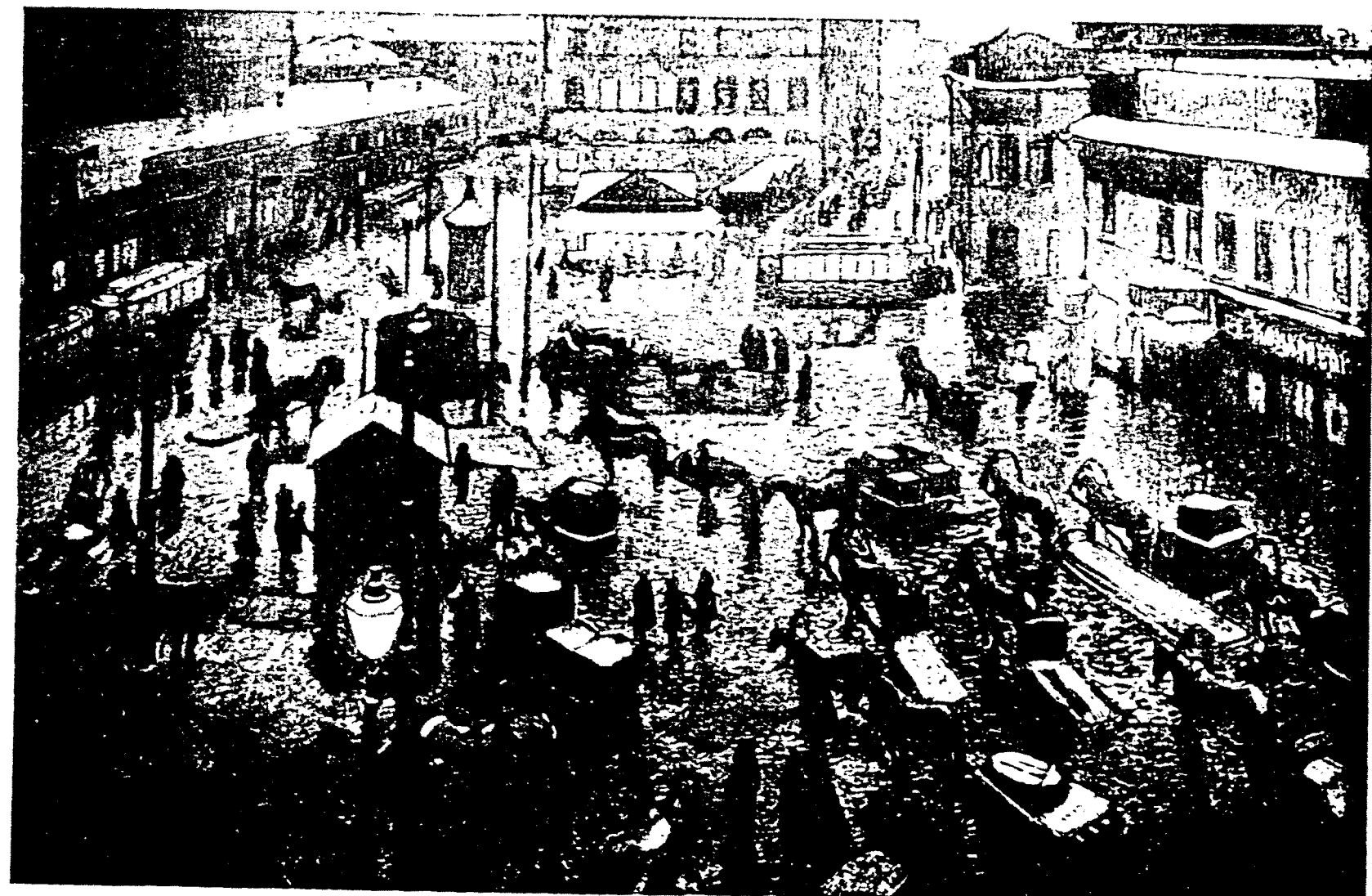
N. G. L. Hammond, *Excavations at Mycenaean Tombs*, 1935.

K. H. Röhrer (ed.), *Schichten der Frühen Bronzezeit*.

Рис. Ф. Боровецкий. Остракод (макр.)

K. Bogorovskij. Ostrakod (macro).

К. Ф. Богаевский. Киммерийская область (масло).
А. А. Ясинский. Ночь (гуашь).

K. Bogachevsky. Paysage Cymérien (huile).
A. Jassinsky. La nuit (gouache).

ихъ фантастами. И вовсе не оттого, что мы научились видѣть природу „вѣриѣ“, а наоборотъ, оттого что разучились смотрѣть на міръ непосредственно, проникновенно, вдохновляясь его волшебствомъ, — привыкли къ чисто-разсудочному пониманію формъ, считаемъ, съ легкомысленнымъ варварствомъ цивилизованныхъ людей, объективной правдой механическое искаженіе природы фотографіей, и когда новый, смѣлый художникъ, съумѣвшій уберечься отъ этой вульгарной и лживой „реальности для всѣхъ“, говоритъ намъ — „да иѣть же, вы заблуждаетесь со всѣми вашими Рѣпинами и Крыжицкими: отъ красоты мусульманскихъ вѣковъ, отъ изразцовыхъ мечетей, отъ книжныхъ иллюстрацій моей древней восточной родины“ — училъся я магической передачѣ моихъ видѣній — мы боимся ему поверить, запутанные наимѣнъ скептическимъ, разсудочнымъ и позитивнымъ представлѣніемъ о райскихъ садахъ земли.

Настели и темперы, выставленныя Сарьяномъ въ этомъ году, — замѣтный шагъ впередъ; то, что прежде оставляло впечатлѣніе только намека или случайного опыта, опредѣлилось, сдѣлалось тверже, окончательнѣе; былое лепеть, отчасти казавшійся наивнѣчаніемъ талантливаго, но неумѣлаго мечтателя, теперь передъ нами — серія работъ, и красками, и композиціей, и психологической содержательностью внушающіхъ серьезное довѣріе. Особенно красивы — „Лѣто“, „Зной“, „У гранатового дерева“ — такъ горятъ въ этихъ призрачныхъ пейзажахъ, напоенныхъ солнцемъ и сказкой Востока, мелодичныя сочетанія тоновъ, такъ смѣло найдены силуэты экзотическихъ деревьевъ, холмовъ, погруженныхъ въ бархатную дрему, хищно блѣгущаго, въ зиѣ полуденной пустыни, фантастического звѣря, отъ кото-раго ложатся на оранжевый песокъ густо-лиловыя тѣни...

Рядомъ съ Сарьяномъ хочется сказать о другомъ участнику бывшей „Голубой Розы“, выступавшемъ также на „Вѣнкѣ“ и въ „Союзѣ“ — о Н. Уткинѣ, работы которого вошли въ отдѣлъ „Нового Общества“. И онъ сдѣлалъ замѣтные успѣхи (наиболѣе удачны этюды цветовъ — „Цинераріи“, „Гладіолусы“)... Первые произведения Н. Уткина были итимиѣшими изъ иллюстрацій „настроеніемъ“, робкими признаніями души, полюбившей сумеречныя сказки. Въ нихъ слишкомъ явно чувствовалась символическая тенденціозность, слишкомъ многое было „отъ Матер-линика“, но уже тогда между исканіями „голуборозцевъ“ онъ выдѣлялся тонкимъ благородствомъ тона и иѣжно-сосредоточеннымъ чувствомъ природы. Тѣми же качествами отмѣчены и выставленные нынче Крымскіе этюды и цветы Уткина; они написаны съ большою любовью и вкусомъ. Но самое интересное въ нихъ — черта совсѣмъ новая для творчества Уткина: внимательное, болѣе объективное и острое, взглядываніе въ природу — въ извилистый рисунокъ волнъ, въ мерцающіе свѣты и синія прозрачности южныхъ побережій. Отъ пейзажа отвлеченнаго, вымыщенаго, чисто-лирическаго Уткинъ, повидимому, переходитъ, сохраняя свою особенную манеру письма и условности своей красочной гаммы, — къ непосредственному любованію міромъ, въ которомъ онъ до сихъ поръ ви-

дѣлъ только грустныя дали своей мечты. Суждено ли молодому художнику развиваться дальше въ томъ же направлениѣ?

Цѣлая прошастъ — между этими двумя даровитыми москвичами, одноко мечтающими, каждый на своеиъ заколдованиемъ островѣ, — и центральной группой Нового Общества, художниками ретроспективнаго оттѣника, съ типично-петербургской любовью къ графической стилизациѣ, къ эпохѣ импіреа и 30-мъ годамъ. Д. Кардовскій, О. Делла-Вось-Кардовская, Н. Петровъ, О. Шарлемань — здѣсь я намѣренно называю только ихъ; нельзя же говорить серьезно о произведеніяхъ другихъ членовъ Общества, напр., о невѣроятныхъ красочныхъ какофоніяхъ съ претензіями на „колоритность“ И. Нирогова или о безномощныхъ этюдахъ А. Штурмана: это — виѣ живописи. Конечно, виѣ живописи и такіе неизвѣстные экспоненты, какъ А. Анчиковъ, И. Болдыревъ, И. Любавина, И. Смотрицкій, Б. Фогель, В. Эмме, Э. Лассонъ-Сиррова... Я выписываю эти имена и недоумѣваю, зачѣмъ понадобились устроителямъ выставки (между которыми — даровитый и зиающій художникъ Д. Кардовскій) живописныя упражненія подобныхъ любителей? зачѣмъ развѣшианы рядомъ съ Врубелемъ и Богаевскимъ эти „Октябрьскія утра“, „Обутрѣло (?)“, „Синія моря“, „Туманы въ горахъ Каракая“ и т. д.? Развѣ для такихъ „картинь“ не существуетъ „Товарищество петербургскихъ художниковъ“?.. Среди всего этого хлама выдѣляются, какъ жемчужины, тонко прорѣченныя иллюстраціи Кардовскаго къ „Войнѣ и Мирѣ“, съ подлинной любовью къ старинѣ и знаніемъ акварели нарисованнаго intérieur Петрова, остроумно-стильныя гуаші Шарлемань и иѣкоторыя изъ работъ Делла-Вось-Кардовской.

Живописный „ретроспективизмъ“, я уже сказалъ, — явленіе характерно петербургское; со времени „Міръ Искусства“ оно главенствуетъ на нашихъ передовыхъ выставкахъ; за Сомовымъ и Александромъ Бенуа выдвинулась цѣлая плѣяда „поэтовъ минувшаго“, и разнообразныя стилизациѣ ихъ представляются, въ будущемъ какъ ясно очерченное художественное направлениѣ, сыгравшее въ русской живописи XIX — XX вѣка очень замѣтную роль. Между картинами нашихъ петербургскихъ мастеровъ, за послѣдніе десятилѣтіе, почти все значительное было „ретроспективно“! Въ этомъ отношеніи знаменательны и лучшія работы на „Новомъ обществѣ“. Всѣ четверо только что названные мною художника — „ретроспективны“; они мечтаютъ о миломъ барствѣ Александровскаго вѣка, о маскарадной поэзіи лѣдовскихъ нарядовъ; они любовно разматриваютъ близкія и уже призрачныя страницы русской были. Изъ этихъ художниковъ — наиболѣе „живописецъ“ и наиболѣе яркое дарование — О. Делла-Вось-Кардовская, авторъ „Маленькой женщины“ (пріобрѣтеннѣй музейемъ Александра III). Въ картинѣ — много вкуса; красивы блеклые тона первого плана и, въ особенности, солнечныя пятна фона, ласково озаряющія комнату. Гораздо менѣе удаченъ другой жанръ художницы подъ названіемъ „Маска“. Миша пастель — intérieur съ собакой — „Тилло“.

Рядъ ретроспективныхъ *intérieur'овъ*, по обыкновенію, даѣтъ и А. Срединъ (случайный экспонентъ на выставкѣ), все болѣе и болѣе специализирующейся въ изображеніи подмосковныхъ дворянскихъ гнѣздъ. Его гуашь „на Полотняномъ заводѣ“ — очень иѣжно и вдумчиво написанный уголокъ одной изъ тѣхъ усадебъ, гдѣ еще живы тѣни прошлаго и словно баюкаютъ „томы эхи“ умолкшихъ клавесинъ. Миѣ понравилась также „вышивка-панио“ Э. Детерсь (этюды которой на этотъ разъ очень скучны), тоже напоминающая о дняхъ минувшихъ, о комнатахъ съ мебелью изъ корельской березы, о восхитительныхъ узораахъ шерстью, бисеромъ, синелью и шелками, которыми такъ славно украшали свои спальни и диванныя наши прабабушки. Здѣсь хочется назвать еще художницу, произведеній которой я не встрѣчала на прежнихъ выставкахъ, — Л. Яковлеву. Иллюстраціи ея къ комедіи Кузьмы Пруткова „Фантазія“ (акватинты) полны задора и наблюдательности. Что касается другихъ графическихъ работъ, слѣдуетъ отмѣтить офортъ А. Манганари („Перуновъ островъ“), рисунки Г. Нарбута и В. Левитскаго; у послѣдняго — красивая серія заставокъ для народнаго календаря изд. „Общ. Польза“. Нѣсколькихъ словъ, попутно, заслуживаютъ еще: художница Е. Гольдингеръ (живые, солнечные *intérieur'ы*), В. Добржинскій (пріятные по общему тону этюды масломъ и плохіе рисунки перомъ „по Василію Милоти“), И. Наумовъ (художникъ не бездарный, но еще совсѣмъ въ началѣ пути), Праведниковъ (владѣющій рисункомъ и акварельной техникой) и С. Смирнова-Иванова (очень непріятно-шикарные портреты и одинъ неплохой *intérieur*).

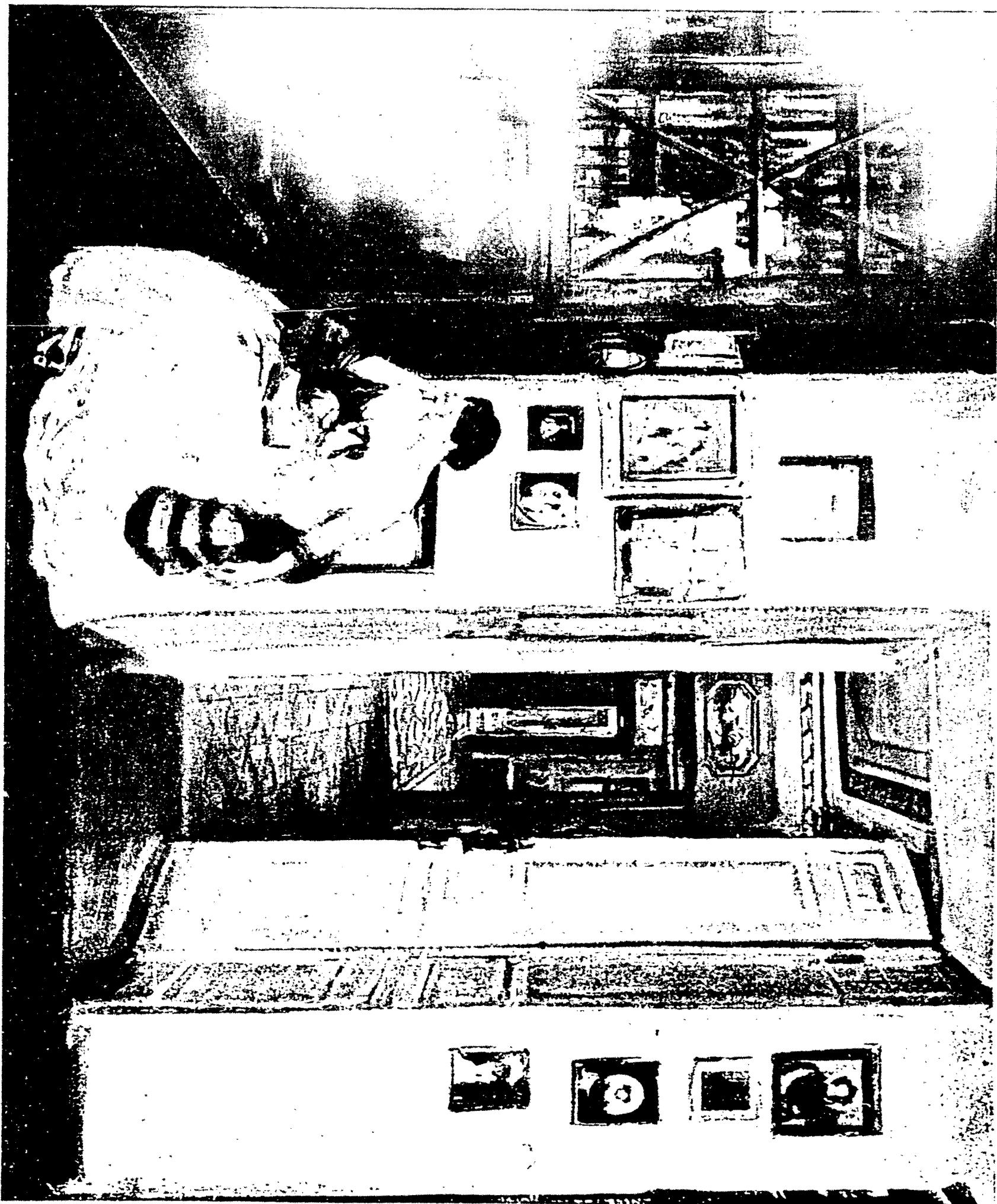
Но безспорно всѣхъ значительнѣе изъ новичковъ выставки — графъ В. Комаровскій, выступившій съ рядомъ эскизовъ-проектовъ церковной росписи и мозаики. Мозаики — вѣриѣ всего; эскизы гр. Комаровскаго сѣланы, повидимому, съ разсчетомъ на мозаичное выполненіе въ большомъ масштабѣ. Изъ отдѣльныхъ ярко-цвѣтныхъ плоскостей составлены его „Архангелы“, „Апостолы“, „Цари“ и „Богородицы“, въ упрекъ которымъ можно только поставить недостаточную строгость, недостаточный архаизмъ рисунка, линій; но превосходны — выборъ тоновъ, сочетанія ихъ, напоминающія о красочныхъ молитвахъ Фра Анжеліко и Джотто, и самое качество красокъ (чѣмъ достигнуто впечатлѣніе декоративнаго твердаго материала — камня, эмали, майоликовой или мозаичной массы). Иѣжно чередуются, сливаясь въ общий узоръ, эти „куски“ вишнево-краснаго, изумруднаго, чернаго, лазурно-голубого, землянично-розового... И какъ то сразу вѣрится въ дарованіе молодого художника, сумѣвшаго такъ просто и вдумчиво подойти къ разрѣшенію одной изъ труднѣйшихъ задачъ современнаго декоратизма, къ украшенію храма.

Однако, если отнестись къ этимъ талантливымъ работамъ гр. Комаровскаго съ точки зрѣнія практической, если задаться вопросомъ, для какого храма онѣ предназначаются, то лишній разъ убѣждается, что и въ этомъ случаѣ — умѣніе использовать со вкусомъ ливные образцы стариннаго искусства — не достаточно для созданія новаго, современнаго гамъ *grand art*. Гдѣ церкви, укра-

шениемъ которыхъ могли бы явиться мозаики или фрески гр. Комаровскаго? Гдѣ храмы для роскоши этихъ то суровыхъ, то иѣжныхъ иконъ, полу-романскаго, полу-византійскаго характера и, въ концѣ концовъ, совсѣмъ не русскихъ, не православныхъ по духу? Такихъ церквей иѣтъ, да врядъ ли и могли бы они возникнуть... Во всякомъ случаѣ, „большое“ монументальное искусство (особенно — церковное) можетъ начаться — какъ иѣчто жизнеспособное, согласованное со всею эпохой, въ которую мы живемъ, какъ искусство прикладное въ высшемъ смыслѣ этого слова, — только съ архитектурой, а не съ декоративныхъ фантазій для внутренняго убранства. Пока этой новой архитектуры не существуетъ даже въ зародыши, всякие проекты монументальной роскоши останутся только красивой выдумкой. И тѣмъ непримѣнимѣе эта выдумка, если она является хотя бы частичнымъ повтореніемъ художественныхъ пріемовъ, созданныхъ, столѣтія до нась, человѣчествомъ иной культуры, иного эстетического кругозора. Древніе мастера могутъ и должны вдохновлять современное творчество: въ нихъ — вѣчныя цѣнности, источникъ неизсякаемыхъ возможностей красоты. Но опаснѣйшее изъ заблужденій — подражаніе отжившимъ формамъ творчества, какъ бы ни была даровита „переживающая“ ихъ индивидуальность художника...

Этой опасности, мнѣ кажется, неосторожно подвергаетъ себя К. Богаевскій, пейзажи котораго, за послѣдніе годы, становятся все болѣе и болѣе „старинными“ по живописной формѣ (хотя „по духу“ они оригинальны). Отсюда, прежде всего, — непріятное впечатлѣніе однообразія отъ большинства холстовъ Богаевскаго, несмотря на ихъ драгоцѣнныя качества.

Невѣро, будто Богаевскій постоянно „повторяетъ себѧ“ (какъ часто пишутъ). Иѣть, отъ первыхъ крымскихъ пейзажей — съ чудовищными камнями и кривыми деревьями — до послѣднихъ картинъ, павѣянныхъ побѣздкой въ Италию, онъ не переставалъ „мѣняться“, уединенно работая съ примѣрнымъ упорствомъ. Если, тѣмъ не менѣе, есть ощущеніе однообразія (какой то общій, „бутафорскій“ холодъ), то это объясняется не неподвижностью, не успокоеніемъ, не застылостью Богаевскаго, а преобладаніемъ въ его творчествѣ манеры надъ и епосредственнымъ наблюденіемъ, что вообще отличаетъ художниковъ, не преодолѣвшихъ внушенія историзма... Въ 1905 г., въ отчетѣ о первой выставкѣ Нового Общества, я писалъ: „Богаевскій видѣть въ природѣ окаменѣлость и, попрежнему, превращаетъ въ камень все, чѣмъ залюбовывается его глазъ: лѣса и пустыни, горы, облака, волны. Передъ нами — его крымскія настроенія: холмистыя побережья моря, покрытыя вросшими въ землю валунами, — выжженные солнцемъ пустыри, съ рѣдкими рощами низкихъ, изогнутыхъ оливъ, — молчаливыя, забытыя всѣми развалины замковъ, обращенные временемъ въ сказочныя скалы, — камни, похожіе на сонныя, сѣрыя чудовища, притаившіяся въ тишинѣ безлюдія, — мертвое великолѣпіе окаменѣлыхъ формъ въ розовомъ пожарѣ закатовъ, въ зеленомъ серебрѣ лунныхъ сияній... Красиво, но

A. R. Sredne. Ma notomnaya stanina revunarj.
(Принадлежность Музея Александра III).

A. Sredne. Interieur (сюда)
(Вид из музея Александра III).

*Преподаватель М. А. Григорьев
и студенты факультета*

утомительно, монотонно. Я помню, какъ мнѣ понравились работы Богаевского года три-четыре назадъ. Теперь онъ пишетъ лучше. Его камни еще изысканнѣе фантастичны и одухотворены; эффекты вечернихъ и ночныхъ озареній еще живописнѣе... Но невольно думается: есть опасность, что это творчество обратится въ легкое производство чудовищныхъ камней и каменныхъ чудовищъ... Въ 1906 году впервые, насколько я помню, появились красивые пейзажи Богаевского въ „гобеленовыхъ тонахъ“, напомнившіе о дивныхъ тканяхъ XVII—XVIII вѣка. Для художника, послѣ „крымскихъ камней“ они показались неожиданными. Они имѣли успѣхъ въ Петербургѣ, подкотъ до всего ретроспективнаго. Правда, Богаевскій продолжалъ работать и въ другомъ направленіи, болѣе самостоятельномъ, — совершенствуясь въ архаическомъ стилѣ, добиваясь полновѣчныхъ гармоній пейзажа, рѣзкихъ противуположеній мрака и свѣта, раскрывающихъ пустынную душу древняго эпически-строгаго міра (вспомнимъ рядъ картинъ съ волшебными солицами и волшебными звѣздами, которые принадлежать къ лучшимъ его работамъ). Но „червь историзма“ все болѣе вибрался въ его творчество, и чѣмъ виртуознѣе онъ писалъ, тѣмъ больше выяснялась причина той „монотонности“ о которой заставляли сожалѣть его рания работы: недостатокъ непосредственности, злоупотребленіе манерой, зачарованность не столько природой, сколько произведеніями искусства. Его дарованіе быстро расцвѣло, но какъ цвѣтутъ махровые цветы, не оставляющіе плода... „Гобеленовыя“ мелодіи постепенно захватили Богаевскаго цѣлкомъ, проникли все его міроощущеніе, и красивость его композицій, заимствованная изъ историко-художественныхъ воспоминаній, достигла декоративности, иногда нѣсколько сладковатой, а иногда — просто ремесленной. Оставалось сдѣлать послѣдовательный шагъ на этомъ пути къ условнымъ, „музейнымъ“ формамъ.

О томъ, что этотъ шагъ сдѣланъ, свидѣтельствуютъ послѣдніе пейзажи Богаевскаго на выставкѣ Нового Общества. Самый тонъ выставленныхъ имъ трехъ холстовъ — совсѣмъ „подъ старинку“, условно цветистый, тою цветистостью, какую приобрѣтаютъ картины масломъ, потомившія отъ нѣсколькихъ вѣковъ въ музѣ. „Клодъ Лоррэйнъ“ — невольно думается, когда смотришь на это „Воспоминаніе объ Италии“. Увы, вѣдь это совсѣмъ „старая“ картина; въ такомъ творчествѣ нѣть места непосредственности, чуткому и свободному наблюденію природы; здѣсь только — эстетика, подсказанная геніальными „документами искусства“, которыми мы любуемся въ картинныхъ галереяхъ. Болѣе оригинальны — „Кимерійская область“ и „Облако“, но и въ нихъ (краски, композиція) чувствуются навязчивыя реминесценции, благодаря которымъ кажется потухшей, мертвой самая изысканная красота. Живопись должна быть живописью, а не „Лоррэнизацией“. И хочется громко сказать Богаевскому: что вы дѣлаете? У васъ огромный даръ: будьте самостоятельны, будьте свободны; пишите природу, вашу пустынную Кимерію или развалины Италии все равно, но такъ, какъ вы видите; не отдавайте себя во власть красивой манеры, красивую манеру отѣбляеть одна черта... Впрочемъ, Богаев-

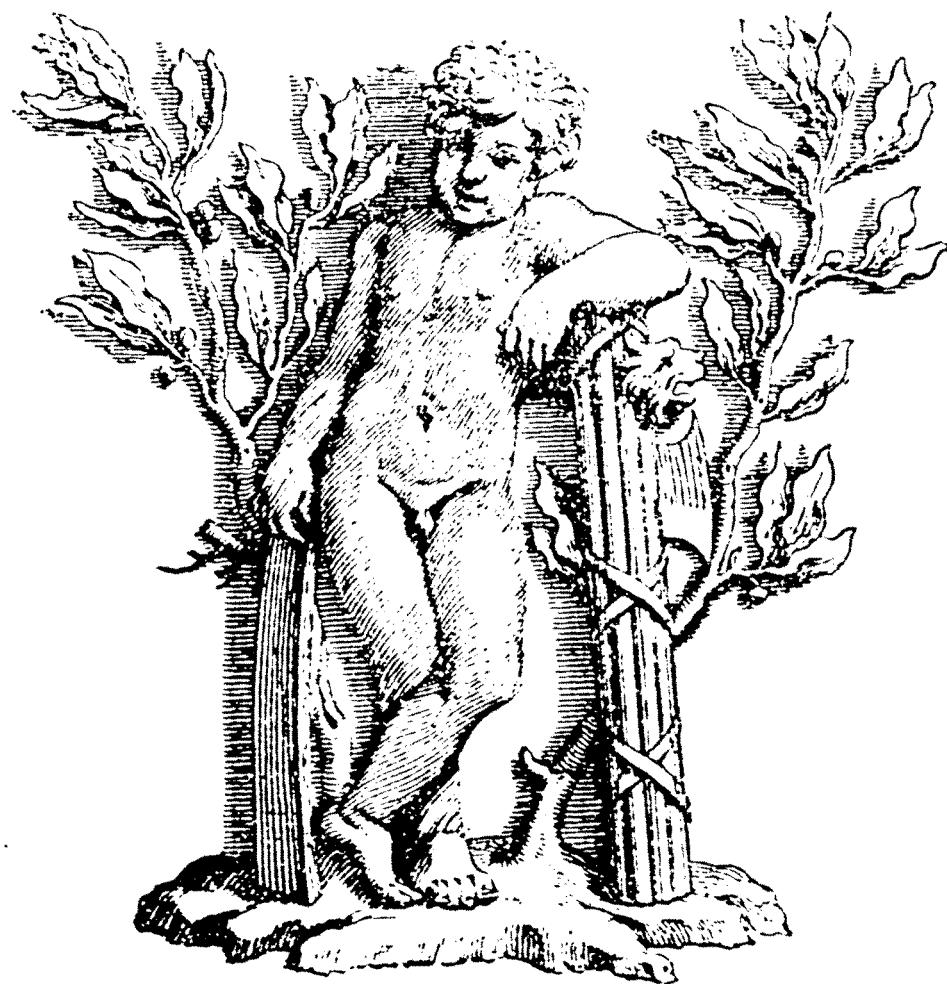
Рисунокъ В. Левитскаго.

скій — столь подлинный и большой талантъ и такъ молодъ, что онъ можетъ еще преодолѣть себя⁶. Отъ него мы еще виравѣ ждать вдохновенныхъ неожиданностей.

Я боюсь, что нельзя сказать того же о другомъ выдающемся ученикѣ Академіи — А. Савиновѣ. Отъ Савинова въ художественныхъ кругахъ давно ждутъ яркаго воплощенія. Въ этомъ году почему то создалась даже увѣренность, что послѣ долгихъ лѣтъ исканій онъ, наконецъ, выскажетъ сильно и убѣдительно... Случилось другое. Работы Савинова въ Новомъ Обществѣ разочаровываютъ виалиѣ. Трудно найти въ нихъ хоть чтонибудь цѣнное. Неизмѣримо интересиѣ и значительнѣе были его первые темные пейзажи, въ характерѣ русской сказочности и, наконецъ, — огромный холстъ „Купаніе“, на выставкѣ 1908 года въ Академіи Художествъ. Портреты Савинова нынѣшняго года — грамотны, не лишены извѣстнаго вкуса, но не привлекаютъ вниманія ни живописью, ни экспрессіей. Большая картина „У балкона“ — совсѣмъ слабое произведеніе, до-нельзя „превинціальное“ по композиціи, безнамощное по техникѣ. Остается лишь пожалѣть, что комисія Третьяковской галереи нашла нужнымъ приобрѣсти этотъ слабый холстъ. Вдвойнѣ досадно — и за галерою, избаловавшую насъ удачными покупками послѣднихъ лѣтъ, и за художника.

Съ другой стороны, непонятно, почему та же галерея не сдѣлала попытокъ къ приобрѣтенію Врублевскаго „Богатыря“. Эта ранняя картина геніального мастера (что узнается и по манерѣ письма, и по очень темному тоцу) — впервые на выставкѣ. Она поражаетъ. Я не знаю другого холста, гдѣ монументальнѣе и сказочнѣе была бы выражена былинная Русь. Все, сдѣланное въ этомъ направлѣніи не Врубелемъ, кажется, при сравненіи, грубымъ и фальшивымъ. Словно изъ первозданной каменной глыбы изваянъ богатырскій конь, несокрушимый, небывалый, безмѣрино могучій, насторожившійся, въ густыхъ заросляхъ дубровы, подъ тяжестью исполинскаго сѣдока, рядомъ съ чудовищно-грузнымъ тѣломъ котораго показался бы стройнымъ юношескій Геркулесъ; и кругомъ — какое волшебное кружево паноротниковъ, лѣсныхъ травъ, ельника и обросшихъ мхами стволовъ, въ сумракѣ заката, всыхивающаго надъ вершинами дальнихъ деревьевъ алой полосой. Я сомнѣваюсь, правда ли, будто этотъ „Богатырь“ былъ „отвергнутъ“ С. И. Дягилевымъ еще въ 1899 году, — такъ писали въ газетахъ. Но всѣмъ вѣроятіемъ, это неточно; но любопытно, во всякомъ случаѣ, вспомнить, что въ томъ же 99 году журналъ „Миръ Искусства“ печаталъ хвалебные отзывы о Викторѣ Васнецовѣ и репродукціи съ его „Богатыреї“... Теперь, когда сравниваешь ихъ съ Врублевской картиной, ничтожными и иенужными кажутся Васнецовскіе „добрые молодцы“ съ вербиаго базара, — какой то подѣлкой подъ народныій эпосъ. Подлинно эпиченъ и подлинно народенъ „Богатырь“ Врубеля и долженъ считаться, въ исторіи русскаго національнаго искусства, образцомъ символической выразительности.

Только одинъ скульпторъ на выставкѣ Новаго Общества — Л. Шервудъ, давшій иѣсколько талантливыхъ гипсовъ. Лучшій между ними — проэктъ памятника Петру I (для больницы Петра I). Значительна и экспрессивна фигура великаго Царя, опирающагося на высокую трость, — превосходно поставлена и красиво связана съ цоколемъ Louis XIV; разрешеніе задачи — въ смыслѣ общаго монументальнаго силуэта — вполнѣ удачное. Менѣе нравятся мнѣ натуралистическіе эскизы Шервуда (портретъ преосвященнаго Антонія) и проэктъ памятника Скобелеву — беспокойный, „перегруженныи“ деталями, съ непріятной подчеркнутостью (въ монументальной пластикѣ это всегда — ложный эффектъ) стремительнаго движенія.

Посмертные стихотворения
ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКАГО

Сирень на камне

Клубятся тучи сизодвѣтно.
Мой путь далекъ, мой день унылъ,
А даль такъ мутно безотвѣтина
Изъ края сѣраго могилъ.

Вотъ кѣмъ-то врѣзанъ крестъ замшениій
Въ плитѣ надгробной, и какъ тѣнь,
Сквозь камень, Лазарь воскрешенный,
Пробилась чахлая сирень.

Листы пожелкали, обгорѣли...
То гнетъ-ли неба, камни-ль гнетъ, —
Но говорять, что и въ апрѣлѣ
Сирень могилы не цвѣтеть.

Да и зачѣмъ? Цвѣты такъ зыбки,
Такъ иѣжны въ холодѣ плиты...
И легъ бы тѣнью свѣтъ улыбки
На изможденныя черты.

А въ странахъ блѣднаго Эреба
Окаменѣло столько мукъ...
Роса и та для нихъ — недугъ,
И смерть ихъ — голубое небо.

Ужъ вечеръ близко, а пути
Передъ мной еще такъ много...
Но просто силы иѣтъ сойти
Съ завороженнаго порога.

И жизни-ль дерзостный побѣгъ,
Плита-ль пробитая жалка мнѣ, —
Дрожатъ листы кустовъ-калькъ...
Темнѣе крестъ на старомъ камне.

Минута

Узорные ткани такъ зыбки,
Горячая пыль такъ бѣла,
Не надо ни словъ, ни улыбки:
Останься такой, какъ была;

Останься неясной, тоскливой,
Осеннаго утра блѣдиѣй,—
Подъ этой поникшю ивой,
На фонѣ дрожащихъ тѣней...

Минута — и вѣтеръ, метнувшись,
Въ узорахъ развѣтъ листы,
Минута — и сердце, проснувшись,
Увидѣть, что это — не ты...

Нобудь-же безъ словъ, безъ улыбки,
Нобудь точно призракъ, — пока
Узорные тѣни такъ зыбки
И бѣлая пыль такъ чутка...

На сѣверномъ берегу

Блѣдиѣть даль. Ужъ вотъ опь — день разлуки.
Я звалъ его, а сердцу все грустиѣй...
Что видѣлъ здѣсь я, кромѣ зла и муки?
Но все простили я тихости тѣней.

Все небесамъ въ холодномъ ихъ разливѣ,
Лазури ихъ, прозрачной, какъ недугъ,
И той, межъ ивъ сѣдой и чахлой ивѣ, —
Товарищамъ испоправимыхъ мукъ.

И грустно мнѣ не потому, что бѣденъ
Нашъ пыльный садъ, что выжжены листы,
Что вечеръ здѣсь такъ утомленно блѣденъ,
Такъ мертвы безуханные цвѣты...

А потому, что море плецетъ съ шумомъ
И синевой бездонны небеса, —
Что будетъ тамъ моимъ закатнымъ думамъ
Не въ моготу ихъ властная краса...

*

Для чего, когда сны измѣнили,—
Такъ полны обольщеній слова?
Для чего на забытой могилѣ
И свѣжѣй, и шумище трава?

Для чего эти лунные выси,
Если садъ мой и теменъ, и иѣмъ?...
Завитки ея кось развилися,
Я дыханье ихъ слышу, — зачѣмъ?...

*

Когда-бѣ не смерть, а забытье,
Чтобъ ни движенія, ни звука...
Вѣдь если вслушаться въ нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука.

Иль я не сѣ вами таю, дни?
Не вяну съ листьями на кленахъ?
Иль не мои умрутъ огни
Въ слезахъ кристалловъ растопленныхъ?

Иль я не весь въ безлюды скаль
И черномъ нищенствѣ березы?
Не весь — въ томъ бѣломъ пухѣ розы,
Что холодъ утра оковалъ?...

Въ дождикахъ этихъ, что нависли,
Чтобъ жемчугами ниспадать...
А мнѣ, скажите, въ мукахъ мысли,
Найдется-ль сердце сострадать?...

Я думалъ, что сердце изъ камня

Я думалъ, что сердце изъ камня
Что пусто оно и мертвое —
Пусть въ сердцѣ огонь языками
Походить, — ему ничего!

И точно: мнѣ было не больно,
А больно, такъ развѣ чуть-чуть...
И все таки, лучше довольно...
Задуй, если можешь задуть!

На сердцѣ темно, какъ въ могилѣ.
Я зналъ, что пожаръ я уйму...
Ну вотъ... и огонь потушили,
А я умираю въ дыму...

Зимній романсь

Застыла тревожная ртуть,
И вѣтеръ ночами несносенъ;
Но если ты слышалъ, — забудь
Скрипѣніе надломленныхъ сосенъ!

На черное глядя стекло,
Одинъ, за свѣчою угрюмой,
Не думай о томъ, что прошло:
Совсѣмъ, если можешь, не думай!

Зима вѣдь не сдастся: тверда!
Смириться-бы, что-ли... Пора-же!
Иль лира часовъ и тогда
Надъ нами качалась не та-же?

Послѣднія сирени

Заглохъ и замеръ садъ. На сердцѣ все мутнѣй
Отъ живости обидъ и горечи ошибокъ...
А ты — что сберегла отъ голубыхъ огней
И золотистыхъ косъ, и розовыхъ улыбокъ?

Подъ своды душные за тѣнью входить тѣнь, —
И неизбѣжнѣй все толпа ихъ нарастаетъ...
Чу... вѣтеръ прошумѣлъ, — и бѣлая сирень
Надъ головой твоей, качаясь, облетаетъ.

Пусть завтра не сойду я съ тинистаго дна,
Дождя осенняго тоскливѣй и туманиѣй;
Сегодня грудь моя желанія полна,
Какъ туча, полная и вихря, и сверканій.

Но малодушіемъ не заслоняй порывъ,
И въ этотъ странный часъ сольешься ты съ поэтомъ,
Глубины жаркія словамъ его открывъ,
Ты міру явишь ихъ пророческимъ разсвѣтомъ.

Мелодія для арфы

Мечту моей тоскующей любви
Твои глаза съ моими дѣлять нѣмо...
О бѣлая, о иѣжная, живи!
Тебя сорвать миѣ страшио, хризантѣма...

Но я хочу, чтобы ты была одна,
Чтобы тѣнь твоя съ другою не сливалась,
И чтобы одна тобою любовалась
Въ нѣмую ночь холодная луна.

Что счастье?

Что счастье? Чадъ безумной рѣчи!
Одна минута на пути,
Гдѣ съ поцѣлуемъ жадной встрѣчи
Слилось неслышное прости?

Или оно въ дождѣ осеннемъ?
Въ возвратѣ дня? Въ смыканыи вѣжды?
Въ благахъ, которыхъ мы не цѣнимъ
За непріглядность ихъ одѣждъ?

Ты говоришь... Вотъ счастья бьется
Къ цѣлѣ прильнувшее крыло,
Но магъ — и въ высь оно взовьется,
Невозратимо и свѣтло.

А сердцу, можетъ быть, милѣй
Высокомѣре сознанья, —
Милѣе мука, если въ ней
Есть тонкій ядъ воспоминанья.

КОНСОНАНСЬ И ДИССОНАНСЬ

Борисъ Шледеръ

РЕДИ всѣхъ другихъ искусствъ музыка — самое популярное, наибо-
лѣе любимое всѣми; въ жизни общества нашего, посдѣ литературы,
музыка занимаетъ первое мѣсто; музыку почти вѣѣ, если не по-
нимаютъ, то, во всякомъ случаѣ, чувствуютъ⁴ и рѣдки люди, способные
повторить опредѣленіе Теофіля Готье: *le plus cher et
le plus désagréable de tous les bruits.* Въ то-же время, всѣдѣ за
Шопенгаузомъ и Ницше, новая философія отводитъ музыкѣ
особую, первенствующую роль.

Но странное явленіе! — Не смотря на почетное положеніе и на популярность музыки, ея психологія и философія ея еще очень мало разработаны. Конечно, книги по теоріи музыки — много чрезвычайно; но онѣ, по большей части, носятъ узко-специальный характеръ практическіхъ руководствъ. И слишкомъ недостаточно такихъ сочиненій, которые занимались бы вопросами болѣе общаго, философскаго значенія: о сущности музыки, о развитіи ея въ связи съ другими искусствами и съ развитіемъ общей культуры, о психологическомъ значеніи законовъ ея и формъ. Слишкомъ мало, сравнительно, такихъ сочиненій на Западѣ; а въ Россіи, мнѣ кажется, почти нѣтъ. Недостатокъ философской рефлексіи о музыкѣ — у насъ поражаетъ. Скажу даже больше, рефлексіи у насъ боятся, и если признаютъ необходимость ея для ученаго, для теоретика, то видятъ въ ней какую то опасность для музыкального творчества; точно обѣ дѣятельности эти стоятъ въ непримири-
момъ антагонизмѣ. Вѣдь еще недавно, будто сговорившись, большинство критиковъ горько упрекало одного композитора въ томъ, что онъ убиваетъ свой та-
ланть излишнимъ ,философствованіемъ⁵.

Однако, несомнѣнно, прошло теперь время тѣхъ композиторовъ, что творили не-
посредственно, наивно, какъ поютъ птицы небесныя. Съ другой стороны неми-
ногочисленны и тѣ, творчество которыхъ достаточно окрѣпло, чтобы жить въ свѣтѣ
сознанія. Отсюда тотъ кризисъ, который переживаетъ въ настоящее время ис-
кусство музыки.

Въ этомъ краткомъ очеркѣ я не собираюсь, конечно, дать цѣлой системы фи-
лософіи музыки, но я хотѣлъ бы на частномъ примѣрѣ — изслѣдованіи диссонанса —
показать, какое значеніе для развитія искусства и какой интересъ могла бы пред-
ставить полная разработка теоріи музыки въ свѣтѣ психологіи и философіи.

Отличія виѣшнія новой музыки отъ старой, классической и романтической, можно свести къ тремъ главнымъ: во-первыхъ — свобода формы, во-вторыхъ —
ритмическое многообразіе и въ третьихъ — обиліе диссонирующихъ сочетаній.

Эта послѣдняя черта характеризуетъ, миѣ кажется, новую музыку; она прежде всего обращаетъ на себя вниманіе, при сравненіи настоящаго съ эпохой классиковъ и даже романтиковъ. Въ своихъ исканіяхъ новыхъ средствъ выраженія, музыканты обратились, прежде всего, къ развитію гармоніи и достигли блестящихъ результатовъ введеніемъ цѣлаго ряда новыхъ, диссонирующихъ сочетаній. Но останавливаясь, однако, музыка, продолжаетъ развиваться и дальше въ томъ-же направлениі съ быстротою поразительною: еще недавно, вѣдь, гармоніи Вагнера казались многимъ слишкомъ сложными, изощренными. Но явились художники въ Россіи, въ Германии, во Франціи, въ культь возведшіе диссонансъ, и — сталъ классическимъ Вагнеръ. Роль консонанса становится все ничтожиѣ: въ сочиненіяхъ новѣйшихъ композиторовъ онъ употребляется уже рѣдко; создаются даже произведения, въ которыхъ не найти ни одного консонирующего аккорда. Диссонансъ теперь царствуетъ всевластию. Дальнѣйшее развитіе гармоніи въ будущемъ, очевидно, пойдетъ не отъ консонирующихъ сочетаній къ диссонирующимъ, но въ предѣлахъ послѣднихъ — отъ болѣе простыхъ къ болѣе сложнымъ. Вотъ факты. Предъ ними естественно возникаетъ вопросъ: каково психологическое значеніе этой эволюціи? Вѣдь если музыка является наиболѣе адекватнымъ выраженіемъ нашихъ переживаний, то, конечно, можно найти для всѣхъ формъ ея и законовъ обоснованіе въ духовной жизни отдѣльныхъ личностей, эпохъ и народовъ. И здѣсь приходится искать причины того, что музыкальное искусство развилось именно въ томъ, а не иномъ направлениі, — причины возникновенія тѣхъ именно, а не другихъ формъ. Характерные черты въ ритмѣ, въ формѣ и гармоніи, къ которымъ свѣтъ я выше отличія новой музыки отъ классической, получаютъ значеніе и смыслъ свой лишь тогда, когда раскрыты будутъ тѣ явленія жизни духа, выраженіемъ которыхъ они служатъ.

Но прежде, чѣмъ произвести субъективный анализъ, необходимо совершить хотя бы краткій анализъ объективный, вспомнить то, чему нась учить акустика: физическая условія возникновенія звуковыхъ ощущеній.

Теорія музыки опредѣляетъ консонансъ и диссонансъ какъ интервалы, производящіе: первый — впечатлѣніе покоя, согласія; второй — несогласія, движенія. Физика доказываетъ ясно, что разница между двумя основными видами аккордовъ обусловлена различными отношеніями, въ которыхъ вступаютъ между собою звуковые волны. Какъ известно, Гельмгольцъ первый указалъ на физическую причину диссонанса; онъ нашелъ эту причину въ перебояхъ, какіе производятъ между собою обертоны двухъ тоновъ, число колебаній которыхъ не кратно. Отсюда слѣдуетъ, что диссонансъ правило, консонансъ-же — только исключеніе. Дѣйствительно, если разсмотрѣть числа, выражающія отношенія между колебаніями основныхъ тоновъ гаммы: 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48 — ясно становится, что совершенныхъ консонансовъ только два: унисонъ и октава. Всѣ остальные интервалы, строго говоря, диссонируютъ; но одни въ большей, а другіе въ меньшей степени, согласно правилу, что

совпаденіе обертоновъ тѣмъ менѣе совершиено, чѣмъ больше становится число, выражающее отношение колебаний. Какъ показываютъ теорія и опытъ, интервалы въ порядкѣ ихъ увеличивающагося диссонирующего значенія можно расположить слѣдующимъ образомъ: квинта, секста, квarta, терція, септима и секунда. Но лишь опытное изслѣдованіе вскрываетъ действительный характеръ первыхъ четырехъ интерваловъ; для слуха-же они не диссонируютъ, но звучать согласно: перебои здѣсь — единою незначительны, а потому — не чувствительны, и теорія музыки причислила вполнѣ правильно, со своей точки зрѣнія, интервалы эти къ консонансамъ. Что касается аккордовъ, то, само собою разумѣется, совершенныхъ консонансовъ между ними быть не можетъ, такъ какъ составляющіе ихъ три или болѣе тонна неизменно диссонируютъ, — въ большей или меньшей степени. Теорія музыки, слѣдя и здѣсь непосредственнымъ указаниемъ слуха, подмѣщающаго лишь ярко выраженный диссонансъ, выдѣлила группу аккордовъ и отнесла ихъ къ консонансамъ. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что различие здѣсь лишь количественное, только въ степени, но не въ качествѣ, и зависитъ всецѣло отъ способности слуха ощущать перебои лишь тогда, когда они становятся достаточно часты.

При нормальныхъ условіяхъ слушатель не различаетъ отдѣльныхъ біеній, вызванныхъ перебоями двухъ тоновъ; но эти біенія, сливаясь вмѣстѣ, придаютъ сложному тону характеръ раздражающій, какого-то несогласія, борьбы: одинъ тонъ перебивая другой, мѣшаетъ ему развиваться. Напротивъ, въ томъ случаѣ, когда біеній быть совсѣмъ, или они очень незначительны, аккордъ производить впечатлѣніе согласія; два или три звука, составляющіе его, развиваются гармонично, другъ другу не мѣшая, сочетаясь вмѣстѣ. Въ музыкальномъ опредѣлениі обоихъ родовъ сочетаній основнымъ признакомъ, очевидно, служить свойство ихъ производить впечатлѣніе гармоничное или дисгармоничное, т. е. согласія или несогласія. Этимъ свойствомъ и воспользовалось музыкальное искусство, чтобы выразить черезъ посредство консонирующихъ и диссонирующихъ аккордовъ душевныя состоянія успокоенія, разрѣшенія и съ другой стороны — движенія, перехода.

Мы такъ къ этому привыкли, что намъ кажется само собою разумѣющейся, вполнѣ ясной эта ассоціація, лежащая въ основѣ музыки. Надъ нею вовсе не задумываются. Она явилась, однако, лишь какъ результатъ долгаго процесса развитія. Передача состояній покоя черезъ сочетанія тоновъ, вызывающія пріятное чувство согласія, была возможна только путемъ установленія тѣсной связи между этими двумя переживаніями, путемъ ихъ отождествленія. То же можно сказать о передачѣ состояній движений, перехода — сочетаніями вызывающими раздражающее, непріятное чувство несогласія. Но установленіе этой тѣсной связи является слѣдствіемъ того для сознанія основного психического факта, что всякое стремленіе, переходъ, борьба, противорѣчіе сопровождаются чувствомъ страданія и напротивъ — достижение, успокоеніе, разрѣшеніе вызываютъ наслажденіе, радость.

Для обычного сознания вся жизнь духа есть непрестанная смѣна стремлений и успокоений въ удовлетвореніи. Цѣль, идеалъ, — всегда покой, разрѣшеніе, удовлетвореніе; средствомъ же, напротивъ, является хотѣніе, борьба, напряженіе. Смѣна эта находитъ непосредственное воплощеніе свое въ музыкальной смѣнѣ диссонирующихъ и консонирующихъ аккордовъ, которая, въ свою очередь, вновь всегда можетъ вызвать первую — ибо цѣль диссонирующихъ сочетаний производить въ слушателѣ состояніе напряженія, требующаго удовлетворенія, состояніе подобное тому, какое жило въ музыкантѣ. Консонансъ удовлетворяетъ напряженіе, разрѣшаетъ томленіе, возбуждая то спокойное настроеніе, выражителемъ которого онъ явился, но очищеннемъ отъ всякихъ случайныхъ, субъективныхъ примѣсей. Консонансъ есть цѣль, которой хочетъ всякая система диссонансовъ; онъ — тотъ идеалъ согласія и покоя, которого ищетъ напряженный ихъ разладъ. Диссонансъ — стремление къ равновѣсію, средство достиженія гармоніи, переходъ отъ одной цѣли къ другой. И всякая музыкальная пьеса — является исключениемъ и достижениемъ удовлетворенія透过 сложныя системы диссонирующихъ сочетаний путемъ разрѣшенія напряженія. Музыкальное произведеніе, такимъ образомъ, отображеніе нашего идеала жизни, какимъ онъ представлялся и представляется еще сознанию: ибо въ царствѣ звуковъ, въ противоположность действительности, гдѣ — вѣчный голодъ и жажда, всякое напряженіе разрѣшается и всякое стремление достигаетъ удовлетворенія — мажоръ, или, смирясь, потухаетъ — миноръ. Разнообразные ритмы, которыми пользуется современная музыка, * еще ярче обнаруживаютъ характерныя свойства аккордовъ: порывистый, скачущій, неровный ритмъ подчеркиваетъ напряженную стремительность диссонирующихъ системъ, и, напротивъ, мѣшаетъ развитію спокойныхъ, удовлетворенныхъ настроеній консонирующихъ сочетаний: настроенія эти получаютъ полное свое развитіе только при плавныхъ, правильныхъ ритмахъ.

Теперь намъ станетъ болѣе ясной та роль, какую играетъ въ современной музыкѣ диссонансъ. Въ самомъ дѣлѣ, сравнительно съ прошлымъ, онъ не только употребляется чаще, но перемѣнилось и его значеніе. Прежде — онъ былъ средствомъ, переходомъ, теперь онъ становится самоцѣлью. Однимъ изъ виѣнскихъ признаковъ этой перемѣны служитъ паденіе того значенія, которое раньше имѣла въ музыкѣ каденція. Каждое изъ произведеній классической эпохи можно раздѣлить на рядъ отдѣльныхъ небольшихъ периодовъ, которые заканчиваются ипремѣнио болѣе или менѣе развитой каденціей, служащей заключеніемъ музыкальной фразы; своими гармоничными сочетаніями каденція разрѣшаетъ напряженіе, вызванное цѣлью диссонирующихъ аккордовъ. Теперь же каденція большей частью употребляется только для заключенія болѣе длинныхъ периодовъ; но многія произведенія новой музыки совершенно безъ нея обходятся, даже въ самомъ концѣ пьесы.

* Психологіей ритма я надѣюсь заняться въ одномъ изъ слѣдующихъ очерковъ.

Вторымъ характернымъ признакомъ служить то отношение, которое теперь установилось между диссонирующими и консонирующими системами. Послѣднія составляютъ какъ бы основу, оставъ всякаго произведенія классической эпохи: возьмемъ ли мы симфонію Гайдна, или Моцарта, или Бетховена — всегда мы найдемъ, что онъ состоять изъ отдѣльныхъ фразъ, построенныхъ на консонирующихъ аккордахъ и изъ отдѣльныхъ системъ диссонирующихъ сочетаній, которые служать переходомъ отъ одной консонирующей фразы къ другой. Я не хочу сказать, что среди послѣднихъ не встрѣчается отдѣльныхъ диссонансовъ... Они есть, но носятъ характеръ переходящий, случайный. Доминируетъ известный консонансъ, и музыкальная фраза какъ бы служить его расширенiemъ и развитиемъ. Въ переводѣ на языкъ психологіи можно опредѣлить всякое произведеніе классической эпохи, какъ систему удовлетворенныхъ, спокойныхъ переживаний, связанныхъ между собою переходными состояніями движения. За напряженiemъ слѣдуетъ разрѣшеніе и успокоеніе... Затѣмъ вновь напряженіе и вновь разрѣшеніе... Такъ, въ правильной ритмической послѣдовательности, чередуясь до конца. Конецъ же всегда — успокоеніе, не въ смыслѣ пустоты, отсутствія определенного переживанія, но какъ такое чувство, въ которомъ иѣть томленія, желанія иного, борьбы, стремленія къ перемѣнѣ.

Въ классическихъ произведеніяхъ, проникнутыхъ духомъ печали и страданія, отношения между диссонансами и консонансами не мѣняются. Здѣсь также господствуетъ консонансъ, но минорный: къ нему приходятъ, ему подчиняются диссонирующие аккорды. За взрывомъ тоски и страданія всегда слѣдуетъ разрѣшеніе, успокоеніе. Но не въ удовлетвореніи стремленія, не въ достижениіи, а въ подавленіи желанія, въ усмиреніи его. И это такъ же вполнѣ соотвѣтствуетъ идеалу, выработанному сознаніемъ. Будучи не въ состояніи достигнуть цѣли, удовлетворить свое хотѣніе, человѣкъ старается отказаться отъ желаній, старается умертвить ихъ и въ этомъ находить искомый покой. Удовлетвореніе или отказъ — до сихъ поръ сознаніе наше кромѣ этихъ двухъ путей другого не знало.

Выросшая изъ старой, новая техника искусства совершиенно измѣнила, постепенно конечно, существовавшія прежде отношенія между консонирующими и диссонирующими аккордами. Постепенно диссонирующая система заняла въ музыкѣ то господствующее положеніе, которое раньше занимали консонансы: роль первыхъ изъ подчиненной обратилась въ самостоятельную: теперь уже эти системы не служить подготовкой и средствомъ перехода отъ одного расширенного консонанса къ другому, но, сами по себѣ, въ расширенномъ видѣ, диссонирующая фразы составляютъ основу произведеній молодыхъ композиторовъ. Въ этой основѣ мѣстами лишь вкраплены консонансы, отдѣльными аккордами или фразами. Только въ самомъ концѣ пьесы находимъ мы иногда болѣе или менѣе развитую каденцію, и

консонансъ на мгновеніе приобрѣтаетъ прежнее значеніе. Но нельзя не видѣть въ этомъ пріемѣ лишь небрежность или уступку школьнѣмъ традиціямъ, ибо, даже съ формальной стороны, такія заключенія совершенно не влажутся съ диссонирующими характеромъ всего произведенія.

Если перевести вышесказанное на языкъ психологіи, то можно опредѣлить всякое типичное произведеніе современной музыки, какъ систему движений, лишь мгновеніями успокаивающіхся. Настроенія удовлетворенія, достиженія, покоя являются лишь рѣдкими моментами среди игры томленій, влечений, желаній, порывовъ,— какъ острова среди океана, то ибѣжи, мягко ласкающагося, то буриаго, но вѣчно подвижного. Отсюда истомленный, неустойчивый, беспокойный, порывистый характеръ всей новой музыки, которой одинаково чуждо какъ наивное довольство достиженія, такъ и смиреніе умерѣннаго желанія. Тотъ фактъ, что мы можемъ наслаждаться этимъ искусствомъ, не ясно ли говорить о глубокой перемѣнѣ прошлой за послѣднее столѣtie въ человѣческомъ духѣ?

Среди большой публики, а также и профессиональныхъ музыкантовъ, новая музыка въ лицѣ даже ея лучшихъ представителей, часто вызываетъ чувство недоумѣнія, раздраженія, непріязни. То оригинальное, что выработала она, особенно въ области гармоніи, подвергается рѣзкому осужденію. Это понятно: современная музыка предъявляетъ къ слушателямъ громадныя требования. Иѣсколько лѣтъ назадъ ибѣкій московскій критикъ, послѣ исполненія симфоніи одного изъ молодыхъ нашихъ композиторовъ, писалъ, что истерзанный слухъ его отдохнула лишь тогда, когда, послѣ окончания симфоніи, скрипачи, настраивая свои инструменты, взяли чистую квинту. Безъ сомнѣнія, въ этихъ словахъ онъ выразилъ очень ярко и мѣтко тѣ чувства, которые во многихъ вызываютъ произведенія модернистовъ.

Принято большей частью объяснять состояніе этого утомленія и раздраженія физіологическими причинами: не привыкшее еще къ ибѣкоторымъ звуковымъ сочетаніямъ и послѣдованиемъ, ухо не умѣетъ въ нихъ разобраться, уловить ихъ связь, объединить въ одну систему; среди необычныхъ для него, рѣзкихъ диссонансовъ слухъ тщетно пытается уловить главныя темы, основныя мысли пьесы, теряясь въ хаосѣ звуковъ. Но такое объясненіе, со ссылкою на физіологію слуха, мнѣ кажется поверхностнымъ, недостаточнымъ; кроме того оно приводить къ противорѣчію, но обѣ этомъ дальше. Дѣйствительно, для оцѣнки музыки извѣстный уровень слуха необходимъ, но причины отрицательнаго отношенія большинства къ современному искусству кроются, я думаю, не въ недостаточной изощренности слуха у большой публики, но въ ея психологіи; психическое развитіе обусловливаетъ отношеніе слуха къ звукамъ. Иначе говоря: не потому люди не способны отзываться на сложныя гармоніи новой музыки, что слухъ не воспринимаетъ этихъ гармоній, но слухъ не можетъ ихъ воспринять, когда человѣкъ не въ состояніи отзываться

на нихъ. Мы, въ сущности, хорошо слышимъ лишь то, что хотимъ слышать, что нравится намъ, что отвѣчаетъ стремлениямъ и потребностямъ нашего духа.

Чтобы почувствовать и понять сложныя красоты новой музыки и наслаждаться ими, необходимо напряженіе не слуха только, не вниманія, но всѣхъ душевныхъ силъ. Надо, перешагнувъ черезъ нормальное сознаніе, возвыситься до радости свободнаго дѣйствія. Насколько раньше музыка отвѣчала идеалу нормального сознанія, удовлетворяя всякое стремленіе, послѣ бури давая покой, настолько же теперь она противорѣчитъ этому идеалу, возбуждая въ насъ одну игру желаній, не удовлетворенныхъ никогда.

Въ этомъ именно совершенномъ соотвѣтствіи съ нашими нормальными, до сихъ поръ, идеалами — объясненіе того свѣтлого впечатлѣнія ясности, легкости, простоты, законченности, какое производить классическая музыка. Понятны очарованіе и прелесть, которыя она сохраняетъ для современного человѣка. Психическая эволюція идетъ впередъ очень медленно и въ то время, какъ небольшая группа людей, болѣе или менѣе сознательно, развила въ себѣ другой идеалъ жизни, громадное большинство еще не далеко ушло отъ той ступени развитія, на которой стояло сто лѣтъ назадъ.

Теперь мнѣ остается лишь отмѣтить тотъ психический процессъ „огармонизаціи“, если можно такъ выразиться, благодаря которому въ настоящее время диссонансъ всеевластно царствуетъ въ музыкѣ. Я замѣтилъ выше, что физіологическая теорія, которая отводитъ въ восприятіи музыки первое и главное мѣсто слуху и ставить нашу оцѣнку произведенія въ зависимость, главнымъ образомъ, отъ качества слуха, оставляя въ тѣхъ психическихъ процессы, что эта теорія приводить къ противорѣчію. Дѣйствительно, съ этой точки зрѣнія, вся эволюція музыкального искусства является необъяснимой. Вѣдь a priori уже можно утверждать, что слухъ нашъ, въ общемъ, не только не уступаетъ слуху нашихъ предковъ, но превосходитъ его, въ тонкости и изощренности; и факты показываютъ, что нашему восприятію стали доступны такие нюансы въ качествѣ звука, которыхъ раньше даже не представляли себѣ. Въ будущемъ, конечно, эта способность различенія должна еще усиливаться. Но если слухъ играетъ главную роль въ оцѣнкѣ нашей музыки, то какимъ образомъ развитіе его могло повести къ преобладанію диссонанса?.. Вѣдь это развитіе должно бы было постепенно раскрывать передъ нами диссонирующей характеръ всѣхъ почти интерваловъ! Если дисгармоничный, рѣзкий характеръ интервала септимы или секунды былъ доступенъ слуху и прежде, то слухъ теперь долженъ былъ бы различить, что дисгармонично звучать и секста, и терція, и квинта. Иначе говоря, число аккордовъ, которые мы называемъ диссонирующими, должно было бы увеличиваться, число консонирующихъ — уменьшаться. Однако, этого неѣть. Наоборотъ — известно, что было время, когда терція считалась диссонансомъ, но теперь ее причисляютъ къ консонансамъ...

Въ данномъ случаѣ теорія послѣдовала лишь за практикой; но послѣдня въ настоящее время вновь шагнула далеко впередъ: если-бы теорія пришлось принять и оправдать все то, что дѣлаютъ молодые композиторы, она должна была бы признать, что диссонансовъ уже нѣтъ вовсе, ибо новая музыка употребляетъ всѣ старые диссонансы, какъ не требующіе разрѣшенія консонансы.

Очевидно, слѣдовательно, что, въ то время какъ благодаря развитію слуха дѣйствительный характеръ звуковыхъ сочетаній постепенно раскрывается передъ нами, въ нась происходитъ процессъ психической ассимиляціи и „гармонизаціи“, благодаря которому душевное движеніе, вызванное диссонансомъ, не теряя ему присущаго динамического характера, входитъ какъ элементъ въ болѣе сложное, но гармоничное переживаніе. Мы находимъ особое, новое удовлетвореніе въ сочетаніяхъ, вызывающихъ въ нась впечатлѣніе несогласія, борьбы, напряженія, ибо этимъ напряженіемъ мы именно и наслаждаемся! Когда современный композиторъ оставляетъ не разрѣшенной систему сложныхъ диссонансовъ, то это происходитъ, конечно, не оттого, что мы стали менѣе чутки къ диссонирующему характеру этихъ аккордовъ; напротивъ, мы слышимъ ихъ болѣе диссонирующимъ чѣмъ раньше, но именно поэтому ими наслаждаемся. Мы не нуждаемся больше въ разрѣшеніи напряженія, ибо вносимъ гармонію въ самое напряженіе, въ движение и разладъ, и другой гармоніи, въ которой успокоилось бы это стремленіе, мы уже не ищемъ.

Итакъ, тотъ процессъ развитія и усложненія гармоніи, который привелъ къ полному торжеству диссонанса и преобразилъ совершенно музыкальное искусство, обусловленъ глубокимъ перерожденіемъ человѣческаго духа. Признаковъ этого перерожденія чрезвычайно много. Одинъ изъ нихъ — тотъ путь, которому въ своемъ развитіи слѣдуетъ музыка. Лишь некоторые изъ насъ относятся къ происходящей перемѣнѣ сознательно; большинство-же — не знаетъ о ней, хотя медленно она въ нихъ совершается, но подъ порогомъ сознанія.

Перерожденіе это — освобожденіе дѣйствія отъ власти цѣли, которая одна лишь до сихъ поръ обладала цѣнностью и значеніемъ для сознанія и осмысливала дѣйствіе, — освобожденіе влечений нашихъ, желаній, хотѣній, всей жизни духа, которая становится цѣнной, значительной и прекрасной сама по себѣ, которая становится самой себѣ цѣлью. На смѣшномъ идеалѣ удовлетвореннаго стремленія или отреченія отъ него рождается новый идеалъ самой себѣ довѣрющей дѣятельности, напряженія, вѣчного полета цѣлями играющаго.

Моей задачей было только указать на тѣ явленія жизни духа, которые обусловили диссонирующій характеръ новой музыки. Болѣе детальное изслѣдованіе этихъ явленій сейчасъ было бы, конечно, неумѣстно, такъ какъ выходило бы изъ специальной области психологіи музыки.

ХРОНІКА

ПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

Винедиша недавно вторымъ изданіемъ объемистая книга нашумѣвшаго своимъ политическимъ процессомъ Станислава Бржозовскаго, подъ заглавіемъ „Легенда молодой Польши” заслуживаетъ внимательнаго отношенія. Книга эта, весьма неравномѣрно, но мѣстами очень краснорѣчиво обличающая большинство руководителей господствующихъ литературныхъ течений въ волевой и художественной атрофіи, въ творческомъ безыніи и, такъ сказать, въ идеиной бесполости, встрѣтила отпоръ по всей линіи, не вызывавъ, къ сожалѣнію, той контрагументаціи, которой требуетъ и смѣеть требовать авторъ, одинъ изъ образованійшихъ современныхъ польскихъ мыслителей съ европейскимъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, кругозоромъ. Бржозовскій — пionеръ борьбы за культуру, осознанную и освященную трудомъ. Онь идеологъ труда, обуславливающаго всѣ цѣности человѣческой дѣятельности. Съ этой точки зрѣнія ему представляется растлѣвающей огромная часть современной польской мысли, замкнутой въ художественную форму; онь обнажаетъ, со свойственной ему простотою и односторонностью, корни авторовъ, не отвѣчающихъ культурнымъ требованіямъ массъ и безцеремонно, иногда парою Ѣдкихъ и скользящихъ словечекъ, выбрасываетъ ихъ за бортъ. Нужно оговориться, что книга эта, заключающая въ себѣ около 600 страницъ, представляетъ со своей стороны обильный мате-

ріаль для насмѣшекъ надъ ея авторомъ; въ ней есть отрывки, свидѣтельствующіе о неоправдываемости и хаотичности человѣка, ставшаго внезапно фанатикомъ-иконокластомъ. Но слѣдуетъ признать за Бржозовскимъ столь сильную работу мысли надъ волнующими польское творчество проблемами, къ какой обществѣ польское не привыкло. Критический трудъ Бржозовскаго страдаетъ внутренней несогразмѣрностью и публицистическимъ дальтонизмомъ, поскольку авторъ вытается дискредитировать чисто художническія переживанія мистической группы польскихъ писателей. Книга эта имѣть успѣхъ лишь у враговъ польскихъ модернистовъ, кстати обнаружившихъ въ „Легенду молодой Польши” симптомы католической реакціи. Недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ заняться детальною полемикою съ авторомъ „Легенды”. Общее впечатлѣніе: талантъ писателя увлекаетъ его въ сторону иѣкой догматической идеологии труда и, зажигая въ его душѣ фанатическую ненависть ко всему, что чуждо его идеаламъ, его симпатіямъ и вообще сложившимся у него понятіямъ, даетъ ему въ руки бичъ, которымъ Бржозовскій, однако, разсѣкаетъ пустое пространство, не вредя своимъ „жертвамъ”...

Травля „Молодой Польши” продолжается усердно и безпрерывно. „Легенда” Бржозовскаго несомнѣнно ободрила неизбранныхъ авгуровъ и просто газетныхъ писакъ въ ихъ темномъ дѣлѣ ликвидации модернизма (напр. сборникъ г. Хербачевскаго „И не введи

насъ во искушениѣ, въ которомъ невѣжество автора соперничаетъ съ его лубочнымъ ,остроуміемъ'). Польскій писатель все болѣе и болѣе становится человѣконенавистникомъ. Талантъ обусловливается не однимъ кругозоромъ мысли, не одною формою передачи интелектуальныхъ переживаний, но и глубиною чувства. И чувство это у польского писателя — уныніе или желчь. Тяжелые годы чеховской жизни нависли безпросвѣтною тьмою надъ твореніями польскихъ романистовъ, поэтовъ и драматурговъ. Смѣяться никто уже не умѣетъ... А вѣдь остроуміе и смѣхъ свойственны польской нації. Варшавская оперетка изяществомъ смѣха можетъ соперничать съ любой парижской... Съ горы публика читаетъ громко рекламируемые разсказы лекадента-юмориста Корнелія Макушинскаго, радуясь, что эти дѣйствитель но удачно состряпанныя .Веселыя вещи', или .Романтическій исторіи' не оставляютъ въ ея желудкѣ, pardon — въ ея душѣ горькаго осадка.

Умерла Марія Конопницкая, талантливая поэтесса, геройская застуница мученической доли пролетаріата, воспѣвшая одинаково вдохновенно мраморы и моря Италии, и скитанія польскихъ переселенцевъ въ чащахъ Бразиліи. Ея безнодобный эпосъ ,Панъ Бальцеръ въ Бразиліи', въ которомъ поэтесса описываетъ путешествіе за океанъ и завоеваніе мужиками дѣственныхыхъ лебрѣй Парагвай, представляетъ рѣдкій примѣръ гармонического слиянія строгой, классической формы (поэма написана октавами) съ не менѣе строгимъ, едва ли не билиннымъ содержаніемъ. Дивный старопольскій языкъ, помнишій какъ будто рѣчи первыхъ Пястовъ, переливается звучною рѣкою въ отчеканенномъ руслѣ столь возлюбленной польскими поэтами октавы. Конопницкая, жившая много съ народомъ, открываетъ намъ родинки не только народной рѣчи, но и вѣхъ вѣрованій, заботъ и печалей сельскаго люда, выражая его соборную душу, его жизненные порывы и его общечеловѣческія стремленія. Литература послѣднаго времени не могла мечтать о столь художественномъ монументальномъ эпосѣ. Прелестъ отдѣльныхъ

мѣстъ ,Пана Бальцера въ Бразиліи' не только въ мастерствѣ бытовыхъ красокъ, но и въ чувствѣ проникновенной грусти и въ чисто лирическихъ отступленіяхъ автора. Приналежа годами къ прошлому поколѣнію поэтовъ и выйдя изъ среды позитивизма, Конопницкая и Асныкъ уже всецѣло проникли въ сущность идеологии .Молодой Польши', были ея провозвѣстниками, и — какъ художники — ея могучими столпами. Конопницкая — поэтъ некрасовскаго типа, съ чуткою душою, отзывчивой на скорбь міровой геенны. Ея соціальные идеалы становились для нея непреложною истиной даже тогда, когда жизнь реальная стаکивала ихъ безпощадно съ пути. Въ пѣсняхъ, въ возможности быть и иѣснью облегчать страданія ближняго, поконилась вся радость поэтессы .униженныхъ и оскорблѣнныхъ', воспѣвшей ,свободнаго наемника' и присвоившей польской литературѣ поэзію Ады Негри. И потому поэзія Конопницкой — подвигъ. Въ ней раскрылась художественная правда труда и ужасъ насилия. Въ теченіе тридцати лѣтъ вдохновляла она самые широкіе слои общества и дала, по истинѣ, небесную пищу тѣмъ, кого горькая участъ принуждала отъ пищи отказываться. Будучи чуждой всякой тенденціозности, поэтесса не умѣла ни скорить, ни возстановлять другъ на друга касть, но силою вдохновенія примиряла ихъ, неся каждому живому сердцу ласку и теплое слово. Ее называютъ поэтомъ пролетаріата, но, несомнѣнно, стихи Конопницкой будутъ заучиваться не въ однихъ только школахъ, не въ однихъ подвалахъ и мансардахъ. Изяществомъ слова, музыкою образной рѣчи, задушевностью стиха она создала себѣ совершенно особое, недосыгаемое мѣсто въ художественной литературѣ Польши, а великий талантъ ея былъ награжденъ еще при ея жизни вѣжмъ обществомъ, преподнесшимъ ей небольшое помѣстье въ Галиціи.

Если популярность Конопницкой съувѣренностью можно назвать уже сегодня всенародной, то этого никоимъ образомъ нельзя сказать о почти одновременно съ нею скончавшемся,

старѣшемъ польскомъ париасѣ, Фелиціанѣ Фаленскомъ. Огромная эрудиція, античный культь божественной формы, эластичность въ воспроизведеній всѣхъ эпохъ и всѣхъ культуры, отмѣчаютъ этого объективнѣшаго изъ всѣхъ романтиковъ. Романтикъ по традиціи и выросший въ средѣ поколѣнія пятидесятниковъ и шестидесятниковъ, Фаленскій тяготѣлъ въ сторону классической стройности, незыблемой вѣшними бурями, безпечальной жизни и, не находя съ ней реальнаго соприкосновенія, углублялся въ болѣе счастливыя, единственно прекрасныя эпохи человѣческаго гenia. Помимо „Меандровъ“, „Свистковъ Силена“ и иѣсколькоихъ другихъ сборниковъ стихотвореній, имъ написаны и переведены классическая драмы, изъ которыхъ, однако, даже красивѣшайшая „Аллея“ до сихъ поръ не появилась ни на одной сценѣ. Дѣло въ томъ, что на ряду съ уточненіемъ формою стройнаго стиха музѣ Фаленскаго свойствененъ холодъ внутренняго свѣта, порою ложащейся тѣнико скучи на его творчество. Для эпохи „Молодой Польши“ онъ казался уже старцемъ и эстетизмъ его, вскормленный на иивѣ безкровнаго темперамента, не находилъ отзыва.

Появились впервые въ печати (подъ редакціей Вильгельма Фельдмана) „посмертныя“ стихотворенія Станислава Высиянскаго. Только ревнивымъ обожаніемъ творчества и памяти великаго поэта можно объяснить фактъ включенія въ сборникъ даже весьма заурядныхъ стихотвореній, которые ни въ какомъ случаѣ не придали бы блеска ореолу гениального драматурга; напротивъ, въ пору, когда слава его колетъ глаза реакціонерамъ, слабые и непредназначенные для печати лирические отрывки Высиянскаго могутъ лишь повредить популяризациѣ его творчества. Насколько важиѣ кажется намъ самая упорная агитациѣ въ краковскомъ театрѣ, дабы, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ ставить новую, неигранную еще, а между тѣмъ только для сцены сътворенную трагедію автора „Свадьбы!“ Опытъ показалъ, что самые сложные и на видъ неразрѣшимые сценическіе замыслы Высиянскаго, находятъ себѣ разрѣ-

шеніе на сценѣ до крайности просто, толково и въ то же время декоративно. Мы видѣли „Ноябрьскую ночь“ (сцены 1830 года въ Варшавѣ), поставленную два года тому назадъ Сольскимъ въ Краковѣ. Почему не поставить „Акрополя“, „Ахилледы“, „Возвращенія Одиссея“, не говоря уже о „Проклятіи“, игранномъ въ Лодзи и въ Варшавѣ, насколько мы слышали, съ кутирами духовной цензуры.

Краковскій театръ (лучшій въ Польшѣ) переживаетъ внутренній кризисъ. Его покинула талантливѣшайшая артистка, Иrena Сольская, воинствовавшая лучшій творенія ишушихъ для сцены поэтовъ. Она ушла тихо, безъ упрековъ, безъ рекламныхъ „открытыхъ писемъ“, но для всѣхъ ясно, что ей не по силамъ была тягость огромнаго репертуара, которыемъ оперируетъ краковскій театръ, принужденный ставить каждую субботу новую пьесу. При такихъ условіяхъ одни артисты переутомлены работою, не позволяющей имъ свободно развивать свой даръ, другіе — не находя подходящихъ передовыхъ ролей, обречены на вѣчныя мытарства по эпизодическимъ ролямъ пестраго репертуара. Многіе молодые артисты жалуются, что имъ негдѣ и не въ чёмъ покорять публику, корифеи же черезъ иѣсколько лѣтъ напряженной дѣятельности чувствуютъ усталость и необходимость оставить сцену на болѣе или менѣе продолжительный срокъ. Сольская незамѣтна до сихъ поръ во всѣхъ лирическихъ роляхъ и уходитъ съ новлекъ за собою общее пониженіе художественности краковскаго театра, который съ трудомъ возобновляетъ послѣ смерти Моджеевской „Макбета“ или „Варшавянку“ (Высиянскаго) и послѣ ухода Сольской — трагедіи Словацкаго. Репертуаръ загромождается переводными пьесами модныхъ (французскихъ) драматурговъ въ родѣ „Le Bois sacré“, наряду съ Тайфуномъ и т. п. Изъ польскихъ авторовъ наиболѣе громкими и всеобщими усіхомъ пользуется каждая новая пьеса Габріели Запольской. Название послѣдней изъ нихъ — „Панна Маличевская“ (изъ быта закулиснаго міра).

Варшавскій драматический театръ (такъ называемое „Variétés“) балуетъ публику виртуозно-

тъю игры такихъ актеровъ, какъ Каминскій, Френкель, Иржибылко-Потоцка, но весьма неудаченъ выборъ и есть. Въ самомъ дѣлѣ, стояло ли ставить три дѣйствія изъ жизни литературной богемы, объединенный заглавіемъ „Кофейня“ (Kawiarnia) Владислава Горчинскаго, писателя съ хорошимъ прошлымъ, но немного кокетничавшаго съ элементомъ „вѣно-студенческаго“ вродѣ „Дней нашей жизни“ Л. Андреева? Изобразивъ на сценѣ кое-какъ начертанный конфликтъ молодой барышни со средой кабаретныхъ „гроцесковъ“, авторъ предался очевидно плюзіи, что все заканчивающееся револьвернымъ выстрѣломъ заодолживаетъ драматической формы. Въ пьесѣ говорить, идти, шумать, цѣлуются, острѣть, дерутся на дуэли, читаютъ мораль, но ничего не дѣлаютъ. Кажется, это послѣднее обстоятельство побуждаетъ героиню покончить съ собой, не найдя другого выхода изъ атмосферы „Кофейня“. Тема, однако, почти не развита и пьесу эту можно, вѣрѣ, считать лишь сырьемъ материаломъ.

Неожиданное появление на той же сценѣ новой драмы Пшибышевскаго „Радость жизни“ (Gody życia) и прѣѣздъ автора были событиемъ дня. Въ своей драмѣ (передѣланной изъ романа самимъ авторомъ) Пшибышевскій остается вѣрнымъ прежнему своему творчеству. Тотъ же роковой гнетъ необходимости, тѣ же измученные души, та же безыходная тоска и то же трагическое разрѣшеніе. Сама тема половой любви иѣсколько варьируетъ, такъ какъ авторъ вводить, наряду съ конфликтомъ незаконной связи, проблему материинской привязанности, что можно было бы формулировать: любовникъ или дитя? Языкъ Пшибышевскаго, по сравненію съ давними его произведеніями, значительно оскудѣлъ, кое гдѣ даже поражаетъ своей вульгарностью. Пьеса была встрѣчена съ симпатіей (*succès d'estime?*) какъ печатью, такъ и публикой, пожелавшей очевидно демонстративно почтить вчерашняго бога, прежнаго Пшибышевскаго — символъ новыхъ исканий чистой красоты. Замѣчательно интересная игра Иржибылко-Потоцкой усиливала драматичность произведения, которое не удержалось въ репер-

туарѣ ни краковской, ни львовской сцены. Вспоминается судьба „Вѣчной сказки“, столь талантливо проведенной у Комиссаржевской и незамѣтно провалившейся на родинѣ автора. Какъ бы то ни было, Пшибышевскій — драматургъ, заслуживающій творческаго отношенія къ своимъ созданіямъ, всегда обдуманно для сцены написаннымъ и всегда захватывающимъ по замыслу.

Мы поговоримъ особо о новыхъ сценическихъ исканіяхъ въ молодомъ „Молодомъ театрѣ“ и парождающемся въ Варшавѣ театрѣ марionетокъ. И лишь мимоходомъ упомянемъ о постановкѣ (недурная декорація) въ „Большомъ театрѣ“ посредственной оперы „Quo vadis?“

Swastica.

НЕДѢЛЯ РИХАРДА ШТРАУСА ВЪ МЮНХЕНѢ (1910 г.)

Въ атмосферѣ практичности и самохвалства, которая густымъ туманомъ окутала современную Германію, искаются до неизвѣдаемости благородѣйшія идеи, рожденныя творческимъ гениемъ націи. Свѣтлая, прекрасная мысль создать къ тому времени, когда въ Германію стекается огромная толпа иностраннцевъ, циклы образцовыхъ художественныхъ драматическихъ и музыкальныхъ постановокъ, очень быстро стала приспособляться устроителями подобного рода художественныхъ предприятий къ растущему Fremdenverkehr и наиболѣе полной эксплуатации имѣющихся на лицо артистическихъ силъ. Часто эти небрежныя, всѣдѣствіе усталости дирижеровъ и пѣвцовъ, фестъ-инициативы могутъ свидѣтельствовать меныше о благоговѣйномъ отношеніи къ существованію великихъ музыкантовъ, чѣмъ о желаніи руководителей дѣлъ получить съ иностранцевъ тройную плату за билеты на спектакли, ни чѣмъ отъ рядовыхъ представлений зимой не отличающихся. Повидимому и мюнхенцы, устраивая недѣлю Штрауса, руководились подобными дѣловыми соображеніями. Неизящная реклама, вскорѣ склоненная Fest Halle, въ которой происходили концерты (подъ аккомпанементъ синтаксъ паровозовъ и торжественныхъ возгласовъ воен-

наго оркестра изъ близъ лежащаго ресторана), непріятная обстановка фойе, глб, вмѣстъ съ партитурой Электры, на поклоненіе многочисленныхъ почитателей Штрауса была выставлена и партитура Walzertraum'a, и рядомъ съ превосходными полотнами Ренуара, Монэ, Стейнлеа были вывѣшены для продажи, совершенно не идущія къ нимъ, картины Грюнера, Каульбаха, Нуза — все это раздражало и создавало въ душѣ совѣтъ не праздничное настроеніе.

Но, помимо этой пошлости, недѣля Штрауса, несомнѣнно, является крупнымъ художественнымъ событиемъ въ жизни Германіи. Ибо можно относиться къ Штраусу, какъ угодно, находить невыносимымъ для уха его полифоническая и гармоническая рѣзкость, но нельзя отрицать, что его произведения волнуютъ не только узкій кругъ музыкантовъ (ихъ то менѣе всего можно было встрѣтить на фестивиляхъ), а широкую массу интеллигентіи, для которой Штраусъ одна изъ большихъ культурныхъ силъ. И настроеніе вдумчиваго вниманія и энтузіазма, созданное во время фестъ-шпарелей, показало, что чествование Штрауса, можетъ быть задуманное и не безъ мысли о наживѣ, явилось выражениемъ искренней потребности иѣсколькоихъ тысячъ людей, съѣхавшихъ въ Мюнхенъ изъ разныхъ концовъ Германіи и за границы, изъ желанія увидѣть во весь ростъ своего Штрауса, сознательно отнести къ его творчеству, полную картину котораго и дала Мюнхенская недѣля.

Данная устройствомъ этой „Fest Woche“ возможность прослушать цѣликомъ всего Штрауса, несла въ себѣ одинъ не малый соблазнъ. Сопоставленіе въ біографической послѣдовательности всего, что написалъ до сегодняшняго дня Рихардъ Штраусъ, соединяетъ вѣнчестрыя нити его творчества въ одну, противъ ожиданія, несложную ткань, разсмотрѣніе которой невольно толкаетъ на какія то упрощенные формулировки. И если Норны, опредѣляющія ходъ музыкального развитія Штрауса, еще продолжаютъ плести свою таинственную нить, а потому преждевременно подводить итоги творчества такого, исполнен-

наго кипучей дѣятельности, художника, то все-же трудно побѣдить въ себѣ искушеніе сдѣлать иѣкоторая обобщенія, касающіяся его композиторской техники: безъ пониманія ея не легко разобраться въ особенностяхъ современной иѣменной школы вообще.

Какъ композитора, Штрауса раньше всего отличаетъ та чисто музыкальная чуткость, съ какой онъ умѣеть находить формы даже для самыхъ сложныхъ поэтическихъ мотивовъ. Но, конечно, рѣчь идетъ не о традиціонныхъ формахъ абсолютной музыки, къ которой Штраусъ не возвращался болѣе, послѣ своей юношеской симфоніи „Aus Italien“ (1887 г.); я говорю о живомъ многообразіи формъ, заново создаваемыхъ каждый разъ новой поэтической программой, вмѣсто одной, заранѣе установленной. Въ этой области Штраусъ является послѣдователемъ Листа — какъ это ни парадоксально — сильнѣйшаго противника Вагнера. Въ произведеніяхъ Штрауса музыка достигаетъ такой высокой напряженности, что говорить совершенно определеннымъ языкомъ, не допускающимъ даже различныхъ толкований, и эту именно особенность новой музыки, подчеркивалъ Р. Вагнеръ въ своемъ разборѣ симфоническихъ поэмъ Листа. Не прибѣгая къ помощи слова, такая музыка больше не комментируетъ, не дополняетъ его, а сама какъ бы становится живой человѣческой рѣчью, ибо кто не ощущалъ желанія подобрать слова къ той или иной характерной темѣ Штрауса? Но вмѣстѣ съ тѣмъ существуетъ глубокое, принципіальное различіе между симфоническими поэмами Штрауса и Листа. Я называлъ бы „Листовскую поэму“ „анолиническимъ“, Штраусовскую — „діонисическимъ“ типомъ современной симфонической поэмы. Объективное искусство Листа, простое и ясное въ своихъ поэтическихъ концепціяхъ, съ преобладаніемъ гомофонического стиля, все проникнуто внутренней симметріей; анализируя его поэмы, мы могли бы открыть въ нихъ тектоникѣ формально определенное соотношеніе элементовъ. Штраусовская же музыка строится на свободныхъ ритмическихъ мотивахъ, которые выступаютъ совершенно индивидуально, какъ существа, одаренные свободной волей. У Штрауса программа не является чѣмъ

то заимствованнымъ, извѣй опредѣляющимъ построеніе музыкальной поэмы, какъ въ произведеніяхъ Листа, а результатомъ интимнѣйшихъ переживаний „внутренняго человѣка“, для котораго явленія виціннаго міра суть только символы. Искусство Штрауса чисто индивидуалистическое, субъективное искусство бога Діониса. Взаимодѣйствіе характернѣйшихъ, сразу врѣзывающихся въ память мотивовъ, ихъ измѣненіе и развитіе, обусловливаемыя исключительно внутреннимъ ходомъ событий въ его нормахъ, и то значеніе, которое Штраусъ придаетъ развитію каждой отдельной линіи оркестра, создаютъ своеобразный, непонятный для музыкантовъ, привыкшихъ мыслить догматически, характеръ штраусовской полифоніи. Въ ней есть иѣчто, что какъ бы родитъ его поэмы съ твореніями Г. С. Баха, не только въ силу основного принципа разложенія мелодій на мелкія части, изъ которыхъ создается потомъ музыкальное цѣлое, но благодаря умѣнію Штрауса изъ мельчайшихъ частицъ мотивовъ создавать оркестровыя картины. Поэтому мнѣ кажется совершенно правильными слова автора одной изъ англійскихъ брошюръ о Штраусѣ, что гораздо легче установить связь между музыкой Баха и Штрауса, чѣмъ найти какого либо современнаго композитора, съ которымъ его связывала бы родственная близость⁴. Эта необычайность полифоніи Штрауса требуетъ отъ слушателя напряженного вниманія очень чуткаго музыкального слуха, и трудно непривычному уху разобраться въ его оркестрѣ. Необходимо отѣлить другъ отъ друга параллельныя линіи партитуры, сохранивъ индивидуальную особенности каждого голоса, заставляютъ Штрауса вездѣ подчеркивать, дифференцировать свою инструментовку. Правда, когда смотришь на партитуру Штрауса, особенно его послѣдніхъ произведений, то испытываешь отъ всей этой мозаики черныхъ линій и точекъ настоящее головокруженіе. Но во всемъ этомъ вихрѣ звуковъ нѣть ни одного пустого оркестроваго эффекта. Для Штрауса каждый отдельный инструментъ является живой индивидуальностью, актеромъ большой симфонической драмы. Въ этой драмѣ нѣть второстепенныхъ персонажей; вѣ

участвующія въ ней лица подчинены одной общей поэтической концепціи. Они то выступаютъ отѣльно (иногда даже въ видѣ концертirующихъ инструментовъ), то играютъ свою роль въ многоголосной масѣ... Всѣ эти богатѣйшія средства инструментовки Штрауса необходимы ему, чтобы съ полной опредѣленностью передать въ звукахъ поэтическую программу. Было бы нелѣно нападать на Штрауса только за то, что онъ пользуется такимъ сложнымъ техническимъ апаратомъ. Споръ долженъ вестись лишь на тему, действительно необходимъ ли онъ Штраусу для выраженія основныхъ своихъ замысловъ.

Для меня лично все это внутреннее соотвѣтствіе между формой и содержаніемъ Штраусовской музыки, раскрылось тогда, когда я услышалъ впервые его симфоническую поэму подъ управлениемъ самого автора. Изъ всѣхъ современныхъ виртуозовъ-дирижеровъ Рихардъ Штраусъ не только одинъ изъ утонченѣйшихъ художниковъ въ передачѣ отѣнковъ и ритмического разнообразія, но и человѣкъ большаго поэтическаго вдохновенія. Штраусъ умѣеть отыскивать скрытую безконечную мелодію, связывая между собой отѣльные такты поэмы, создавать одну непрерывную линію, одно архитектоническое цѣлое. Вместо путаницы мелкихъ мотивовъ и темъ, передѣлъ слушателями раскрывается стройное единство поэтической программы. Наряду съ этимъ умѣнемъ дѣйствовать на интеллектуальную эмоцію слушателей, Штраусъ-дирижеръ обладаетъ удивительнымъ чутьемъ красокъ, способностью комбинировать ихъ такъ, что въ его исполненіи стаканивается, до извѣстной степени, конечно, та непрѣятная грубость и рѣзкость во взаимоотношеніи отѣльныхъ красочныхъ тоновъ, которая такъ часто и совершенно справедливо, ставить ему въ укорь, какъ композитору. Нѣсколько грубая и подчеркнуто-реалистическая трактовка оркестра, свойственная Штраусу дирижеру, вполнѣ соответствуетъ характеру колорита его симфоническихъ поэмъ, столь веноложихъ на творенія современныхъ французскихъ импресіонистовъ, съ ихъ деликатѣйшей „лирикой краски“; въ его исполненіи музыка этихъ поэмъ дѣйстви-

тельно проникает во все развитие наших чувствований.

Во время фестивальных концертов, Штраус дирижировал оркестром Венской филармонии, сравнительно небольшим, но, кажется, одним из лучших в Европе по личному составу. И нельзя не отметить, что приглашением этого оркестра (что стоило больше 25.000 марок) дирекция выставки устраивавшая недобро Штрауса, доказала, что ей дороги были не только материальные итоги празднества...

Программа Fest-Woche была составлена со вкусом. Все наиболее значительные произведения Штрауса были равномерно распределены на 3 симфонических, 2 утренних концерта, въ интимномъ художественномъ театре, и 3 торжественныхъ представлений въ Prinzregenten-Theater (Feuersnot, Salome, Electra и Жизнь героя), исполненная послѣ постановки Feuersnot, подъ управлениемъ Моттля). Не обременяя слишкомъ слушателей, программы давали полную картину развитія творчества Штрауса — отъ его первыхъ оркестровъ, камерныхъ вещей, которыхъ теперь уже рѣдко можно услышать съ концертной эстрады. Всѣ эти фрагмента и параллели Штрауса, вполнѣ достойныя, однако, быть включенными въ его полное собрание сочинений, даютъ не только ясную картину художественного развитія Штрауса, но и довольно вѣрную исторію ново-немецкой школы.

Юный Штраусъ началъ съ подражанія Мендельсону, Шуману и ихъ николамъ (рояльный квартетъ оп. 13, серенада оп. 7 для духовыхъ инструментовъ, бурлеска для рояля и оркестра, великолѣпно исполненная Бакгаузомъ, не въ мѣру слащавая соната оп. 18 для скрипки и рояля въ законченной передачѣ самого автора и проф. А. Розе). Всѣ эти композиціи написаны очень увѣренно по техникѣ и неудивительно, что Штраусъ, достигший уже въ 19—20 лѣтъ виртуозности въ игрѣ звучащими формами, впослѣдствіи такъ легко разрѣшилъ сложнѣйшія задачи въ этой области, наприм., въ Донъ-Кихотѣ, Тильѣ Эйленшнигельѣ или Доместикѣ, несмотря на то, что композиціи первого периода относятся къ этимъ позднѣй-

шимъ его произведениямъ, какъ простыя формы романского стиля къ вычурнымъ линіямъ рококо. При дальнѣйшемъ развитіи въ музыкальное творчество Штрауса вилетаются мотивы Листа (романсы оп. 10 — Тильи Куненѣ и Брамса (Aus Italien)), знакомству съ которыми онъ обязанъ Гансу фон-Бюлову, его учителю и другу, Aus Italien и Es dur'ная соната для скрипки оп. 18 — послѣднія произведения Штрауса первого периода, когда онъ еще безъ всякихъ колебаний шелъ по дорогѣ, проложенной Мендельсономъ, Шуманомъ и Брамсомъ. Со слѣдующаго опуса 20-го — Донъ-Кихотъ, его композиціи носятъ уже свой, ярко определенный, Штраусовскій характеръ новой симфонической поэмы, которая, въ свою очередь, легла въ основу всей новой школы немецкой музыки. Но привлекательная, какъ „Italienische Reise“ Гете въ кругу его позднѣйшихъ творений, итальянская симфонія Штрауса (почти неизвѣстная у насъ) будетъ всегда, благодаря своимъ сѣбѣскимъ краскамъ, своей мягкой звучности и замѣчательной цѣлесообразности инструментовки, слушаться съ удовольствіемъ, наряду съ болѣе значительными, и по формѣ, и по содержанию, симфоническими поэмами его послѣдняго периода. Всѣ эти поэмы (Донъ-Кихотъ — оп. 29, „Макбетъ“ — оп. 23, „Смерть и просвѣщеніе“ — оп. 24, Тилья Эйленшнигель — оп. 28, „Заратустра“ — оп. 30, „Донъ-Кихотъ“ — оп. 35, „Жизнь героя“ — оп. 40, симфонія Доместика — оп. 53) настолько знакомы всѣмъ любителямъ музыки, что я могу не останавливаться на каждой изъ нихъ въ отдельности. Взятая въ цѣломъ, онъ охватываетъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, кругъ идей, разрабатываемыхъ всей современной немецкой музыкой. И это обезпечиваетъ за Штраусомъ место на одной изъ первыхъ страницъ будущей исторіи современной музыки. Однако, все же приходится предположить, что интересъ къ музыке Штрауса грядущихъ поколѣній направлѣнъ ли будетъ инымъ, чѣмъ чисто литературнымъ, т. е. не непосредственнымъ. Нечерпавъ интересующія его литературныя темы, Штраусъ утратилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и живой источникъ своего вдохновенія и возвращеніе къ

формамъ симфонії, въ „Доместикѣ“, знаменуетъ собой какъ бы упокоеиѣ на лонѣ дюжиннаго филистерства, отказъ отъ борьбы за новый достиженія въ области симфонической поэмы. Какъ ни преданъ Штраусъ новой мысли, новому искусству, ему все же недостаетъ того главнаго, что отличало гениевъ, все равно въ какой области искусства они работали, — того элементарнаго чувства искания вѣчной правды, которое одно только и движало впередъ человѣчество. И музыка, это болѣе глубокое откровеніе, чѣмъ наука и религія, непосредственнѣе всего передаетъ намъ томленіе обѣ эмоциональномъ восприятіи сверхъличнаго начала жизни, которое охватило нынѣ вѣс чуткія сердца. Но Штраусъ не знаетъ ея высшихъ экстазовъ, и потому вѣчной цѣности его поэмы, даже по сравненію съ поэмами Скрябина, не имѣютъ. Проблема Штрауса сведется, въ концѣ концовъ, въ историческомъ разсмотрѣніи линіи *„ein Musikanter-Problem“*.

Эта неспособность Штрауса проникать въ скрытые глубины человѣческой души, сознаніе, что она не есть человѣкъ новыхъ чувствъ, вѣриѣ новаго чувства, особенно сильно обнаруживается въ его обѣихъ музикальныхъ драмахъ, исполненіе которыхъ (подъ управлениемъ Моттля и самого Штрауса — вмѣсто заблѣвшаго Э. ф.-Шуха, лучшаго Штраусовскаго дирижера) являлось однимъ изъ самыхъ торжественныхъ моментовъ всего празднества. Но „Feuersnot“ мы знаемъ, что Штраусъ считаетъ себя единственнымъ преемникомъ Вагнера. Дѣйствительно, онъ усвоилъ себѣ вѣс приемы техники Вагнеровской музикальной драмы и искусныя сѣти лейт-мотивовъ, очень сѣмѣльные моменты характеристики соединяются у Штрауса въ одно, еще гораздо болѣе сложное, чѣмъ у его учителя. Въ этомъ смыслѣ „Саломея“, напримѣръ, представляетъ высшую точку современной музикально-драматической техники: тутъ использованы рѣнительно вѣс возможности психологическихъ догадокъ, которая даетъ мастерски сжатый въ своей драматической концепціи текстъ Уайльда. Разверните любой „F\u00fchiger“ музикальныхъ драмъ Штрауса и вы найдете, что чуть ли не

каждая виная фраза текста комментируется у него соответствующимъ оркестральнымъ жестомъ. А между тѣмъ музыка, которая, казалось бы, служитъ за каждымъ отдельнымъ словомъ текста, не сливаются съ нимъ органически. Текстъ драмы служить для Штрауса чѣмъ то вродѣ программы для его, въ основѣ своей, только изобразительной музыки. Оркестръ Штрауса, въ сущности говоря, не передаетъ того главнаго, что составляетъ основную движущую силу драмы, чувства *in statu nascendi*, а композиторъ извлекаетъ изъ текста линіи отдельныхъ картины, которые сбываются въ его музыкѣ такъ же быстро, какъ декорации на вращающейся сценѣ. Поэтому слушателю все время приходится раздѣливать свое вниманіе, воспринимая отдельно и текстъ, и музыку, какой то миражъ фантастическихъ картинъ, построенныхъ на мелкихъ мотивахъ, окутывающихъ слово, но не имѣющихъ самихъ по себѣ психологического значенія. Музикальная драма Штрауса, какъ бы дальнѣйшее развитіе его симфоническихъ поэмъ, перенесенныхъ въ подземный оркестръ театра, и потому его музыка по существу своему старается отѣлиться отъ текста и носить совершенно анти-вагнеровскій характеръ. Не слова, не разсудочный элементъ воспроизводить въ своей музыкѣ Вагнеръ, нѣть, музыка его выражала то, что кроется за этими словами, витаетъ надъ ними. Органическое единеніе слова, музыки и жеста возможно только въ высшемъ подъемѣ чувства, когда оно приобрѣтаетъ элементарную силу, ибо въ человѣческой душѣ онѣ связаны между собой неразрывно.

Рѣнительно вѣс возможности, даваемыя современной техникой инструментовки (вплоть до примѣненія новыхъ инструментовъ, напримѣръ, телефона, чѣмъ вродѣ басъ-гобоя) были использованы Штраусомъ, чтобы дать осѣннительный, по богатству и яркости, декоративно-оркестральный фонъ для Уайльдовской драмы. И въ ней не затерялся ни одинъ отѣлникъ утонченѣйшаго, по своимъ краскамъ, поэтическаго языка Уайльда, ни одинъ характерный звукъ психологическихъ деталей его драмы, вся безцѣльная красота его эпитетовъ, запечатлѣлись

на страницах партитуры „Саломеи“. Жуткое обаяние лунной ночи, составляющее основой тонь музыкальной картины, так же поэтично передано, какъобразъ принцессы, блѣдной, подобно отражению блѣлой розы въ серебряномъ зеркалѣ, блескъ ея глазъ изъ янтаря, скрытыхъ за тонкой кисеей такъ же, какъ тяжелый жестъ Прода съ глазами василиска. Рядомъ со сценой спора фарисеевъ, иѣчто вродѣ оркестроваго скрепо, написаннаго необычайно смыю въ смыслѣ полифоніи (съ характерибѣйшими скачками въ деревянныхъ духовыхъ, которые какъ будто стараются перекричать другъ друга на высокихъ нотахъ), полное ужаса тремоло, со странными стонущими звуками контрабасовъ, когда налачъ опускается въ цистерну... Въ моментъ, когда Саломея страсти требуетъ головы Іоакина, мы вдругъ явственно слышимъ въ оркестрѣ слабый звукъ, издаваемый серебрянымъ блюдомъ, на которое будеть положена голова пророка... Но вся избѣнительная красота Штраусовской партитуры только въ ея изобразительныхъ моментахъ, тѣже партіи его музыкальной драмы, въ которыхъ онъ задается цѣлью писать „демітуол“ удручаютъ своей, ничѣмъ не смягченной, тривиальностью. Постановка Саломеи въ Prinzregenten-Theater закончилась шумной овацией по адресу автора, который самъ дирижировалъ. Для исполненія роли Саломеи была приглашена одна изъ наиболѣе выдающихся по талантливости исполненія этой роли — Элизѣ Валькеръ, которая старалась возможно утонченнѣе и разнообразиѣе провести свою трудную роль. Остальные исполнители ни въ чёмъ не отступали отъ указаний режиссера, г. Вирка, поставившаго драму со вкусомъ, только иѣсколько однообразно по декорациямъ и костюмамъ.

Съ нетерпѣніемъ большинство участниковъ Fest-Woche ждало постановки „Электры“, которой многимъ изъ нихъ, въ томъ числѣ и миѣ, не приходилось еще видѣть на сценѣ. Но вѣдь намъ музикальная трагедія принесла иѣкоторое разочарованіе. „Электра“ рѣшительно ни въ чёмъ не представляеть собой шага впередъ въ музыкально-драматическомъ творчествѣ Штрауса, скорѣе наоборотъ.

Условно суровый колоритъ оркестра скоро утомляетъ и интересъ этого послѣдняго творенія Штрауса лежитъ скорѣе въ области полигармоническихъ и полифоническихъ сочетаний, чѣмъ въ новыхъ приемахъ оркестровки. Сама фигура „Электры“, въ которой сосредоточиваются, какъ въ фокусѣ, всѣ души, освѣщающіе душевныя переживанія действующихъ лицъ трагедіи, не удалась Штраусу. Миѣ кажется, что музыкальную проблему воплощенія этой Изольды неизвѣстнѣ и гѣвша можно разрѣшить только въ духѣ законченѣйшей музыкальной драмы Вагнера, его поэмы любви и смерти. Но для этого Штраусу, прежде всего, не достаетъ умнія пользоваться эмоциональными элементами женскаго голоса, этого лучшаго вѣщателя человѣческихъ чувствъ. Мотивный материалъ трагедіи, даже по сравненію съ „Саломеей“, скученъ. Зато довольно много места въ партитурѣ отведенено мейерберовицѣи, эффектной, ноющей мелодикѣ, раздражающей слухъ, хотя въ этомъ противоположеніи эффектнаго Штрауса Штраусу настоящему, смыому, интересному, чувствуяся какой то неопытный, но серіозно обдуманный планъ, напряженіе большой воли. Оркестръ „Электры“, несмотря на отдѣльные подъемы, не даетъ того трагического наростанія, которымъ горитъ весь текстъ Гофманстали; какъ композитору, Штраусу не достаетъ глубины, чтобы создать музыкальную трагедію, передать въ звукахъ ея безконечную мелодію. Интереснѣе „Саломея“ Электра только въ одномъ отношеніи, въ чрезвычайномъ усложненіи тональныхъ комбинацій. Гармоническія кляксы, музыкальные гордѣвы узы изъ трехъ тональностей, сплетенныхъ воедино, встрѣчаются чуть ли не въ каждомъ монологѣ партитуры и при чтеніи клавиръ-аудиуга они могутъ привести въ отчаяніе даже самого свободомыслящаго музыканта. Но въ оркестрѣ Штрауса все невозможное дѣлается возможнымъ, и тѣ линии музыки, которая въ условной передачѣ рояля кажется между собой спутанными, въ исполненіи оркестра, въ его краскахъ, легко воспринимаются ухомъ одновременно.

Исполнители главныхъ ролей — Электра (г-жа Фасбендеръ, очень яркая по своей драматич-

ской игрѣ актриса), Хризотемисъ (Г-жа Модъ Фай), Клитемнѣстра (Г-жа Прейсс) и т. д. Бендеръ-Оресть (интересно, что Штраусъ поручилъ басу именно эту роль представителя крестьянства, земли въ трагедіи Софокла), безуспѣшно боролись съ оркестромъ, гораздо болѣе громоздкимъ, чѣмъ въ «Саломѣ», который замукалъ ихъ пѣни волной крикивыхъ, свистящихъ, шиняющихъ, рѣзкихъ звуковъ, симфоніей испавности и жажды мщенія. Дирижировать Моттль съ рѣдкимъ увлеченіемъ, вызвавшимъ даже слезы на глаза членъ театра, присутствовавшаго въ театрѣ

Енгелі Брауде.

WAGNER-FESTSPIELE

Мюнхенъ — 1910

Въ Simplicissimusъ я нашелъ недурную, хотя и нѣсколько грубую, карикатуру на вагнеровскій энтузіазмъ мюнхенцевъ. Наверху — 1863 годъ — группа мюнхенскихъ гражданъ, съ типичными лицами Hofbräuhäusler съ островерхимъ выталкиваютъ за прошлии Рихарда Вагнера; подпись: schmeisst ihn n'aussi! Внизу — 1910 годъ; тѣ же почтенные граждане въ цилиндрахъ и фракахъ почтительно привѣтствуютъ Вагнера, котораго насильно тащутъ по направлению къ тѣмъ же прошлиямъ; подпись: „Oh mit dem giebt es was zu verdienen, schmeisst ihn wieder nein“.

Въ этихъ двухъ карикатурахъ довольно вѣрио передана история Вагнеровскаго театра въ Мюнхенѣ.

Уже Семицеръ чертитъ планы нашего храма', —
такъ писалъ Людовикъ II своему обожаемому
учителю Вагнеру: То, на что я надѣялся, о
чемъ мечталъ, скоро осуществится въ действи-
тельности. О дивный день, когда передъ
нами раскроется тотъ театръ, который я вижу
въ своихъ мечтахъ. Мы побѣдимъ' — такъ пи-
сали вы мнѣ въ свое мѣсяцъ письмъ,
и я съ своей стороны восклицаю, въ счастли-
вѣйшую минуту моей жизни: мы побѣдимъ,
мы жили не напрасно'.

Ho: Die Philister schälen Blickes spucken in
den reinsten Quell,

Keine Schönheit röhrt ihr dickes, undurchdringlich dickes Fell,—

и история показала, какъ жестоко ошибался король относительно возможности осуществления этого плана и когда, послѣ мюнхенскаго Нехенсабатт, Вагнеръ покинуть Авины на Изарѣ, планъ постройки Festspielhausа былъ, казалось, похороненъ навсегда. Однако, все растущій успѣхъ Байрейта, желаніе создать изъ Мюнхена художественный центръ, который привлекалъ бы въ Мюнхенъ вѣдь иноземцевъ, прибывающихъ въ Германию, привлекалъ бы не только своими художественными выставками, но и музыкальными предприятиями, заставилъ вновь задуматься весьма практичныхъ мюнхенцевъ надъ идеей постройки Вагнеровскаго театра. Въ концѣ девяностыхъ годовъ, по инициативѣ Пессарта и къ великому неудовольствію дома Ванфридъ, образовалось акціонерное общество, которое по соглашенію съ королевской интендантурой и подъ покровительствомъ принца-регента взялось осуществить еще не забытые планы Семпера. И вотъ, невдалекѣ отъ того мѣста, которое было выбрано для этой цѣли Вагнеромъ, талантливѣйшій проф. М. Литманъ, вѣрный хранитель благородныхъ традицій Шинкеля и Семпера, возвелъ въ 1900 году новый театръ, представляющій собой, по своему внутреннему устройству, коню съ Байрейтскаго театра Вагнера. Ни вѣнчаная сторона, ни внутренняя отблѣка этого зданія не поражаютъ своей красотой или роскошью. Всѣ усилия зодчаго сводились къ пространственной архитектоникѣ (Raumkunst), къ тому чтобы дать возможно совершенный типъ амфитеатра и сцены съ подземнымъ оркестромъ. Для этой цѣли Литману пришлось иѣсколько измѣнить планъ зрительного зала Байрейтскаго театра. Вместо прямоугольнаго типа, съ входящими въ него боковыми стѣнами, представляющими какъ бы повтореніе просценіума, перенесеннымъ въ зрительный залъ, Литманъ придалъ своему зрительному залу трапециообразную форму, благодаря которой удалось избѣжать пустыхъ угловъ. Сцена Prinzregententheater, иѣчто среднее между старымъ фотосценическимъ ящикомъ и новой сценой,

действуя какъ одно архитектурное цѣлое, всецѣло приспособлена къ примѣненію декораций и машинъ мюнхенскаго придворнаго театра и потому не смогла порвать со всѣми традиціями старой доброй оперной сцены и ничего особо интереснаго не представляеть. Не совсѣмъ удачно построенъ въ этомъ театрѣ его подземный оркестръ. Контуруя въ расположениіи отдельныхъ инструментальныхъ группъ вполнѣ байрейтскую «инсценировку» оркестра, онъ однако же обладаетъ какими то немаловажными недочетами, отзывающимися на акустику и чистоту строя инструментовъ. Такъ, напримѣръ, многія мѣста изъ Мейстерзингеровъ — жизнерадостное вступленіе ко второму дѣйствію, ликованіе народа въ финальной картины, сцена мейстерзингеровъ въ первомъ — производили на меня такое впечатлѣніе, точно ихъ играли съ примѣненіемъ второй недали, такъ сильно они теряли въ своемъ блескѣ и полнозвучности. Зато, съ другой стороны, звуки оркестра приобрѣтали какую то особую полноту, мягкость и стройность въ тѣхъ произведеніяхъ (особенно въ Наренфалѣ), которыхъ были задуманы Вагнеромъ именно для такого расположенія оркестра. Миѣ говорили, что по инициативѣ иѣкоторыхъ мюнхенскихъ музыкантовъ возбужденъ вопросъ о передвижныхъ щитахъ для оркестра Prinzregenten-Theater, которые будуть раздвигаться въ належащий моментъ и служить, такимъ образомъ, чѣмъ то вродѣ оркестровой педали для forte. Но оставляя въ сторонѣ эти, въ концѣ-концовъ, второстепенные недостатки въ постройкѣ Prinzregenten-Theater, надо сказать, что только въ такой обстановкѣ при амплитеатрѣ и закрытомъ оркестрѣ, возможна достойная генія Вагнера постановка его произведеній. Только въ томъ взаимоотношеніи, какое создается между зрителемъ и сценой, въ извѣстномъ отдаленіи отъ нея, благодаря мистической глубинѣ оркестра, теряется назойливо выступающая мишуря и условность традиціоннаго театра, и раскрывается все богатство драматического жеста, всѣ пластические элементы трагедіи, вся величавость ея музыки и ея органическая связь со словомъ.

Меня лично очень интересовала постановка

Мейстерзингеровъ въ такой обстановкѣ, ибо миѣ казалось, что бытовые элементы этой музыкальной комедіи меньше всего гармонируютъ съ паосомъ возрожденіаго античнаго театра. Но уже съ первыхъ сценъ комедіи май вспомнились слова Сократа (Пиръ Платона) о томъ, что каждый творецъ комедіи долженъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ и трагическимъ поэтомъ. Трагическимъ представляется основное противоположеніе мудреца Сакса, побѣдившаго въ себѣ волю къ жизни, и понявшаго всю иллюзорность всѣхъ тѣхъ благъ, за которыя борются и страдаютъ люди (Wahn, Wahn, alles ist Wahn!) и міромъ Бекмессеровъ, Давидовъ, Погнера, запутавшихся въ мелкихъ интригахъ жизни. И сѣхъ, вызываемый комедіей Вагнера, есть сѣхъ, освобождающій (каарзисъ), просвѣтляющій, сѣхъ надъ тѣмъ несоответствіемъ между общечеловѣческимъ началомъ и условными формами жизни, на столкновеніи которыхъ основана драматическая концепція Мейстерзингеровъ. Поставлена была эта комедія съ большой пѣтностью, байрейскимъ режиссеромъ Антономъ Фуксомъ, который очень чутко сумѣлъ выдѣлить общечеловѣческій элементъ піесы, установить основную гармонію между массовыми сценами Мейстерзингеровъ и ея лирическими партіями, одна изъ самыхъ сложныхъ задачъ при постановкѣ Мейстерзингеровъ. Массовые сцены были проведены почти съ майнингенскимъ умѣніемъ индивидуализировать роль каждого отдельнаго человѣка толпы, а заключительная сцена была проникнута такимъ воодушевлениемъ, что надо было сдѣлать надъ собой усилие, чтобы самому не подняться съ мѣста, не присоединиться къ иѣнію грандиознаго гимна во славу искусства. Сильнейшее впечатлѣніе произвелъ исполнитель роли Сакса г. Фейнгальсъ, миѣ кажется лучший исполнитель этой партіи. Начиная съ грима, сдѣланного по Дюреровскому портрету Іеронимуса Гольциура, съ выраженіемъ лица и кончая самыми простыми жестами, его трактовка роли была проникнута такимъ внутреннимъ, духовно-просвѣтленнымъ благородствомъ, такой чисто человѣческой мягкостью, что въ сочетаніи съ прекрасно разработаннымъ голосомъ и рѣдкой даже среди

и немецкихъ пѣвцовъ, четкостью произношениія, что болѣе совершенное исполненіе роли Сакса, чѣмъ Фейнгальса, трудно себѣ и представить. Мотть вѣль оркестръ съ той удивительной преданностью дѣлу, способностью отдаваться всѣмъ своимъ существомъ музыкѣ, которую онъ исполняетъ, которая, именно въ примѣненіи къ нему даетъ право перифразировать извѣстное изреченіе Вагнера (*Was ist deutsch*), и сказать, что быть настоящимъ художникомъ, это значитъ дѣлать то дѣло, за которое берешься только ради него самого.

Изъ другихъ постановокъ этого сезона, особый интересъ представляло возобновленіе юношеской оперы (1833) Вагнера *«Фей»*, хотя этотъ интересъ и — чисто-литературный, не непосредственный, ибо какъ художественное произведеніе эта опера безнадежно устарѣла. Но въ ряду музыкальныхъ драмъ Вагнера она представляетъ собой неразрывно съ ними связанное звено и въ основномъ ея мотивѣ мы можемъ увидѣть указаніе и на драматическую идею Лоэнтрина (фея Ада требуетъ отъ Ариндала, прежде чѣмъ отдать ему свою руку, чтобы онъ 8 лѣтъ не спрашивалъ, кто она такая), и на Кольцо (искусствующая сила любви). Любовь и музыка слились воедино въ этой оперѣ, и невольно вспоминаешь слова Вагнера, сказанныя имъ впослѣдствіи: „я не могу назвать иначе сущность музыки, чѣмъ любовью“. И несмотря на то, что партитура *«Фей»* есть только ученическая работа, написана подъ сильнымъ вліяніемъ Маринера (оперы которого *«Фей»* напоминаютъ самой своей концепціей, разработкой комическихъ эпизодовъ, вставными романсами) и Вебера, музыка Вагнера въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ, въ арии Лоры, въ состояніи волновать еще и теперь. Поразительна та увѣренность, съ которой Вагнеръ разрабатываетъ основные мотивы текста, его ясное сознаніе задачъ своего художественного творчества, новѣшее его уже въ этой оперѣ къ открытію системы лейтмотивовъ (мотивы Гернота, феи, гибва Ариндала и т. д.). Очень удачна также инструментовка (не было ли только впослѣдствіи сдѣлано

кѣмъ-либо исправленій?). Характерно, что когда Вагнеръ представилъ свою оперу въ Лейпцигъ для постановки, режиссеръ отказался принять ее, какъ слишкомъ сложную по своей концепціи и слишкомъ шумную по инструментовкѣ — своего рода пророческій отказъ. При тщательной постановкѣ *«Фей»* въ свое время могли бы имѣть несомнѣнно успѣхъ, ибо среди современныхъ имъ оперъ можно найти лишь очень мало написанныхъ съ такой художественной вдумчивостью, такъ интересно по формѣ. На сценѣ Prinzregenten-Theater *«Фей»* были поставлены очень красиво. Въ основу постановки были положены принципы мюнхенскаго Художественнаго театра, а въ такой сценической обработкѣ *«Фей»* действительно представляли собой интересное зрѣлище. Дирижировалъ оперой г. Г. Рѣръ, второй капельмейстеръ придворнаго театра, со вкусомъ отѣнявъ всѣ современные элементы ея музыки.

Евгений Браудо.

ПИСЬМО ИЗЪ ПАРИЖА

I

Кануло первое, переходное десятилѣтіе XX вѣка; исполнилось 70 лѣтъ со дня рожденія Огюста Родѣна и Клода Монѣ, этихъ наиболѣе цѣлыхъ представителей импресіонизма въ скѣльтурѣ и живописи, торжествомъ котораго отмѣчено минувшее столѣтіе. Юбилей Монѣ и Родѣна совпалъ почти въ одинъ и тотъ же день (14 — 15 ноября), но разное было къ нимъ отношеніе. Немногіе вспомнили о Монѣ, но много почитателей Родѣна собралось вокругъ „Мыслителя“ (у подножія Нантеона), увѣнчанного хризантемами и фіалками. Пожимая руку вѣчно-юнаго старца, Дюкарденъ-Бомеъ, министръ искусствъ, сказалъ: „Несколько мѣсяцівъ тому назадъ правительство дало вамъ официальное изъявленіе своей благодарности за ту славу, которую вы стяжали нашей странѣ“ (15 июня Родѣнъ получилъ орденъ Почетнаго Легиона). Сегодня ваши почитатели приносятъ вамъ цветы, — символъ признательности потомства“. Въ этотъ моментъ какой то парижскій

даугосѣ очутился въ первыхъ рядахъ собравшихся, и министръ, взявъ его за плечо, добавилъ: „Посмотри какъ сѣдуешь, мальчуганъ: впослѣдствіи ты сможешьъ сказать, что видѣлъ великаго человѣка...“

А сколько борьбы пришлось вынести этому великому человѣку, прежде чѣмъ его признали сильные мѣра сего, какой вихрь ненависти и насыщекъ рождало каждое его твореніе, начиная съ *L'Age d'airain* и кончая *Бальзакомъ*!. Но Родэнъ побѣдилъ, какъ и другой, уже почившій мастеръ, Пюви де Шаванть, — своей неутомимой художнической настойчивостью, своей великой любовью къ природѣ и жизни. Въ газетной статьѣ, написанной наутро послѣ юбилея, Родэнъ, любуясь полученными цветами, пишетъ: „Чтобы понять красоту цветовъ, стоитъ лишь пойти въ поля и раскрыть свое сердце передъ природой. Повсюду, отъ скромныхъ сельскихъ тропинокъ до изысканныхъ оранжерей, цветы являются взору художника живыи и безконечныи декоративныи сочетанія. Среди прогулокъ, на каждой дорогѣ пребывающими мы къ природѣ вселенной: каждая проселочная дорога пересѣкаетъ рай. Вѣчно-новое наслажденіе нахожу я въ созерцаніи красокъ и формъ цветовъ — въ нихъ готические витражи и капители и углубленные символы моихъ собственныхъ мыслей и чувствъ. И пока другие мечутся, подымая шумъ и пыль, я — изучаю“ (см. *Paris — Journal* 15 nov. 1910). Въ этихъ словахъ — сredo всего Родэновскаго творчества, этой яростной влюблениности въ эмпирическую природу, со всѣми ея трепетами и извивами, и несовершенствами (вспомните *l'Homme au nez cassé*), и прекрасными загадками. Этотъ гордый старикъ съ бородой мицеланджеловскаго Моисея, покоренъ природѣ. Въ судорожной сущности тѣла, въ иѣжной женской округлости, въ рѣзкой мужской характерности изучаетъ онъ вѣчную игру космическихъ атомовъ. Въ этомъ — бессмертное, но быть можетъ не столько пластическое, сколько философично-художественное значеніе его произведеній. Родэнъ не столько скульпторъ въ строгомъ смыслѣ этого слова, сколько художникъ вообще. Вотъ почему его динамический и клоочущій темпераментъ рас-

крывается ярче въ бронзѣ, чѣмъ въ мраморѣ, требующемъ холоднаго преодолѣнія, а еще ярче, чѣмъ въ бронзѣ и мраморѣ — въ геніальному импрессіонизму его молнийныхъ рисунковъ... Творчество Родэна, это — геніальная индивидуальность, въ гордынѣ полнаго одиночества познающая хаосъ, одна на одна вопрошающая Сфинкса. Это — изолированная, интимная, музейная скульптура, едва ли призванная украшать площади и зданія, ибо она, какъ и картина инистоваго Ванъ-Гога — сама въ себѣ цѣль. Здѣсь возникаетъ та прошастъ, которая отдѣляеть Родэна отъ скульптурныхъ теченій современности. „Природа всегда прекрасна, но ее портятъ люди, желающіе ее деформировать“, писалъ когда то Родэнъ и въ согласіи съ этимъ его *l'Homme des premiers Ages* лишь современный натурщикъ съ первобытнымъ коньемъ. Наоборотъ, современная молодая скульптура (Майоль, Бурдель, Хэтгеръ, Галлеръ), даже воплощающая ликъ человѣка нашего времени, преображаетъ его воспоминаніями былыхъ вѣковъ. Это результатъ не только оскудѣнія индивидуальности и избытка культуры, но смутныхъ чаяній иного искусства, сверхъ-личного и монументального, не отражающаго жизнь, а слитаго съ нею, — какое было у египтянъ, грековъ и готиковъ...

II

Діаметральную противоположность Родэну является собой испанецъ Пикассо, живописецъ, живущій въ Парижѣ, выставка произведеній котораго открыта въ настоящее время у Volland'a. Пикассо — всего 35 лѣтъ, выставляется онъ очень рѣдко (и въ одномъ изъ большихъ Салоновъ его не увидишь), но заnimъ уже утвердилась слава одного изъ самыхъ „дикихъ звѣрей“ современного художества, являющихся пугаломъ или посмѣшищемъ большой публики. И действительно, это онъ, Пикассо, — зачинатель того геометрическаго (кубическаго) стиля, въ которомъ работаютъ Лефоконье, Бракъ, Метценжеръ и другіе. Но выставка у Volland'a показала намъ не только эти послѣдніе, край-

шіе выводы, къ которымъ пришелъ и въ которыхъ запутался Пикассо, но и весь путь, пройденный имъ — и здѣсь предстаетъ передъ нами искренний, ищущій и болѣй художникъ.

Наиболѣе раннія (и на нашъ взглядъ наиболѣе красивыя) работы Пикассо, это — его серія большихъ и почти однотипныхъ, холодно-зеденныхъ полотенъ, изображающая фигуры слѣпыхъ музыкантовъ, стариковъ и женщинъ съ дѣтьми. Измѣженные и костиистые, съ большими печальными глазами и тонкими византійскими пальцами, застрапированные въ грубыя и монашескія одежды съ тяжелыми, клюниящимися долу складками, они кажутся фресками какого нибудь Испанского примитива. Здѣсь та же неотдѣлимая смысль аскетического мистицизма и острого натурализма, которая такъ характерна для Испанской живописи, которой проникнуты творенія Греко. Во французскомъ искусствѣ мы знаемъ лишь одинъ аналогичный образъ — ночную фигуру Св. Женевьевы у Пюви де Шаванна...

Вся эта серія работъ написана Пикассо еще въ Испаніи. И вдругъ все измѣнилось: Испанецъ попалъ на Парижскіе бульвары, увидѣлъ Тулузъ-Лотрековскіе типы, и величаво-монументальная видѣнія прежнихъ лѣтъ смѣнились бытовыми сценами. Одинъ изъ офортовъ Пикассо въ этомъ родѣ, жуткій по своей зловѣщій экспрессивности, былъ воспроизведенъ въ „Аполлонѣ“. Но врожденная любовь къ монументальной живописи вновь побѣдила, воспламененная Гогеновскимъ архаизмомъ. Къ этому періоду относятся его *nus*, блѣдо-розовые, какъ Танагрскія статуэтки, съ архаизироваными формами и пропорціями, но все съ той же уточненій, испанской духовностью. Если бы Пикассо продолжалъ ити по этой тропѣ, мы увидѣли бы большого декоративнаго живописца съ рѣдкимъ для нашего времени богатствомъ внутренняго содержанія. Но случилось иначе: Пикассо увидѣлъ Сезанна и со свойственной ему фанатической прымолинейностью рѣшилъ пожертвовать лиризмомъ во имя видѣній архитектурности формы. Въ своихъ *nature-mortes*ахъ и пейзажахъ послѣдняго періода Пикассо хочетъ быть болѣе послѣдовательнымъ Сезанномъ, чѣмъ былъ самъ

Сезаннъ. Здѣсь не мѣсто останавливаться на характеристицѣ этихъ пейзажей, скажемъ лишь, что если для Родена природа является идеаломъ, безгрѣшнымъ и абсолютнымъ, то для Пикассо она лишь — безформенная масса, подлежащая переработкѣ художника. Но переработкѣ не съ помощью творческой фантазіи или накопленныхъ традицій, а путемъ холода, математической раскладки

Роденъ, съ его чувственной влюбленностью въ живую ткань, часто забываетъ о пластическихъ гранихъ культуры, о линіи и плоскости; Пикассо стремится утвердить творческий разумъ, выходя за грани живописи, за черту двухъ измѣреній. Такова трагедія этого безусловно искренняго и безкорыстнаго искателя, который лишь въ маленькихъ рисункахъ иеромъ является передъ нами прежнимъ, многообѣщавшимъ художникомъ...

III

Являясь какъ бы реакцией противъ хаотическаго и объективнаго реализма, творчество Пикассо и ему подобныхъ приходитъ къ другой крайности, упирается въ тупикъ абстракціи. Но нельзя забывать, что современное французское художество въ цѣломъ, какъ оно ни расходится съ Роденомъ въ конечныхъ устремленіяхъ, все же остается на той же земной почвѣ и, такъ же какъ онъ, исходить изъ непосредственнаго созерцанія эмпирическаго міра, возвышающагося въ процессѣ работы до созерцанія символическаго. Эти реалистическіе истоки французскаго модернизма, столь отличающіе его отъ чисто интеллектуальныхъ вдохновеній англійскихъ прерафаэлитовъ, германскихъ идеалистовъ и русскихъ мистиковъ, никогда такъ наглядно не вскрываются, какъ въ области рисунка.

Объ этомъ линій разъ свидѣтельствовала недавняя выставка рисунковъ у Дюет. Правда, Лебо, Кроссь и Синьякъ взираютъ на міръ глазами японцевъ, Руссель и д'Эспанья зачарованы сладострастными сангвинами XVIII вѣка, но посмотрите на наброски съ натуры Маттисса, Мангена, Фландрена, Нодэна и въ осо-

бенности М. Детома (къ которому мы еще вернемся) — какая сочная, свѣжая, гибкая, черная линія, не стилизованная на манеръ германской или русской графики и поэтому часто неряшливая и волосатая, но живая и вибрирующая! Мы знаемъ: потому, перенесенная на картину, она отчеканится четкимъ контуромъ, упростится творческой волей, но здесь мы присутствуемъ въ лабораторіи французского искусства, здесь мы узнаемъ источникъ его профессиональной силы: любовь ремесленника къ преображаемымъ вещамъ, любовь къ материальной тѣлесности. Это сладострастіе линейного восприятія поражаетъ даже въ чисто графическихъ работахъ, гравюрахъ на деревѣ Фріеза (вырѣзанныхъ, кстати сказать, по словамъ самого художника, простымъ перочиннымъ ножикомъ, чтобы не долго возиться) и талантливаго Рауля Дюфи (иллюстраціи къ поэмѣ Apollinaire'a „Le cortège d'Orphée“), — въ этой сочино-яркой вязи черныхъ, полнокровныхъ линий-венъ. Дюфи, возрождающій техническую традицію Валлоттона (къ сожалѣнію переставшаго работать въ области гравюры), — большое пріобрѣтеніе французской декоративной графики...

Большой интересъ представляетъ собой и ретроспективная выставка „La Faune“ въ галерѣ Вегенеіш Jeune. Здѣсь фигурируютъ такія имена, какъ Барі, Делакруа, Домье, Коро, Курбэ, Манэ, Ванъ-Гогъ, Гогэнъ, Сезаниъ, Сѣра, а изъ современныхъ — Боннаръ, Вюйаръ, М. Дени, Ванъ-Донгенъ и многія другія. Правда, большинство изъ этихъ именъ совершиенно искусственно притянуто къ животному жанру, какъ напр. Сезаниъ, у которого образъ животныхъ лишь — декоративное пятно. Съ другой стороны, изъ плеяды французскихъ пейзажистовъ и анималистовъ XIX в. устроители выставки показали какъ разъ тѣхъ, у которыхъ лишь рѣдкимъ пятномъ сѣрѣютъ стада: не Троіона, не Розу Бонэръ, не Жака, а Коро, Монэ и Сислея. Лишь К. Писсаро (1830 — 1903), этотъ самый глубокій и наименѣе одѣненный изъ французскихъ импрессіонистовъ, фигурируетъ здѣсь съ изумительнымъ по своей синтетичности изображеніемъ коровы темно-брон-

зового цвѣта, какимъ мнится намъ исчезнувшее въ вѣкахъ извaniе Мирона...

Что сказать о другихъ художникахъ и можно ли ихъ назвать анималистами? — Ласково мерцаютъ тѣни кошекъ и собакъ въ иѣжныхъ intérieurs'ахъ Вюйара и Боннара; наивнымъ сновидѣніемъ кажутся деревянныя лошадки въ дѣтскихъ Валлоттона и Каррьера. Жуткимъ конмаромъ встаётъ исхудалый Россинантъ на картинѣ Домье „Донъ-Кихотъ“; чернобѣлыми силуэтами, заимствованными у японцевъ, вырисовываются коники на известной литографіи Э. Манэ (свиданіе на крыніѣ), какъ и въ „Олимпіи“, изображающаго этихъ звѣрковъ съ той мистической поэтизацией, которой они обѣяны у Бодлера и Эдгара По. Но еще своеобразнѣе этаъ животный „психологизмъ“ у Ванъ-Гога: его „Копченые селедки“, самыя обыкновенные селедки въ мѣрѣ, не только красиво сверкаютъ золотистой чешуей, но и кажутся судорожно застывшими въ послѣднемъ вздохѣ жабръ...

Съ другой стороны, мы видимъ холодное, чисто виѣннине и красочное отношение къ животнымъ, какъ къ любому натюрморту, — у Ренуара и Мангена, у Люса и другихъ нео-импрессіонистовъ, для которыхъ скачущіе кони — лишь миганія красокъ. Неоимпрессіонисты забыли завѣты того, кого они считаютъ своимъ учителемъ, — Делакруа, картины котораго („Lion dévorant un Agave“ и „La Femme au tigre“) поражаютъ не только гармоніей золота звѣриной шкуры съ синими плащами растерзанныхъ людей, но и патетической экспрессіей животной мощи. Не меньшимъ шедевромъ является „Арабскій конь“ съ трепетной и лебединой шеей... Этотъ прекрасный образъ гордаго коня носится передъ нами и въ безчисленныхъ аквареляхъ забытаго Гюисса, задержавшаго на бумагѣ бѣшеную скачку Второй Имперіи, и въ эллинскихъ грезахъ Мориса Дени. Но онъ исчезаетъ изъ нашей автомобильной современности: лишь въ циркѣ ищутъ его и Тулузъ Лотрекъ, и Сѣра, и Ванъ-Донгенъ, но страшнымъ чудовищемъ, загнаннымъ звѣремъ, жаждущимъ освобожденія изъ заключаго круга аренъ и электрическихъ свѣтовъ, кажется онъ на ихъ картинахъ...

И невольно направляется выводъ: для анимализма въ томъ чистомъ и здоровомъ видѣ, какъ онъ существовалъ въ прошломъ, нѣть почвы въ наше эпоху. Правда, и раньше бывали эпохи, когда антропоцентрическое міроощущеніе побуждало интересъ къ звѣриному міру (Эллада V вѣка, Италия Ренессанса). Но причина вырожденія анимализма въ наше время, родившее Кювье и Дарвина, коренится уже конечно не въ антропоцентризмѣ, а въ томъ, что мы слишкомъ много знаемъ объ эволюціи животныхъ и слишкомъ мало любимъ ихъ самихъ любовью Франциска Ассизскаго. Проклятіе звѣра, занергато и измученнаго человѣкомъ, коснулось и искусства. Чтобы убѣдиться въ томъ, что это не парадоксъ достаточно было сравнить бронзовыхъ львовъ знаменитаго Вагуе (1795 — 1875), изваянныхъ имъ во всеоружіи всего современного анатомического знанія, съ божественными львами на барельефахъ Ассирийцевъ, которые, стилизую могучие львиные мускулы, конечно не знали того, какія именно кости скрыты подъ ними...

Не это ли понялъ Гогенъ, когда, изображая Тантанскую фауну, довѣрился художественнымъ сказкамъ золотокожихъ охотниковъ и настуховъ, и не потому ли такъ звѣрино-прекрасны, загадочны и синтетичны его изсиня-черныя собаки среди вольной зеленої природы?..

Выставка бытовой живописи, устроенная въ галерѣ Georges Petit и названная „Comédie Нимайе“⁴ является какъ бы продолженіемъ только что отмѣченной нами выставки анималистовъ. Только здѣсь выявляется передъ нами звѣриный ликъ не животнаго міра, а современнаго бульварного Парижа, и эту выставку, интересную, но жуткую, вѣрѣе было бы назвать „Animalité Нимайе“. Правда здѣсь есть маркизы, стилизованные въ духѣ Бирдлея, Сомова и Бенуа (акварели Brunelleschi, Dresá, Fau), и съ другой стороны — сентиментальная „Femmes du Peuple“ извѣстнаго Стейнлена, но они образуютъ общій фонъ выставки, а бытовая иллюстрація того парижскаго „тру-ля-ля“, къ которому больше подошло бы Поль-де-Кокковское, чѣмъ Бальзаковское название. Мы

видимъ здѣсь обезьяноподобныхъ клоуновъ и уличныхъ атлетовъ (Brissaud), священно-дѣйствующихъ за ужиномъ буржуа, пьяные тень-ровскіе типы дневныхъ кабаковъ (J. Veber), животные восторги народныхъ гуляній, стальное любопытство прохожихъ, глазѣющихъ на проѣздъ президента (конечно *acquis par l'Etat*), но прежде всего — Нарижанку. Какъ мало похожа она на неземную „Незнакомку“ А. Блока, сибирскую грѣзу Невскаго проспекта, или на тѣтъ Прекрасный Образъ, что ищетъ мечтательный Иерръ Лапрадъ среди италіанскихъ пейзажей! Вотъ она въ Music-Hall'ѣ, въ отдѣльномъ кабинетѣ, въ уборной театра, въ игорномъ домѣ, за туалетомъ будуара, или въ барѣ ресторана, или на тротуарѣ — и всегда одна и та же, въ своей огромной шляпѣ, скрывающей ненужный лобъ, въ обманномъ сверканий фальшивыхъ камней, въ шелестахъ минурио-яркаго шелка, — жуткая своей звѣриной красотой и человѣческой продажностью...

Но всемогущій бульваръ создалъ не только жандармъ — онъ наложилъ свою печать и на стиль этой выставки (за исключеніемъ изысканныхъ гуашей испанца F.-Xavier Cosé). Это онъ превратилъ даровитаго Стейнлена въ банаильного журнального иллюстратора; это онъ огрубилъ иѣжнаго Виллета, вздыхателя по Коломбии; это онъ вызвалъ къ жизни ужасный, рыхлый „стиль“ Ж. Вебера, этотъ чудовищный „синтезъ“ ионилости. Правда, бульваръ родилъ и Бодлера, и Гюиса, и Тулуз-Лотрека, но развѣ не заплатили они ему цѣною своихъ быстро-изсякихъ жизней за тѣ тайны, которыхъ подглядѣли на днѣ его людскихъ стремянъ?..

Я. Тугенхольдъ.

МУЗЫКА ВЪ ПАРИЖѢ

Театръ Комической Оперы только что даѣ первое представлѣніе оперы „Макбетъ“, которую написалъ Эрnest Блокъ (Bloch) на слова, извлеченные Эдмономъ Флег'омъ (Fleg) изъ Шекспировой драмы. Это произведеніе имѣло лишь малый успѣхъ; оно ни

въ чемъ не обнаруживаетъ композитора, одареннаго самобытностью или темпераментомъ. Конечно, такой предметъ исключительно трудно претворить въ музыкальную драму: непрерывность отвращенія и ужаса, которая наблюдалась въ Макбетѣ Шекспира, здесь еще усугубляется и становится слишкомъ однообразной, когда дѣйствіе со всѣми его превратностями сведено къ размѣрамъ оперного либретто. Всѣ противоположенія, всѣ постепенности исчезаютъ; остается лишь поверхностная и грубая мелодрама, музыка которой вынужденно держится немѣняющагося, однообразного и утомительного настроенія.

И все же г. Блокъ, молодой, малоизвестный композиторъ (швейцарецъ), отнесся къ своей задачѣ весьма серьезно, и, новидимому, постарался сколько могъ. Эта первая партитура показываетъ, что онъ человѣкъ чрезвычайно добросовѣстный и проникнутый сознаніемъ художническаго достоинства. Но онъ, очевидно, слишкомъ понадѣялся на свои силы; его весьма значительный трудъ послужить лишь свидѣтельствомъ его чрезмѣрий смѣлости. На всемъ протяженіи этой длинной партитуры не обнаруживается ни воображенія, ни какой бы то ни было черты изобрѣтательности, но одно лишь похвальное прилежаніе и довольно обширное, хотя и обыденное, знаніе техническихъ приемовъ.

Иногда въ ней встрѣчаются удачныя страницы, какъ-то финалъ первого дѣйствія, гдѣ сбѣжавшийся народъ оплакиваетъ убийство короля Дункана. Но совершение тотъ же приемъ повторяется въ концѣ второго дѣйствія, что решительно доказываетъ въ какой мѣрѣ искусственно все произведеніе. Холодность сказочной стороны (сцены вѣдьмы, видѣнія), отсутствие истинной силы въ этой излишне, и почти непрестанно, шумной музыкѣ еще подтверждаютъ такое сужденіе.

Но несомнѣнно любопытному совпаденію, въ то самое время, когда одинъ изъ главныхъ нашихъ театровъ принялъ произведеніе молодого иностранного композитора, случилось такъ, что отрывки двухъ значительныхъ французскихъ драматическихъ произведеній, которыя были давно закончены и оба отвергнуты

нашиими театрами, были исполнены одно на концертѣ Колонна, другое на концертѣ Ламурѣ. Первое изъ этихъ произведеній — „Эротъ Побѣдитель“ Ніерра де Бревилля, второе — Геркёрѣ (Гегесеиг) Альберика Маньяра.

Ніерръ де Бревилль (Breville), одинъ изъ лучшихъ учениковъ Сезара Франкъ, — художникъ, уже давно оцѣненный музыкантами, хотя и мало известный публикѣ. Его искусство сдержанное, уточненное, высокомѣрное, хотя и поэтическое искренно выразительное, не изъ того рода, что прельщаетъ толпу; г. де Бревилль никогда ничего не сдѣлалъ, чтобы подладиться къ успѣху. Но истинное дарованіе поэта, влюбленаго въ прекрасную звучность, личность самобытная въ самой своей сдержанности, воображеніе всегда бодрствующее — обнаруживаются въ томъ, что онъ пишетъ „Эротъ Побѣдитель“, дасть за конченные примѣры этихъ драгоценныхъ и разнообразныхъ качествъ: это партитура тонко отблескливая и все же прямодушная, выразительная и искусная, красочная хотя и безъ излишка живописности; она должна быть отнесена къ числу замѣчательнѣихъ, какія произвела французская школа за послѣдніе годы.

Тотъ же отпечатокъ сдержанности и высокомѣрія, который замѣчается въ творчествѣ Ніерра де Бревилля, опредѣляетъ также все творчество Альберика Маньяра (Magnard). Но эта же черта — единственно общая между обоими композиторами: нельзя бы выдумать ничего болѣе различнаго, чѣмъ музыка того и другого. Г. де Бревилль утверждаетъ свой вкусъ къ краскѣ, къ вещественной красотѣ, часто — къ чувственной мечтѣ. Наоборотъ, г. Маньяръ имѣть лишь самый непреклонный вкусъ ко всему строгому и отвлеченному. Произведенія, которыхъ онъ пишетъ, выгодно отличаются непогрѣшимой выдержанкой, но слишкомъ часто они холодны какъ ледъ. Иногда — и это относится особенно къ „Погребальной Ибсии“, исполненной пѣсколько пѣдѣль тому назадъ на концертахъ Колонна — это благородство поражаетъ, несмотря на холодасть его; и мнѣ известны знатоки, кото-

рые почитают г. Маньара за одного изъ величайшихъ композиторовъ нашего времени. Что касается меня, то я рѣдко бываю тронутъ его музыкой; и въ частности первое дѣйствіе его „Гнѣгсоеаг’а“ не оставило во мнѣ никакого впечатлѣнія, кромѣ уваженія къ великой убѣжденности автора и къ безспорной чистотѣ его устремленій.

Кромѣ этого, въ нашихъ концертахъ не было вполнѣ интересныхъ первыхъ исполненій. Можно было, правда, услышать иѣсколько новыхъ произведеній, но, въ большинствѣ случаевъ, довольно посредственныхъ и о которыхъ сказать можно не много; потому ли, что это простыя любительскія произведенія, какъ, напримѣръ, „Три вѣдьмы“ г. Лео Сакса (*Les Trois Sorcières de Léon Sachs*), „Бретонское Преданіе“ г. Симен’я (*Simin*) или „Эльфи“ г-жи Лабори (*Labori*), исполненные въ концертахъ Секвари (*Sechiari*); или потому, что эти произведенія принадлежать начинающимъ композиторамъ, поговорить о которыхъ, вѣроятно, скоро будутъ лучшіе поводы; какъ, напримѣръ, Луи Дюма (*Dumas*), чья „Драматическая Увертюра“ была исполнена на концертахъ Ассельмана (*Hasselmans*).

Г. Зигфридъ Вагнеръ прѣбждалъ провести концертъ, посвященный отчасти его собственнымъ произведеніямъ, и потерпѣть, какъ дирижеръ и какъ композиторъ, неудачу.

Бывшия концерты камерной музыки не даютъ повода: на нихъ еще не исполнялись неизданнныя произведенія; этого можно ожидать лишь въ ближайшемъ будущемъ. Единственные камерные концерты, на которыхъ, пока, можно было слышать новую музыку, были устроены при Осеннемъ Салонѣ. Изъ современныхъ ведцей я назову весьма интересный квинтетъ Поли Ле Флемъ и его же „chante-fable“ подъ заглавіемъ: „Aucassin et Nicolette“.

Ле Флемъ (*Le Flem*) — композиторъ изобрѣтательный и уже искусный, въ комъ любопытнымъ образомъ соединяются стремление къ чистымъ построеніямъ, отличающее современную школу такъ называемыхъ Франкистовъ (*Ecole Franciste*), со вкусомъ къ свободной звуковой живописности.

Также достопримечательное упоминаніе пріятный

и искреній quartetъ г. Жана Кра (*Cras*) — еще одинъ очень молодой и, несомнѣнно, предназначенный для прекрасной будущности художникъ — и quartetъ испанского композитора Жоакена Турина (*Joaquín Turina*). Г. Турина является однимъ изъ представителей молодой испанской школы, которая нынѣ вступаетъ на такой же путь, какой прошла въ теченіе девятнадцатаго вѣка школа русская: испанскіе композиторы стремятся писать музыку глубоко национальную по духу и по содержанию, создать художественный стиль свободный, гибкий, богатый техническими возможностями, но, прежде всего, вдохновленный природной музыкой страны.

Оцѣниваемый нами мастеръ Альбеницъ (*Albeniz*), иѣсколько молодыхъ людей, какъ то Мануэль де Фалла (*de Falla*), о которомъ я буду имѣть случай говорить въ скромъ времени, и г. Турина прославили и еще преодолѣютъ эту цѣль, каждый сообразно со своимъ личнымъ настроениемъ. Они дѣлаютъ быстрые усилія; особенно г. Турина, чье несомнѣнное дарованіе уже было известно по иѣсколькимъ произведеніямъ (квинтетъ, фортепьянная сюита „Севилья“, Романтическая соната), укрѣпляется своимъ новымъ квартетомъ (котораго начало особенно поразительно по своеобразію) въ овладѣніи прекрасной технической увѣренностью и самой доброкачественной изобрѣтательностью.

Немало было сыграно въ разныхъ нашихъ концертахъ русской музыки: вторая симфонія Балакирева, его же Тамара и Цыгане; Римскаго Корсакова — ничего нового но, въ иѣсколькихъ исполненіяхъ, Шехеразада и Испанскій капричо; Бородина — первая симфонія и пѣсни изъ Князя Игоря; Игоря Стравинскаго — Фейерверкъ, который имѣлъ большой успѣхъ. Вечера иѣнія г-жи Олениной д’Альгеймъ, какъ и всегда, были очень замѣчены и оцѣнены. Вечеръ въ память Балакирева былъ устроенъ въ Русскомъ Художественномъ Собраниі (*Cercle Artistique Russe*). Г-жа Пашаинъ и г. Рикардо Виньесъ (*Vines*) исполнили, при громкихъ рукоплесканіяхъ, многія произведения покойного мастера.

М. CALVOCORESSI.

ROSSICA

Выставка старых мастеровъ, устроенная два года тому назадъ редакціей „Старыхъ Годовъ“—всѣмъ памятно, какъ эта замѣчательная выставка, собранная съ большими трудомъ и заключившая въ себѣ такъ много выдающагося par ordre du moins была закрыта сей-часъ же посѣдь торжественнаго открытия! —увѣковѣчена теперь въ западной художественной литературѣ. Нельзя заглавіемъ „Les Anciennes Ecoles de Peinture dans les palais et collections privées russes“ издатели Ванъ Эстъ и К° въ Брюсселѣ только-что выпустили большой томъ въ четверку, посвященный упомянутой выставкѣ и снабженный 120 репродукціями. Книга составлена изъ отдѣльныхъ статей Н. Н. Вейнера — „Собрания и выставки картинъ въ Россіи“, Э. К. фонъ Лингарта — „Итальянская и испанская школы живописи“, Джемса А. Шмидта — „Нидерландскіе, французскіе и иѣменскіе примитивы“, барона Н. Н. Врангеля — „Нидерландская жанровая и портретная живопись въ XVII и XVIII в.“, А. А. Трубникова — „Нидерландскіе пейзажисты“, А. И. Бенуа — „Французская, итальянская и английская живопись XVII и XVIII в.“ и Сергея Маковскаго — „Русская живопись XVIII — XIX в.в.“ Цѣна книги 25 франковъ, на японской бумагѣ — 60 фр.

Проживающая въ Мюнхенѣ русская художница З. Н. Васильева-Эллісбергъ выставила тамъ въ художественномъ салонѣ Таинхузера интересную коллекцію небольшихъ женскихъ фігурокъ, выполненныхъ изъ воска, частью совсѣмъ обнаженныхъ, частью искусно задрапированныхъ лоскутками тонкихъ матерій. Статуэтки въ своеобразной формѣ и съ острымъ, болѣзиеннымъ выраженіемъ иллюстрируютъ типъ современной женщины. Мѣстная критика отнеслась благосклонно къ новому виду пластической Kleinkunst художницы. Извѣстный берлинскій эстетикъ, проф. Оскаръ Би (чья статья о театрѣ была помѣщена въ № 10 „Аполлона“), издалъ собраніе своихъ статей

подъ общимъ заглавіемъ „Reise um die Kunst“ (Берлинъ, Эрихъ Рейссъ). Здесь, между прочими, помѣщена статья Би „Russisches Ballett“, написанная по поводу гастролей русскихъ балетныхъ артистовъ въ Берлинѣ.

Лейпцигскими издателями Клингартъ и Бирманъ выпущена книга „Unter Kirgisen und Turkmenen“ директора этнографического музея въ Любекѣ, д-ра Р. Карутца. Этнографическая и фольклористическая изслѣдованія автора являются плодомъ его пребыванія среди киргизовъ прибережія Каспійскаго моря, при чемъ д-ръ Карутцъ довольно подробно останавливается и на ихъ прикладномъ искусстве. Изученія киргизского орнамента приводятъ автора къ опредѣленію его основного мотива, который Карутцъ называетъ „die kirgisische Linie“, обѣщаю вноскѣствіи обосновать и провѣрить свои выводы на болѣе богатомъ материалѣ. Въ отдѣльной главѣ, д-ръ фонъ Горибастель знакомитъ съ музыкой и музыкальными инструментами киргизовъ на основаніи фонографическихъ записей, произведенныхъ Карутцомъ. Книга обильно иллюстрирована фотографическими снимками и рисунками въ текстѣ.

Вышелъ изъ печати обширный трудъ о жизни и творчествѣ Лермонтова, пира французского историка литературы Е. Дюшень. Книга, изданная фирмой Плонъ, Нури и К° въ Парижѣ, носитъ заглавіе „Michel Iourevitch Lermontov, sa vie et ses œuvres“ par E. Duchesne.

Драма Д. С. Мережковскаго „Павель F“, въ польскомъ переводаѣ, съ крупнымъ усиѣемъ была поставлена въ городскомъ театрѣ въ Краковѣ. Заглавную роль игралъ директоръ театра, извѣстный артистъ Сольский.

Парижскій журналъ „L'Art et les Artistes“ въ будущемъ году обѣщаетъ дать рядъ краткихъ очерковъ объ исторіи живописи отдѣльныхъ странъ Европы. Статья объ исторіи живописи въ Россіи будетъ составлена Г. Мурей. Р. Е.

Издатели: С. К. Маковскій.
М. К. Ушковъ.

Редакторы: СЕРГІЙ МАКОВСКІЙ.
БАР. Н. Н. ВРАНГЕЛЬ.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Бар. Н. Н. Врангель — „Вермееръ Дельфтскій“	5
Л. Меег-Граеф — „Гюставъ Курбэ“	12
Кн. Сергій Волконскій — „Въ защиту актерской техники“	23
Сергій Маковскій — „Выставка Нового Общества“	38
Никонентій Аниенскій — „Посмертныя стихотворенія“	49
Б. Нлдеръ — „Консонансъ и диссонансъ“	54

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА:

Swastica — „Польская хроника“	62
Евгений Браудо — „Недѣля Рихарда Штрауса въ Мюнхенѣ“	65
Евгений Браудо — „Wagner-Festspiele“	71
Я. Тугендхольдъ — „Письмо изъ Парижа“	73
M. Calvocoressi — „Музыка въ Парижѣ“	77
P. E. — „Rossica“	80

РЕПРОДУКЦІИ НА ОТДѢЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ:

ФОТОТИПИИ:

Вермееръ Дельфтскій — Голова дѣвушки; М. Врубель — Богатырь.

АВТОТИПИИ:

Вермееръ Дельфтскій — Мастерская художника, Письмо, Стаканъ вина, Урокъ музыки, Читающая, Географъ, Читающая, Нейзажъ, Женскій портретъ, Въ комнатахъ, Ожерелье, У спинета, Молодая дѣвушка, Молодая дѣвушка, Кружевница, Веселое общество, Стаканъ вина.

Гюставъ Курбэ — Женщина съ цвѣткомъ, Этюдъ, Женщина съ зеркаломъ, Этюдъ, Лежащая женщина, Марина, Волна, Оврагъ, Бой оленей, Похороны въ Орианѣ, Портретъ г. Брюазъ, Раненый, Человѣкъ въ кожаномъ поясѣ, Похороны въ Орианѣ (фрагм.), Счастливые любовники, Мастерская, Днемъ въ Орианѣ, Бодлеръ, Женщины на лугу, Портретъ съ собакой, Каменщики, Портретъ г-жи Крокъ, Борды.

О. Шарлемань — Ростовъ подъ Аустерлицемъ, Финаль Аустерлица; О. Делла-Воссъ-Кардовская — Тило, Маленькая женщина; М. Сарьянъ — Лѣто, Зной; Гр. В. Комаровскій — Головы апостоловъ; К. Богаевскій — Воспоминаніе объ Италии, Облако, Киммерійская область; А. Ясинскій — Ночь; Л. Шервудъ — Проектъ памятника Петру I; Н. Петровъ — Навильонъ розъ; Д. Кардовскій — Балъ у Ростовыхъ; А. Срединъ — На полотняномъ заводѣ; Тропининъ — Портретъ Загоскина, Читающій мальчикъ.

РИСУНИКИ ВЪ ТЕКСТЬ:

Г. Курбэ — на стр. 13, 14, 15, 19 и 20; В. Левицкаго — на стр. 39, 46.
 Фронтиспісъ и виньетки на стр. 11, 22, 37, 48 — съ гравюръ Абрахама Боссэ (1610—1678), изъ коллекціи А. В. Буняковскаго.
 Обложка, надписи и заглавныя буквы — М. В. Добужинскаго.

ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

АПОЛЛОНЪ

Въ 1911 г. журналъ будетъ выходить, при томъ же составѣ сотрудниковъ, ежемѣсячными выпусками (кромѣ іюня и іюля), съ значительно увеличеннымъ количествомъ репродукцій (въ краскахъ, меццотинтої, фото- и автотипіей и т. д.) съ произведеній русскихъ и иностранныхъ художниковъ (по 40—45 репродукцій въ каждомъ выпуске), при чёмъ эти иллюстраціи будутъ сопровождаться статьями (монографіями) и всесторонне представлять или творчество отдѣльныхъ мастеровъ, или цѣлое художественное направление, или выставку, театральную постановку и т. п. Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаться статьи общаго характера по вопросамъ живописи, зодчества, скульптуры, поэзіи, литературы, театра, музыки, въ особенности же — иллюстрированныя статьи, освещающія современныя искашенія въ области искусства въ связи съ художественнымъ наслѣдіемъ прошлаго. Широко поставленная хроника „Аполлона“ будетъ давать по возможности полную и своевременную картину жизни искусства въ Россіи и за границей. Въ теченіе мѣсяцевъ январь—апрель и сентябрь—декабрь подписчикамъ русская хроника будетъ разсыпаться два раза въ мѣсяцъ — каждое 1-е и 15-е число — отдѣльно отъ журнала. Въ журналѣ будутъ помѣщаться стихи и небольшіе рассказы. Кромѣ того будутъ выпускаться отдѣльными книжками Литературные Альманахи „Аполлона“, для которыхъ въ распоряженіи редакціи имѣются произведения Сергея Аусландера, Валерія Брюсова, Александра Блока, Бор. Зайцева, Н. Гумилева, М. Кузмина, А. М. Ремизова, гр. Алексея Н. Толстого и др. Подписчикамъ „Аполлона“, Альманахи будутъ высылаться со значительной скидкою.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

(на журналъ „Аполлонъ“ вмѣстѣ съ Русской Художественной Лѣтописью):

На годъ — 10 р. съ доставк. и пересылк., 9 р. безъ доставки; за границу — 12 р.
На $\frac{1}{2}$ — 6 » » » 5 » » » » — 7 »

Разсрочка: 5 р. при подпискѣ, 3 р. къ 1 Марта, къ 1 Мая — остаточное.

„Русская Художественная Лѣтопись“ отдѣльно 4 р. въ годъ съ перес.

Иллюстрированные проспекты высыпаются бесплатно.

Оставшіеся отъ 1910 г. въ небольшомъ количествѣ годовые экземпляры высыпаются по 15 р. за комплектъ.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ — С.-Петербургъ, Мойка 24, кв. 6, телефон. 109 — 12; въ отдѣл. Конторы — Москва, книжн. магаз. „Образованіе“, Кузнецкій м., д. ки. Гагариной; Киевъ, книжн. магаз. Идзиковскаго, Крещатикъ, 29; Ковно, книжн. магаз. Рутскаго; Варшава, ки. т-во „Оросъ“, Новый Свѣтъ, 70; Саратовъ, книжн. магаз. „Основа“, Нѣмецкая ул., и въ главныхъ книжныхъ магазинахъ столицъ и провинцій.

Издатели: С. К. Маковскій.
М. К. Ушковъ.

Редакторы: Сергей Маковскій.
Бар. Н. Н. Врангель.

СТАРЫЕ ГОДЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.

Въ пятомъ году изданія «Старые Годы» будуть выходить при участіи слѣдующихъ сотрудниковъ:

В. С. АРСЕНЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Н. БЕНУА, Ф. Г. БЕРЕНШАМЪ, Н. Я. БИЛИБИНЪ, Wilhelm Bode, J. de Bosschère, П. И. ВЕЙНЕРЪ, Adolfo Venturi, L. Venturi, В. И. ВЕРЕТЕННИКОВЪ, В. А. ВЕРЕЩАГИНЪ, бар. Н. Н. ВРАНГЕЛЬ, Fierens Gevaert, Max Geisberg, J. v. d. Gheyn, В. В. Голубевъ, Adolf Gottschewsky, Georg Gronau, Jean Guiffrey, ИГОРЬ Э. ГРАБАРЬ, Loys Delteil, Léon Déschairs, С. П. ДЯГИЛЕВЪ, R. Kœchlin, Н. П. Кондаковъ, Е. Ф. Коршъ, Е. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ - Липгарть, Н. П. Лихачевъ, В. К. Лукомский, Г. К. Лукомский, Н. Е. Макаренко, СЕРГІЙ Маковский, Pierre Marceel, L. de Maeterlinck, П. П. Муратовъ, А. В. Орѣшниковъ, R. P. Pirling, Pol de Mont, Н. К. РЕРИХЪ, Н. И. Романовъ, А. А. Ростиславовъ, Н. Ротштейнъ, Denis Roche, А. В. Селивановъ, Н. П. Семеновъ - Тянъ - Шанский, П. К. Симони, Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ, Н. Г. Тарасовъ, С. Н. Тройницкий, А. А. Трубниковъ, В. К. Трутовский, А. И. Успенский, бар. А. Е. Фелькерзамъ, Max Friedländer, Pascal Forthuny, Джемсъ А. Шмидтъ, В. А. Щавинский, И. А. Фоминъ, П. Д. Эттингеръ, А. И. Яцимирский и мн. др.

Цѣна въ годъ съ доставкою и пересылкою 10 РУБ., безъ доставки — 9 РУБ., за границу — 40 ФРАНКОВЪ.

При подпискѣ въ конторѣ редакціи допускается разсрочка: при подпискѣ — 5 рублей; 1 апрѣля — 3 рубля и 1 юля — 2 рубля.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ — въ конторѣ редакціи (Соляной пер., 7) и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Нового Времени», Клочкова и Митюрникова; въ Москвѣ — въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, «Нового Времени», Шибанова и Веркмейстера.

Въ конторѣ редакціи имются въ ограниченномъ количествѣ:

- 1) Лѣтній выпускъ (№ 7 — 9) 1907 г. Ц. 5 р.
- 2) Лѣтній выпускъ (№ 7 — 9) 1910 г. Ц. 25 р.

3) Каталогъ старинныхъ произведений искусствъ, хранящихся въ Императорской Академіи Художествъ. (Введеніе. Портреты зала Совета и Скульптура). Сост. бар. Н. Н. Врангель. Ц. 10 р.

Комплектовъ журнала за прошлые годы не имеется.

Редакціонный Комитетъ: Алекс. Н. Бенуа, В. А. Верещагинъ, баронъ Н. Н. Врангель, И. И. Леманъ, С. К. Маковский, С. Н. Тройницкий и А. А. Трубниковъ.

Редакторъ - Издатель П. П. ВЕЙНЕРЪ.

Новый въ Россіи типъ.

По образцу „Je sais tout“.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ВНЕПАРТИЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

Всѣобщій Журналъ

ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Издание совершенно нового въ Россіи типа — по образцу популярнейшихъ иностранныхъ иллюстрированныхъ ежемѣсячниковъ (je sais tout и др.), предназначенныхъ для самого широкаго круга читателей. Отличительная черта «ВСЕОБЩЕГО ЖУРНАЛА» — широта программы, исчерпывающей отдѣлы всѣхъ толстыхъ журналовъ, какъ литературно-художественныхъ, такъ и общ.-полит., научныхъ и фин.-эконом. Въ лит.-художеств. отдѣль — произведений популярнейшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Живой откликъ на всѣ выдающіяся события современности. Критика — лит., худ., театр. Широко поставл. библиографический отдѣль — систематическая программа для самообразования. Указатель всѣхъ выход. въ Россіи книгъ. Общ. сатира и юморъ — миниатюры съ иллюстр. — шаржами Реми, А. Радакова, А. Яковлева и др.

Исклучительное внимание обращено на художественность и изящество изданія.

«ВСЕОБЩІЙ ЖУРНАЛЪ» богато иллюстрируется оригин. рисунками, портретами и репродукциями съ картинъ известныхъ художниковъ. Сѣть собственныхъ фотографовъ по всей Россіи и за границей.

Въ каждой книжкѣ до 100 художественно исполненныхъ иллюстрацій; многія на отдѣльныхъ листахъ въ нѣсколько красокъ. Нечатается вся книжка на дорогой глазиров. бумагѣ, многокрасочный иллюстр. — на мѣловой. По своему изяществу и полнотѣ программы «ВСЕОБЩІЙ ЖУРНАЛЪ» явится единственнымъ въ Россіи изданіемъ. Каждый № будетъ представлять собою объемистую книгу — до 15 обычныхъ печатныхъ листовъ (около 500 стр.).

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Отдѣль литер.-художеств. — Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, А. Аверченко, Л. Андрусонъ, К. Баранцевичъ, И. Бунинъ, А. Боане, В. Брусянинъ, А. Будищевъ, С. Гусевъ-Оренбургскій, Г. Галина, О. Дымовъ, А. Купринъ, Н. Кожевниковъ, А. Каменскій, А. Косоротовъ, Карменъ, В. Лихачевъ, В. Ленскій, Н. Олигеръ, Н. Осиповичъ, О. Л. д'Оръ, Н. Потанинъ, П. Потемкинъ, А. Ремизовъ, А. Рославлевъ, А. Свирскій, С. Сергеевъ-Ценскій, А. Серафимовичъ, Н. Сѣверова, И. Соломинъ, Танъ, гр. А. Толстой, В. Умановъ-Каплуновскій, Д. Цензоръ, Саша Черный, Е. Чириковъ, Г. Чулковъ, Г. Яблочкинъ, А. Оедоровъ, и др. Отд. общ. ж., крит., науки и иск. — проф. Е. Аничковъ, К. Ашешовъ, К. Арабажинъ, Н. Абрамовичъ, О. Батюшковъ, И. Брусловскій, М. Добужинскій, проф. В. Кузьминъ-Караваевъ, А. Кугель, Б. Кустодіевъ, И. Лазаревскій, проф. И. Озеровъ, И. Рерихъ, проф. В. Святловскій, проф. В. Сперанскій, К. Чуковскій, Н. Эфросъ и др. (Полный списокъ сотрудниковъ будетъ напечатанъ въ журнале). Первая книжка выйдетъ въ ноябрѣ.

Въ одной изъ ближайшихъ книжекъ будетъ напечатанъ разсказъ Леонида Андреева.

Отказываясь отъ укоренившейся системы «бесплатныхъ» приложенийъ, «ВСЕОБЩІЙ ЖУРНАЛЪ» сосредоточить все свое вниманіе исключительно на полнотѣ и художественности самихъ книжекъ журнала.

Подписанная цѣна: на годъ — 6 р., на полг. — 3 р. 50 к. Допускается разсрочка: 2 р. — при подпискѣ, 2 р. — 1-го января и 2 р. — 1-го марта.

Для годовыхъ подписанчиковъ, внесшихъ подписанную плату до 15 января (для Сибири — 30 ноября), цѣна 5 рублей.

Группѣ лицъ, подписавшихся на пять экземпляровъ, шестой высылается бесплатно. Отд. кн. — 65 к., съ пересылкой — 80 коп.

Отъ Главной Конторы: Представители по распространенію журнала и приему объявлений благоволять обращаться непосредственно въ Главную Контору. Подписка принимается во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ. При подпискѣ черезъ магазины уплачивается въ пользу послѣднихъ 20 коп. Главная Контора береть на себя безвозмездное составленіе и исполненіе художественныхъ клише для сдаваемыхъ въ журналъ объявлений.

При подпискѣ ссылаться на это объясненіе.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи «Всеобщаго Журнала» — С.-Петербургъ, Невскій, 114.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ (годъ издания IV).

Н О В Ы Й

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ

Вступая въ IV-й подписной годъ журналъ по прежнему будетъ преслѣдоватъ главнымъ образомъ культурные задачи и широко ставить отдѣлы: 1) художественно-литературный, 2) критический, 3) научно-популярный, 4) общественный, 5) отдѣль иллюстрацій съ картинъ известн. художниковъ.

Кромѣ того, съ 1911 г. при журнале вводятся слѣдующіе новые отдѣлы:

1) «Самообразование» (Народный университетъ), подъ редакціей Н. Рубакина.

2) Отдѣль — «Сатира и Юморъ», въ которомъ примутъ участіе: Аркадій Аверченко, Николай Архиповъ, В. Доронинъ, О. Дымовъ, О. Л. Д'Оръ, Теффи и др.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно въ объемѣ до восьми обычн. печатан. листовъ (130—140 ст.) съ иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ, веленевой бумаги.

Подписавшіеся до 20-го октября (на годъ), получаютъ безплатно ноябрьскую и декабрьскую книжки.

Годовые подписчики получаютъ безплатно приложеніе: два тома избранныхъ произведеній современныхъ писателей (въ отдѣльной продажѣ 2 р.).

Въ журналѣ принимаютъ участіе:

Литературно-художественный отдѣль: Леонидъ Андреевъ, М. Арцыбашевъ, Д. Айзманъ, Николай Архиповъ, А. Аверченко, С. Аусландеръ, И. Бунинъ, А. Блокъ, К. Бальмонтъ, А. Боанъ, В. Брюсовъ, В. Вересаевъ, А. Вербицкая, М. Горькій, С. Гусевъ-Оренбургскій, Г. Галина, В. Гофманъ, С. Городецкій, О. Дымовъ, В. Доронинъ, Бор. Зайцевъ, А. Купринъ, А. Каменскій, Вл. Кохановскій, А. Косоротовъ, С. Кондурушкинъ, Карменъ, В. Лодыженскій, Б. Лазаревскій, В. Ленскій, В. Муйжель, И. Олигеръ, И. Потапенко, А. Рославлевъ, А. Ремизовъ, И. Рукавишниковъ, А. Серафимовичъ, Скиталецъ (Петровъ), С. Сергеевъ-Ценскій, А. Свирскій, гр. Ал. И. Толстой, И. Тимковскій, А. Оедоровъ, Танъ, И. Фалѣевъ, Е. Чириковъ, Георгій Чулковъ, Д. Цензоръ, И. Щегловъ, Т. Щепкина-Куперникъ, С. Юшкевичъ, Г. Яблочкинъ и др.

Научно-популярн., критическ. и обществ. отдѣль: Проф. Е. Аничковъ, К. Арабажинъ, Ю. Айхенвальдъ, Б. Агафоновъ, И. Берлинъ, О. Батюшковъ, А. Бенуа, В. Брусянинъ, С. Вентеровъ, Л. Василевскій, И. Гинзбургъ, А. Дживилеговъ, А. Измайлова, академикъ Н. Котляревскій, профес. И. Карбевъ, Л. Клейнборть, А. Луначарскій, И. Морозовъ, Н. Рубакинъ, И. Рѣпинъ, Н. Рерихъ, академикъ Д. Овсянко-Куликовскій, проф. В. Святловскій, В. Сперанскій, Е. Торле, проф. М. Туганъ-Барановскій, проф. И. Озеровъ, В. Филатовъ, К. Чуковскій, М. Энгельгардтъ, И. Эфросъ, И. Юшкевичъ и др.

Подписная плата: на годъ — 2 руб., на полгода — 1 руб., заграницу — 3 руб. Цена отдѣльной книжки въ магазинахъ 25 коп. Пробный номеръ высылается за пять 7 коп. марокъ. Подписная плата марками не принимается.

При подпискѣ чрезъ книжный магазинъ приплачивается 15 коп. въ пользу магазиновъ.

Адресъ для переводовъ: Петербургъ, Фонтанка, 38. «Нов. журналъ для всѣхъ».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
НА ЕЖЕНЕДЛНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРЫ

САТИРИКОНЪ

(ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ).

Всѣ годовые подписчики получать, въ видѣ бесплатнаго приложенія, роскошно иллюстрированное
изданіе:

„ЭКСПЕДИЦІЯ ВЪ ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ“

АРКАДІЯ АВЕРЧЕНКО — АЛЕКСІЯ РАДАКОВА — РЕ-МИ и ихъ слуги МИТИ.

Извѣстно, что Россія давно уже нуждается въ добросовѣтной серьезной книжкѣ о Западной Европѣ. Такую книгу и надо написать. Многимъ извѣстно, что предыдущія попытки въ этомъ направлениі
грызли: 1) односторонностью, 2) неубѣдительностью и — 3) сухостью и мертвенної, ошеломляющей
тоской.

Кромѣ того, въ предыдущихъ попыткахъ примѣнялся одинъ, навязшій въ зubaхъ, пріемъ, — правда,
очень дешевый: о Римѣ авторъ писалъ въ Одессѣ, о Венеціи — въ Констанцѣ, о Каирѣ — въ Сим-
ферополѣ...

Подлинная поѣздка сатириконцевъ заграницу стоитъ виѣ сомнѣй.

Въ смыслѣ добросовѣтности, правдивости и солидности имени участниковъ «Экспедиціи въ Запад-
ную Европу» говорить сами за себя, кромѣ имени слуги Мити, которое еще все въ будущемъ, ко-
торое должно оправдать высокое назначеніе, выпавшее на долю его владѣльца, и которое должно
стать синонимомъ простодушнаго, преданнаго, разъ навсегда изумленнаго красотой и сложностью
жизни слуги.

Участники экспедиціи (и Митя) обязуются не пользоваться ни въ коемъ случаѣ Бедекеромъ. На об-
рать, участники экспедиціи (и Митя) постараются доказать, что Бедекеръ не нуженъ, пошлъ, лживъ и
частенько ловить простодушныхъ людей впросакъ.

Участники экспедиціи обязуются сохранять бодрость духа и веселое настроеніе во все время экспе-
диціи, включая сюда и остановки, болѣзни, стычки съ туземцами — вплоть до тюремнаго заключенія...

Маршрутъ путешественниковъ:

Россія — Германія — Австрія — Италія — Испанія — Португалія — Швейцарія — Франція —
Англія — Россія.

Подписная плата съ доставкой и пересылкой: на годъ 6 руб., на полгода 3 руб.
на 3 мѣс. 1 руб. 50 коп.

Въ виду желанія многихъ подписчиковъ, сохранять журналъ для переплета по истеченіи подписного
года, — номера «Сатирикона» высылаемые гг. подписчикамъ, будутъ печататься на лучшей и болѣе
плотной бумагѣ.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ журнала «Сатириконъ» (С.-Петербургъ,
Фонтанка, 80) и во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербургѣ и провинціи.

Цѣна отдельнаго № — 10 коп. Въ Москвѣ и провинціи — 12 коп.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телефонъ № 524-62.

Редакторъ А. Т. Аверченко.

Изатель М. Г. Корифельдъ.

1911.

О Т К Р Ы Т А П ОДПИСКА
на двухнедельный иллюстрированный

1911.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ

преобразованный изъ „Вѣстника Учителей Рисования“

(10-й годъ изданія)

Посвященный художественному воспитанию, эстетическому развитию детей и юношества и современнымъ методамъ преподавания графическихъ искусствъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Искусство популярное, общедоступное. 2) Народное искусство. 3) Художественная промышленность. Состояніе ея на Западѣ. Задачи русского кустарного производства и ремесла. 4) Эстетическое развитие. Его цѣли, средства. 5) Художественные потребности семьи. 6) Искусство въ жизни ребенка. 7) Художественная детская литература на Западѣ и у насъ. 8) Детская игрушки, игры, забавы. 9) Художественное воспитание и образование. 10) Графическое образование. Его роль въ дѣлѣ общаго развитія. 11) Обзоръ художественной жизни въ Россіи и за границей. 12) Критика. Библіографія.

Подписаная цѣна: 1 годъ (24 №№) 3 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 2 р.

Сотрудничество въ журналѣ обѣщали:

Б. И. Айсфельдъ, Проф. Е. В. Аничковъ, И. Д. Бартрамъ, В. И. Бейеръ, Александръ Бенуа, Ф. Г. Беренштамъ, И. И. Божеряновъ, В. Ф. Бочиновскій, В. Бѣлогордскій, А. И. Бѣляева, Зинаида Венгерова, Л. Е. Витинъ, А. К. Воскресенскій, В. А. Голованъ, А. Я. Гуревичъ, А. Г. Дауге, А. У. Зеленко, Г. Зоргенфрей, С. К. Исааковъ, И. И. Коробка, И. И. Лазаревскій, М. А. Лебединскій, Л. Леманъ, К. И. Лившицъ, Г. К. Лукомскій, К. М. Лѣниловъ, И. И. Манасеина, Л. Г. Оришанскій, И. К. Рерихъ, А. А. Ростилавовъ, И. Е. Румянцевъ, А. Л. Слонимскій, И. С. Соловьевъ (Allegro), Р. Х. Тильбергъ, С. И. Фиделевъ, Д. В. Философовъ, З. Л. Шадурская (Ир. Дѣ). В. И. Шнейдеръ, Б. Шуйскій, М. И. Яковлевъ, приват-доцентъ А. И. Яцимирскій и другіе.

Подписчики „Художественно-Педагогического Журнала“, выписывая черезъ контору журнала учебныя пособія, принадлежности и материалы для преподаванія рисования, черченія и лѣпки, пользуются уступкою въ 10% съ объявленныхъ цѣнъ.

Редакторы — Б. П. Лопатинъ и А. Н. Смирновъ.

Изатель А. Н. Смирновъ.

РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, САПЕРНЫЙ, 12. ТЕЛ. 68 — 47.

Открыта подписка на 1911 г. на ежемесячный литературно-политический журналъ

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“

(Годъ изданія 32-ій). Издаётся подъ редакціей П. Б. Струве.

Въ литературно-критическомъ отдѣлѣ ближайшее участіе принимаетъ В. Я. Брюсовъ.

Условія подписки: съ доставкой и пересыпкой въ Россіи: на годъ 15 р., на 9 мѣсяцевъ 11 р. 25 к., на 6 мѣсяцевъ 7 р. 50 к., на 3 мѣсяца 3 р. 75 к. За границу: на годъ 17 руб., на 9 мѣс. 12 р. 75 к., на 6 мѣс. 8 р. 50 к., на 3 мѣс. 4 р. 25 к. На одинъ мѣсяцъ только для иного-родныхъ внутри Россіи 1 р. 25 к. Цѣна отдѣльного номера въ продажѣ 1 р. 50 к.

Въ 1911 году по отдѣлу беллетристики между прочимъ будуть намѣчены слѣдующія произведенія: Д. С. Мережковскій: отдѣльныя главы изъ новаго исторического романа «Александръ I и декабристы». З. И. Гиппиусъ: «Чортова кукла», романъ изъ современной жизни. А. И. Фртель: «Урожденная Тибякина». Посмертное произведеніе. Валерій Брюсовъ: «Алтарь любви», повѣсть изъ четвертаго вѣка по Р. Х. Валерій Брюсовъ: «Путникъ», психодрама въ одномъ дѣйствіи. Борисъ Садовской: «Двуглавый орелъ», историческая повѣсть конца XVIII в. О. Миртовъ: «Яблони цвѣтутъ», романъ изъ современной жизни. И. Крашенинниковъ: «Барышни», ром. въ трехъ частяхъ. Графъ Ал. И. Толстой: «Родныя мѣста», разсказъ. Ив. Странникъ: «Безъ трудовъ спасеніе», бытovыя сцены. А. М. Ремизовъ: «Галстукъ», разсказъ. Ипполітъ Тэнъ: «Этьенъ Меранъ», вновь найденный романъ. Перев. съ французскаго. Разсказы С. Аудендора, И. Киселева, А. Кондратьева, М. А. Кузмина, О. Сологуба, А. В. Тырковой и иѣсколько переводныхъ романовъ и разсказовъ. Стихи К. Бальмонта, А. Блока, И. Бунина, Валерія Брюсова, Андрея Бѣлаго, М. Волошина, З. И. Гиппиусъ, И. Гумилева, Д. Мережковскаго, И. Морозова, О. Сологуба и друг.

Литература и искусство.

Валерій Брюсовъ: «Великій риторъ», жизнь и дѣятельность Авсона, культурно-исторический очеркъ съ переводами стиховъ Авсона. Валерій Брюсовъ: рядъ статей изъ литературной жизни Франціи. Андрей Бѣлы: «Природа у Пушкина, Баратынского, Тютчева». Паралели. М. Волошинъ: «Нѣжность и жестокость въ творчествѣ Сологуба». М. Гершензонъ — рядъ статей по характеристикѣ русскихъ писателей. Л. Я. Гуревичъ — рядъ статей подъ общимъ заглавіемъ «Замѣтки о литературѣ». Ф. Ф. Зѣлинскій: «Венеціанскій купецъ и кольцо Нібелунга». Д. В. Философовъ: «Борьба за стиль». К. Чуковскій: «Шевченко».

Философія, история, общественные науки, публицистика.

П. А. Бердяевъ: «Теософія Штейнера и христіанство». В. Я. Богучарскій: «Ізъ исторіи политической борьбы въ 80-хъ годахъ». С. И. Булгаковъ: «Христіанство и мифология». А. А. Кизеветтеръ: «Русские исторические драматургии». «Александръ I и Аракчеевъ» въ ихъ взаимоотношеніяхъ. А. А. Корниловъ: «Семейство Бакуниныхъ». С. А. Котляревскій: «Россія и Германия». П. Б. Струве — замѣтки подъ общимъ заглавіемъ «На разныя темы». Ки. Е. И. Трубецкой: «Крушение теократіи въ творчествѣ Влад. Соловьевъ». Ки. Е. И. Трубецкой: «Владиміръ Соловьевъ по личнымъ воспоминаніямъ». С. Л. Франкъ: «Ідея природы у Гете».

Будеть данъ рядъ статей по различнымъ отраслямъ естествознанія. Ближайшее участіе въ этомъ отдѣлѣ принимаетъ профессоръ акад. В. И. Вернадский.

«Нисьма о национальностяхъ и областяхъ». Нисьма изъ-за границы.

Материалы по исторіи русской литературы и культуры. Въ редактированіи этого отдѣла примутъ участіе В. Я. Брюсовъ, М. О. Гершензонъ и А. А. Кизеветтеръ.

Въ Россіи и за границей. Обзоры и замѣтки.

Въ этомъ отдѣлѣ намѣчены слѣдующія рубрики: 1) Политическая жизнь Россіи. 2) Самоуправление въ Россіи. 3) Экономическая жизнь Россіи. 4) Соціализмъ и соціалистическое движение 5) Международные отношенія 6) Русская литература (Антонъ Крайний и Валерій Брюсовъ). 7) Французская литература (Рэн Гиль и Валерій Брюсовъ). 8) Нѣмецкая литература (Л. С. Эліасбергъ). 9) Польская литература (Е. Загорскій). 10) Искусство, театръ и музыка (А. И. Бенуа, М. Волошинъ, А. А. Кизеветтеръ, Н. Р. Кочетовъ, Г. И. Тимофеевъ). 11) Религія и церковь (С. И. Булгаковъ, Д. В. Философовъ, Г. Вильямсъ) и др. 12) Военное и морское дѣло. 13) Наука и техника.

Библиографический отдѣлъ «Русской Мысли» въ 1911 г. будеть расширено въ критическое обозрѣніе по всемъ отдѣламъ знанія съ приложеніемъ систематического перечня выходящихъ книгъ.

Принимается подписка и производится различная продажа №№ журнала въ Москвѣ: въ конторѣ журнала — Воздвиженка, Ваганьковскій пер., д. № 3, въ книжныхъ магазинахъ «Зненіе», «Образованіе», М. О. Вольфа и И. П. Карбасникова, въ Конторѣ И. Печковской; въ Сиб. — въ книжн. магаз. И. П. Карбасникова, М. О. Вольфа и кн. скл. «Право»; въ Вильнѣ и Варшавѣ въ книжн. магаз. И. П. Карбасникова; въ Кіевѣ — въ книжн. магаз. И. Я. Оглоблина; въ Одессѣ — въ книжн. магаз. «Трудъ» и «Одесскія Новости»; въ Саратовѣ и Харьковѣ — въ книжн. магаз. «Нов. Врем.».

3—1