

ΑΠΟΛΛΩΝ

Μ Σ Μ Χ Ι

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ?

ПОСМЕРТИЯ СТАТЬЯ ПИНОКЕНТИЯ АНИЕНСКАГО *

ТОГО я не знаю. Но если бы я и знала, что такое поэзия (ты проштрафил меня, неясная твоя, этоть излагать!), то не сумела бы выразить своего знания, или, наконец, даже подбравши и сложивши подходящие слова, все равно никему-бы не было понять. Вообще есть реальности, которые, повидимому, лучше вовсе не определять. Разве есть покрой одежды, достойный Милосской богини?

Изъ безчисленныхъ определений поэзии, которых я когда-то находила въ книгахъ и придумывала сама (ничего не можетъ быть проще и бесполезнѣй этого занятія), въ настоящую минуту мнѣ вспоминаются два.

Кажется, въ „Солнцѣ мертвыхъ“ я читалъ чьи-то прекрасныя слова, что послѣднимъ изъ поэтовъ былъ Орфей, а одинъ очень ученый гибридъ сказалъ, что „поэзия есть пережитокъ мифологии“. Этотъ несчастный уже умеръ... да и развѣ можно было жить съ такимъ сознаніемъ? Два уцѣлѣвшихъ въ моей памяти определенія, несмотря на ихъ разнорѣчность, построены въ сущности на одномъ и томъ же постулатѣ „золотого вѣка въ прошломъ“. Эстетикъ считаетъ, что этотъ вѣкъ былъ отмѣченъ творчествомъ боговъ, а для мифолога въ золотой вѣкъ люди сами творили боговъ. Я бы не назвалъ этого различія особенно интереснымъ, но эстетически передъ нами: съ одной стороны — сумеречная красота Данте, съ другой — высокія фабричныя трубы и туманъ, насыщенный копотью.

Кажется, иѣтъ предмета въ мірѣ, о которомъ бы сказано было съ такой претенциозностью и столько банаильныхъ гиперболъ, какъ о поэзии.

Одинъ перечень метафоръ, которыми люди думали подойти къ этому явлению, столь для нихъ близкому и столь загадочному, можно бы было принять за документъ человѣческаго безумія.

Идеальный поэтъ поочередно, если не одновременно, являлся и пророкомъ (я уже не говорю о богахъ), и кузнецомъ, и гладіаторомъ, и Буддой, и пахаремъ, и демономъ и еще кѣмъ-то, помимо множества стихійныхъ и вещественныхъ уподобленій. Цѣлые вѣка поэтъ только и дѣлалъ, что пировалъ, и непремѣнно въ розовомъ вѣнѣ, за то иногда его ставили и на поклоны, притомъ чуть ли не въ веригахъ.

По капризу своихъ собратій, онъ то безсмѣнино бренчалъ на лирѣ, то непрестанно

* Написана въ 1903 году — набросокъ вступления къ первой книгѣ стиховъ.

истекаю кровью, вынося при этомъ такія пытки, которыя не сились, можетъ быть, даже директору музея восковыхъ фигуръ.

Этотъ пасынокъ человѣчества вмѣстѣ съ Жераромъ-де-Перьаль отростилъ себѣ было волосы Меровинга и, закинувъ за лѣвое плечо синій бархатный плащъ, находилъ о чёмъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовать съ луною, немножко позже его видѣли въ фойе французской комедіи, и на немъ былъ красный жилетъ, потомъ онъ образумился, говорить, даже остригся, надѣлъ гуттанерчевую куртку (бѣдный, какъ онъ страдалъ отъ ея запаха!) и сталъ тачать саноги въ общественной мастерской, въ промежуткахъ позирия для Курбе и штудируя книгу Прудона объ искусствѣ. Но изъ этого ничего не вышло, и бѣднягу заперли таки въ сумасшедшій домъ. Кто-кто не указывалъ поэту цѣлѣй и не рдили его въ собственныя обиоски? Коллекція идеальныхъ поэтовъ все растеть, и я никакъ не удивлюсь, если представители различныхъ видовъ спорта, демонизма и даже профессій (не исключая и воровской) обогатятъ ее когда-нибудь въ свою очередь.

Хотя я и написалъ въ заголовкѣ: Что такое поэзія? но вовсе не намѣренъ ни множить, ни разбирать опредѣленій этого искусства. Къ тому же миѣ рѣшительно нечemu учить, такъ какъ въ сферѣ поэтики у меня есть только наблюденія, желанія или сомнѣнія. Конечно, мысль, этотъ прилежный чертежникъ, вѣчно строятъ какія-нибудь схемы, но, къ счастью, она тутъ же и стираетъ ихъ безъ особаго сожалѣнія.

Прежде всего — о метафорѣ ,поэтическій образъ‘.

Если не говорить о чисто психическихъ актахъ, то эту метафору надо прилагать къ поэтическимъ явленіямъ съ большими оговорками.

Хотя Гораций и сказалъ Ut pictura poësis, но образъ есть неотъемлемая и неизбѣжная (кажется) принадлежность живописи; онъ предполагаетъ иѣчто конкретное и ограниченное, о бѣзъзанное. Въ известной мѣрѣ всякий образъ безусловенъ, самостоятеленъ и имѣть самостоятельную цѣнность.

Откроемъ наудачу Пушкина:

Вокругъ лилейного чела
Какъ туча локоны чернѣютъ,
Звѣздой горятъ ея глаза,
Ея уста, какъ роза, рдѣютъ.

Здѣсь цѣлый букетъ, цѣлый мелодическій дождь символовъ, но причемъ же тутъ живопись?

Вообще поэзіи приходится говорить словами, т. е. символами психическихъ актовъ, а между тѣми и другими можетъ быть установлено лишь весьма приближеніе и, притомъ, чисто условное отношение. Откуда же возьмется въ поэзіи, какъ языкѣ по преимуществу, живописная опредѣленность? Сами по себѣ созданія поэзіи не только несоизмѣримы съ такъ называемымъ реальнымъ міромъ, но даже

съ логическими, моральными и эстетическими отношениями въ мірѣ идеальномъ. По моему, вся ихъ сила, цѣнность и красота лежить виѣ ихъ, она заключается въ поэтическомъ гипнозѣ. Причемъ гипнозъ этотъ, въ отличіе отъ медицинскаго, оставляетъ свободной мысль человѣка, и даже усиливаетъ въ ней ея творческій моментъ. Ноэзія пріятна намъ тѣмъ, что заставляетъ насть тоже быть немножко поэтами и тѣмъ разнообразить наше существование.

Музыка стиха или прозы, или той новой формы творчества, которая въ наши дни (Матерникъ, Клодель) рождается отъ таинственнаго союза стиха съ прозой, не идетъ далѣе аккомпанимента къ полету тѣхъ мистически окрашеныхъ и тающихъ облаковъ, которые проносятся въ нашей душѣ подъ напыливомъ поэтическихъ звукосочетаній. Въ этихъ облакахъ есть, пожалуй, и слезы нашихъ воспоминаній, и лучи нашихъ грезъ, иногда въ нихъ мелькаютъ даже силуэты милыхъ намъ лицъ, но было бы непростительной грубостью принимать эти мистическія испаренія за сознательныя или даже ясныя отображенія тѣхъ явлений, которыхъ носятъ съ ними одинаковыя имена.

Открываю на удачу книгу поэта, стоящаго на грани двухъ міровъ — романтики и символизма, — Боделѣра.

Вотъ 77-ой цвѣтокъ изъ его „мучительного букета“:

Pluviose irrité contre la vie entière
De son urne à grands flots verse un froid ténèbreux
Aux pâles habitants du voisin cimetière
Et la moralité sur faubourgs brumeux.

Mon chat sur le carreau cherchant une litière
Agite sans repos son corps maigre et galeux.
L'ame d'un vieux poète erre dans la gouttière
Avec la triste voix d'un fantôme frileux.

Le bourdon se lamente et la bûche enfumée
Accompagne en fausset la pendule enrhumée,
Cependant qu'en un jeu plein de sales parfums,
Héritage fatal d'une vieille hydropique,

Le beau valet de coeur et la dame de pique
Causent sinistrement de leurs amours défunts.

Если вы захотите видѣть въ этомъ сонетѣ галерею „образовъ“, то изъ поэтическаго перла онъ обратится въ какую то лавку au bric - à - brac.

„Мясяцъ дождей, злой на все живое, бросаетъ съ неба воду цѣлыми шайками: до блѣдныхъ обитателей кладбища достигаетъ только черный холода, но въ туманѣ предмѣстія уже гибѣдятся эпидеміи. На моемъ окнѣ кошка ищетъ улечься поудобище и безъ отдыха движетъ своимъ худымъ и паршивымъ тѣломъ.“

Душа стараго поэта блуждаетъ въ водосточной трубѣ, и у нея грустный голосъ зябкаго привидѣнія. Жалобно стонетъ колоколъ, а въ каминѣ головешка подпѣваетъ фальцетомъ стѣннымъ часамъ, у которыхъ насморкъ. Между тѣмъ въ ко-

лодѣ картъ, среди ароматовъ грязи — покойница страдала водянкой — красавецъ валеть червей и дама пикъ зловѣщимъ шепотомъ перебирають эпизоды изъ своего погребеннаго романа⁴.

Я не знаю о чёмъ думаете вы, читатель, перечитывая этотъ сонетъ. Для меня, онъ подслушанъ поэтомъ въ осенней капели. Достоевскій тоже слушалъ эту капель и не разъ: „Цѣлые часы, говорить онъ, проходили такимъ образомъ, дремотные, лѣнивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мѣрно въ кухнѣ съ залавка въ лаханъ“ (Господинъ Прохарчинъ. Соч. Дост. I, 174, изд. 1886 г.).

Сонетъ Боделѣра есть отзвукъ души поэта на ту печаль бытія, которая открывается въ капели другую,озвучную себѣ мистическую печаль. Символы четыриадцати строкъ Боделѣра это какъ бы маски или наскоро наброшенныя одежды, подъ которыми мелькаетъ тоскующая душа поэта, и желая, и боясь быть разгаданной,ща единенія со всѣмъ міромъ и вмѣстѣ съ тѣмъ невольно тоскуя о своемъ потревоженномъ одиночествѣ.

Но можетъ быть вы найдете мой примѣръ мало характернымъ.

Хотите, возьмемъ кого-нибудь постарше... можетъ быть Гомера.

Однъ старый нѣмецкій ученый просилъ, чтобы его послѣднія минуты были скрашены чтеніемъ Иліады, хотя бы каталога кораблей. Этотъ сводъ легендъ о дружинникахъ Агамемнона, иногда просто ихъ перечень, кажется намъ теперь довольно скучнымъ; я не знаю, что любилъ въ немъ почтенный гелертеръ — свои мысли и труды, или, можетъ быть, романтизмъ своей строгой молодости, первую любовь, геттингенскую луну и капитановыя деревья? Но я вполнѣ понимаю, что и каталогъ кораблей былъ настоящей поэзіей, пока онъ видалъ. Имена наварховъ, плывшихъ подъ Илонъ, теперь уже ничего не говорящія, самые звуки этихъ имёнъ, навсегда умолкшіе и погибшіе, въ торжественномъ кадансѣ строкъ, тоже болѣе для насъ непонятномъ, влекли за собою въ воспоминаніяхъ древняго Элинна живыя цѣпія цвѣтушихъ легендъ, которые въ наши дни стали поблекшимъ достояніемъ синихъ словарей, напечатанныхъ въ Лейпцигѣ. Что-же мудренаго, если нѣкогда даже символы иметь подъ музыку стиха вызывали у слушателей цѣлый міръ ощущеній и воспоминаній, гдѣ клики битвы мѣшиались со звономъ славы, а блескъ золотыхъ доспѣховъ и пурпуровыхъ парусовъ съ шумомъ темныхъ Эгейскихъ волнъ?

Удивленіе передъ героническими силуэтами Одиссеевъ и Ахилловъ еще связываетъ насъ кое-какъ съ древними почитателями Гомера, но было бы просто смѣшино сводить живую поэзію съ ея блескомъ и ароматомъ на академической линіи во вкусѣ Корнеліуса и Овербека.

Итакъ, значитъ, символы, т. е. истинная поэзія Гомера погибли? О нѣть, это значитъ только, что мы читаемъ въ старыхъ строчекахъ нового Гомера и „новаго“ можетъ быть въ смыслѣ разновидности „вѣчнаго“.

Когда люди перестали различать за ивнятнымъ шорохомъ текзаметра плескъ воды объ ахейскія весла, дыханіе гребцовъ, злобу настигающаго и трепетъ настигаемаго, они стали искать у Гомера новыхъ символовъ, вкладывать въ его произведения новое психическое содержание. „Одиссея“ въ переводѣ Фосса тоже прекрасна, только античность точно преломилась у иѣмецкаго переводчика въ призмѣ иѣмецкой пасторали. Среди текзаметровъ, говорящихъ о семьѣ Алькиона, иѣть-иѣть да и послышатся гулкіе звонки темно-красныхъ коровъ съ черными глазами, пахнѣть парнымъ молокомъ, мелькнуть зеленые шнуровки, большія красныя руки, честный Гансъ на его деревянныхъ подошвахъ; вотъ медленно раскуривается чья-то трубка, а вотъ и пасторъ въ черной шляпѣ и съ палкой, сгорбившись, проходить около церковной ограды.

Но тревожной душѣ человѣка 20-го столѣтія, добродѣтель пасторали едва-ли ближе бранной славы эпоса, и символы Гомера возбуждаютъ въ насъ уже совсѣмъ другія эстетическія эмоціи. Ахиллъ дразнитъ нашу фантазію своей таинственной и трагической красотой. Волшебница Кирка рисуется намъ съ кошачьей спиной, какъ у Бернѣ-Джонса, а на Елену мы уже не можемъ смотрѣть иначе, какъ сквозь призму Гете или Леконта-де-Лиль.

Ни одно великое произведеніе поэзіи не остается доказаннымъ при жизни поэта, но за то въ его символахъ надолго остаются какъ бы вопросы, влекущіе къ себѣ человѣческую мысль. Не только поэтъ, критикъ или артистъ, но даже зритель и читатель вѣчно творятъ Гамлета.

Поэтъ не создаетъ образовъ, но онъ бросаетъ вѣками проблемы. Между Дантовской Беатриче и „Мадонной звѣзды“ Фра-Беато, не смотря на родственность концепцій лежитъ цѣлая пропасть. — Задумывались ли вы когда-нибудь надъ безнадежностью иллюстрацій поэзіи? Конечно, карандашные рисунки Боттичелли безмѣрию интересиѣе банальной роскоши Доре и его вѣчного грозового фона. Но даже въ усиленно строгихъ штрихахъ иѣжнаго кватрочентиста мы видимъ не столько Данта, сколько любовь Боттичелли къ Данту. И если бы даже самъ Данте-Габріеле-Россетти попробовалъ кистью передать намъ Офелію, то неужто, безсильно подпадая ея очарованію, вы бы ни на минуту не оскорбились за ту вѣчную Офелію, которая можетъ существовать только символически, въ безсмертной иллюзіи словъ?

Созданія поэзіи проектируются въ безконечномъ. Души проникаютъ въ нихъ отовсюду, причудливо пролагая по этимъ облачнымъ дворцамъ вѣчно новыя галереи, и они могутъ блуждать тамъ вѣками, встрѣчаясь только случайно.

Но вернемся къ первому изъ определений поэзіи, о которыхъ я говорилъ выше. Послѣднимъ изъ поэтовъ былъ Орфей. Отчего же былъ? Развѣ черное весло Орфея красивѣе въ золотистомъ туманѣ утра, чѣмъ въ алыхъ сумеркахъ? Золотой вѣкъ поэзіи въ прошломъ — это постулатъ, но даже не Эвклидовъ. Я вовсе не думаю васъ увѣрять, что Ренѣе болѣе поэтъ, чѣмъ Гюго, но зачѣмъ же

закрывать глаза на эволюцию, которая и въ поэзіи совершается столь же невизимымъ образомъ, какъ во всѣхъ другихъ областяхъ человѣческаго духа?

Наслѣдіе поэтическаго стиля кажется намъ все болѣе и болѣе громоздкимъ. Хочется уйти куда-нибудь отъ этихъ банальныхъ метафоръ, наивныхъ гиперболъ и отдѣлаться, наконецъ, отъ этихъ мѣткихъ общихъ мѣстъ.

Грубый фактъ, все, что не успѣло стать свободной мыслью, частью моего я, мало-по-малу теряетъ власть надъ поэзіей. Фактъ Диккенсовскаго героя, напрасно надѣвали маски то археологіи, то медицины, то этнографіи, то психологіи, то исторіи — въ немъ не становилось отъ этого большие силы виушенія. Куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣвалась пресловутая фотографія дѣйствительности, и гдѣ всѣ эти протоколы, собственныея имена подобранныя изъ газетныхъ хроникъ и т. д.? Красота свободной человѣческой мысли въ ея торжествѣ надъ словомъ, чуткая боязнь грубаго плана банальности, безстрашіе анализа, мистическая музыка недосказанного и фиксированіе мимолетнаго — вотъ арсеналъ новой поэзіи.

Съ каждымъ днемъ въ искусству слова все тоньше и все безпощадно-правдивѣе раскрывается индивидуальность съ ея капризными контурами, болѣзненными возвратами, съ ея тайной и трагическимъ сознаніемъ нашего безнадежнаго одиночества и эфемерности. Но цѣлая бездна отдѣляетъ индивидуализмъ новой поэзіи отъ лиризма Байрона и романтизмъ отъ эготизма.

Съ одной стороны — я, какъ герой на скалѣ, какъ Манфредъ, демонъ; я политического борца; а другой я, т. е. каждый, я ученаго, я, какъ лучъ въ макрокосмѣ; я Гюи-де-Мопассана, и человѣческое я, которое не ищетъ одиночества, а, напротивъ, боится его; я, вѣчно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краемъ своей радужной сѣти другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей въ пустотѣ паутины; не то я, которое противопоставляло себя цѣломъ міру, будто бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищетъ впитать въ себя этотъ міръ и стать имъ, цѣлая его собою.

Вместо скучныхъ гиперболъ, которыми въ старой поэзіи условно передавались сложныя и нерѣдко выдуманныя чувства, новая поэзія ищетъ точныхъ символовъ для ощущеній, т. е. реальнаго субстрата жизни и для настроеній, т. е. той формы душевной жизни, которая болѣе всего роднитъ людей между собой, входя въ психологію толпы съ такимъ же правомъ, какъ въ индивидуальную психологію.

Стихи и проза вступаютъ въ таинственный союзъ.

Символика звуковъ и музыка фразы занимаютъ не однихъ техниковъ поэзіи. Синкретизмъ ощущеній, проектируясь въ поэзіи затѣйливыми арабесками, создаетъ для нея проблему не менѣе заманчивую, чѣмъ для науки и, можетъ быть, болѣе назрѣвшую. Не думаю, чтобы кого-нибудь еще дурачили „фолады“ Макса Нордау или обижали его жирный смѣхъ.

Растетъ словарь. Слова получаютъ новые оттенки, и въ этомъ отношеніи погоня

за новымъ и необычнымъ часто приносить добрые плоды. Создаются новые слова и уже не сложеніемъ, а взаимо-проникновеніемъ старыхъ.
Вспомните хоть слово Лафорга *violupté* (изъ *violer* и *volupté* — иѣчто вродѣ „Карамазовщины“).

Поэты всегда за живописцемъ входитъ въ новое, чисто эстетическое общеніе съ природой (за Териеромъ, Бернь-Джонсомъ, Рескиномъ) — Леконть-де-Лиль, Лоти, Поль Клодель — уже не дѣти счастливыхъ Аѳинъ и не обитатели „индійской хижины“, и они вдуть не по стопамъ божественнаго Гете.

Наконецъ, строгая богиня красоты уже не боится наклонять свой розовый факелъ надъ уродствомъ и разложенiemъ.

Миръ, освѣщаемый правдивымъ и тонкимъ самоанализомъ поэта не можетъ не быть страненъ, но онъ не будетъ миѳ отвратителенъ, потому что онъ — я.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	СТР.
Максиміліанъ Волошинъ — ,А. С. Голубкина ⁴	5
Бар. И. И. Врангель — ,Французскія картины въ Кунсткамерѣ	13
Н. Киселевъ — ,Рисунокъ (масса, линія, форма) и живопись ⁴	18
Н. Гумилевъ — ,Стихотворенія ⁴	29
Андрей БѣлыЙ — ,Стихотворенія ⁴	39
Кн. Сергѣй Волконскій — ,Человѣкъ и ритмы ⁴	33
Иннокентій Анненскій — ,Что такое поэзія? ⁴	51
Евг. Браудо — ,Кавалеръ Розы ⁴	58

ХРОНИКА

Я. Тугендхольдъ — ,Итоги сезона ⁴ (письмо изъ Парижа)	65
Н. Гумилевъ — ,Письма о русской поэзіи ⁴	74
Р. Е. — ,Rossiea ⁴	75
Р. Е., С. Т. — ,Художественные вѣсти съ Запада ⁴	76
Кар. — Ф. Моттель	78
Книги, поступившія въ редакцію	79

РЕПРОДУКЦІИ НА ОТДѢЛЬНЫХЪ ЛІСТАХЪ:

ТРЕХЦВѢТНАЯ АВТОТИПІЯ:

Е. Делакруа — Львиная охота.

ФОТОТИПІЯ:

А. С. Голубкина — Мраморъ.

АВТОТИПІЯ:

А. С. Голубкина — Портретъ, Бронза (2), Голова старухи, Івочка, Эскизы деревянного украшения каминя (2), Портретъ, Івшушка, Задумчивость, Іти, Портретъ А. М. Ремизова.

Е. Делакруа — Мароканецъ, сѣдающій коня; Т. Руссо — Пейзажъ, Рынокъ въ Нормандії; Ж. Б. Коре — Утро, Вечеръ; Тройонъ — Передъ бурей, Поселение, отправляющееся на рынокъ; Ж. Дюпрѣ — Скотъ на пастбищѣ; Г. Курбэ — Пейзажъ; Ф. Зимъ — Берегъ моря, Венеция; Іазъ-де-ла-Пенья — Турецкое семейство, Цыгане; А. Шефферъ — Смерть Гастона де Фуа; Апри Руссо — Триумфъ художниковъ, Пейзажъ, Портретъ первой жены художника, Экзотический пейзажъ.

Репродукціи исполнены фирмой Р. Голике и А. Вильборгъ.

Виньетки: на стр. 12, 28 — д. Митрохина, на стр. 57 — С. Судейкина.

Фронтиспісъ съ гравюры Абрагама Боссэ.

Обложка, надписи и заглавные буквы — М. В. Добужинского.