

B. Марковъ.

Принципы творчества въ пластическихъ
искусствахъ,

www.NLR.ru

Российская
ФАКТУРА
Национальная

СПБ. 1914.

Издание О-ва Художниковъ
«Союзъ Молодежи».

Экономическая Типо Литографія, Вас. Остр., 14 л., д. 5

Содержание.

Стран.

Основные факторы обуславливающие фактуру.

Материалъ. Блескъ. Красочные пигменты. Нематериальная фактура. Материалъ на которомъ приходится работать. Инструментъ. Манера. Связующие материалы. Поработоченіе одного материала другимъ. Рама 1—12

Скульптура.

Принципъ «прислоненія» въ круглой скульптурѣ. Принципъ простыхъ и геометральныхъ массъ въ круглой скульптурѣ. Принципъ введенія въ круглую скульптуру плоскостей: Принципъ нарочитаго выдвиганія и отодвиганія, подъема и спуска массъ и плоскостей въ круглой скульптурѣ. Барельефъ. Принципъ „прислоненія“ въ барельефѣ. Принципъ „спекулятивныхъ подъемовъ въ барельефѣ“ 12—21

Архитектура.

Материалы. Нематериальная фактура. Принципъ „прислоненія въ архитектурѣ. Принципы“ основныхъ формъ и „спекулятивныхъ подъемовъ. Свѣтъ. Поработоченіе одного материала другимъ. Рама 22—25

Стран.

Техника природы.

Фактура, вызванная органическою необходимостью. Природа—имитаторъ. Природа, какъ создатель „новой“ и „старой“ фактуры . . . 25—28

Техника человѣка.

Школа и традиціи. Техника рукъ. Машинная техника 29—34

Имитаций,

Имитаций одного материала другимъ. Имитаций многихъ материаловъ однимъ. Символическая имитация. Имитаций старины 35—41

Любовь къ материалу 42—44

Поверхность.

Поверхность картины. Поверхность скульптуры. Сиккативъ. Чистка иконъ 45—53

Наборъ материаловъ.

Наборъ материаловъ въ природѣ. Наборъ материаловъ въ искусствѣ. Органическая, механическая и эстетическая связь между материалами. Поработоченіе одного материала другимъ . . . 54—63

Камертонъ.

Безсознательный камертонъ. Сознательный камертонъ 64—70

ФАКТУРА.

Основные факторы обуславливающие фактуру.

Мы обыкновенно понимаемъ подъ фактурою живописи то состояніе поверхности картины, въ которомъ она представляется нашему глазу и чувству. Но фактура, какъ мы ниже увидимъ, имѣть тождественное понятіе и въ области скульптуры, и архитектуры, и во всѣхъ тѣхъ искусствахъ, где производится красками, звуками или иными путями некоторый „шумъ“, воспринимаемый тѣмъ или другимъ способомъ нашимъ сознаніемъ.

* * *

При анализѣ этого принципа выдвигается само собою материалъ: безъ него ничего не скажешь, ничего не сдѣлаешь. Иногда онъ является нашимъ добрымъ союзникомъ, нашимъ другомъ, иногда же онъ нашъ врагъ, съ которымъ приходится бороться.

Матеріалъ.

Съ платиной многаго не сдѣлаешь; для обработки пластической она представляетъ большія трудности. Камень же можно рубить, пилить, тереть и т. д.

Но возьмите материаломъ волосы.

Тутъ исторія культуры можетъ яснѣе всего показать, какія разнообразныя формы достигаются этимъ материаломъ.

Житель Огненной земли даетъ имъ волю рости и его волосы жестки какъ кустарникъ. Ассирія ихъ закручиваетъ; бушмены перевязываютъ и переплетаютъ заячьими хвостиками, перьями, металлическими пуговицами.

Австралия пудрить волосы красной охрою и связываетъ ихъ тѣстомъ изъ жира и охры. Гвинея соединяетъ ихъ воскомъ, отчего они блестятъ какъ полированные, посыпаетъ бѣлымъ пухомъ какаду.

Японія удѣляетъ много заботы формамъ своихъ причесокъ, а Китай даже проборъ посреди головы дѣлаетъ орнаментально.

Эпоха рококо—парики, и другіе эпохи создали прически самыхъ разнообразныхъ формъ и фактуръ.

Любовь къ материалу побуждаетъ человѣка.

Украшать и обрабатывать его, что даетъ возможность получать отъ него всѣ ему свойственные формы, „шумы“, то, что мы наз. фактурой.

Матеріалъ это мать фактуры. Каждый вновь появившийся матеріалъ можетъ дать новые элементы, изъ которыхъ составляются новые бесконечные ряды фактуръ.

Ради созданія пріятной фактуры мы не брезгаемъ никакими матеріалами.

Мы и теперь покрываемъ наше тѣло и пудрой и мазями, чтобы оно было пріятнѣе для глаза.

Въ Гвинеи дикари закрашиваютъ все тѣло смѣсью изъ тертаго угля и жира, и они горды, когда имъ удается получить глубокій металлическій тонъ.

Но этого мало; для того, чтобы украшать поверхность, человѣкъ также не брезгаетъ никакими приемами.

Что мы дѣлали съ нашимъ тѣломъ? — татуировали, покрывали рубцами, прокалывали, обрабатывали, обвѣшивали! Примитивный человѣкъ навѣшивалъ на себя почти все, что ему нравилось и переносилъ всякия страданія только ради того, чтобы его тѣло имѣло желаемую фактуру. Тѣмъ болѣе теперь,—наши одежды, шали, парфюмерія, цветы помогаютъ намъ создать некоторый шумъ для глаза. Да спросите любую особу изъ общества, можетъ ли она жить безъ красивой фактуры, не любоваться своими волосами, руками?...

Непреодолимое побужденіе къ созданію пластическихъ красотъ имѣлось и имѣется у всѣхъ народовъ; ихъ не останавливало крайняя бѣдность материаловъ.

Эскимосы живописуютъ красной охрою или чернымъ углемъ, намоченнымъ масломъ на кускѣ кожи кита; свои маленькие церви они сооружаютъ изъ шкуръ тюленей. Новая Зеландія дѣлаетъ изображенія людей и боговъ изъ губчатаго вещества; въ сухомъ видѣ они непонятны, но послѣ прилива или дождя эти фигуры раздуваются и формы и фактуры создаются оригинальныя, недоступныя другому материалу.

Не избѣгъ пластического примѣненія и такой материалъ, какъ кости самого человѣка, его кожа, глаза и прочее.

Въ одной церкви богемского города многія украшенія и части самой церкви, какъ напримѣръ, пильоны, люстры, гербы, профиля, сооружены изъ человѣческихъ костей. Подобное мы находимъ и

у индѣйцевъ, которые на лентѣ изъ человѣческой кожи набираютъ косточки пальцевъ и носятъ ихъ на шеѣ, какъ ожерелье. Въ библіотекахъ мы находимъ книги, переплетъ которыхъ сдѣланъ изъ человѣческой кожи; это практикуется и по сіе время. Въ Чикаго одна дама изъ высшаго общества носить ожерелье изъ глазъ переуанскихъ жителей, препарированныхъ особымъ способомъ. Вышивки изъ человѣческихъ волосъ были одно время очень распространены. Еще недавно въ Японіи въ честь павшихъ героевъ приготовлено было большое изображеніе Будды, для котораго около 85,000 женщинъ пожертвовали свои волосы.

Но, что еще болѣе странно, прибѣгаютъ къ такимъ материаламъ, которые совершенно неудобны для выраженія пластическихъ идей.

Кунсткамеры въ музеяхъ богаты такими чудами. Припомню только нѣкоторые. Мы находимъ букеты цветовъ составленные изъ крыльевъ бабочекъ и изъ чешуи рыбъ. Мы встрѣчаемъ писанныя красками изображенія святыхъ на пленкѣ личнаго бѣлка. Имѣются изъ соломы мозаики, картины, облаченія, одежды; въ Вѣнѣ хранится митра изъ перьевъ колибри; мы встрѣчаемъ пейзажи изъ пестрого песку, изъ пыли и пр. и пр.

* * *

Блескъ.

Наиболѣе яркимъ примѣромъ тяготѣнія къ известной фактурѣ является любовь ко всему блестящему; выражается она почти у всѣхъ живыхъ существъ.

Блестящіе фрукты, бабочки, перья, камни, блестящіе зубы, кристаллы, свѣтила—всегда занимали глазъ. Высшее украшеніе дикарей Южной Америки—

это осколки стекла, которые подвзываются къ ожерельямъ. Бушмены счастливы, если могут достать металлическое кольцо. Сороки крадутъ блестящіе предметы, животные ими играютъ. Послѣдніе примѣры заставляютъ насъ думать, что чувства фактуры не лишены и звѣри.

Изобиліе блеска можетъ быть и нежелательнымъ; мы смягчаемъ блескъ металловъ, дѣлаемъ стекло матовымъ, затемняемъ политуру, выдвигаемъ камень шероховатой стороной.

Въ Москвѣ имѣются купола разныхъ блесковъ—до душныхъ синихъ.

Мы любимъ, когда блестятъ металлические части на дверяхъ, но чтобы цѣлые монументы изъ бронзы точно также блестѣли—этого мы избѣгаемъ.

Въ индустріи у насъ появились переливчатые цвѣта, какъ напр. въ тканяхъ, отливающіе металломъ, цвѣта, дающіе транспарантные и фосфорисцирующіе эффекты.

Вообще, можно сказать, что различная степень гладкости, прозрачности, интенсивности красокъ, оксидировки и пр. вызываютъ самые разнообразные блески.

* * *

Если мы возьмемъ какой-либо чистый красочный пигментъ, то увидимъ, что онъ всегда будетъ имѣть свою структуру, свою „шкурку“, свою фактуру. Если сравнить краски землистые, песчаные съ лаками, растительными, химическими, то разница станетъ очевидной. Даже, если взять одну только охру, мы увидимъ, что она не существуетъ какъ нѣчто постоянное; имѣются безчисленные сорта разныхъ химическихъ и меха-

Красочные
пигменты.

ническихъ соединеній, болѣе жирные и болѣе сухіе, смотря отъ примѣсей, и конечно, обладающіе разными свойствами, и разнымъ образомъ вяжущіеся съ другими материалами, какъ-то вода, масло, краски-же.

Краски добывались народами разными путями, изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ. Изъ чего, напримѣръ, ни выдѣлывалась желтая краска! Ее брали изъ гнѣздъ извѣстнаго рода муравьевъ, изъ помета верблюдовъ, изъ сѣры, глины и т. д.

Въ нѣкоторыхъ родахъ живописи (напр. во фресковой) фактура отдѣльныхъ пигментовъ особенно замѣтна.

Но въ живописи мы большей частью имѣемъ дѣло съ пигментами, которые растираются въ пыль, связываются масломъ, тѣстомъ, чѣмъ „шкурка“ краски несомнѣнно убивается. Все же мы видимъ, чувствуемъ „шкурку“ самой краски, отличаемъ растительную краску отъ песчаной.

И въ природѣ мы отличаемъ и чувствуемъ фактуру и материалъ, несмотря на рефлексы, нивелирующей воздухъ, и другія преграды.

Смѣшивая пигменты между собою мы замѣчаемъ, что индивидуальные особенности каждой краски теряются; иногда бѣлила, какъ примѣсь къ каждой краскѣ, видимо нивелируетъ всѣ самостоятельные природныя черты пигментовъ. Но все-же фактуру пигментовъ совершенно уничтожить нельзя, только видоизмѣнить въ извѣстныхъ границахъ; полученный путь, такъ или иначе, будетъ дѣйствовать на насъ.

Хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ отно- Нематеріаль-
сительно фактуры въ области живописи, по- ная фактура
рождаемой ея нематеріальной сущностью.

Ошибочно было бы думать, что только ма-
теріаль, способъ его обработки и сочетаній даетъ
фактуру предмета.

Если мы на чистой поверхности листа бумаги
сдѣлаемъ черту, то уже тѣмъ самыемъ мы измѣ-
нимъ фактуру данной плоскости, такъ какъ каж-
дое пятно, черточка на пустой, гладкой поверх-
ности кромѣ фактической есть еще ея кажущаяся
шероховатость,—нарушение глади и тишины.

Большее количество изображеній на чистой
поверхности дастъ другой „шумъ“ для глаза,
нежели плоскость, на которую нанесено мало
формъ. Сочетаніе цвѣтовъ можетъ дать впечат-
лѣніе покоя или же дѣйствовать раздражающе.
Различно дѣйствуетъ на насъ линія прямая, вол-
нистая или ломанная. Контрасты свѣтотѣни даютъ
для глаза иной „шумъ“, нежели безразличный
полусвѣтъ или полутѣнь.

Даже ассоціаціи, вызываемыя материаломъ
или творческими символами могутъ дать ощу-
щеніе различныхъ нематеріальныхъ „шумовъ“ и
фактуръ.

Нѣкоторые полагаютъ, что желѣзо не обладаетъ
способностью вызвать у насъ понятіе тяжести,
объема, но что это доступно камню, что желѣзо
даетъ устойчивость безъ проявленія могучей силы и
потому памятники изъ камня болѣе монументальны.
Находятъ, что красные пигменты волнуютъ, что
синіе успокаиваютъ, что нѣкоторыя краски «здоро-
вья», а анилиновые, напримѣръ, «больныя» и пр. и пр...

На основаніи выше сказанного думаю, что и

всѣ принципы творчества, играютъ большую роль въ созданіи фактуры нематеріальной. Итакъ, выборъ пигментовъ въ свѣтовомъ и цвѣтовомъ отношеніи, формальное содержаніе, ассоціаціи, всѣ принципы творчества — все это создаетъ фактуру нематеріальную.

* * *

Матеріаль
на которомъ
приходится
работать.

Важна та поверхность, на которой приходится писать; отъ нея зависитъ тотъ характеръ, который получаетъ пигментъ, зависитъ манера. Будь это шелкъ, или известъ, или масляный грунтъ, краска будетъ растекаться своеобразно. То же и въ скульптурѣ. Структура и степень твердости матеріала указываютъ дорогу куда скользить инструменту.

* * *

Инстру-
ментъ.

Отъ инструмента зависитъ, какія формы возможны, и какая возможна обработка.

Старые кисти даютъ случайные мазки, шпахтель располагаетъ краску гладкими, блестящими и сочными слоями, и т. д.

Мы знаемъ изъ исторіи, что самыми бѣдными средствами можно было вызвать то, чего не достигли самыми усовершенствованными инструментами.

Орнаментъ церкви Стратилата въ Новгородѣ сдѣланъ простыми желѣзными инструментами. Въ Австраліи много цѣннаго создано только при помощи остраго камня, обсидіана, раковины, зуба, или даже просто начерчено ногтемъ.

Конечно, бѣдность инструментовъ иногда

требуетъ затраты мускульной энергіи и многія старыя произведенія ясно объ этомъ говорятьъ. Въ нихъ мы можемъ прослѣдить слѣды темперамента, разслышать говоръ участвовавшихъ инструментовъ и оцѣнить ихъ эффекты.

* * *

Манеръ многими придается громаднѣйшее значеніе въ созданіи фактуры и многіе ошибочно понимаютъ подъ фактурою только манеру.

Какъ положень, растерть мазокъ, въ одномъ этомъ узнаютъ артиста благороднаго или пошлого.

Пуантель, рельефные густые мазки, лисировки, вылизываніе, усиленное наслоеніе красокъ считаются многими необходимыми приемами, при помощи которыхъ можно получить хорошую поверхность картины; дикіе удары кисти, работа пальцами, мастихиномъ, соскабливаніе ножикомъ, работа, то небрежная, то аккуратная, должна оживлять поверхность.

Базари пишетъ: примитивисты употребляли нѣсколько палитръ, предназначая каждую для особаго тона. Лоренцо ди Креди былъ особенно щепетиленъ въ отношеніи техники: его палитра имѣла иногда отъ 20 до 30 тоновъ и для каждого тона онъ употреблялъ особую кисть. Амико Аспертини вместо палитры употреблялъ горшечки, какъ для фресковой живописи, и обвѣшивался ими вокругъ пояса.

Когда Ватто возвращался къ начатому холсту, онъ равнодушно протиралъ его масломъ и переписывалъ сверху. Очень рѣдко онъ счищалъ свою палитру и нѣсколько дней писалъ разъ выжитыми красками. Его масленка, которую онъ безпрестанно употреблялъ въ дѣло, была наполнена соромъ и

Манера.

пылью, а масло въ ней перемѣшано различными красками, которые стекали съ кистей по мѣрѣ того, какъ онъ макалъ ихъ въ масленку.

* * *

Связующіе материалы.

Многіе ненавидятъ масло, уничтожаютъ его особымъ всасывающимъ грунтомъ, или прибавляютъ къ краскѣ керосинъ, сиккативъ и пр.

Прудонъ вмѣсто масла искалъ другую болѣе тонкую связь для красочныхъ пигментовъ. И послѣ многихъ опытовъ приготовилъ тонкую помаду, которая давала картинамъ почти фаянсовый видъ и, подобно фаянсу, сообщала поверхности легкія призрачныя отраженія.

Извѣстный материалъ, употребляемый какъ связь, измѣняетъ красочную цѣнность. Нѣкоторые красочные комбинаціи, непріятные съ одной стороны и невыполнимые съ другой въ матеріалахъ какъ, напр., шерстяномъ, вполнѣ приемлемы, возможны и богаты, напр., въ шелку, гдѣ они щеголяютъ своими металлическими рефлексами и блескомъ.

* * *

**Поработченіе
одного мате-
риала дру-
гимъ.**

Какъ послѣ дождя камешки сверкаютъ жемчужинами, переливаются красками и каменная мостовая становится неузнаваемой, такъ менятся цветные предметы отъ лаковъ, смолъ и глазури.

Обычай покрывать живопись смолами намъ принесъ Востокъ.

Иконы заливаются олифою. Византійскія миніатюры въ рукописяхъ также часто покрывались смолами, олифою и пр.

Поработиеніемъ одного материала другимъ или взаимодѣйствіемъ нѣсколькихъ получается новая фактура.

Китаецъ обрабатываетъ свои фаянсы глазурью и живописью до того, что чудится, что вазы только что вынуты изъ воды и думаешь, что держишь въ рукахъ мокрый предметъ.

Вообще наслоеиіемъ разныхъ фактуръ получаемъ фактуры новые, неожиданные. Есть фаянсъ съ металлическимъ сияніемъ, полученный перетекающими слоями стеклянныхъ глазурь, есть вазы съ матовымъ блескомъ, или будто обсыпанныя пудрой, тонкія, прозрачныя какъ бумага и пропускающія свѣтъ, мутныя, грязныя, интенсивныя, оксидированныя, покрытыя патиной времени.

* * *

Рама.

Рубинъ, сафиръ, какъ бы они ни были отшлифованы, теряются, если не получаютъ оправы и поэтому необходимымъ спутникомъ каждого обработанного предмета должна быть его рама. Что касается материаловъ, служащихъ для рамы, хочется подчеркнуть, что Европа любить имѣть для своихъ картинъ материалъ чуждый самой картинѣ.

Востокъ (Китай, Японія) дѣлаетъ раму изъ того же шелка, только беретъ по рисунку орнаментъ густой, пестрый въ противовѣсь къ картинѣ, которая большею частью проста и не нагромождена.

Но фонъ можно считать также рамою.

Ирландецъ размѣщаетъ свои фигуры на ковровомъ орнаментѣ. Японецъ на пустомъ фонѣ; здѣсь

пустота служить рамой, затѣмъ кругомъ идетъ пестрая лента—настоящая рама; потомъ сверху и снизу палочки, потомъ стѣна и. т. д.; мы видимъ, что имѣемъ дѣло съ двойными, съ тройными рамами, рама помѣщается въ рамѣ.

Скульптура.

Самой случайной фактурой надо признать ту, которую создаетъ природа; человѣкъ же всегда сознательно видоизмѣняетъ матеріаль, подчиняетъ его своему желанію и создаетъ свои формы, свою фактуру.

Въ Америкѣ, въ Гватемалѣ, Флоридѣ и другихъ странахъ мы встрѣчаемъ много каменныхъ скульптуръ, фактуру которыхъ я хочу отмѣтить.

Взята глыба камня и прѣвращена нѣсколькими искусственными пріемами въ подобіе человѣка или звѣря. Общая форма камня при этомъ почти сохранилась; всѣ формы человѣческаго или звѣринаго тѣла и ихъ движенія подчинены формамъ камня, нѣкоторыя формы то вылупляются и выступаютъ, то утопаютъ въ камнѣ; то лишь выцарапаны нужныя линіи—и камень ожилъ.

Подлинно сказано: когда люди смолкнутъ, то камни заговорятъ. Въ данномъ примѣрѣ мы видѣли, что художникъ не навязывалъ камню формы ему не свойственные, а далъ только тѣ,

Принципъ
„присло-
ненія“ (* въ
круглой
скульптурѣ.

^{*}) Авторъ извиняется за метафорическую терминологію, къ которой ему приходится прибѣгать. Этотъ принципъ можно было бы назвать и принципомъ связности съ матеріаломъ, приспособленія къ матеріалу, зависимости отъ матеріала и т. д. и т. д. Но авторъ не задается цѣлью установить точную терминологію, также не пользуется подчасъ непонятнымъ жаргономъ художниковъ, а желаетъ наглядными примѣрами выяснить принципы фактуры.

которые можно дать, не разрушая впечатлѣнія массы камня.

Деревянная скульптура, позднихъ эпохъ, которую мы находимъ на Пасхальномъ островѣ (Рапа-Пи), часто изогнута въ дугу; это объясняется тѣмъ, что на островѣ почти нѣтъ дерева, употреблялось исключительно дерево старыхъ лодокъ, которое имѣло большей частью дугообразную форму. И хотя жители острова добросовѣстно лѣпили и имѣли острые ножи изъ обсидіана, имъ и въ голову не приходило навязывать первичной формѣ новые диаметрально-противоположныя формы. Тутъ материалъ, его форма являлась носителемъ готовыхъ общихъ формъ.

Въ древнія времена приготавлялись статуетки изъ зубовъ мамонта, изъ костей оленей, лошадей, и, ввиду твердости материала или примитивности инструментовъ, древніе мастера «прислонялись» къ формамъ материала и получались формы заранѣе предопределенные сущностью материала.

Точно также въ готикѣ мы часто видимъ, какъ форма слоновой кости влияетъ на композицію фигуръ.

Итакъ, материалъ часто своими формами прямо-таки диктуетъ однѣ формѣ и запрещаетъ другія.

Напротивъ неудержимый натурализмъ нейтрализуетъ материалъ. Монументальность, вѣдь, въ томъ и заключается, чтобы былъ спасенъ материалъ, не уничтожена его масса, если онъ обладаетъ таковой.

Не ломать его, не продыряливать, а скорѣе изъ него выходить, къ нему приспособляться, скользить по нему, обработать экономно.

Если взять каменные египетскія скульптуры болѣе старыхъ periodovъ, видно что онѣ порываются дать впечатлѣніе общей массы: нѣтъ пролетовъ между

ногами и руками, все связано камнемъ, мерцаютъ формы и массы, получается въ общемъ болѣе красивая фактура, нежели въ позднихъ скульптурахъ гдѣ масса уже пробита, глазъ долженъ перескакивать пустоты, т. е. пролеты, чтобы опять попасть на массу; впечатлѣніе массы камня совершенно уничтожено,—уже стоитъ человѣкъ съ растопыренными ногами—и нѣтъ больше той мистической фактуры «прислоненія» къ простымъ массамъ, формамъ.

Въ декоративной скульптурѣ мы часто видимъ такое прислоненіе къ даннымъ формамъ.

Фигуры на капителяхъ Vezelay слѣдуютъ формамъ самой капители и не выскакиваютъ настолько, чтобы капитель страдала отъ этого.

* * *

Помимо условной зависимости отъ извѣстныхъ массъ, ликтующихъ формы извѣстного распорядка, мы имѣемъ фактуру, отъ формъ материала не зависящую. Здѣсь мы сами выдумываемъ основные формы, которыхъ уже болѣе не разрушаемъ деталями.

Примитивы прибѣгаютъ при изображеніи человѣка къ самымъ простымъ основнымъ формамъ.

Мы находимъ идоловъ въ формѣ столба, ихъ головы приближаются къ шару, конусу, всѣ части тѣла чрезвычайно упрощены.

Напримеръ, въ африканскомъ искусствѣ иные идолы дѣлаются длинными какъ палка; только голова и ягодичная область намѣчаются шарообразными формами; сохранив гармонію этихъ простыхъ формъ, архитектурныхъ опоръ, вводятся затѣмъ добавочные, пояснительныя детали.

Въ раскопкахъ египетскихъ памятниковъ имѣются

Принципъ простыхъ и геометраль-
ныхъ массъ
въ круглой
скульптурѣ.

скульптуры, где основная форма едина, однообразна, напримѣръ, тумба, колонна; изображенная женщина прислоняется всѣми формами своими къ цилиндуру, ничто изъ него не выходитъ, опущенные руки, волосы—все прилагается къ основной формѣ—цилиндуру.

Въ Флоридѣ много скульптуръ, разбивка которыхъ состоитъ изъ понятныхъ, энергичныхъ и простыхъ массъ, причемъ нѣкоторыя части тѣла совершенно отсутствуютъ, нѣтъ, напр., живота, шеи; грудь прямо переходитъ въ ноги. Во время творчества всегда многое абстрагируется т. е. многое упускается; не интересуешься числомъ волосъ, морщинъ, и изображеніе человѣка достигается иногда нѣсколькими черточками; вотъ почему мы и не замѣчаемъ, когда въ угоду пластическому замыслу отсутствуютъ важныя части тѣла, органическія части космоса.

Принципъ
введенія въ
круглую
скульптуру
плоскостей.

У многихъ народовъ, (эскимосовъ, негровъ) вводится въ круглую скульптуру сознательно, какъ опора для дальнѣйшихъ формъ, плоскость.*^{*)} На этой основной плоскости размѣщаются нѣкоторыя линіи и формы, напримѣръ, щеки, глаза,

^{)} Этотъ принципъ отмѣтилъ также Фробеніусъ въ своихъ трудахъ, посвященныхъ Африканской скульптурѣ (см. Band 7. Publ. des K. Etnogr. Mus. zu Dresden).

Мною готовится специальный трудъ, въ которомъ будетъ выяснено значеніе этого принципа и проявленія его въ искусствахъ различныхъ народностей. Вопросъ этотъ интересенъ въ томъ отношеніи, что въ нѣкоторыхъ искусствахъ плоскость является единственнымъ способомъ для выраженія творческой мысли и достигаетъ высокой эстетической цѣнности, тогда какъ этотъ принципъ въ искусствѣ другихъ народовъ совершенно неизвѣстенъ.

губы и подбородокъ, а лобъ, брови, носъ уже приподнимаются на новую плоскость.

Этотъ принципъ хранился традиціями чрезвычайно долго и прослѣдить его можно еще теперь, въ скульптурахъ, сдѣланныхъ еще подъ европейскимъ вліяніемъ.

* * *

Въ византійскихъ скульптурахъ мы видимъ дальнѣйшее развитіе этихъ принциповъ, и находимъ также использованными и старые, отчасти уже указанные выше.

Въ Абруцахъ сохранилось много мадоннъ, сдѣланныхъ по Византійскому принципу; это „спекулятивная“ фактура, „спекулятивные“ подъемы и спуски, выдвиганія и отодвиганія массъ, поверхностей, укорачивание и удлиненіе формъ и т. д. Напримѣръ, голова мадонны, большая, круглая, словно выступаетъ, части же ея тѣла сильно отходятъ, руки тонутъ въ заднихъ плоскостяхъ, голова Христа еще немного выпукла, все остальное, скажемъ, потушено, убито, плоско, не рельефно; важное подчеркнуто, неважное выведено изъ строя; хочется даже сказать, что принципъ тотъ же, что и въ византійской лирикѣ, духовныхъ пѣсняхъ, гдѣ все построено не на риѳмѣ, а на акцентѣ, на подъемѣ и спускѣ.

Принципъ нарочитаго выдвиганія и отодвиганія, подъема и спуска массъ и плоскостей въ круглой скульптурѣ.

Это сознательное выдвиганіе и отодвиганіе формъ есть, впрочемъ, принципъ очень старинный, который держался тысячелѣтіями и воскресъ опять въ Византіи. Въ раскопкахъ Малой Азіи, въ Эфесѣ, относящихся къ 8 ст. до Р. Хр., въ Эфесскомъ Артемизіонѣ, а также въ раскопкахъ Нимруда, мы находимъ фигурки изъ слоновой кости, гдѣ замѣчается то-же выдвиганіе и отодвиганіе массъ. И въ

Эфесскихъ раскопкахъ чувствуется такое мастерство во владѣніи этимъ принципомъ, что можно смѣло сказать, что все это было известно давнымъ давно или занесено изъ другихъ дальнѣ-восточныхъ странъ.

И, какъ ни какъ, эта игра подъемами и спусками—законъ вообще міровой. Въ костюмахъ всѣхъ эпохъ мы видимъ озабоченность подъемами складокъ, ихъ игрою.

Законодатели модъ «разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ» создаютъ въ одеждахъ новыя массы, подъемы и спуски, большою частью не соответствующіе реальному построению тѣла и реальнымъ даннымъ (кринолины, тюрюры, стянутыя талъи, поднятая грудь и т. д.). Вмѣстѣ съ измѣненіями моды, измѣняется и положеніе и соотношеніе «спекулятивныхъ» подъемовъ, спусковъ и массъ.

И въ готическихъ скульптурахъ еще по складкамъ одежды мы можемъ прослѣдить остатки византійскихъ принциповъ подъема и спуска.

Теперь будетъ ясно, что плоскости и подъемы созданные разумомъ не уживаются съ тѣми, что создаетъ природа; эти два міра служать разнымъ богамъ, враждуютъ между сѣбою.

Родэнъ сказалъ, что скульптура это искусство выбоинъ и горбовъ. Хотѣлось бы, чтобы эти слова были бы поняты въ полномъ смыслѣ; но у Родэна есть реальное, органическое въ переходахъ отъ глубокаго къ высокому и отъ высокаго къ глубокому, есть природа, случайное, но нѣтъ скульптуры.

Широкое поле для изслѣдованія „спекулятивной“ игры подъемами и спусками плоскостей представляетъ искусство негровъ и народовъ Сѣверной Азіи.

* * *

Рассмотримъ еще немного подробнѣе барельефъ. Здѣсь намъ дается одна основная плоскость и на ней игра выпуклостей.

Барельефъ.

Но тѣ барельефы, гдѣ реальная фигурки прислоняются къ плоскости, тѣ барельефы не имѣютъ какой-либо особой игры плоскостей и подъемовъ. Реальные фигуры кажутся приклеенными къ плоскости случайнымъ образомъ, подъемы возможны и допустимы только въ предѣлахъ анатоміи изображенныхъ фигуръ. По этому фактура такихъ барельефовъ совершенно случайна, и лишена интереса.

* * *

Нѣкоторая любовь къ болѣе свободной фактурѣ, но при этомъ связанной со случайными формами матеріала, слѣдуетъ быть отмѣченной уже въ доисторическомъ искусстве. Въ пещерахъ Франціи и Испаніи, гдѣ найдены были живопись, рисунки и скульптура, относящіяся за 20 тысячъ лѣтъ до Р. Хр., мы находимъ, что барельефъ на стѣнахъ находится въ условной зависимости отъ шероховатостей стѣны. Случайные выступы на стѣнахъ были использованы такъ, чтобы вылѣпить головы людямъ и животнымъ.

Принципъ
«прислоненія» въ ба-
рельефѣ.

* * *

Болѣе сознательное отношеніе къ плоскости и ея подъемамъ хотѣлось бы отмѣтить въ стиляхъ Августа и ампиръ; тутъ уже чувствуется нѣкоторый расчетъ въ украшениіи плоскости подъемами; также „спекулятивенъ“ временами барокъ — тутъ сознательное раздуваніе рельефовъ.

Принципъ
„спекуля-
тивныхъ“
подъемовъ
въ ба-
рельефѣ.

Бывают случаи, когда практика жизни заставляет насъ продумать всѣ подъемы и спуски и приводить ихъ въ соотношеніе съ основной плоскостью. Такъ при изображеніяхъ на надгробныхъ плитахъ, особенно такихъ, которыя покрываютъ полы церквей, мы должны умѣть разыграть плоскость возвышеностями; должны знать, что достойно и необходимо для поднятія и что нѣтъ; выпуклый носъ, животъ или другіе реальные рельефы невозможны,—они мѣшали бы ходить, и, что важнѣе, нарушили бы характеръ и декоративное понятіе плоскости плиты и пола. Медальерное искусство также должно считаться съ основной формой медали.

Но любовь къ плоскостямъ, исканіе представительно-декоративнаго подъема, породили сознательную условность, выработанную школою, традиціями.

Капители въ Софійскомъ Соборѣ умышленно плоскіе, но все же нарядные; здѣсь листва потеряла свой собственный рельефъ и реальность; появляются декоративные, діагонально расположенные плоскости и подъемы.

Еще на одномъ простомъ примѣрѣ покажу, какъ могутъ быть согласованы подъемы и спуски въ барельефѣ.

Для этого возьмемъ тверской Уткинскій пряникъ—бабу, штампованный со старинной формы. Если смотрѣть на этотъ пряникъ въ профиль, то мы уже видимъ всѣ существенные, главные подъемы; больше всего выходитъ районъ юбки, затѣмъ корзинка со скрещенными или держащими эту корзину руками; какъ общая масса, она рѣзко ограничена отъ подъема всей юбки; затѣмъ третье самостоятельное пониженіе это—лицо, уже

почти сливающееся съ основною плоскостью. Весь этот барельефъ получаетъ видъ маленькаго клина, у котораго одинъ конецъ тоньше, другой же постепенно утолщается, причемъ голова представляеть начало, какъ сказано выше, чуть ли не основную плоскость. Этотъ постепенный, усиливающійся подъемъ есть «спекулятивный» пріемъ играть выпуклостями, орнаментально разсуждать. Если мы разсмотримъ пряникъ en face, то мы увидимъ, какъ каждая изъ этихъ частей трактована. Возьмемъ юбку. На ней иѣтъ подъема и спуска складокъ, этого хаоса скучайныхъ рельефовъ; весь подъемъ юбки имѣетъ плоскій рельефъ и на этой ровной поверхности красуется одинъ только приплюснутый шарикъ, изображающій пуговицу. Глазъ воспринимаетъ и любуется этими двумя зафиксированными подъемами, т. е. юбкой и пуговицей. На груди тоже самое; отмѣчены только иѣкоторыя выпуклости, которые играютъ между собою, и служать вмѣстѣ съ тѣмъ передачей къ послѣдней области подъема, т. е. головы. Послѣдняя почти плоска, но, сообразно общему спуску, подбородокъ больше выходитъ, нежели лобъ, и подбородокъ и губы больше выступаютъ нежели носъ. Носъ лежитъ на одной высотѣ со щеками и отдаленъ отъ нихъ только бороздами, что оказалось достаточнымъ для обрисовки выпуклости носа. Ниспадающіе волосы, обрамляющіе голову, вылѣплены по тому же закону, т. е., чѣмъ ближе ко лбу, тѣмъ онъ спускаются ниже.

Интересно еще отмѣтить, что въ данномъ примерѣ особая форма клина не является случайностью; художникъ ее умышленно выбралъ, такъ какъ она символическимъ образомъ въ барельефѣ передаетъ впечатлѣніе конусообразнаго тѣла женской фигуры въ платьѣ.

Архитектура.

Материалы.

Остановимся теперь немного на архитектурѣ. То, что было сказано относительно скульптуры, примѣнено и тутъ. То же богатое использование материаловъ. Дома строятся изъ большого набора разныхъ материаловъ, разной обработки, разной структуры. Въ одномъ и томъ-же домѣ мы находимъ снаружи грубый фундаментъ, по-томъ рустику, потомъ гладкія стѣны,—до блестящихъ мѣдныхъ крышъ и трубъ; все это живопись въ бронзѣ, камнѣ, глинѣ, металлахъ, стеклахъ и т. д.

* * *

**Немате-
риальная
фактура.**

Но фактура дома, его „шумъ“, создается еще и арками, и плоскостями, и пустотами, и окнами, и профилями,—его стилемъ. Эти портики, порталы, башни, контрфорсы, колонны, лоджіи, лѣстницы беспокоятъ нашъ глазъ. Также внутри: будь это длинные залы базиликъ, или же перспективные сокращенія сводовъ и пересѣченія дугъ, эмпоры, пилястры византійскихъ храмовъ,—все даетъ разную фактуру. Величина, высота, краски, богатство, бѣдность—все это факторы, вліяющія на фактуру.

* * *

И архитектура прислоняется къ окружающимъ даннымъ, всему материалу, имѣющемуся уже на лицо, формамъ его.

Въ Ассизи гора использована для церкви; внизу ходъ, подъ горою, другой же—вверху на горѣ. То же самое Сиена. Въ Ватерлоо, на Явѣ, стоитъ громадная скала, приспособленная для церкви. Горные города: дома прильпаютъ къ горамъ, къ скаламъ. Городъ Trevi имѣеть строго конусообразную форму, т. к. вся гора—конусъ. Стѣны домовъ и храмовъ образуются случайными плоскостями, уступами горъ; это можно наблюдать въ Апениннахъ, Абруццахъ.

Даже своимъ материаломъ постройка часто не отходитъ отъ данной мѣстности, чѣмъ получается тайное „прислоненіе“ при наличии иногда чуждыхъ природѣ формъ. Напримѣръ, красная извѣсть Юры, проникающая поля, воды, дороги, даетъ красный материалъ для построекъ.

* * *

Въ архитектурѣ имѣется та же игра плоскостями, тѣ же основныя плоскости, основныя массы, къ которымъ прильпаютъ мелкія плоскости и мелкія массы, тѣ же основныя пространства, пустоты, которые являются базой и центральной идеей всей постройки.

Мы видимъ [въ Греціи кубы и культь равенства угловъ. Въ Византіи—купола, подъемы, спуски, пересеченія. Въ готикѣ—конусъ и на немъ массу длинныхъ, перебѣгающихъ иглъ.

* * *

Въ архитектурѣ еще приходится считаться со свѣтомъ, какъ важнымъ факторомъ для получения своеобразной фактуры.

Принципъ
«Прислоненія» въ архитектурѣ.

Принципы
основныхъ
формъ и
„спекуля-
тивныхъ“
подъемовъ.

Свѣтъ.

Пустоты распредѣляются такъ, чтобы сквозили другіе пустоты, дали. Свѣтъ можетъ внѣзапно откуда-то вырваться, то спрятаться, то упорно и длительно бить въ глаза; известно, что помѣщеніе, храмъ отъ положенія одного только окна получаетъ пріятный или непріятный „шумъ“.

* * *

Поработиеніе
одного мате-
риала дру-
гимъ въ ар-
хитектурѣ.

Атмосферическая вліянія, туманъ, солнце, такъ много съѣдающіе своимъ свѣтомъ или рефлексами, лунная ночь, дожди, утрення и вечернія зори— эти временные и все мѣняющіяся покрытия,—видоизмѣняютъ архитектуру точно такъ же, какъ лаки мѣняютъ картину.

* * *

Рама.

Свообразныя рамы можетъ имѣть и архитектура. Въ природѣ, зимою, когда всѣ горизонтальные плоскости покрываются снѣгомъ, получаются горизонтальныя пустоты,—всѣ вертикали начинаютъ играть, отдѣляться; такъ деревья получаютъ сильную энергичную раму.

Такими рамами богата и архитектура. Бѣлый, ажурный мраморный храмъ въ Пизѣ спокойно лежитъ на зеленой лужайкѣ, въ тишинѣ, за городомъ. Вообще, архитектура можетъ имѣть часто удивительную раму, будь это небо, площадь передъ ней или окружающая ее, или ввидѣ пустоты или пестроты.

Техника природы.

Издревле природа обрабатываетъ всѣ матеріалы, создаетъ фактуры. Органическая жизнь на землѣ это — хаось постоянно сменяющихся фактуръ. Природа имѣеть свою особую, постоянную технику въ созданіи этихъ фактуръ. То, что создаетъ органическая и неорганическая природа, насть, конечно, поражаетъ; она дѣлаетъ такія кунштуки, что диву даешься, но дѣлаетъ она ихъ издревле, все однимъ и тѣмъ же способомъ, въ одномъ и томъ-же направленіи.

Фактура,
вызванная
органиче-
ской необ-
ходимостью.

Природа врагъ простыхъ формъ; однѣ и тѣ же запутанныя формы она производить и будетъ воспроизводить. Пчела дѣлаетъ все тѣ же соты, деревья имѣютъ все тѣ-же листья; все тѣ-же атмосферныя явленія и атмосферныя настроенія; тѣ-же оптическія краски, свѣта; тѣ-же движения, тѣ-же фактуры. Такъ какъ все это производство является исконной органической необходимостью, то, исходя изъ этой точки зрѣнія, пожалуй, правъ Толстой— говоря, что для искусства нѣть мѣста на землѣ.

* * *

Но, можетъ быть, въ одномъ направленіи можно было бы отмѣтить природу, какъ художника.

Природа-
имитаторъ.

Мы имъемъ кораллы, растущіе на подобіе обезьянъ, иногда даже встрѣчаются группы, какъ напр., изображающая Св. Георгія, борющагося съ дракономъ, причемъ гидра снабжена нѣсколькими головами и переплетающимся тѣломъ.

Каменоломни намъ давали изображенія птицъ, животныхъ, портреты историческихъ личностей. Корни и сучья деревьевъ даютъ чертей, лѣшихъ и нимфъ.

Но, повидимому, такая игривая техника природы все-же имъеть свой особый „шумъ“, чуждый техникѣ, получаемой рукой человѣка. Какъ же иначе объяснить себѣ тѣ многочисленные имитации подъ эту технику природы! Мы имъемъ скульпторовъ, которые создаютъ, такъ называемую, „игру природы“ или, по крайней мѣрѣ, усиливаютъ, подчеркиваютъ ее.

Для этого выбираютъ подходящій материалъ ввидѣ старого мрамора, мицестаго агата и т. п., подвергаютъ его химическимъ процессамъ. Такими работами славился въ свое время токарь въ Регенсбургѣ, Мартинъ Тейбнеръ.

* * *

Природа,
какъ созда-
тель орна-
ментовъ.

Но, можетъ быть, природа чудный стилистъ, создатель орнаментовъ?

Морозъ на нашихъ окнахъ чаруетъ насъ орнаментомъ, пауки разводятъ по угламъ узоры; морскіе организмы низшаго разряда имѣютъ орнаментальную форму. Ходы и коридоры, которые протачиваетъ подъ корой древесный червь, даютъ такие красивые узоры, что на одной выставкѣ, (Будапештъ 1906 г.), было сдѣлано предложеніе обучать такихъ жуковъ для инду-

стрі. Только врядъ ли удастся дрессировать всѣхъ вышеупомянутыхъ художниковъ и пріучить ихъ разводить орнаменты, согласно волѣ человѣка.

* * *

Есть еще одно обстоятельство, благодаря которому „природа“ является творцомъ цѣлаго ряда фактуръ. А именно: природа имѣть сильное физическое и химическое разрушающее дѣйствіе на материаляы, болѣе сильное, чѣмъ рука человѣческая. Такъ провѣтрить камень, чтобы онъ сталъ походить на губку, на пробку, создать такую „новую“ фактуру, даже не всегда по силамъ нашимъ химикамъ. Конечно, природа идетъ дальше, и въ концѣ концовъ, все превращаетъ въ пыль, но бываютъ моменты, когда материалъ чрезвычайно пріятенъ фактурою разложения.

Природа,
какъ созда-
тель „новой“
и „старой“
фактуры.

Намъ нравится старый мраморъ—черный, зеленый, потрескавшійся; старые, странные по фактурѣ и неузнаваемые по материалу монументы Коста-Рики. Колоколь китайскій, найденный на днѣ рѣки и пролежавшій тамъ около 3000 лѣтъ, кажется намъ обогащеннымъ нарядной фактурой окисей, трещинъ, отложений и пр.

И надѣ нашими, созданной человѣческой рукой фактурами, природа имѣть такое же вліяніе. Наши картины блѣднѣютъ, трескаются, темнѣютъ. Природа безпощадна, она нашъ врагъ, и, чтобы удержать первоначальную фактуру, намъ приходится защищать свое дѣтище, свой жемчугъ, разными хитрыми изобрѣтеніями.

Итакъ, благодаря природѣ-же, мы можемъ

установить для человѣческаго глаза два рода фактуры: новой и старой. Шумъ старой обусловливается „патиной времени“. Подъ этими 2-мя словами подразумѣвается всякое измѣненіе произведенное свѣтомъ, воздухомъ, слоемъ пыли, сыростью, идущее рука обь руку съ изнашиваніемъ поверхности. Мы любимъ, какъ шумъ новой фактуры, такъ и старой.

Многіе увлекаются поддѣлкою „патины“. Ковры и занавѣсы новые — буквально покрываютъ пылью; новую бронзу до тѣхъ поръ обрабатываютъ кислотами, пока она не получаетъ видъ старыхъ раскопокъ.

Техника человѣка.

Въ противоположность фактурѣ природы, вся наша жизнь, обстановка съ ея формами, наши дома, улицы, картины и пр.—все это фактура созданная человѣкомъ, фактура уже совершенно иная.

Все, что дѣлаетъ человѣкъ относится къ двумъ мірамъ: міру техники, плюсъ міру искусства. Эти міры—два непонятныхъ, безконечныхъ міра; и каждый изъ нихъ просится быть принятимъ въ лоно другого. Совершенно обойтись другъ безъ друга они не могутъ. Мы видимъ, что при самой бѣдной техникѣ создаются многія богатыя искусства и наоборотъ, при наличіи изумительной и богатѣйшей техники мы едва можемъ отмѣтить элементы искусства. Эти два міра то враждуютъ другъ съ другомъ, то помогаютъ другъ другу; но во всякомъ случаѣ, техника это факторъ, съ которымъ въ созданіи фактуры всегда приходится считаться.

Символически выражаясь, техника въ своей совокупности — это тотъ загадочный инструментъ, которымъ пользуются для достижений искусства.

Матеріаломъ человѣкъ выбираетъ то, что мало-мальски постоянно, органически не измѣняется, то, что можетъ подчинить своей волѣ и изъ чего онъ можетъ создавать формы. Дотрагиваясь до него духомъ своимъ и руками своими онъ заставляетъ эти матеріалы расти и мѣняться уже не по органическимъ законамъ, а согласно законамъ совершенно новымъ.

* * *

Школа и традиції.

Касаясь до матеріала духомъ своимъ, мы развиваемъ наши ощущенія, нашъ умъ, технику мышленія. Подъ такой техникой я подразумѣваю находчивость, умѣніе пользоваться данными средствами, предугадыванія эффектовъ, композицию, школу и т. д.

Хочу здѣсь подчеркнуть, что школа и традиції играли большую роль во всѣ времена, безъ нихъ нѣтъ техники мышленія, нѣтъ искусства. Дайте теперешнимъ дикарямъ Африки или Океаніи, находящихся подъ европейскимъ вліяніемъ, наилучшіе инструменты, они вамъ не сдѣлаютъ такихъ идоловъ, какихъ въ древнія времена дѣлали ихъ прадѣды. Они теперь ничего не умѣютъ, ничего не знаютъ; они все потеряли, что унаслѣдовали ихъ прадѣды отъ доисторическихъ эпохъ, отъ эпохъ для насъ затерявшихся, но все же имѣвшихъ искусства и технику и подготовлявшихъ поколѣнія. То же самое можно сказать про русскихъ крестьянъ и ихъ искусства писать иконы.

„Шумъ“ древняго примитива и его фактура не есть „шумъ“ неумѣнья.

* * *

Техника рукъ.

Касаясь „руками“ своими (слово это можно понять и шире) до матеріала, человѣкъ долженъ передавать видимыми формами свои внутреннія переживанія. И тутъ выплываетъ необходимость особой техники, годной для исполненія всѣхъ приказовъ высшихъ инстанцій. Одинъ легко усваиваетъ пріемы и быстро находитъ формы, удовлетворяющія его, другой же въ мучительной борьбѣ беспомощно ищетъ ихъ и остается часто нѣмымъ, хотя въ душѣ у него небо и счастіе.

Естественно, что многимъ по этому кажется нужнымъ развивать въ себѣ эту технику передачи идей, развитіемъ моторной техники „рукъ“.

И вотъ мы видимъ, что нѣкоторые все упражняются, стараются все время держать кисть въ рукахъ, все время говорить, пѣть или лѣпить и т. д., въ надеждѣ быть всемогущимъ. Появляется любовь къ чисто техническимъ трюкамъ, къ техническимъ *salto-mortale*.

Но техника техникъ рознь. Одна можетъ создавать эстетическую цѣнности, другая же можетъ быть балластомъ, пустой фразой.

Какая же создаетъ эстетическую цѣнности? Та, которая существуетъ ради самой себя, т. е. „техника ради техники“, которая создаетъ фактуру, чуждую природѣ.

Коль скоро техника, ловкачество служить для передачи реальнаго, копировки реальныхъ эффектовъ и фактуръ, вообще, находится въ подчиненіи реализма, то такая дисциплина не можетъ создать новыхъ художественныхъ цѣнности.

Мы любимъ фактуру иконописи и удивляемся тѣмъ разнообразнымъ пріемамъ, которыми она достигнута. Техника, извѣстная подъ именемъ «асисъ» состоитъ иногда въ слѣдующихъ пріемахъ. Очень тонкими кистями, о которыхъ было сказано выше, луковымъ сокомъ наносятъ на поверхности живописи штрихи, для получения оживокъ. Эти штрихи совершенно незамѣтны для глаза; затѣмъ къ этому мѣсту прикладываютъ позолоту, которая прилипаетъ только къ нанесеннымъ штрихамъ. Опытные техники безъ труда получаютъ такие тонкіе и прямые, безъ росчерковъ штрихи, которые человѣку малоопытному не удаются даже при помощи лупы.

То же самое можно сказать про рецепты, облег-

чающіе технику. Теперь покрываютъ иконы олифою въ обыкновенномъ помѣщениі, въ старину это дѣлалось въ жаркой банѣ, для того, чтобы олифа растекалась ровнымъ слоемъ; и т. д. и т. д.

* * *

Машинная
техника.

Но вотъ является новый факторъ, вліяющій на фактуру, создаваемую руками. Это—машинная техника.

Вначалѣ она скрывается подъ какимъ-нибудь инструментомъ, напр. ножомъ; потомъ является станокъ, затѣмъ усовершенствованная машина, для сооруженія которой привлекаются скрытые энергіи природы; кругомъ нась въ данное время такъ много машиннаго шума, ручная фактура все болѣе и болѣе изгоняется, ея миры все суживаются.

Пока что, машина даетъ суррогатъ того, что можетъ дать рука.

Но мы видимъ, съ другой стороны, что человѣку подчасъ не сдѣлать того, что дѣлаетъ машина; вѣдь есть такие материалы и энергіи природы, которые не поддаются намъ, изъ которыхъ мы не можемъ создать тѣ формы, которыхъ требуетъ намъ умъ.

Мы это видимъ на каждомъ шагу. Возьмемъ для примѣра шляпу—котелокъ; его форма, фактура—все это дѣло интеллекта, научно-технической обработки сырья и машиннаго исполненія.

Итакъ, нельзя отрицать элементы творчества и красоты фактуры въ машинной работе.

Футуристы чувствуютъ эту новую, ничего общаго не имѣющую съ ручной фактурой, красоту.

Конечно, красота механического движенья не уничтожитъ красоту движенья рукъ, танца; конечно, красота фактуры, добытая машиною, аппаратомъ, не вытѣснитъ прелести фактуры ручной техники.

Устанавливаются лишь 2 мира, съ разными говорами.

То, обстоятельство, что многимъ непріятна машинная фактура, почему она и становится ниже ручной, объясняется тѣмъ, что она хоть и появилась при ближайшемъ участіи человѣка, но осуществлена при помощи нового раба, слуги, т. е. силъ природы..

Итакъ мы распознаемъ фактуру природы, какъ машины идеальной, намъ не подчиненной, фактуру, созданную человѣкомъ, и, наконецъ, фактуру, созданную машиною человѣческаго изобрѣтенія.

Благодаря машинѣ-же многія ручныя техники для нась теперь совершенно потеряны. Съ появленіемъ книгопечатанія исчезла живопись по пергаменту и любовь къ рукописямъ.

Цвѣтная фотографія, «художественные» объективы для портретовъ—все это сильная угроза для ручной техники и, при дальнѣйшемъ развитіи этихъ-аппаратовъ, многіе заурядные художники, портретисты и копировщики природы, скоро потеряютъ свой *raison d'être*, лишатся своего ореола, и такое очищеніе искусства отъ плевеловъ ремесла явится новымъ плюсомъ машинной техники.

На Востокѣ при дешевыхъ рабочихъ рукахъ сохранились еще такие техники, которые у насъ, при нашемъ экономическомъ положеніи, невозможны. Такъ напримѣръ, выдѣлка густо тканыхъ ковровъ, лакированныхъ ящиковъ, миниатюръ и многихъ другихъ

кропотливыхъ фактуръ, когда-то существовавшихъ и у насъ.

Въ наше время въ искусствѣ намѣчается общая тенденція: терять фактуры, добытыя кропотливымъ трудомъ. Спѣшность жизни, вторженіе машины, предлагающей вдоволь свой аккуратный трудъ, выработали своеобразную, небрежную фактуру—фактуру нашлепковъ. И нужно отмѣтить, что многими художниками производится довольно-таки кропотливая работа, которая должна дать въ конечномъ счетѣ впечатлѣніе мгновенныхъ и небрежныхъ нашлепковъ. Конечно, такой шумъ, такая фактура часто ускользаетъ отъ глазъ профана.

Имитаций.

Мы установили отношение фактуры природы къ фактурѣ, создаваемой человѣкомъ. Теперь интересно было бы отмѣтить нѣкоторые элементы нашей психики, вліяющіе на созданіе художественной фактуры.

Я представляю себѣ, что, когда въ сѣрыя времена, одинъ изъ нашихъ прадѣдовъ нечаянно зѣвалъ, то многіе ему безвольно вторили, безвольно имитировали этотъ зѣвокъ, почему-то старались сдѣлать то-же самое.

Не такимъ-ли путемъ подражанія появился и говорь, и всѣ искусства, и школы и традиціи; этотъ безвольный зѣвокъ царствуетъ и по сіе время; это наша кабала, наше зло, наше добро и радость. Многіе всю жизнь только и дѣлаютъ, что зѣваютъ вслѣдъ за сосѣдомъ; другіе-же, желая побороть эту всѣмъ присущую склонность, идутъ къ сознательному пробужденію интеллекта, идутъ по тонкой дорожкѣ отъ имитаций до концепціи—до творчества.

Такъ какъ въ насъ заложена любовь къ фактурѣ, то мы, конечно, проявляемъ прежде всего склонность имитировать природу, которая имѣть уже готовую фактуру, разработанную, тогда — какъ у человѣка ничего нѣтъ, и онъ все долженъ создавать самъ.

Удастся ли намъ это? Практика показала, что нѣкоторая иллюзія въ извѣстныхъ случаяхъ возможна, особенно тамъ, гдѣ сама природа

намъ усердливо помогаетъ своими энергіями— ввидѣ кинематографа, граммофона, зеркаль, объективовъ; всѣмъ этимъ достигается болѣе или менѣе точная имитациѣ нѣкоторыхъ сторонъ природы.

* * *

**Имитациѣ
одного материа-
ла другимъ.**

Затѣмъ, мы отмѣчаемъ, что одинъ материалъ можетъ быть имитированъ другимъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется возможность работать многими материалами.

Целлулоидъ бойко имитируетъ слоновую кость, даже рисунокъ ея структуры; целлулоидъ, окрашенный въ розовый тонъ, имитируетъ кораллъ. Такія обманнныя фактуры безконечны въ современномъ художественномъ ремеслѣ. Можно даже сказать, что каждый материалъ пытается забраться въ область другого.

Все же, странно, что въ наше время, имѣющее столько возможностей вызвать новые, хорошие фактуры, такъ мало ихъ; все творчество уходитъ не на изученій индивидуальныхъ красотъ нового материала, а на подражаніе старымъ, уже признаннымъ, привычнымъ намъ фактурамъ чужихъ материаловъ; такимъ образомъ, вместо удовлетворенія подчасъ вызывается тягостное чувство.

Но, какъ всегда, такъ и въ данномъ случаѣ, имитациѣ это первый шагъ на пути къ красотѣ.

Въ пластическихъ искусствахъ, конечно, сплошь и рядомъ проскальзываетъ имитациѣ одного материала другимъ.

Въ архитектурныхъ фасадахъ мы часто видимъ много камня, мрамора, когда фактически ничего

подобного не существуетъ; кирпичи дѣлаются изъ дерева, камни изъ жести, капители, приложенные къ колонвамъ, изъ прессованной бумаги и т. д.

Изъ области скульптуры мы знаемъ въ Ватиканѣ одну Афродиту, имѣющую одежду изъ жести отдѣланной подъ мраморъ.

Существуютъ мозаики яко-бы изъ мрамора и камня, но на дѣлѣ это только гипсъ, стекло, клеевая вода. Также известны эмали, состоящія изъ разныхъ суррогатовъ.

Въ живописи имѣются картины, копіи, которая на самомъ дѣлѣ ничто иное, какъ фотографіи, наклеенные на холстъ, раскрашенные масляными красками и покрытыя лакомъ. Мы имѣемъ рисунки перомъ, которые печатаются при помощи цинковыхъ клише, выдаются за оттиски со старыхъ деревянныхъ гравюръ и пр. и пр.

Но тамъ, где краска, цветъ принимаетъ дѣятельное участіе, тамъ обманная имитациія безконечны и ихъ успѣхъ болѣе значителенъ. Природу намъ лживо чаруютъ панорамы, ухитряющіяся передній реальный планъ связывать съ заднимъ, нерельефнымъ. Въ театрахъ вся бутафорія деревянная, изъ папье-маше и т. д.

* * *

Въ изобразительныхъ искусствахъ мы имѣемъ дѣло съ однороднымъ материаломъ.

Возьмемъ живопись; пишите такъ, часто говорять намъ, чтобы чувствовалось тѣло, передній планъ, чтобы чувствовался материалъ дерева, воды, воздуха, солнечное освѣщеніе, настроение и т. д.

Мыслимо ли это? Указаніе на Деннера, у которого на портретахъ переданы даже поры тѣла, на Веласкеза, передающаго на лицѣ потъ,

Имитациія
многихъ ма-
теріаловъ
однимъ.

конечно, не убѣдительны, т. к. жизнь природы не передана и имитаций не полная, и только пребываю къ кулачку, можно вообразить, что все это природа.

Фактура выдаетъ. Вѣдь, мой красочный пигментъ, „на маслѣ“, мнѣ всегда кажется совершенно другимъ, нежели соответствующей оптическій тонъ въ природѣ!

То-же самое въ скульптурѣ: скульпторъ лѣпитъ изъ одного камня формы людей и животныхъ, и небо и пейзажъ; изъ дерева онъ дѣлаетъ все, даже само дерево, не срубленное, живое.

Въ танцахъ—движеніями рукъ и ногъ—мы иногда имитируемъ движенія, животныхъ, людей и растеній.

* * *

Символи- ческая ими- тация.

Но почему же мы имитируемъ, когда ясно, что однимъ материаломъ нельзя получить полную иллюзію различныхъ чуждыхъ материаловъ.

Посколько этотъ вопросъ касается имитации, дѣло въ слѣдующемъ. Подъ шкуркою краски, конечно, нельзя передать шкурку дерева, но можно передать что-нибудь равноцѣнное, символъ, синтезъ шкурки дерева. Такая передача будетъ символическимъ письмомъ, могущимъ дать представлениія о предметѣ. Необходимость или стремленіе къ такому письму подчасъ порождаетъ художественную метафору и можетъ создать пластическую красоту при известныхъ условіяхъ.

Напримеръ, при изображеніи льва можетъ явиться задача, что именно имитировать у природы: только внѣшнія формы льва или же его жизнь, энергию, силу. Уже одинъ этотъ примѣръ покажетъ, что письмена символическая, необходи-

мыя для передачи, могутъ быть различны. Если взять бронзового китайского или ассирийского льва, то увидимъ, что, несмотря на вольную, свободную имитацио общихъ формъ живого льва, несмотря на причудливость формъ, на орнаментику, на инкрустацию, этотъ мертвый каменный левъ окажется много разъ живѣе живого льва. Если сопоставить ихъ—живой левъ оказался бы мертвымъ; у мертваго льва и глаза больше блестятъ и движенія имѣютъ больше динамики, кожа болѣе гладкая, волосы богаче закручены; онъ и крупнѣе, и страшнѣе—однимъ словомъ, воспроизведена та жизнь, которую мы желали передать и которую рабской имитацией виныхъ формъ не получили бы.

Вообще, забота о точномъ записываніи виныхъ формъ предмета исчезаетъ въ угоду имитации какого-нибудь почувствованного эффекта, порождаемаго этимъ предметомъ. Тѣмъ болѣе, что относительная иллюзія предмета получается самыми простыми средствами, иногда нѣсколькихъ кляксиковъ, черточекъ достаточно, чтобы получить иллюзію, ассоціацію дерева.

Китай требуетъ, чтобы художникъ рисовалъ горы такъ, чтобы онѣ дышали. Конечно, это уже требование поэтическое—поэтическимъ образомъ ошибаться. Изобразите воду, чтобы казалось, что она шуршитъ, какъ шелкъ—найдите символические знаки, угождающіе фактурѣ воды и шелка.

* * *

Бываютъ случаи, когда имитацио неумѣстна, когда она шаржъ, разрушаетъ безнадежнымъ образомъ созданную красоту, когда она непріятная поддѣлка, дешевый поверхностный обманъ.

Имитацио
старины.

Въ наше время никто уже не въ состояніи работать, такъ чтобы его не отличали отъ духа изображаемой имъ эпохи. Даже калька, снимаемая руками съ фресокъ не подходитъ къ оригиналу; мы не вѣримъ ей, и довѣряемъ въ извѣстныхъ случаяхъ только фотографіи.

При реставраціяхъ, напр., церквей, теперь стараются имитировать старину, но это не удается; фактура старины не восстанавливается. Въ старыя времена эта страсть не замѣчалась. Вообще, рѣдко встрѣчаются церкви, созданныя одной эпохой и не испорченные стилями другихъ эпохъ.

У *Notre-Dame* въ Парижѣ, одна дверь носить на себѣ духъ Византіи, другая же духъ готики.

Мы встрѣчаемъ готическіе церкви съ обильными достройками и реставраціями въ стиляхъ барокко и рококко.

Въ *S. Marco*, въ Венеціи, фрески нѣсколько эпохъ.

Теперь же, коль скоро церковь рушится, ее восстанавливаютъ съзнова по старымъ чертежамъ, но восстанавливаютъ ее плохо.

Башня св. Марка, въ Венеціи, вновь отстроена, но фактура ёя не восстановлена. Пожалуй, лучше было бы, какъ замѣтилъ одинъ шутникъ, выстроить башню изъ дерева и размалевать ее подъ старину, разъ уже такъ хотѣлось восстановить прошавшую форму башни.

Еще непріятнѣе становится имитациѣ, когда убѣждается, что старые принципы творчества совершенно были неизвѣстны имитатору.

Всѣ стили портятся теперь; мы имитируемъ Египетъ, Персію, и прочіе стили, часто свободно перемѣшивая ихъ.

Въ 1913 году была устроена въ С.-Петербургѣ Всероссійская кустарная выставка. Вся работа кустарей, исполненная подъ руководствомъ учителей, на этой выставкѣ будто было выдержано въ духѣ русской старины; снаружи быль будто русскій примитивъ, но на дѣлѣ, въ корнѣ, то была Западная Европа, Вѣнскій Сецессіонъ и прочее.

Я понимаю, корень можетъ быть примитивная Русь, а оболочка только Западная Европа. Но тутъ было, безъ малыхъ исключеній, наоборотъ.

Любовь къ материалу.

Въ выборѣ материала всякий проявляетъ свой вкусъ. Но вкусъ вѣщъ преемственная; цѣлые орды имѣютъ одинаковый вкусъ и въ народѣ единой расы можно отмѣтить національный вкусъ и этому народу трудно постичь вкусъ другого народа.

Только безпристрастное сравненіе вкусовъ у многихъ народовъ даетъ возможность установить какой органъ у какого народа болѣе развитъ и кто болѣе сознательно и богато разрабатываетъ свой вкусъ.

Одному ново-зеландскому художнику—дикарю, заказали лодку; когда она была готова, онъ сталъ украшать ее безумными спиралями, согласно школѣ своей страны. Ему предложили для этой цѣли хорошія европейскія краски. Дикарь ни-чуть не соблазнился изящными тонами, наотрѣзъ отказался отъ нихъ, даже осмѣялъ ихъ и раскрасилъ лодку своими народными, природными красками. Можеть быть тѣ европейскія краски и были болѣе совершенны, но дикарь-художникъ не могъ ими сдѣлать то, чего желалъ; шумъ тѣхъ красокъ былъ ему чуждъ; у него былъ выработанный традиціей вкусъ, которымъ онъ не желалъ поступиться въ угоду иностранцамъ. Будь онъ просто дикарь, ничего не умѣюшій, онъ бы набросился на эти краски безсмысленно и безсознательно.

Безусловно надо глубоко знать и любить тотъ материалъ, съ которымъ хочешь передать свои ощущенія. Только профаны увѣрены, что великий художникъ со всяkimъ материаломъ сдѣлаетъ все, что пожелаетъ.

Въ наше время, къ сожалѣнію, уже нѣтъ той любви къ материалу и радости о немъ и его фактурѣ.

Теперь имѣется общій, международный, установленный вкусъ, признающій то, отвергающій это. Кто выработалъ этотъ все нивелирующій вкусъ? это сдѣлали наши школы. Благодаря нашей методичной школѣ, мы отошли отъ искусства, потеряли традицій.

Рисованіе въ школахъ поставлено на побѣгушкахъ у науки; при помощи рисованія мы должны изучать законы природы, анатомическій строй человѣка, оптику, физику, перспективу.

Теперь оказывается, что этого еще мало, и вотъ мечтаютъ о томъ, чтобы ввести повсюду американскій способъ преподаванія рисованія, т. е. просто—на-просто утилизировать рисованіе для решения задачъ математическихъ, для изученія ботаники, зоологии, исторіи, психологіи и пр. и пр.

Наши школы будутъ уничтожать искусство и любовь къ нему въ самомъ корнѣ, пока не будутъ установлены преграды между искусствомъ, наукой и природой.

Итакъ, національная фактура, непосредственная, наивная любовь къ родному материалу уничтожается международнымъ методомъ обучения искусству.

Многіе равнодушны къ материальнымъ фактурамъ, ихъ задачи творчества лежать въ об-

ласти нематеріальнихъ fakturъ. Какое мнѣ дѣло до тона и характера охры, когда я долженъ вылѣпить правильный рисунокъ мускула.

Но исторія искусства нась учитъ, что были цѣлые эпохи, культивировавшія любовь къ матеріалу, къ fakturѣ поверхности художествен-наго произведенія.

Поверхность.

Если мы будемъ смотрѣть на картину только какъ на закрашенное полотно, совершенно не отвлекаясь тѣми символическими знаками, которые должны быть поняты нами, мы будемъ имѣть дѣло только съ поверхностью картины, съ фактурою ея поверхности.

И вотъ, тогда невольно явится потребность получить отъ материала его лучшіе миры, вызвать его тайны. Въ такомъ случаѣ намъ придется считаться со структурой, блескомъ и нѣкоторыми другими свойствами материаловъ, манерами, техникой и тому подобными факторами.

Мы издали уже щупаемъ глазами поверхность картины и радуемся ея политурѣ, гладкости или другимъ ея свойствамъ.

Старинная живопись прозрачна; нижняя плоскость и материалъ просвѣчиваются; таковъ Востокъ, и Китай, и Японія, и старая Византія.

Съ другой стороны, мы имѣемъ искусство поздняго Египта, гдѣ живопись густая.

Портреты Файюма, найденные на муміяхъ и нынѣ выставленные въ Берлинскомъ музѣ, схожи по технике съ портретами Франца Гальса или Рембрандта; та же лѣпка лба и носа, тѣ же краски, тѣ же наслоенія и густота мазка. Этотъ приемъ очень распространенъ по всему Западу, онъ и въ настоящее время одобренъ европейскими академіями.

Въ старину обращали больше вниманія на

тембръ поверхности; въ настояще время этой сторонѣ техники удѣляютъ мало вниманія. На иконахъ живопись „плавкая“, залитая, плотная, глубинная, подобная эмали. Или же встрѣчаются иконы писанныя „дымкой“. Въ Китаѣ живопись растекающаяся: она льется, какъ водопадъ или ручей. У пуантистовъ красочныя точки едва покрываютъ холстъ; въ современной живописи поверхность имѣеть въ общемъ барельефный характеръ—холстъ походить на вспаханное поле, причемъ передній планъ пишется по возможності гуще, а задній планъ жиже, сглаживая его.

Скопировать фактуру старой картины со всѣми ея эффектами, лисировкой, налетами, трещинами, тускостями и прочими случайными явленіями — немыслимо. При помощи изученія состоянія фактуры мы отличаемъ оригиналъ отъ точнѣйшей копіи, отмѣчаемъ красочную репродукцію отъ написанной картины, хорошую гравюру отъ плохой или отъ литографіи.

Страннымъ кажется мнѣ подраздѣленіе красокъ на тонко—тертыхъ и мало—тертыхъ; при этомъ первенство всегда отдается краскамъ тонкотертымъ. Я лично совершенно не понимаю, какъ можно взять охру № 2, Мевеса, съ убѣженіемъ, что эта тонко тертая краска отвѣтить на всѣ мои требованія.

Если мы не посмотримъ на характеръ пигмента болѣе внимательно, мы во сто пятый разъ будемъ повторять одинъ и тотъ же тембръ пата.

Чтобы измѣнить хоть немного характеръ краски, многіе пользуются гипсомъ, казеиномъ, какъ грунтомъ для холста.

Можетъ ли быть тонъ самъ по себѣ красивъ безъ того, чтобы при этомъ не была замѣшана фактура материала? Это немыслимо.

Фактура краски является виновницей гармоний или дисгармоний.

Самые рѣзкие, разнородные тона, самые сильные контрасты вдругъ связываются. Какъ это случилось? Тотъ же характеръ мягкости, нѣжности, чистоты, сочности или-же сухости, песчаности показываетъ, что краски связаны одной гармонической фактурой.

Наоборотъ, я представляю себѣ, что возможно создать картину, написавъ ее однимъ краснымъ красочнымъ тономъ, но на разныхъ фактурахъ этого тона.

У насъ мало красокъ съ основными фактами; наша фактура изготавляется Мевесомъ на маслѣ—и потому наша живопись лишена „скелета“.

Современная живопись утеряла много интересныхъ материаловъ и пигментовъ, раньше употреблявшихся для созданія фактуры поверхности. Укажу на излюбленное Востокомъ золото и серебро. Конечно, для передачи „воздуха“ такой грубый материалъ не годится. Не годятся для этой цѣли разные глухіе или Ѣдкіе пигменты, вродѣ *сарк. mortum'a*, берлинской лазури и пр. и пр.

Остается сказать нѣсколько словъ про тѣ случаи, когда картинная плоскость закрашена густо и неровно, чѣмъ получаетъ видъ барельефа. По академическимъ правиламъ дѣлается это такъ: небо, напримѣръ, закрашивается ровно, а луна на немъ пишется густо, рельефно. Если пишутъ солнечный пейзажъ, то густые мазки и толстые наслоенія красокъ выпадаютъ на передний планъ и на тѣ мѣста картины, гдѣ должны быть солнечные блики, а то и случайно образовываются красочные наслоенія. Всѣ эти воз-

вышенные точки, кляксы невъроятной толщины, конечно, строго соотвѣтствуютъ какимъ—нибудь предметамъ въ природѣ, но по отношенію къ картинной плоскости они совершенно случайны и ихъ подъемы ничѣмъ не мотивированы.

Миѣ пришлось однажды видѣть картину — кладбище, которая была написана съ особымъ барельефнымъ расчетомъ. Картина была густо записана, съ избыткомъ масла. Средній и задній планъ тоже были густы. Повсюду деревья и кресты были энергично проведены, то рельефомъ, то вдавливаниемъ кисти въ общее тѣсто, такъ, что даже на переднемъ планѣ стволъ дерева лежалъ глубже общей поверхности маслянистаго тѣста. Вся поверхность картины была точно испахана бороздами и волнами, и эта волнистость была выдержана съ любовью, и въ смыслѣ блеска плоскость картины давала богатое впечатлѣніе, такъ какъ изобиліе извилинъ, ихъ пересѣченій, заставляло масло мерцать, блестѣть и гаснуть.

Иногда красивую барельефную поверхность намъ даетъ время.

Намъ нравится старая потреснувшая фреска, икона облупившаяся, иногда даже уже совершенно непонятная.

Рейнольдсъ договорился до слѣдующей философской истины: самая пріятная живопись та, которая потрескалась.

* * *

Поверхность
скульптуры.

То же самое можно сказать про скульптуру.

Возьмемъ обломокъ статуи, онъ подчасъ красивъ, несмотря на то, что сильно пострадалъ отъ времени, что отсутствуютъ конечности, голова.

И не этимъ ли объясняется любовь и подражаніе нѣкоторыхъ скульпторовъ, создающихъ фигуры безъ ногъ, головы и рукъ, одни торсы, похожіе на раскопки, долго пролежавшіе въ землѣ.

* * *

Но намъ извѣстенъ и другой типъ цѣнителей Сиккативъ. старыхъ фактуръ. Мой добрый знакомый, деревенскій мужичекъ, нашелъ въ землѣ стариинный мѣдный кувшинъ, пестрый, переливающійся разными оттенками съ торчащими блестками окисей; не понравился ему кувшинъ, взялъ его, хорошенько выскоилилъ и покрылъ серебромъ на сиккативъ.

Въ музеяхъ историческихъ, археологическихъ, военныхъ, дѣлается повсюду то-же самое: старые пушки покрываются чернымъ лакомъ, носы кораблей выкрашиваются заново въ какой-нибудь цветъ, однимъ словомъ, все приводится въ порядокъ при помощи сиккатива и краски.

Сиккативъ—это кошмаръ нашего вѣка.

Почти вся наша обстановка находится подъ сиккативомъ; все нивелировано этой клейкой поверхностью: и печки, и двери, и стѣны, и мебель и пр. и пр.; практическія соображенія не допускаютъ или уничтожаютъ другія фактуры.

* * *

Но, какъ же отнестись къ очисткѣ иконъ?

По поводу этого вопроса художники уже раскололись на два враждебныхъ лагеря, яростно нападающихъ другъ на друга.

Одна сторона, повидимому, не находя ничего интереснаго въ темныхъ иконахъ, желаетъ по-

Чистка
иконъ.

скорѣе увидѣть ихъ очищенными, чтобы онъ были возстановлены въ первоначальномъ видѣ, чтобы были сняты всѣ налеты, лисировки, всѣ слои живописи, изображающіе подчасъ совершенно другіе сюжеты, нежели первоначальный слой, прилегающей къ самому левкасу; восторгаются чистотой и яркостью красокъ, появляющихся изъ-подъ грязнаго слоя олифы и копоти.

Другая же сторона находить, что дѣло очистки иконъ—дѣло преждевременное.

Еще мало работано въ этой области, недавно только начали изучать, интересоваться иконами; сами реставраторы еще расходятся въ тѣхъ или другихъ пріемахъ реставраціи.

Такъ, напримѣръ, очищенные иконы покрываются теперь политурою *); это практикуется только послѣдніе пять лѣтъ и еще не установлено, какъ сохранитъ политура икону.

Краски на иконахъ послѣ очистки свѣжи и ярки, но уже спустя 6-ть часовъ онъ начинаютъ желтѣть, причемъ появляются сперва пятна, а потомъ все становится желтымъ; если очистить другіе куски на иконахъ, то послѣдній кусокъ ярко отдѣляется отъ только что очищенныхъ. Еще совершенно неизвѣстно, откуда происходитъ это явленіе—вначалѣ постепенное пожелтѣніе, а потомъ потѣмненіе.

Вообще, физикамъ и химикамъ слѣдовало бы дѣлать многолѣтніе опыты и поработать надъ подобными вопросами.

Несмотря на дурныя условія, въ которыхъ сохранялись иконы, (копоть, перемалевки) онъ чудес-

*) Настоящія свѣдѣнія любезно предоставлены коллекціонеромъ и реставраторомъ г. М. Курилко, который, впрочемъ, свои іслѣдованія опубликуетъ въ ближайшемъ будущемъ.

нымъ образомъ сохранили яркость и свѣжестъ первоначальной живописи; это только доказываетъ, что олифа служила прекраснымъ свѣтофильтромъ, и можно пожелать, чтобы политура дала тѣ-же результаты: снять же политуру съ уже замученной иконы будетъ чрезвычайно трудно.

Эти разногласія, которыя держатся въ лагерѣ реставраторовъ, весьма важного характера и, въ интересахъ охраны искусства, было бы важно знать, кто правъ, и, вообще, имѣть болѣе подробная исследованія, такъ какъ мы иначе рискуемъ тѣмъ, что все, что очищено, можетъ пропасть.

Правда, бываютъ такія потемнѣвшія иконы, на которыхъ ничего не разберешь; всѣ тона совершенно почернѣли и въ такомъ случаѣ трудно удержаться отъ ихъ очистки; но для этого достаточно было бы снять верхній слой; если разсматривать въ микроскопъ кусокъ олифы, то окажется, что только самый верхній слой темный, нижній-же сохранился въ первоначальной свѣжести.

Конечно, пріятно открывать свѣжіе и яркіе нижніе слои, но мы могли бы на первыхъ порахъ изучить эти краски и ихъ сочетанія въ миниатюрахъ, гдѣ свѣжестъ ихъ сохранилась, чужая рука не переписывала разъ написанное; или же ограничиться только нѣкоторыми очищенными экземплярами; огульная же чистка всѣхъ иконъ вещь легкомысленная.

При очисткѣ иконъ выдвигаются очень непріятные вопросы. Кто долженъ быть судьею; когда чистить икону; что чистить, какіе слои снимать, на которыхъ остановиться? Признать ли за праведнаго судью Академію? Боже сохрани!

Стоитъ только вспомнить, какимъ искусствомъ она наполнила наши храмы. Можетъ быть, археологъ? Но до сихъ поръ, ни въ Россіи, ни въ западной Европѣ никто эстетическими ислѣдованиеми иконописи не занимался. Только въ самое послѣднее время между эстетами и нѣкоторыми художниками, замѣчается интересъ къ изученію художественной цѣнности иконописи— и дай Богъ, если эти послѣдніе приступятъ къ работѣ.

Тотъ, кто свою жизнь посвятилъ искусству, кто послѣ скитаній по чужимъ искусствамъ подходитъ снова къ иконамъ, тотъ находитъ въ нихъ столько красоты, какъ ни въ какой другой живописи; тотъ можетъ возмущаться хладнокровiemъ власть имущихъ реставраторовъ, такъ далеко стоящихъ отъ этого искусства.

Одно можно только еще сказать, что экспериментами могутъ заниматься частные коллекціонеры и ученые, что весьма желательно, но если этимъ дѣломъ начнутъ заниматься музеи, церкви, общественные хранилища, если они будутъ жертвовать общественнымъ имуществомъ ради сомнительныхъ миражей, то это будетъ крайнѣ прискорбно! Задачу такихъ учрежденій нужно сузить— чтобы они только собирали и сохраняли сокровища.

Ужъ по той причинѣ, что при энергичной чисткѣ, фактура иконы пропадаетъ на вѣки, надо подходить къ этому процессу съ осторожностью.

Очищенные иконы имѣютъ какъ будто ободранный видъ, какъ будто пригнаны подъ западно-европейскую живопись, иначе говоря,— иконы исчезаютъ.

Вспоминаются темные Георгіи, съ такой свое-

образной темной поверхностью, съ такими переливами коричневыхъ и золотыхъ тоновъ и блестковъ, одѣтые въ золото и серебро, — такихъ тоновъ не найти, ни у Рембрандта, ни у Леонардо, ни у Рибера.

Наборъ материа́ловъ.

Въ живописи мы имѣемъ дѣло съ разными материалами и ихъ наборъ даетъ намъ несомнѣнно различные цветовые ощущенія; но разница самихъ материаловъ, чуждыхъ другъ другу (глина, мѣдь и т. д.) въ станковой живописи нами ясно не улавливается, материалы какъ бы утопаютъ въ связующемъ ихъ общемъ материалѣ и, главнымъ образомъ, играютъ только роль окрасителей этого общаго материала, т. е. воды, масла и т. д.

Но въ пластическихъ искусствахъ мы очень часто имѣемъ дѣло съ нѣсколькими материалами сразу, причемъ эти материалы вовсе не теряютъ свою самостоятельность, а являются самодовльющими элементами для выясненія творческихъ идей. Но, можетъ быть, нельзя считать предметомъ серьозного изученія такое явленіе, когда въ скульптурахъ, напр., вводится одновременно употребленіе многихъ материаловъ, вѣдь давнымъ давно уже признано, что такие яко-бы дешевые вкусы входять лишь въ область ремесла, и установлено, что проявленіе художественныхъ идей цѣлесообразно и допустимо только въ одномъ материалѣ.

Но вспомнимъ иконы; ихъ украшаютъ вѣничками, оплечьями, басмой, инкрустациими; самую живопись—каменьями, металлами и т. д.—всѣмъ этимъ разрушается наше современное пониманіе живописи.

Вспомнимъ еще то обстоятельство, что картины и скульптуры, особенно въ церквахъ покрываются одеждами, ризами, украшаются разными материалами.

Кажется, что обо всемъ этомъ неумѣстно и даже лишнее говорить, тѣмъ болѣе защищать, скорѣе мы должны удивляться одичалости и упадку чувства красоты у нашихъ предковъ.

И все-же, я не могу этого сдѣлать. Чтобы оправдать себя, я постараюсь уяснить, какую роль играетъ въ жизни народовъ наборъ материаловъ вообще; попутно, можетъ быть, я сумѣю отстоять тѣ или другія выше указанныя будто-бы нелѣпости, и доказать ихъ эстетическую цѣнность и необходимость.

* * *

Мы находимъ въ окружающей насть природѣ богатый наборъ материаловъ. Птицы, горы, воды и прочее—все это даетъ вѣчное перемѣнчивое arrangement; а если поѣхать въ Индию, Америку, то тамъ говорять, опять другое солнце, фауна, флора.. Чего еще нужно? И не-постижимо, почему мы нѣдовольствуемся этимъ! Вѣдь, такъ жизненно преподносятъ намъ въ естественно-научныхъ музеяхъ чучела разныхъ звѣрей среди реальныхъ травъ, кустовъ и камней. Вѣдь, такъ передать можно любую страну и обстановку.

Наборъ
материаловъ
въ природѣ.

* * *

А человѣкъ недоволенъ. Онъ не удовлетворяется повторенiemъ набора материаловъ въ природѣ. Онъ хочетъ набирать материалы по своему.

Наборъ
материаловъ
въ искус-
ствѣ.

Еще Ксерксъ увѣшивалъ золотыми кольцами любимыя деревья, подъ которыми гулялъ.

Персидскій царь Дарій устраивалъ свои аудіенціи подъ платанами, увѣшанными серебрянными украшеніями, подъ которыми находилась виноградная бѣсѣдка изъ золота, съ виноградомъ изъ драгоценныхъ камней. Вся обстановка, окружающая Дарія, какъ приученные львы, разукрашенные слоны, высокая гвардія, одѣтая въ пурпуръ и пантеровыя шкуры,—все это должно было создать понятіе о великолѣпіи и могуществѣ царя, приблизить его къ Божеству.

Шумомъ красокъ, звукомъ матеріаловъ, наборомъ фантуръ мы призываемъ народъ къ красотѣ, къ религіи, къ Богу.

* * *

Органическая, механическая и эстетическая связь между материалами.

Конечно, мы имѣемъ потребность любоваться однимъ только матеріаломъ, совершенно отдѣляя его отъ другихъ, разрабатывать скрытые въ немъ „шумы“ и получать этимъ путемъ эстетическое наслажденіе.

Но въ нашей душѣ заложено какое-то непреодолимое желаніе сопровождать матеріаль еще чѣмъ-нибудь чуждымъ; комбинировать его съ другими материалами, и мы признаемъ за удачу то обстоятельство, когда находимъ чужой матеріалъ хорошо связаннымъ съ первымъ.

Въ настоящее время мы облюбовали нѣсколько комбинацій, которыхъ мы считаемъ удачными, напримѣръ, связь дерева съ металломъ.

Механически хорошо соединить ихъ крайне трудно и только въ самое послѣднее время это удается нашей техникѣ, и вотъ, мы получаемъ

отъ индустріи трезвую, солидную и аккуратную фактуру набора материаловъ.

Но были времена, когда мы были болѣе дерзки и, ни о чёмъ не заботясь, приступали ради красоты къ комбинаціямъ такихъ материаловъ, которыхъ вообще нельзя технически хорошо связывать.

Вспомнимъ хотя бы фаянсовыя чашки времъ емріе, дно которыхъ дѣлали изъ стекла.

Для искусства не важна возможная механическая связь.

Человѣкъ набираетъ и сочетаетъ материалы по своимъ законамъ и такое сочетаніе, такія полученные гармоніи—пѣсни особаго распорядка.

Каждая эпоха имѣла свои облюбованные наборы материаловъ.

Чѣмъ соединены материалы, фактурою ли поверхности своей, формами, или другими тайными законами, мы часто не знаемъ, но чувствомъ воспринимаемъ вѣющу отъ набора красоту.

Для ожерелій и другихъ украшений мы беремъ цѣнныя материалы; но исключительное пользованіе ими лишаетъ насъ многихъ другихъ красотъ и гармоній.

Неужели на ряду съ брилліантами нельзя пользоваться и кусочками угля, рога, перламутра, дерева, желѣза, или же мы должны бояться дешевыхъ материаловъ, дешеваго вкуса?

Эти ассоціаціи рыночнаго порядка унижаютъ материалы, отвлекаютъ появление художественныхъ идей при работѣ, при компоновкѣ этихъ материаловъ, ихъ эффектовъ, фактуръ.

Во времена барокко не стѣснялись такъ, и пользовались материалами, не скрывая ихъ подъ усиленной обработкой и не пугаясь никакихъ ассоціаций. Такие материалы, какъ кокосовые

оръхи, рога превращались въ утварь, обхватывались дорогими металлами и украшались каменьями; страусовые яйца комбинировали съ фаянсомъ и янтаремъ съ замурованными въ немъ насѣкомыми.

Но еще болѣе чистые сочетанія, далекія отъ житейскихъ ассоціацій, болѣе чистыя, творческія, основанныя на невинной, непосредственной радости о материалахъ, мы видимъ у примитивовъ.

Взять, напримѣръ, маски, скульптуры, куклы дикихъ народовъ, сдѣянныя изъ разныхъ случайныхъ материаловъ, изъ дерева, соломы, раковинъ; гдѣ глазами служатъ кусочки янтаря, стекла, слюды или просто европейская пуговица и т. д.

Негрскій вождь на островѣ Гаити, чуждый ассоціаціямъ, властующимъ въ Европѣ, велѣлъ украсить шапки своей гвардіи жестянками отъ коробокъ изъ подъ сардинъ.

Эта стряпня материалами — излюбленная игра у многихъ народовъ, изъ которой рождаются帮忙 красоты.

Мы можемъ только поражаться, я-бы сказалъ, нахальствомъ и смѣлостью подходовъ къ самымъ грубымъ, дешевымъ материаламъ, работѣ подчасъ дешевыми диссонансами, когда каждое пятно уже диссонансъ; а въ итогѣ все же получается какая-то тайная гармонія. И истинный ювелиръ или художникъ тотъ, кто понимаетъ и дешевые материалы и можетъ ими творить.

Нами утеряно много наборовъ простыхъ материаловъ, утеряны простыя техники.

Куда пропало искусство украшать деревянные двери церквей простыми громадными гвозди-

дями, которые забивались по орнаментальнымъ рисункамъ?

* * *

Но подойдемъ опять къ иконамъ. И тутъ мы видимъ богатый наборъ материаловъ. Мы видимъ живопись, окруженную басмою, которую опять окружаетъ живопись, потомъ въ свою очередь опять басма, видимъ иконы, украшенныя бумажными цвѣтами, бусами, полотенцами, съ висящими передъ ними лампадами съ ихъ мерцающимъ свѣтомъ и копотью.

Мало того, живопись иконы инкрустируется чужимъ материаломъ, камнями, золотыми и серебряными рельефами, покрывается частично или почти цѣликомъ ризами, вѣнчиками, оплечьями и т. п.

Когда такого рода наборъ встрѣчается въ нашихъ костюмахъ, мы не удивляемся и находимъ это цѣлесообразнымъ. Въ художественномъ ремеслѣ встрѣчаются иногда такие же рѣзко выраженные примѣры.

Мы находимъ въ музеяхъ старинные рѣзные стулья, тончайшей работы; поверхъ рѣзьбы идетъ совершенно самостоятельно орнаментъ изъ желѣзныхъ полосъ, который своевольно покрываетъ рѣзьбу; тутъ два художественныхъ элемента, 2 конкурента борются за свое существование, одинъ надвигается на другого; они другъ отъ друга что-то отнимаютъ, другъ другу что-то даютъ; эта борьба создаетъ новую фактуру; рождается новый шумъ, не имѣющій ничего общаго съ каждымъ изъ борющихся элементовъ; тутъ надвигающейся предметъ можно считать символомъ лака, создающимъ аналогичное лаку измѣненіе въ фактурѣ.

Поработченіе
одного мате-
риала дру-
гимъ,

Какъ извѣстно, русскій народъ пишетъ свои иконы, будь это изображеніе Бож. Матери, святыхъ или какихъ-либо сценъ въ нереальныхъ образахъ; реальный же міръ вносится въ его творчество только наборомъ и инкрустациими реальныхъ, ощущаемыхъ предметовъ. И тутъ будто происходитъ борьба двухъ міровъ, внутренняго, нереального міра и міра виѣшняго, осязаемаго нами. Эти два міра и тутъ надвигаются одинъ на другой; одинъ міръ покрывающій, другой скрывающійся; общей фактурой мы получаемъ кусочекъ мистики, т. е. символическимъ образомъ вызывается пониманіе и ощущеніе новыхъ міровъ и красотъ.

Въ старину скульптуры украшались инкрустациями (глаза, волосы, ротъ, цвѣтистый орнаментъ), и мы знаемъ такие примѣры въ Египтѣ, у Гетитовъ, у Финикиянъ, въ Ассирии, Китаѣ, Греціи, у дикарей, пожалуй, у всѣхъ народовъ.

Въ Казанскомъ Соборѣ, въ СПБ. есть икона, по диагонали которой, набить громадный всадникъ; золотой рельефъ всадника и плоская живопись картины умѣло уравновѣшены внутренними законами.

*

Эти выше упомянутые рельефы нужно отличать отъ тѣхъ рельефовъ, которые мы встрѣчаемъ, напримѣръ, на картинахъ Виварини (\dagger 1470) и которые уже скорѣе могутъ быть названы бутафорскими. На этихъ картинахъ мы встрѣчаемъ блики, густые мазки, скульптурнымъ образомъ нанесенные и позолоченные; находимъ, что всѣ металлическія части костюмовъ, даже тюрбаны и сѣдла мѣстами возвышены, но всѣ эти золотые рельефы случайны по отношенію къ плоскости; правда, механически всвязано, но связи высшаго порядка не ощущается.

Наборъ материаловъ факторъ важный, могу-
щій дать большое наслажденіе; въ этомъ мы
убѣждаемся, когда изучаемъ лирику у разныхъ
народовъ.

Приведу стихотвореніе Ли-тай-по, одного изъ
величайшихъ китайскихъ поэтовъ эпохи Танговъ;
въ предлагаемомъ произведеніи какая-либо глубокая
философская мысль отсутствуетъ, имѣется лишь
живопись материалами.

Изъ бѣлого, прозрачного нефрита подымается
лѣстница, обрызганная росой,

И въ ней отражается полная луна.

Всѣ ступени мерцаютъ луннымъ свѣтомъ.

Царица въ длинныхъ одеждахъ подымается по
ступенямъ,

И роса, переливаясь, мочитъ края благородныхъ
покрововъ.

Она идетъ къ павильону, гдѣ лунные лучи пря-
дуть свою ткань.

Ослѣплѣнная, останавливается она на порогѣ.

Ея рука тихонько спускаетъ жемчужный занавѣсъ

И ниспадаютъ чудные каменя

Журча, какъ водопадъ,

Пронизанный лучами солнца.

И внимаетъ царица журчанью

И съ грустью смотритъ на лунный свѣтъ,

На осенній лунный свѣтъ, льющейся сквозь
жемчугъ.

И долго съ грустью смотритъ на лунный свѣтъ *).

Въ стихотвореніи, какъ видимъ, поэтъ даетъ
подборъ нѣжно мерцающихъ материаловъ, покры-
тыхъ влажнымъ блескомъ росы.

Такимъ наборомъ материаловъ мы имѣемъ воз-

*) Переводъ В. К. Егорьева.

можность достичь особую фактуру блеска, невозможную подчасъ для одного материала.

Если вернуться къ иконамъ, то замѣтимъ, что онѣ уже сами по живописи богаты блесками и блестками, но, когда вводятся ризы, ореолы, оплечья, соотношенія получаются богатѣйшія.

Эффектъ темнаго письма головы и ореола темнаго серебра не передаваемъ однимъ материаломъ.

И ради достигнутыхъ новыхъ гармоній можно жертвовать единоличнымъ выступлениемъ формальныхъ красотъ.

Поэтому и одѣваніе цѣлыхъ фигуръ металломъ, тряпками или другими материалами можетъ быть чрезвычайно цѣннымъ съ художественной стороны, если за это берется умѣлая рука.

Заканчивая этотъ отдѣль, хотѣлось бы отмѣтить поиски современныхъ художниковъ. Возьмемъ для примѣра картины Пикассо. Этотъ художникъ наклеиваетъ на холстъ вырѣзки старыхъ пожелтѣвшихъ газетъ, причемъ поверхъ этихъ обрѣзковъ дѣлаетъ рисунокъ; наклеиваетъ кусочки цвѣтныхъ афишъ, холста, негрунтованной стороной вверху, и пр. и пр. Интересно отмѣтить тутъ же его способъ работы для полученія «поверхности», красоты холста. Мѣстами, на гладкой поверхности картины, онъ разбрасываетъ кучки краски, смѣшанной съ пескомъ; также раскидываетъ на гладкой поверхности отдѣльные зерна песку, покрытыя краской; зато нѣкоторыя части картины онъ буквально полируетъ при помощи лаковъ.

Еще стоитъ отмѣтить тенденцію нѣкоторыхъ футуристовъ, главнымъ образомъ, скульпторовъ. И они даютъ довольно смѣлый наборъ материаловъ. Напр., приклеиваютъ къ головѣ реальные волосы, вста-

вляютъ стеклянные глаза, сочетаютъ фигуру съ куклами деревянныхъ оконныхъ рамъ съ задвижками, съ желѣзными рѣшетками и пр. и пр. Но при наборѣ подобныхъ матеріаловъ эти художники руководствовались только тѣмъ, чтобы вызвать различные реальные ассоціации, не заботясь о какой либо пластической идеи и поэтому, такие наборы нельзя сравнивать съ наборами пластического характера, завѣщанными намъ стариной.

Камертонъ.

Когда и материальная и нематериальная фактуры объединяются, чтобы дать одинъ общий „шумъ“; когда обѣ фактуры другъ другу помогаютъ въ созданіи известнаго оттѣнка шума, тѣмъ или другимъ образомъ выдѣляющагося среди многихъ другихъ „шумовъ“,—мы получаемъ „шумъ“ или фактуру съ известнымъ камертономъ.

Въ нашей жизни, въ толпѣ людей, сразу выдѣляется короткій и толстый человѣкъ; то-же самое высокій и худощавый. Человѣкъ, у которого всякаго добра по немногу, теряется, такъ какъ хаотичность его достоинствъ не создаетъ яснаго камертона.

Бываютъ женщины, пишетъ Плутархъ, которая оставляютъ въ нашей душѣ образъ блѣдный и хрупкій, подобный живописи темпера, но встречаются и такія, которая даютъ впечатлѣніе жгучаго и постояннаго, какъ живопись энкаустическая.

* * *

Бессознательный камертонъ.

Конечно, каждый человѣкъ имѣть индивидуальный характеръ, который всасывается, какъ губкою, тѣмъ материаломъ, который находится въ обработкѣ у этого лица, какъ творца.

Работа ребенка, женщины или мужчины, какъ въ почеркѣ, такъ и во всѣхъ искусствахъ угадывается; и мы несомнѣнно должны признать индивидуальность однимъ изъ факторовъ без-

сознательно дающимъ яркій камертонъ творческой работѣ.

Разъѣзжая по бѣлу свѣту, всякий убѣдится, что каждый народъ, каждый городъ, каждое село имѣетъ свой камертонъ, болѣе или менѣе ярко выраженный.

Возьмемъ для примѣра Умбрію. Что касается живописи, то здѣсь ясно чувствуется, что каждое селеніе, богатое фресками, ярко отличается отъ другого своей *scuola locale*. Ассизи и мѣстечки Gualdo Tadini, Cascia, — какъ они близки другъ къ другу и какъ они разны! Cascia—песчаные, землистые тона, нѣть прозрачныхъ красокъ, мужицкая, грубая, тяжеловѣсная живопись, неуклюжій рисунокъ,—все дышетъ деревней, хлѣвомъ, простой и сильной рабочей жизни. Ассизи—городъ религіознаго экстаза; *scuola locale* (не Джютто) уже другая—чистые, прозрачные, легкіе, блесковѣтые тона, строгій, линейный контуръ,—ангельскій камертонъ.

Gualdo Tadini. Все писано на золотыхъ фонахъ; калиграфія, изящество, осколокъ пышной Византіи и т. д.

Вспомнимъ искусство карликовъ въ Средней Африкѣ; въ ихъ произведеніяхъ отражается невѣроятная подвижность темперамента, забавляющая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прямо-таки жуткая жизненность этихъ существъ, сильная воспріимчивость ихъ глаза и микро-техническая культура пальцевъ.

Въ области скульптуры мы также встрѣчаемъ сильные и ясные камертоны.

Сассанидскіе скульптуры, сколько въ нихъ силы, тяжести, напряженности! а немного позже, тоже персидское искусство, но уже нѣжное, будуарное со своимъ миниатюрами, коврами и пр.

Исторія намъ показала, что камертонъ, полученный однимъ народомъ, не по силамъ получить другому.

Но почему въ настоящее время воцарился въ живописи однообразный камертонъ?

И намъ теперь трудно по живописи угадывать или различать народности. Художникъ французъ напишетъ русскую обстановку точно также, какъ русскій художникъ французскую — камертоны ихъ живописи не выдадутъ нації. Изъ этого мы можемъ заключить, что въ созданиі камертона, кромѣ индивидуализма, должны играть крупную роль и другие факторы.

Уже сами пигменты и тѣ материалы, которыми богата какая-нибудь мѣстность, являются виновниками извѣстнаго камертона, фактуръ, виновниками своеобразнаго оттѣнка этихъ „мѣстныхъ“ школъ.

Какъ странно звучать для насъ внутренности тѣхъ старыхъ сельскихъ церквей, у которыхъ полъ — простой красный кирпичъ, стѣны покрыты фресками краснаго тона, потолокъ выкрашенъ гарути шогтум'омъ, — тонами такими земляными по фактурѣ поверхности своей.

А дальше, въ другихъ мѣстностяхъ звукъ уже меняется; вы встрѣчаете, напримѣръ въ Италіи, храмъ — пещеру, гдѣ одна стѣна представляетъ собою грубо обработанную часть скалы, фрески написаны въ тонахъ индиго и ультрамарина, а алтарь освѣщается дневнымъ свѣтомъ при помощи отверстія, пробуравленного вверху въ скаль.

Бѣдность или однообразіе материаловъ, невольная экономія въ выборѣ средствъ для осуществленія пластической идеи налагаетъ на

произведеніе, помимо воли творца, свой особый камертонъ.

Некрашенные дома въ городахъ Италии, коричневые, какъ коврыжки, лежащіе на берегахъ изумрудной рѣчки, богатство зеленыхъ крышъ въ Москвѣ, красной черепицы въ готическихъ городахъ, — все это можетъ служить примѣромъ.

Компановка фактурами также можетъ создать особый камертонъ.

Въ Благовѣщенскомъ Соборѣ, въ Москвѣ, въ помѣщеніи подъ главнымъ куполомъ, полъ сдѣланъ изъ яшмы, стѣны покрыты образами до самаго пола; живопись темная, лампады, блескъ камней, металловъ, окладовъ, густые звуки пѣнія, басы, такъ гармонирующіе съ темной живописью иконъ.

Величина материала и художественного произведенія также играетъ важную роль въ созданіи камертона.

Большой храмъ и маленькая часовенька различны по своему камертону.

Вспомнимъ вишневую косточку въ одномъ изъ Дрезденскихъ музеевъ, на которой выгравировано 180 головъ; или тѣ скульптурки, изображающія кареты, запряженныя цугомъ, со всадниками, кучерами, проходящіе черезъ игольное ушко и т. д.

И какъ контрастъ къ нимъ—нашихъ каменныхъ бабъ или египетскія монолитныя скульптуры.

Въ послѣднѣмъ случаѣ материалъ отводитъ насть къ колоссальности, къ величинамъ далеко превосходящимъ размѣры человѣка, какъ единицы мѣра.

Были времена, теперь ихъ болѣе нѣтъ, выражавшія любовь къ монументамъ—колоссамъ; нѣтъ болѣе каменныхъ громадныхъ фигуръ; любовь къ

такому камертону утеряна. Матеріалами когда-то служили даже не камни, а цѣлые скалы и части склоновъ (Египетъ, Абу-Симбелъ, островъ Пасхи, Китай и т. д.).

Большія каменные изображенія царей на островѣ Пасхи высѣкались прямо изъ скалъ; при этомъ художники пользовались данными природою пропорціями и случайностями; вѣроятно слѣдствіемъ такого общенія съ материаломъ и явилась любовь къ колоссальности.

Но, какъ только научились отливать изъ бронзы болѣе крупныя фигуры, камень исчезаетъ, исчезаютъ и громадные размѣры.

Что касается міра красокъ, то приходится констатировать съ одной стороны наивную радость къ цветамъ, красочную чувственность, а съ другой стороны надмѣннуюдержанность, блѣдную сентиментальность, трусость, малодушіе и красочную боязнь.

Какъ должно быть пріятно одѣваться въ шелка богатыхъ цветовъ, въ парчу, въ сочныя веселыя краски, вместо того, чтобы подгонять свой костюмъ подъ черный и сѣрий нейтральный тонъ. Сѣры наши города, наши улицы, наши платья. Иногда случается, что мы выдерживаемъ обстановку нашего жилья въ болѣе живыхъ тонахъ, но города наши остаются унылыми и безотрадно сѣрыми.

Извѣстенъ такой фактъ: когда наследникъ Великобританіи посетилъ Магараджу въ Джайпурѣ, послѣдній въ честь гостя велѣлъ выкрасить главную улицу въ розовый цветъ. Полагаю, что и у насъ создалось бы совершенно другое, праздничное настроеніе, если бы было обращено вниманіе на красочный элементъ улицъ въ городахъ.

* * *

Итакъ, познакомившись съ нѣкоторыми причинами, могущими дать фактурамъ общей камертона, мы можемъ создавать таковой уже сознательно.

Сознательный камертонъ.

Художники тѣхъ деревушекъ въ Италіи, о которыхъ мы выше писали, получали камертона безсознательно, отъ случайного подбора пигментовъ, материала и обработки.

Художники современные должны уже сознательно создать экономію и временами выбрасывать изъ своей богатой палитры много пигментовъ и цвѣтовъ, для созданія известной гаммы и камертона.

Легкомысленно перемѣшивая всѣ Богомъ данные пигменты, мы никогда не получимъ своеобразнаго камертона. Конечно, работая съ натуры, копируя природу, некогда обращать вниманія на фактуру, тѣмъ болѣе на камертона; вообще говоря, въ тѣ эпохи, когда реализмъ былъ въ загонѣ, чувство къ фактурамъ развивалось; и наоборотъ, во времена реализма это чувство сводилось къ нулю.

Въ нашихъ академіяхъ принято бранить живопись „жесткую“ или „тяжелую“, „сухую“, „холодную“ и т. д. И въ концѣ концовъ появляется этотъ общей всѣмъ академіямъ и одобренный ими камертона, такъ нивелирующей пластическая произведенія всѣхъ націй.

Новое искусство именно разрабатываетъ и ищетъ сознательно получить то, что преслѣдуется строгими мѣрами въ учебныхъ заведеніяхъ.

Если художника интересуетъ получить камертона тяжести, жесткости, и т. д., то ему слѣдуетъ браться за совѣтомъ только къ старой иволиси, и только она поможетъ ему выяснить,

чѣмъ достигнуть тотъ или иной камертонъ. Природа тутъ не поможетъ.

Идею формы можно передать любыми материалами, но идею камертона только известнымъ материаломъ и въ известныхъ рамкахъ.

Издание Общества Художниковъ „Союзъ Молодежи“.

Вячеславъ Егорьевъ и Владимиръ Марковъ.
Свирель Китая: собраніе стихотвореній Китай-
скихъ поэтовъ съ ихъ біографіями. (*Вый-
детъ въ первыхъ числахъ января*).

Владиміръ Марковъ.
Искусство острова Пасхи. Съ иллюстраціями.
(*Выйдетъ въ первыхъ числахъ января*).

Сборникъ № 1, Апрѣль, 1912 г.

Содержаніе: Влад. Марковъ. Принципы но-
ваго искусства. Китайская ли-
рика въ переводахъ Вячеслава
Егорьева. I. Осенне. II. Дары
любви. III. Снѣгъ. I. Школь-
никъ. Музей современной рус-
ской живописи. Э. Спанди-
ковъ—По поводу реферата Сер-
гѣя Боброва „Русскій туризмъ“.
Д. Варварова — Персидское
искусство. 6 репродукцій съ ки-
тайской скульптуры и индійскихъ
миніатюръ. (*Распроданъ*).

Сборникъ № 2, Іюнь, 1912 г.

Содержаніе: 1. Владимиръ Марковъ. Прин-
ципы новаго искусства (продолженіе), 2. Китайская лирика. I. Крас-
ная роза. II. Императоръ. III. Н-
чайномъ полѣ. Переводъ Вяче-
слава Егорьева. 3) Ман-
фестъ футуристовъ. 4. Обращ-
ние къ публикѣ. 5. Ле-