

СВОБОДНАЯ МУЗЫКА.

Результаты примѣненія теоріи художественного творчества къ музыкѣ.

Въ первыхъ статьяхъ о теоріи художественного творчества я говорилъ объ ея могуществѣ, о томъ, что она можетъ сыграть роль магического жезла, ключа къ дверямъ, за которыми скрыто неизвѣданное счастье.

Сдѣлаемъ опытъ, попробуемъ проникнуть въ закрытыя палаты дворца музыки.

Естественная музыка.

Новые возможности скрыты въ самыхъ источникахъ искусства, въ природѣ.

Мы—малые органы живой земли, клѣтки ея тѣла. Прислушаемся къ ея симфоніямъ, составляющимъ часть общаго космического концерта. Это—музыка природы, натуральная, свободная музыка.

Пора обратить вниманіе на естественное искусство и на законы его развитія.

Всѣ знаютъ, что шумы моря и вѣтра музикальны, что гроза развиваетъ дивную симфонію, а музыка птицъ даже получила большое распространеніе въ обиходѣ обычного обывателя.

Главнѣйшія изъ положеній о свободной музыкѣ уже опубликованы мною въ видѣ конспекта, „Свободная музыка“. С.-Пб. 1909 г. 12°, 7 стр.

Чижи въ клѣткахъ, канарейки, которыхъ учать подражать шарманочнымъ мотивамъ!

Если бы люди, вмѣсто теперешняго пошлого эксплоатированія музыки природы, происходящаго по стертымъ, прѣвшимся образцамъ, стали внимательно прислушиваться къ этой музыкѣ, то у большинства ихъ просвѣтѣли бы глаза. Пославилось бы самоувѣренности и у лицъ, считающихъ себя знатоками музыки.

Оказалось бы, что вода, воздухъ, птицы поютъ не только по нашимъ нотамъ, но по всѣмъ, которыя имъ пріятны, при чемъ точно соблюдаются законы естественной музыки.

Художникъ можетъ дать свободную музыку, которая совершается по тѣмъ же законамъ.

Введеніе малыхъ интерваловъ въ музыку.

Художникъ свободной музыки, какъ соловей, не ограничивается въ своихъ произведеніяхъ тонами и полутонами.

Онъ пользуется и четвертями тоновъ и осьмыми, и музыкой съ совершенно свободнымъ выборомъ звуковъ.

Для начала вводятся четверти тоновъ. Онѣ уже примѣнялись въ древнія времена, какъ „энгармонической родь“, когда въ человѣкѣ еще былъ силенъ первобытный инстинктъ. Теперь онѣ еще существуютъ въ старой музыкѣ индусовъ и другихъ восточныхъ народовъ.

Музыкальная литература иногда уже касалась вопроса о четвертяхъ тоновъ, но это бывало чрезвычайно рѣдко и притомъ—мимоходомъ.

Эдуардъ Гансликъ въ своей книгѣ о музыкально-прекрасномъ *) говоритъ слѣдующее: „и наша тональная система съ теченіемъ времени измѣнится и обогатится. Но и въ предѣлахъ теперешнихъ законовъ возможны столь многія и обширныя эволюціи, что измѣненіе самой сущности системы не можетъ не казаться очень отдаленнымъ.“

Если бы, напримѣръ, будущее пріобрѣтеніе заключалось въ „эмансипаціи четвертей тоновъ“, признаки которой одна современная писательница уже нашла, по ея словамъ, у Шопена **), то теорія музыки, ученіе о композиції и музыкальная эстетика сдѣлались бы совершенно другими. Поэтому въ настоящее время мы, не видя этого будущаго въ перспективѣ, должны ограничиться тѣмъ, что признаемъ его возможность“.

Обратимъ вниманіе на то, что и въ современной музыкѣ главное значеніе имѣютъ вовсе не точно опредѣленные тоны и полутоны; иначе ноты, взятые человѣческимъ голосомъ или на рояль, скрипкѣ и т. д. были-бы совершенно одинаковы. Между тѣмъ, даже на двухъ рояляхъ, сдѣланныхъ однимъ мастеромъ, одинаковыя ноты звучать различно. Нота не есть что-либо простое. Она состоитъ изъ сложной системы

*) Эдуардъ Гансликъ. О музыкально-прекрасномъ (пер. съ нѣм.). Москва 1895 г., 8°, стр. 155—156.

**) Іоганна Кинкель. Acht Briefe über Clavierunterricht 1852, Cotta.

звуковъ различной высоты, и только преобладающій звукъ опредѣляетъ, на какую линейку нотнаго стана мы ставимъ эту ноту. Въ ней играютъ громадную роль обертоны. У каждого человѣческаго голоса и у каждого инструмента—свой регистръ, причемъ регистры эти различаются и общей высотой нотъ. Въ этомъ легко убѣдиться, сравнивая регистры фисгармоній, особенно тѣхъ, которыя хорошо подражаютъ голосамъ и инструментамъ (напр., американскихъ).

Преимущества свободной музыки.

Новое наслажденіе отъ небывалыхъ сочетаній звуковъ.

Новая гармонія съ новыми аккордами (измѣненіе ихъ внутренняго устройства).

Новые диссонансы съ новыми разрѣшеніями ихъ.

Новые мелодіи.

Выборъ возможныхъ аккордовъ и мелодій чрезвычайно увеличивается. Вообще число сочетаній звуковъ безконечно увеличивается, и способы ихъ сочетаній становятся очень разнообразными.

Увеличивается сила музыкальной лирики, и это—главное, потому что музыка, по преимуществу,—лирика.

Дается большая возможность вліять на слушателя и вызывать у него сочувственные душевныя волненія.

Непривычныя, тонкія сочетанія и перемѣны звуковъ сильно дѣйствуютъ на душу человѣка и остальныя животныя.

Увеличивается изобразительная способность музыки. Можно передать голосъ любимаго человѣка, пѣніе соловья, зеленый шумъ, нѣжный или бурный шумъ вѣтра и моря. Можно вполнѣ изобразить душевныя явленія.

Облегчается изученіе и примѣненіе цветной музыки.

Дается простой, сильный способъ упражнять и развивать слухъ. Такія упражненія крайне необходимы для артистовъ и особенно для учащихся.

Открывается рядъ явленій, бывшихъ до настоящаго времени совершенно неизвѣстными:

тѣсныя сочетанія звуковъ и процессы тѣсныхъ сочетаній.

Этотъ родъ явленій прослѣженъ мною одновременно въ краскахъ и звукахъ. Онъ оказывается очень важнымъ для художественного творчества во всѣхъ отрасляхъ искусства, особенно—въ живописи и музыкѣ.

Эти сочетанія соѣдніхъ въ гаммѣ звуковъ, отличающихся только на четверть тона или даже на меньшіе интервалы, можно-бы еще называть „тѣсными диссонансами“, но они обладаютъ особыми свойствами, которыхъ не имѣютъ обыкновенные диссонансы.

Тѣснымъ сочетаніямъ звуковъ соответствуютъ въ живописи тѣсныя сочетанія цветовъ, соѣдніхъ въ спектрѣ.

Тѣсныя сочетанія звуковъ вызываютъ у людей совершенно необычайныя ощущенія. Вибрація тѣсно сочетанныхъ звуковъ, въ большинствѣ случаевъ, даетъ возбужденіе.

При такихъ процессахъ важное значеніе имѣютъ перебои, интерференція звуковъ, подобная интерференціи свѣта, играющей большую роль въ тѣсныхъ сочетаніяхъ колоритовъ.

Вибраціей тѣсныхъ сочетаній, ихъ шествіями и разнообразной игрой ихъ легче изобразить свѣтъ, цвета и все живое, чѣмъ обыкновенной музыкой. Легче и осуществить лирику, повліять на настроеніе.

Тѣсными сочетаніями можно дать и музыкальные картины, составленные изъ отдельныхъ цветныхъ пятенъ, которые сливаются въ бѣглую гармонію, подобно новой импрессіонистской живописи.

Стилизациія и малые интервалы.

К. Брюлловъ говорилъ своимъ ученикамъ: „Искусство начинается тамъ, гдѣ начинается чуть-чуть“.*).

Главная красота музыкального исполненія—въ тембрѣ и въ тѣхъ очень малыхъ повышеніяхъ и пониженіяхъ нотъ, которыя даются наиболѣе чуткими артистами. Когда такое измѣненіе ноты происходитъ по ошибкѣ, оно—детонація. Но некоторые артисты даютъ уклоненія, улучшающія мелодію и гармонію.

Картина зависитъ не столько отъ большихъ различій пятенъ красокъ или рисунка, сколько отъ самой главной детали. Иногда маленькая черта въ глазу портрета измѣняетъ всю сущность картины.

Случается, что мы имѣемъ постоянное общеніе съ человѣкомъ въ теченіе цѣлыkhъ лѣтъ и не опредѣляемъ своего отношенія къ нему. Но вотъ, въ удачную минуту этотъ человѣкъ сдѣлалъ одинъ жестъ или сказалъ фразу, незначительные на видъ. Между тѣмъ, этотъ жестъ или эта фраза, какъ молния, озаряютъ для насъ физіономію собесѣдника.

Такія детали чрезвычайно облегчаютъ стилизацию, давая возможность большихъ упрощеній картины.

Поэтому свободная музыка не только не препятствуетъ стилизациіи и не усложняетъ картины, но даже сильно способствуетъ иска-ніямъ основного характера, стиля. Она даетъ возможность осуществліеніи и сложныхъ, и, въ особенности, простыхъ композицій.

Музыка свободныхъ звуковъ.

Очень большія перспективы открываетъ такая музыка, при которой художникъ совершенно не связанъ нотнымъ станомъ, а пользуется любыми интервалами; при этомъ онъ допускаетъ, по мѣрѣ надобности, трети или хотя бы тринадцатая доли тоновъ и т. п.

*.) Цит. со словъ Н. Н. Евреинова.

Эта музыка предоставляетъ полную свободу вдохновенію и обладаетъ въ сильнѣйшей степени перечисленными выше преимуществами свободной музыки: она можетъ дать полное изображеніе субъективныхъ переживаній и вызвать одинаково, какъ лирику настроеній и и страстей, такъ и иллюзію картинъ природы.

Практическое осуществление свободной музыки.

Слушатели.

Многіе грубо заблуждаются, думая, что четверти тоновъ уже трудно отличить.

Опытъ показываетъ, что всѣ слушатели (конечно, за исключеніемъ глухихъ) легко различаютъ четверти тоновъ.

Восьмые части тоновъ различаются сознательно не всѣми слушателями. Тѣмъ сильнѣе производимое ими впечатлѣніе, потому что полусознательныя и вообще непонятныя ощущенія сильно вліяютъ на психику человѣка и животныхъ.

Исполненіе.

Какъ пьесы съ четвертями тоновъ, такъ и импровизаціи свободныхъ нотъ, можно теперь-же исполнять пѣніемъ, а также и игрой на контрабасѣ, віолончели, віолѣ и тромбонѣ безъ всякихъ измѣненій даже ихъ настройки.

Арфу, гитару, и т. п. инструменты можно настроить на четверти и какія угодно доли тоновъ.

Лучше всего воспользоваться „хроматической“ арфой (съ двумя рядами струнъ, натянутыми наискосокъ одинъ къ другому).

На гитарѣ, цитрѣ, мандолинѣ, балалайкѣ и т. п. нужно сдѣлать добавочные лады.

Рояль можно перестроить, но тогда уменьшается число октавъ и теряетъ значеніе рисунокъ клавіатуры. Во избѣженіе этого, можно устроить два этажа струнъ и двойную клавіатуру.

Остальные инструменты тоже легко отчасти приспособить, отчасти измѣнить.

Для изслѣдованія явлений свободной музыки, проще всего воспользоваться стеклянными бокалами, или стаканами, наполняемыми водой до различныхъ уровней, монохордомъ и т. п. Легко изготовить домашнимъ способомъ и ксилофоны.

Письмо свободной музыки.

Нотная система остается почти безъ измѣненій. На первое время къ ней необходимо добавить только обозначеніе четвертей.

Импровизаціи свободныхъ нотъ можно записывать пока на грамофонныхъ пластинкахъ.

Кромъ того, можно записывать ихъ въ видѣ рисунка съ повышающимися и понижающимися линіями.

Организуется Общество свободной музыки.

Спрашивается: если свободная музыка можетъ дать такъ много, то отчего-же до сихъ поръ теоретики музыки, композиторы, исполнители не обратили на нее должнаго вниманія.

Это произошло по двумъ причинамъ. Первая изъ нихъ въ томъ, что нельзя было строить третьяго этажа, пока не были выстроены первый и второй.

На зарѣ культуры четверти тоновъ разрабатывались по инстинкту. Люди еще продолжали свою долю натуральной музыки, пѣли, „какъ Онъ на душу положилъ“.

Далѣе великие творцы классической и современной музыки стали разрабатывать музыку тоновъ и полутоновъ, избѣгая усложненія теоріи, могшаго произойти отъ введенія меньшихъ интерваловъ. Они дали великое искусство, честь имъ и слава!

Однако пришло время, когда большинство возможностей въ предѣлахъ теперешнихъ рамокъ уже исчерпано.

Дошло до того, что въ погонѣ за мелодіей и гармоніей даже большіе мастера встрѣчаются, и можно назвать много примѣровъ, въ которыхъ почти совершенно одинаковыя картины входятъ въ составъ произведеній двухъ оригинальныхъ, талантливыхъ композиторовъ.

Въ сферѣ соотношеній между гармоніей и диссонансомъ еще открыты громадныя перспективы. Ими пользуются такие большіе, смѣлые художники, какъ Скрябинъ.

Но отчего-же, отчего никто не идетъ въ открытые двери свободной музыки?

Оттого, что она попала въ слѣпое пятно человѣческой психики.

Оно есть, такое пятно. Оно подобно слѣпому пятну человѣческаго глаза.

ЦВѢТНАЯ МУЗЫКА.

Выраженіе „цвѣтная музыка“—одинъ изъ жупеловъ современного искусства. Многіе слышали это выраженіе, но почти никто не знаетъ о цвѣтной музыкѣ чего нибудь опредѣленного. Музыканты и композиторы, кромѣ импрессіонистовъ, когда услышатъ о цвѣтной музыкѣ, дѣлаютъ задумчивые глаза и отходятъ къ сторонкѣ. Съ одной стороны, они почти убѣждены, что все это—шарлатанство, а въ лучшемъ слу- чаѣ, баловство, а съ другой, шевелится сомнѣніе! „нѣтъ-ли тутъ, въ

самомъ дѣлѣ, чего-нибудь такого", да и не хочется показаться невѣждами.

Живописцы гораздо смѣлѣе, такъ какъ о чужой специальности всегда легче судить, ибо въ ней менѣе освѣдомленъ. При маломъ знаніи—смѣлость. При значительномъ—робость. Только при широкомъ, очень большомъ знаніи—снова смѣлость.

Можетъ быть правы тѣ, кто говорятъ объ импресіонистахъ: „избѣгайте ихъ: это нездоровыѣ люди!“

Сколько тутъ психологіи и сколько психіатрії? Психіатрія пригодится: несомнѣнно, что представленіе о краскахъ при музикѣ можетъ быть результатомъ самовнушенія и, что печальнѣе,—результатомъ внушенія.

Начните увѣрять людей, что до—краснаго, ре—оранжеваго, а ми—желтаго цвѣта, и многія лица, расположенные къ внушенію: истерички, неврастеники и т. д. дѣствительно увидятъ эти цвѣта.

Тутъ есть утѣшеніе: пусть художникъ внушитъ людямъ красивую сказку. Пушкинъ сказалъ: „Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже“ и т. д. Но это—шаткая платформа. Здѣсь въ основаніи—ложь.

Для уясненія вопроса, нужно тщательно устранить гипнозъ и все, относящееся къ специальности психіатра. Напротивъ, гораздо полезнѣе здѣсь психологія и физіология. Онѣ отвѣтятъ намъ: „да“ или „нѣтъ“.

Вотъ факты. Цвѣтной слухъ. Онъ бываетъ у здоровыхъ людей, хотя представляеть рѣдкое явленіе. Счастливцы, обладающіе имъ, видятъ извѣстные цвѣта, когда слышать извѣстные звуки или сочетанія звуковъ.

Цвѣтной слухъ замѣчается, преимущественно, почти исключительно, у лицъ, обладающихъ такъ называемымъ „абсолютнымъ слухомъ“, т. е. способныхъ назвать любую ноту, взятую при нихъ, напр., на рояль (не видя клавіатуры). При сильномъ абсолютномъ слухѣ, распознаются всѣ ноты, входящія въ различныя сочетанія изъ двухъ, трехъ и болѣе звуковъ. Цвѣтнымъ слухомъ обладаютъ не всѣ лица, имѣющія абсолютный слухъ.

Кромѣ того, цвѣтной слухъ встрѣчается у чуткихъ къ музикѣ живописцевъ-колористовъ.

Цвѣтнымъ слухомъ обладалъ въ сильной степени нашъ великий композиторъ, Римскій-Корсаковъ. Музыка вызывала у него сильныя, вполнѣ отчетливыя красочныя представленія. Прослушавши ту или другую пьесу, онъ навсегда запоминалъ ея „строй“ и „колоритъ“, хотя нерѣдко и забывалъ самую пьесу, ея музыку.

Приводимъ (почти дословно) тщательно вывѣренную таблицу звуко-цвѣтовыхъ ощущеній Римскаго-Корсакова, согласно сообщенію В. Ястребцова *).

*) Р. Муз. Газета 1908 г., № 39-40.

C-dur—белый.

c-moll—тоже белый, но несколько туманнее c-dur'a, съ легкимъ оттенкомъ желтоватаго.

Des-dur—темноватый, теплый.

cis-moll—багряный, несколько зловѣштій, трагическій.

D-dur—дневной, желтоватый, царственный, властный.

Es-dur—темный, сумрачный, сѣро-синеватый (тонъ „городовъ“ и „крепостей“).

E-dur—синій, сапфировый, блестящій, ночной, темно-лазурный. Тамъ же, гдѣ этотъ цветъ не могъ играть какой-либо роли, какъ, напр., въ музыкѣ „Полонеза“, весь присущій этому строю блескъ какъ-бы переносился цѣликомъ на самый характеръ музыки, отчего она, по словамъ Римскаго-Корсакова, пріобрѣтала особо яркій и торжественный колоритъ.

e-moll—синеватый, какъ рефлексъ. E-dur'a.

F-dur—ясно-зеленый пасторальный. Цвѣтъ весеннихъ березокъ.

f-moll—зеленоватый, какъ рефлексъ F-dur'a.

Fis (des)-dur—сѣровато-зеленоватый.

fis-moll—блѣдно-сѣровато-зеленоватый.

g-dur—свѣтлый, откровенный, коричневато-золотистый.

g-moll—безъ опредѣленной окраски. Имѣеть характеръ элегико-идиллическій.

As-dur—какъ доминанта отъ cis--moll'я и Des-dur'a имѣеть характеръ нѣжный, мечтательный. Цвѣтъ же этой тональности—сѣровато-фиолетовый, такъ какъ уже само „La“ имѣеть оттенокъ фиолетовый съ легкимъ сѣроватымъ отливомъ.

as (dis) moll—то же, что и As-dur, но только блѣднѣе и туманнѣе, какъ и всякий вообще „миноръ“—по отношенію къ одноименному ему „мажору“.

A-dur—ясный, весенний, розовый. Это цветъ вѣчной юности, вѣчной молодости.

a-moll—отчасти розоватый (по ассоціаціи съ A-dur'омъ), но блѣднѣе. Это какъ-бы отблескъ вечерней зари на зимнемъ, бѣломъ, холодномъ, сѣжномъ пейзажѣ, тогда какъ A-dur—это уже сама заря утренняя (весенняя или лѣтняя): яркая, жгучая, полная жизни, молодости и красоты.

B-dur—немножко темный. Сильный.

B-moll—по словамъ Римскаго-Корсакова, это одинъ изъ самыхъ мрачныхъ тоновъ.

H-dur—мрачный, темно-синій, со стальнымъ, пожалуй даже сѣровато-свинцовымъ отливомъ. Цвѣтъ зловѣщихъ грозовыхъ тучъ.

h-moll—сѣро-стальной съ зеленоватымъ оттенкомъ. Немножко суровый и жесткій (отъ H-dur'a).

Отдельные аккорды Римскому-Корсакову казались „расцвѣченными“ въ виду чего для него существовало, напр., три самостоятельныхъ уменьшенныхъ септь-аккорда:

1) do-dies, mi, sol, si-bem.-багряно-синевато-золотистый (нѣсколько темный);

2) re, fa, la-bem., si—желтовато-зеленовато-фиолетовый, съ сѣроватымъ оттѣнкомъ (самый пестрый)

и 3) mi-bem, fa-dies, la, do—синевато-зеленовато-розовый (довольно свѣтлый изъ-за „do“ и „la“ хотя mi-bem“ и темнить) и четыре типа „увлеченныхъ трезвучий“:

1) do, mi, sol-dies (la-bem)—синевато-фиолетовый, нѣжный;

2) do-dies, fa, la,—багряно-зеленовато-розовый;

3) re, fa-dies, si-bem.—желтовато-зеленоватый, довольно темный

и 4) mi-bem, sol, si—сѣро-синевато-зеленоватый въ которыхъ do, гдѣ-бы оно ни встрѣчалось, всегда освѣтляло гармонію, si-bem утемняло, а la придавало аккорду оттѣнокъ ясный, весенній, розовый. Остальныя-же ноты вліяли на „общую расцвѣтку“ аккорда постолько, поскольку въ нихъ самихъ заключалось „красящаго“ начала. Въ субъективномъ звукосозерцаніи Римскаго-Корсакова секундъ-акордъ D-dur имѣлъ характеръ свѣтлый, весенній и оттѣнокъ розоватый, переходящій въ желто-золотистый, солнечный, ибо D-dur—это уже „день“ (вспомнимъ сцену „шествіе Берендеевъ“ изъ IV дѣйствія „Снѣгурочки“), а секундъ-акордъ A-dur, примыкая съ одной стороны къ „синему“ E-dur у и одновременно съ тѣмъ стремясь къ розовому A-dur (хотя здѣсь синій E-dur и преобладалъ), имѣлъ оттѣнокъ „фиолетовый“.

Хроматически поднимающійся, секвенцеобразный ходъ всего оркестра, построенный на ступеняхъ „уменьшенной квинты“ (басовъ) въ III дѣйствіи оперы-балета „Млада“, когда „тѣни размѣщаются на утесахъ и деревьяхъ, а на небѣ золотится заря восходящаго мѣсяца“ на самого Римскаго-Корсакова производитъ впечатлѣніе игры и переливовъ отраженного цвѣтового спектра въ ночныхъ облакахъ“.

Для выясненія вопроса о цвѣтной музыкѣ, цѣнны и работы Зинаиды Васильевны Унковской*). Эта артистка съ величайшей смѣлостью рѣшилась на самое простое объясненіе вопроса. По ея мнѣнію и впечатлѣніямъ: do—красное, re—оранжевое, mi—желтое, fa—зеленое, sol—голубое, la—синее, si—фиолетовое. Иными словами 7 основныхъ цвѣтовъ спектра соответствуютъ 7 основнымъ нотамъ.

Цвѣта и звуки она сближаетъ съ числами

Do	re	mi	fa	sol	la	si
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21 и т. д.

*) Мнѣнія З. В. Унковской излагаются здѣсь не только по ея печатной брошюрѣ „Метода цвѣто-звуково-чисель“, но и по объяснительнымъ рукописямъ, не бывшимъ въ печати, которыя она въ высшей степени любезно доставила А. А. Борисяку, собравшему литературу для освѣщенія вопроса о живописи музыки.

Въ прошломъ году З. В. Унковская демонстрировала свои пьесы и цвѣтные изображенія ихъ въ Петербургѣ на выставкѣ „Искусство въ жизни ребенка“.

По ея выражению, „увеличиваются числа, утончаются звуки, свѣтъютъ краски. Эти семь определенныхъ ступеней имѣютъ, каждая неизмѣримыя высоты, оттѣнки и все-же каждая, обладая абсолютностью цвѣта и звука, сохраняетъ неизмѣнно свою субъективность (напр., до съ множествомъ діэзовъ, повышающихъ его въ цвѣтѣ, все же будутъ не что иное, какъ до. Такимъ образомъ, считая до краснымъ, какъ-бы къ этому красному не прибавлять много повышающихъ его красокъ, все-же основа этого тона будетъ красною хотя она и будетъ, можетъ быть, казаться синей или зеленою, и здѣсь краснота будетъ уже играть роль теплоты тона. Въ этомъ кроется различіе нотъ „цвѣтного слуха“ различныхъ людей“.

Въ доказательство своей теоріи, З. В. Унковская „вспоминаетъ о наукѣ, о томъ, что почти всѣ люди воспринимаютъ, какъ звукъ то число колебаній воздуха, которое зовется именемъ до, зрѣніемъ-же они видятъ первой ту краску спектра, которая называется красною“. При сопоставленіи звуковъ и красокъ, получаются „двѣ гаммы, которые по соотношеніямъ числа колебаній своихъ интерваловъ такъ параллельны, что могутъ быть играемы вмѣстѣ“. Каждая нота, какъ и краска, имѣеть въ себѣ определенность и число, какъ колебаніе звука и цвѣта и какъ ритмъ сочетаній звуковъ и словъ“.

При упомянутыхъ уже рукописяхъ З. В. Унковская доставила картину изъ цвѣтной бумаги, изображающую закатъ солнца и соответствующую ей пьесу для хорового пѣнія „Солнце сѣло въ тучу“.

И картина, и музыка подкупаютъ своей простотой, искренностью и поэтичностью.

Весьма возможно, что въ мнѣніяхъ З. В. Унковской есть ошибки, но не ошибается только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ. Во всякомъ случаѣ, въ нихъ проявляется горячая любовь къ искусству.

Нѣкоторыя сочетанія звуковъ ощущаются многими, какъ цвѣтныя. Вспомните народное слово: „Малиновый звонъ“ (Оговариваюсь, что это выраженіе, конечно, могло произойти и какъ метафора, какъ сказанное въ переносномъ смыслѣ, следовательно, это доказательство не вполнѣ убѣдительное).

Приблизимся къ основѣ психологіи вопроса, къ физикѣ души (психофизикѣ).

Свѣтовыя волны даютъ ощущеніе различныхъ цвѣтовъ, въ зависимости отъ частоты колебаній. Основныхъ цвѣтовъ въ спектрѣ 7.

Звуковыя волны даютъ ощущеніе различныхъ звуковъ тоже въ зависимости отъ частоты колебаній. Основныхъ нотъ 7.

Не касаясь вопросовъ о материалахъ, проводящихъ свѣтъ и звукъ, мы видимъ, что основные отличія звука отъ свѣта (тона отъ цвѣта) состоять въ томъ, что свѣтовыя колебанія гораздо чаще, а звуковыя рѣже, и свѣтъ воспринимается при посредствѣ концевыхъ аппаратовъ глазныхъ нервовъ, а звукъ—ушныхъ нервовъ.

Концевые нервные аппараты глаза и уха различны. Области (локализация) психического зрѣнія (высшіе ассоціативные центры) въ корѣ головного мозга—иные, чѣмъ области психического слуха.

Глазъ можетъ давать ощущенія свѣта и цвѣта не только отъ свѣтовыхъ раздраженій, но и отъ другихъ, напр., отъ механическихъ и электрическихъ. Закройте глаза и нажмите пальцемъ на глазъ, напр., справа, и вы увидите свѣтящееся цвѣтное кольцо слѣва (фосфены). Вспомните „искры изъ глазъ“, „фонари подъ глазами“ и т. д. Исходя изъ подобныхъ соображеній, нельзя совершенно отрицать и возможность возникновенія свѣтовыхъ (цвѣтныхъ) ощущеній непосредственно отъ вліянія звуковъ на зрительные аппараты глаза и головного мозга.

Однако этотъ путь возникновенія „цвѣтного слуха“ имѣеть, повидимому, малое значеніе. Гораздо важнѣе путь ассоціаций. Существуетъ несомнѣнная связь между областями психического зрѣнія и психического слуха въ головномъ мозгу, и тутъ постоянно происходитъ взаимодѣйствіе между слухомъ и зрѣніемъ, а слѣдовательно вполнѣ возможенъ, такъ сказать, обмѣнъ впечатлѣній. Если же мы коснемся вопроса о процессахъ иллюзіи, при которыхъ несомнѣнно здоровый, нормальный зритель собственнымъ творчествомъ превращаетъ картину т. е. кусокъ холста, тряпку, намазанную красками, въ пейзажъ, образъ мадонны и т. д.*), то станетъ несомнѣннымъ слѣдующее.

Отъ звуковъ вполнѣ возможно возникновеніе цвѣтныхъ представлений путемъ иллюзіи. Здѣсь играютъ большую роль ассоціаціи. Нельзя совершенно отрицать и непосредственного вліянія звуковъ на зрительные аппараты мозга и глаза.

Достиженіе цвѣтной музыки облегчается примѣненіемъ того рода явлений, на который я обращаю вниманіе въ статьѣ „Свободная музыка“ и который я называю процессами тѣсныхъ сочетаній.

Отойдемъ отъ цвѣтной музыки, въ смыслѣ непосредственного видѣнія цвѣта звуковъ. Взглянемъ на вопросъ съ болѣе общей, очень существенной для искусства точки зрѣнія.

Каждое ощущеніе имѣеть своеобразность, качество, которое (слушайте! слушайте!) въ психологіи называется окраской, качественной окраской или качественнымъ тономъ.

Зеленый цвѣтъ,nota фа, кислый вкусъ, запахъ травы и т. д.—все это своеобразности, составляющія общую, сходную область психики, т. е. міра. Все это качества, материалы изъ которыхъ составляется субъективное эстетическое переживаніе, какъ изъ красокъ картина.

Зритель, способный къ познанію искусства, слушая музыкальную пьесу, легко созерцаетъ, матовая она или блестящая, цвѣтистая (колоритная), или сѣрая.

*) Статьи о процессѣ иллюзіи и вообще о процессахъ художественного творчества еще не печатаются въ настоящемъ сборнике.

Сходство, почти тождество характера колоритовъ живописной картины и музыкальной пьесы для художника безспорно. Есть картины которыя музыкальны въ высокой степени.

Пѣснь индійского гостя Римскаго-Корсакова. Какъ любить ее живописцы-импрессіонисты. Какъ хорошо работать картину подъ эту пѣсню!

„Кто ту пѣсню слышитъ, все позабываетъ,” и своими крыльями птица закрываетъ синее море, и грезятся яркіе, цветные драгоценные камни. Это и есть настоящая цветная музыка.

КОНЦОВКА

Статья окончена, а страница въ корректурѣ выходитъ слишкомъ некрасивой. Чтобы не доставлять хлопотъ г-ну ментранпажу, добавимъ, на удачу, нѣсколько строкъ.

Искусство безъ разума—неразумное искусство.

Художникъ изображаетъ всѣ существенныя для него свойства предмета, напримѣръ, живописецъ не ограничивается цветомъ и формой, а передаетъ и психику, движение, звукъ, ароматъ и. т. д.

Художникъ творить нѣчто, раздражающее творческое воображеніе зрителя; картину творять совмѣстно художникъ и зритель.

Красота—процессъ пріятнаго для цѣнителей искусства.

Добро—процессъ пріятнаго для всѣхъ (по возможности).

Красота и добро—переживаніе пріятнаго.

Красота и добро однородны.

Красота для человѣка—часть добра.

Добро человѣка—часть большой красоты.

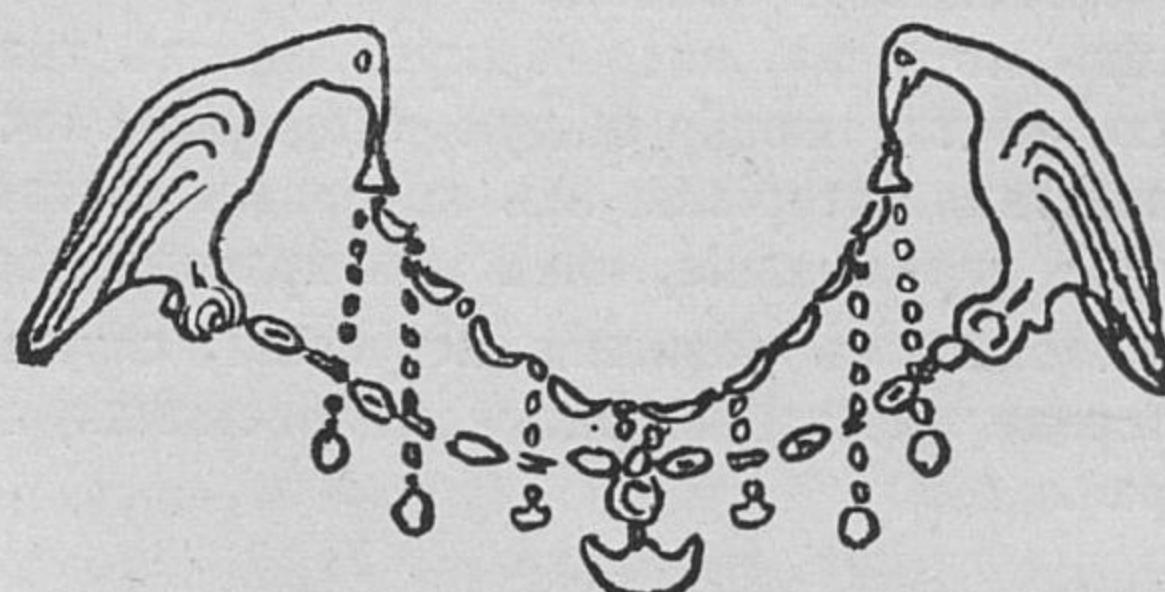
Красота и добро въ единеніи трехъ измѣреній психики.

Сознаніе = слово = правда.

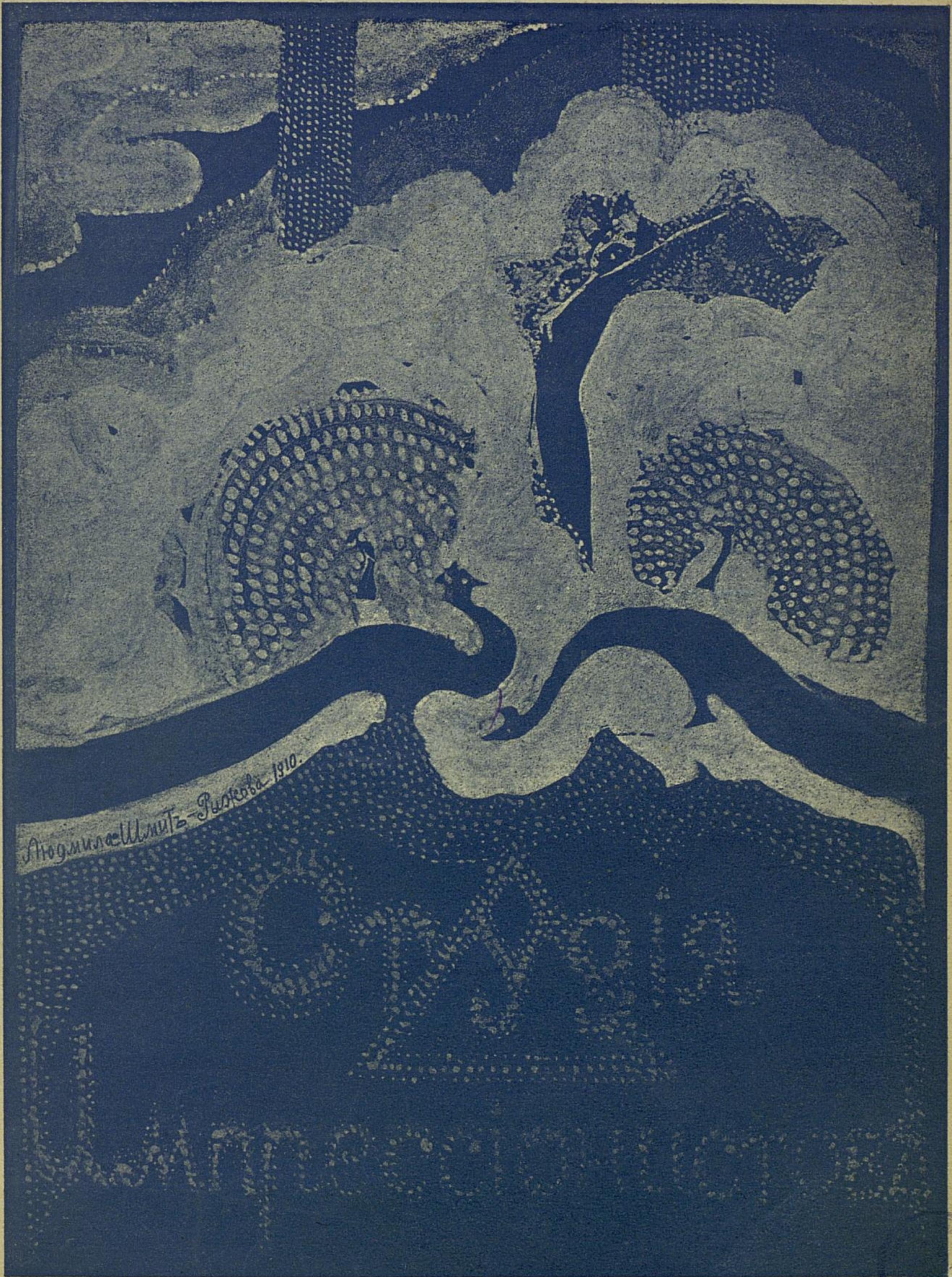
Чувство = музыка = любовь.

Воля = пластика = смѣлость.

Н. Кульбинъ.

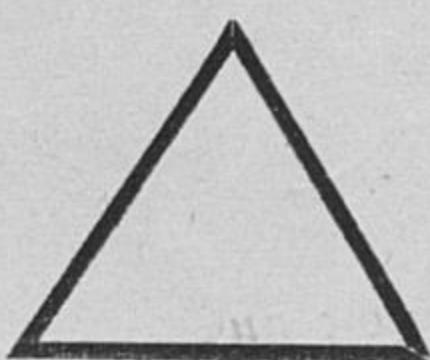

38.77.3.125.

импрессіонистовъ

КНИГА 1-ая.

Редакція Н. И. Кульбина.

Оглавление.

	Стран.
Отъ ред.	1
КУЛЬБИНЪ, Н. И. Свободное искусство, какъ основа жизни	3
Гармонія и диссонансъ (стр. 3). Источники и система (стр. 10).	
Свободная музыка (стр. 15). Цвѣтная музыка (стр. 20).	
Виньетки Л. Ф. ШМИТЬ-РЫЖОВОЙ (стр. 3 и 10), А. А. НИКОЛАЕВА (стр. 14) и А. А. АНДРЕЕВА (стр. 15 и 26).	
ШМИТЬ-РЫЖОВА, Л. Ф. Восточный мотивъ	27
Заставка ея-же.	
БАЛЛЬЕРЪ, А. И. Wajang. Явайскій кукольный театръ	28
Рисунки его-же.	
БОРИСЯКЪ, А. А. Гроза.	31
Заставка А. А. АНДРЕЕВА.	
ГИДОНИ, А. И. Царевна и Луна	32
Виньетки Л. Ф. ШМИТЬ-РЫЖОВОЙ.	
РИГЛЕРЪ, М. А. Ея пѣсня	41
Какъ листъ отлетающій..	41
Заставка А. А. АНДРЕЕВА.	
БОРИСЯКЪ, А. А. О живописи музыки.	42
Заставка А. А. АНДРЕЕВА. Концовка Н. М. СИНЯГИНА.	
НЕЧАЕВЪ, В. И. Пѣснь веснѣ	45
Заставка А. А. ДУНИЧЕВА.	
БУРЛЮКЪ, Д. Д. Праздно-голубой	46
Зеленое и голубое	46
Заставка его-же.	
БУРЛЮКЪ, Н. Д. Есть звуки, что кричать намъ съ самаго рожденья.	47
ХЛѢБНИКОВЪ, В. В. Заклятіе смѣхомъ	47
Трущобы	48
ЕВРЕИНОВЪ, Н. Н. Представленіе любви, монодрама въ 3-хъ дѣйств.	49
Иллюстраціи къ „Представленію любви“:	
Рисунки въ текстѣ. Е. П. ВАЩЕНКО.	
Стилизациія банальности. Н. И. КУЛЬБИНА.	
Сцена I акта. Л. Ф. ШМИТЬ-РЫЖОВОЙ.	
Сцена II акта. Ея-же.	
Любовь (II актъ). Н. И. КУЛЬБИНА.	
Отчаяніе (III актъ). Его-же.	
Обложка работы Л. Ф. ШМИТЬ-РЫЖОВОЙ.	
Заставка заглавного листа А. А. АНДРЕЕВА (ДУНИЧЕВА).	

рек