

Юрій ЛИПА

ТВОРИ

БІЙ
ЗА УКРАЇНСЬКУ
ЛІТЕРАТУРУ

Серія
“СПАДЩИНА”

Започаткована в 2005 р.

ЛЬВІВ

видавництво для світу

Видання
здійснено при підтримці
Львівської міської Ради

Юрій ЛИПА

ТВОРИ

Том 4

Бій за українську літературу
Київ, вічне місто

Львів
КАМЕНЯР
2012

УДК 821.161.2

ББК 84.4УКР

Л61

Видання об'єднує два гостро-публіцистичних твори відомого українського письменника, публіциста, літературознавця, історіософа, лікаря, громадського діяча Юрія Липи (1900–1944) – літературознавчий есей “Бій за українську літературу” та нарис “Київ, вічне місто”.

**Вступна стаття
Михайла Гнатюка**

**Художнє оформлення серії
Ігоря Шутурми**

Текст подається за виданням:

Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава: Народній Стяг, 1935. – 152 с.; Липа Ю. Київ, вічне місто // Дзвони. – 1938. – № 7–8.

ISBN 978-966-607-186-9 (т. 4)
ISBN 5-7745-1102-2

© Видавництво “Каменяр”,
упорядкування, 2012
© Михайло Гнатюк,
вступна стаття, 2012

ВІД ВИДАВЦЯ

До тому, який продовжує систематизоване видання творчої спадщини Юрія Липи, ввійшли літературознавчий есей “Бій за українську літературу” та публіцистичний нарис “Київ, вічне місто”, написані в середині 1930-х рр.

Тексти подаються за першодруками з максимальним збереженням авторського правопису.

ПОЗБУТИСЯ КОМПЛЕКСУ МЕНШОВАРТОСТИ

Двадцять міжвоєнних років в історії української літератури – одні з найтрагічніших. Якщо література на підрядянській Україні внаслідок тоталітарного панування зазнає повної катастрофи (майже цілковите знищення українських письменників у 1930-х рр.), то спротивом цьому стало змагання за право вільного розвитку літератури поза межами радянської імперії. Саме такі права виборювали письменники та культурні діячі, що жили на той час у Галичині, Празі та інших центрах української еміграції.

О. Ольжич, характеризуючи міжвоєнні роки як добу “жорстоку, як вовчиця”, писав, що з першої світової війни зродилася “остання ідейна активізація соціалізму в формі більшовицької революції в Росії та комуністичного ферменту в Західній Європі”.

Та з найглибшої моральної депресії й кризи саме з переможених постала нова духовна дійсність – ідеалістична духовість націоналізму, що відкрила для Європи й цілого світу справжню нову епоху.

Відтепер культурний процес визначають такі чинники: 1) оборона старої демоліберальної культури разом із консервативними пережитками; 2) наступ на неї “пролетарської” культури комунізму; 3) переможне поборювання обох цих витворів ліберально-матеріалістичного ідейного світу з боку нової націоналістичної духовості”.

Чи не перше місце серед українських інтелектуалів того часу належить письменникам, що входили до “Празької школи”. У столиці тодішньої Чехословаччини зосереджувалися як представники старшого покоління українських письменників (О. Олесь, С. Черкасенко, В. Королів-Старий, Наталена Королева), так і молодше покоління українських митців слова (Є. Маланюк, Ю. Дараган, Л. Мосьандз, Г. Мазуренко, Ю. Липа). Молодим “пражанам” судилося засобами художнього слова викликати у сучасника віру в “силу Духа”,

потребу надолужити втрачене, виховати сильну особистість, яка здатна стати на прою за свою державу. Саме ця молодь продовжила традиції І. Франка, Лесі Українки в боротьбі за втрачену державу. Водночас зміну парадигми поглядів молодшого покоління можна простежити на прикладі стосунків батьків та дітей: Олександра Олеся – О. Ольжича, Івана і Юрія Лип, Ярослава та Святослава Гординських. При цьому у кожного з молодших була величезна повага до своїх батьків.

Ю. Липа, Є. Маланюк, Ю. Дараган, Г. Мазуренко, як і О. Ольжич та О. Теліга, у своїх художніх творах, так і в публіцистиці та літературознавстві, утверджували нездоланну силу духа, культ особистості, здатної перебороти обставини. Треба було подолати комплекс меншовартості, що запанував серед певної частини української суспільності. Ідеології культурництва батьків, за словами Є. Маланюка, у 1920-30-х рр. для нового покоління перестало вистачати.

Це почуття меншовартості, за теорією австрійського психіатра Адольфа Адлера, – явище, яке має позитивний характер, бо воно потрібне у житті людини. Воно універсальне, притаманне кожній людині, бо стимулює розвиток, поступ, досконалість людського життя. Нема людини без почуття меншовартості, тому люди з цим почуттям є нормальними.

Українське суспільство міжвоєнного двадцятиріччя мало своє почуття меншовартості, воно виявлялося в окремих індивідуальностях, в окремих групах, як і в усьому національному загалі. Одною з головних ознак нашого національного “почуття меншовартості” в Адлеровому розумінні є ńаше прагнення до визволення й державності. А. Адлер писав, що кожен симптом у житті людини зокрема і людей в цілому проявляється в динаміці, тобто в розвитку. Тому можна сказати, що у нього є минуле і майбутнє. Майбутнє нерозривно пов’язане з нашими бажаннями і метою, тоді як минуле вказує на характер неповноцінності чи неадекватності, які ми намагаємося подолати. Ось чому комплекс неповноцінності нас більше цікавить на початку, в той час як комплекс переваги цікавить людину в динаміці, в розвитку. Ці два комплекси природнім чином пов’язані. Нас не повинно дивувати, якщо у випадку, коли ми розглядаємо комплекс меншовартості, ми виявимо більш чи менш

скритий комплекс переваги. З другого боку, ми досліджуємо комплекс переваги в динаміці, ми кожен раз знаходимо більш чи менш скритий комплекс меншовартості¹. Полемічне почуття меншовартості, з якого шукала свій вихід українська суспільність міжвоєнного двадцятиріччя, знаходило вихід у літературі, що повинна була компенсувати мистецькими засобами втрату державності, а водночас налаштовувати сучасників на новий виток національно-визвольного руху.

Є. Маланюк, Ю. Липа, О. Ольжич, О. Теліга у художніх творах утверджували нездоланну силу духу, культ сильної особистості, здатність перебороти обставини. Саме О. Ольжич у поемі “Городок”, написаній під впливом подій у Городку у 1933 р., писав:

*Товаришу, любий мій брате,
Дивися у вічі рабам, –
Як будете так воювати,
Вкраїни не бачити вам!*

Доба “жорстока, як вовчиця” мусить виховати людей, здатних до чину. Ю. Липа виявляє це у поетичній формулі:

*Націє, народжена з вогня,
Націє велика, молись, –
Яснозбройний Юрій, як колись,
Осідав могутнього коня...*

*Розбігається отрутна мла
Від проміння дивного ліця;*

*Націє, народжена з огня,
Ось прийшов твій Юрій, мов воскрес,
Стримує могутнього коня,
Простягає руку до небес.*

Українці як нація мають містичне відчуття правічної землі, яка бере початок від трипільської культури. “Досліди над трипільською культурою дали глибокі граници сучасним українцям, а кількатися-

¹ Див.: Адлер А. Комплекс неполнозначности и комплекс превосходства // Адлер А. Наука жить. – К.: Port Rojal, 1997. – С. 185–190.

чолітня безперервна традиція густонаселеної пра України, як висловився один з українських учених у своїй праці (В. Щербаківський), знов дає сучасним українцям доказ непорушності володіння своєю землею упродовж тисячоліть². Цю думку Ю. Липа відстоює не тільки у своїх літературно-критичних дослідженнях, а й у студіях з філософії, історії, археології, етнопсихології, фітотерапії.

Етнопсихологічні студії дають підстави Ю. Липі не шукати якогось одного критерію у подібності двох митців слова. Творчість кожного письменника – це унікальна своїм підсонням країна.

Філософія інтуїтивізму, надзвичайно популярна у першій половині ХХ ст. (А. Бергсон, Б. Кроche), вважала, що будь-який науковий аналіз, вбирання літературного твору у певні логічні категорії не можуть дати позитивних наслідків при аналізі. Тому Ю. Липу не цікавить приналежність певного письменника до того чи іншого утруповання. Врешті, видатні постаті України, яких Ю. Липа бачив часто у домі свого батька Івана Липи, імпонували йому великим розумом, а заодно скромністю, простотою та ввічливістю. Чим є на шляху консолідації нації, наприклад, така людська особистість, якою був І. Франко: “Може це (роль людської особистості. – М. Г.) відчув Франко, коли назвав себе, свою велику творчу індивідуальність тільки сторожовим собакою, що гарчить на сторожі своєї раси”³.

Асоціативне мислення Ю. Липи не шукає якогось окремого світогляду (тут можна знайти елементи “філософії життя” В. Дільтея, філософії Ніцше, інтуїтивізм А. Бергсона та Б. Кроche), воно визначає основи мислення поетів “Празької школи”. Саме під впливом цієї філософської парадигми у тридцятих роках ХХ ст. постає книга Ю. Липи “Бій за українську літературу” (1935). Основою її стали його статті, що друкувалися на сторінках Донцовського “Вістника”: “Розмова з науковою”, “Організація почуття”, “Боротьба з янголом”, “Розмова з Заходом”, “Campus Martius”, “Селянський король”, “Розмова з минулім”, “Сіра, жовта й червона”, “Батько дефетистів”. Праця Ю. Липи відразу ж одержала схвальну оцінку, яка зводилася до того,

²Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1991. – С. 40.

³Там само. – С. 248.

що праця стане "... видатним твором нашого покоління, який має всі дані на те, щоб стати підставою для думання прийдешньої української еліти"⁴.

Виходячи з такого синтетичного світогляду, Ю. Липа говорить про призначення митця і мистецтва у житті. В умовах українського суспільства, яке перебувало під червоним окупантом, українська література набула "червоного кольору". Крім того, література буває "сірою і жовтою", і весь цей спектр кольорів сигналізує про небезпеку, яка чигає на "мистецтво слова" в умовах життя українців у ХХ ст.

Сіра література – це література удержаня, яка передусім виконує "державне" замовлення; вона певним чином оспівує інтереси держави, а звідси і оплачується відповідними гонорарами. Жовта література – література, продукована для грошей; автор "жовтого" твору "має всі дані для того, щоб уміти підробити всі почування, всі можливі ентузіазми. В залежності від того, яких вимагає ринок"⁵.

Написані на злобу дня "червоні" книги часто мають утилітарний характер, та у них є те, що особливо приваблює читача. "Це пульсування крові, пульсування живе, нерівне, але шире. В тому пульсуванню – жива людина, що пише до живих людей. Це книжки, що вийшли з крові, і тому це червоні книжки". Такі книги "виросли з ритму биття серця сучасників"; є безпосереднім виявом духових теренів самої раси – у цьому їх цінність"⁶.

Дуже часто філософське підґрунтя досліджень Ю. Липи – це різні світоглядні концепції: "Подаючи перекрій часто цілих світоглядів, не можна було обминути подавання цитат. Цитати тут потрібні, як найвиразніші гасла найвиразніших постатей. Зрештою, коли хто має що до сказання, то цитати йому в цьому напевно не заважатимуть, а хто не має про що говорити, тому не поможе і вся демагогія лірика, і все верхоглядство газетяра".

Красне письменство – це свято, а на свято кожен іде не тільки у святковому вбрانня, а й з талантом митця. Те ж стосується і

⁴ Доленга С. Рецензія // Ми. – 1935. – Весна. – С. 175.

⁵ Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935. – С. 3.

⁶ Яремчук І. Бій за українську літературу // Четверті липівські читання. – К., 2009. – С. 80.

⁷ Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935. – С. 3.

поціновувача літератури. Саме критик може розповідати про літературний твір як “людина, яка в тій подорожі, себто в мистецькому аналізі, закохана, адже така людина в своїй любові, принаймні, не знищить організму – світ фантазії письменника, а може, своїм ентузіазмом потрапити видобути приплів життя і творчості в інших людях”⁸.

Ю. Липа представляв групу “Танк” (разом з Є. Маланюком, Н. Лівицькою-Холодною, П. Холодним-сином, О. Телігою, П. Зайцевим та ін.). Ставши одним з найталановитіших співробітників Донцовського “Вістника”, він проте у своїх працях відстоює власну лінію, яка певним чином відрізнялася від ідеологічних постулатів Д. Донцова. Ю. Липа говорив про унікальний шлях України у майбутнє: “Велика віра у вищу ідею України, її традиції, духовні сили, роль у Європі, праця над власним стилем, боротьба з провінційністю, малоросійським шароварництвом і сльозливою ліричністю – ось основні гасла і принципи, за якими жили і творили молоді “танківці”. Нова генерація, влучно названа Д. Донзовим “трагічними оптимістами”, стала в позицію безкомпромісного заперечення лотихчасових солодково-сентиментальних хуторянських традицій, представлених письменниками старшого покоління, а також “культури примітивізму”, репрезентованої радянськими авторами”⁹.

Ідучи за доктриною Д. Донцова, Ю. Липа вважав, що завдяки вищим одиницям зростають нації. “Велика людина (*leader*) є конструектором раси, її спонтанічної відмінності і одночасно національної єдності”¹⁰. Одним зі способів порятунку нації Ю. Липа бачить примат видатної особистості над загалом.

Водночас десь у 1936 р. Ю. Липа відходить від ідеології Д. Донцова, не схвалюючи його фанатизму у досягненні мети. Історіо-софський вимір провідницької місії письменника насамперед у свідомій громадянській настанові свого провідництва, самозреченні, добровільному його виборі. Якщо Є. Маланюк проголошує “як в нації

⁸ Л и п а Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935. – С. 95.

⁹ Я н ч у к О. Пороги вічності Юрія Липи // Л и п а Ю. Вірую. – Львів: Каменяр, 2000. – С. 97.

¹⁰ Л и п а Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935. – С. 38.

вождів нема, тоді вожді її поети”, то Ю. Липа у есеї “Бій за українську літературу” пише: “Тоді лише провідництво письменника буде чимось свідомим і органічним одночасно, чимсь, що випливає з його почуття, з його пристрасті”¹¹, як письменник цілком присвятить себе і свою творчість народові, нації.

Між Д. Донцовим та Ю. Липою неодноразово виникали суперечки, переважно особистого характеру. Д. Донцов все-таки намагався одноособово формувати ідеологічні позиції “Вістника”, як і впливати на справді помітні праці з літературознавства та етнопсихології. Ю. Липа часто відстоює свій погляд на літературу. Аналізуючи книгу Д. Донцова “Наша доба й література”, Ю. Липа критикує публіцистичний пафос праці, який далеко відходить від грунтовного наукового аналізу реальних фактів й історичних подій¹².

Суперечки між Д. Донцовим та Ю. Липою не були протистоянням ідеології чи поглядів. “Людські стосунки, які коливалися між протилежними (і взаємозалежними полюсами любові-ненависті, приязні-роздору), з усіма їх злетами й падіннями – такі характерні для розмаху емоцій південної України, звідки обоє походили. І зараз справді важко виміряти, чого у тих взаєминах було більше, але обидва імені залишились в історії української літератури й політології як представники однієї націоналістичної ідеології, тісно пов’язані між собою і як творці і як особистості”¹³.

Врешті, є ще одна відмінність між позиціями Ю. Липи та Є. Маланюка. Якщо в розpacії Маланюк звинувачує матір-Україну в багатьох гріях (“Діва-Оvida”), то Ю. Липа постійно утверджує образ матері-України, незнищенну силу її синів. Йдучи за концепцією К. Юнга, можемо ствердити, що у поетичних, як і в публіцистичних творах Ю. Липи відтворений архетип великої матері – матері-України.

Ця пристрасть – не просто якісь неусвідомлені гени. Духовна місія письменника як провідника нації мусить бути звірена з найвищою духовною субстанцією – з Богом. Уявний діалог з Богом

¹¹ Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935. – С. 56.

¹² Див.: Липа Ю. Українська доба. – Варшава: Народний Стяг, – 1936. – С. 15.

¹³ Сварник Г. Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 228.

вивіряє призначення всіх і кожного на Землі. І коли письменник в особі провідника звірить свої мрії з Богом, тоді він виконає свою функцію на землі. Таке призначення письменник виконає в тому випадку, коли сам з себе витравить бісів. У баладі “Біси і ловець” Ю. Липа говорить про внутрішню боротьбу зі спокусами світського життя, спокусами плоті, які переслідують людину у щоденному житті. Але людина мусить подолати їх, що поведе її до перемоги духового, високого, очистить душу від намулу гріховності.

Тепле підсоння української землі спричинилося до того, що вона ставала аrenoю боротьби всіляких наїзників.

Серед поетів “Празької школи” Ю. Липа творить новітній міф України, який автор тісно пов’язує з кількома основоположними поняттями: Києвом, Півднем та Заходом України. Столиця України – Київ – символізує прихильність Бога до нашого народу. Адже саме на київських пагорбах прозвучали слова апостола Андрія: “На цих горах возсяєт благодать Божа”. Від цих крилатих слів учня Ісуса Христа і бере початок історіософічна традиція українців, яку не могли знищити ніякі орди завойовників.

Але українська стихія не може існувати без благодатного півдня України, що омивається Чорним морем. У Ю. Липи “картини моря не стільки зображенальні, скільки виражальні. Безкрає і непостійне, воно нагадує про боротьбу, про силу розбурханої стихії, наводить на філософські роздуми: “Море це був простір без видимих границь і без видимих перепон, не раз лагідний і відкритий для всіх, навіть найслабших, а небезпечний. Під ногами людини була завжди прірва і знищення. Плюскіт хвиль нагадував про смерть”. Так сприймає море людина, яка не раз зустрічалася зі смертю віч-на-віч, яка у морському безмежжі знаходила аналогії з суспільно-політичними катаклізмами і людським життям зокрема”¹⁴.

У націєтворчій концепції Ю. Липи важливе значення належить українським містам, які у майбутньому творитимуть міць української держави. Серед цих міст (Полтава, Ялта, Кам’янець) ключове значення належить містові над морем – Одесі (цикл “Міста”).

¹⁴ Просалова В. Проза “спізненого покоління” // Празька школа: Хрестоматія прозових творів. – Донецьк, 2004. – С. 6.

ОДЕСА

*П'ють елеватори, задихуючись, зерна,
Що Південь злотогрудий дарував;
Ревуть гудки, японський пароплав
Коло норвезького спинив брунатні стерна.*

*О місто-паво, міліонная таверно,
У сонці Бог тебе, мов килим, розіслав, –
Впивається винами, корінністю потрав,
Лови чужу річ, що дивна і майстерна,*

*Та вічно над тобою погляд верховців,
Що із Гетьманщини, із крові, пімсти й горя
Принесли гіркоти завзятої порив,
І край червоних скель, стріляючи в простор'я,
Яку складали обрію, що сив,
А коні бочились розгніваного моря.*

Ліричне почуття у цій поезії ритмізується з духом півдня України, що увібрал у себе єдність різних часових площин: Гетьманщину та індустріальний вік ХХ ст.

Основному ідейному задумові “Одеси” відповідає і сонетна форма. “У перших двох строфах, що складають тезу, автор віддається спогляданню, його почуття ніби відсторонене від зовнішнього кипіння життя, спостерігаючи, яке воно, знає таємний прихований смисл цього простору, що виривається в антitezі. Екстенсивність споглядання переривається оприлюдненням у хаотичній різноманітності прихованого осердя, яке знову однозначно асоціюване з національним світом і духом. Синтезуюча строфа сонета зводить дві стихії – степ і море, що по суті означає обов’язкову одвічну присутність у цьому просторі “погляду верхівців із Гетьманщини”, які передовсім “принесли гіркоти завзятої порив”, надали простору необхідного внутрішнього смислу”¹⁵.

У “Чорноморській доктрині” Ю. Липа вважає, що Крим є невіддільною частиною України, адже “Таврида – це центр усіх морських

¹⁵ Шупта - В'язовська О. Цикл “Міста” Юрія Липи // Четверті липівські читання. – К., 2009. – С. 85.

доріг Чорного моря й підйома цілого північного узбережжя". На заході, як вважає вчений, такою опорою є Дністер, оскільки традиційно був центром дністровської транзитної торгівлі: "Сточище Дністра, цеї одної з найцікавіших рік Європи, має пребагате історичне минуле. Серед населення сточища переважають дакійські та кельтські домішки, які створюють тип подолянина. Завзятий у війні, меткий у торгівлі, товариський та здібний до швидкої суспільної мобілізації, пригадує він своєю вдачею галійські племена Західної Європи. У середньовіччю Дністер був поважною торговельною артерією й був тим для Львова й Krakova, чим Райн для Кельна. Не лише вірменські, венеціанські чи турецькі купці тут, значну участь брало в тому й населення Подністров'я"¹⁶.

Українська література в першу чергу стає аrenoю боротьби за українську людину. Не поверхове вивчення, не відсторонене споглядання над мистецькими цінностями дасть синтезу етнопсихологічних поглядів на літературу. "Золото синтезу" вчений вишукує у глибокому осмисленні не тільки української, а й західних літератур. Філософсько-етична концепція красного письменства випливала з літературних візій його попередників, серед яких важливе місце належить батькові письменника Іванові Липі, одному з пайпроникливіших дослідників української літератури Миколі Євшану. Ці традиції зауважив Юрій Косач. "Його (Ю. Липи. – М. Г.) книга – це справді фронт, кампус марціус за синтезу, бій першінний, відчайдушний іподі, пристрасний і палкий, але ж бо йшлося про велику гору: український письменник хотів, щоб "прийшла нова література українців". Ще за життя Липи, а сьогодні мабуть ще більше, ці пломінні суб'ективні есеї викликали застереження т. зв. літературознавців, спрагнених об'ективізму". Можливо, що його "наукового об'ективізму", за яким криється яловість і боязкість думки, вихолощеність муміологів, спеціалістів від літературознавчих катастроф, у Липи не було"¹⁷.

Українська ідея, духовість через історичні обставини у ХХ ст. опиняється на межі катастрофи. На думку Ю. Липи, це сталося передусім тому, що "сіра література" дуже часто плодить подібних

¹⁶ Липа Ю. Чорноморська доктрина. – 2-ге вид. – Одеса, 1942. – С. 15–17.

¹⁷ Косач Ю. Українська література і Юрій Липа // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 345.

собі. А ці люди не є будителями, а присиплювачами народу. Збудити в особі творця будителя народу – ось основна домінанта книжки есейв “Бій за українську літературу”. А це і є втіленням ідеї А. Адлера “позбутися комплексу меншовартості”.

На думку Ю. Косача, значення публіцистики Ю. Липи, в першу чергу його праці “Бій за українську літературу”, в тому, що українська молодь у своїх ідеологічних шуканнях повинна прийняти за вихідну точку те, до чого він закликав у своїх працях.

Цілком справедливо вважає відомий сучасний літературознавець М. Ільницький, що “фундаментальним для Ю. Липи було положення про самоцінність, одність нації. Він вважав помилковим судити про свій народ за критеріями оцінки інших, без акцентування на власній природі, тобто базувався на сковородинській формулі: пізнай самого себе”¹⁸. Додамо до цього, що Ю. Липа, вслід за класиками української літератури, як і українськими вченими, допомагав народові проникнути в глибину свого духу. І найбільшим чином проникнути в суть народу допомагає література чесна, справжня, не заангажована червоними завойовниками. Тому таке важливе значення має і сьогодні його есей “Бій за українську літературу”.

У присвяті своєму батькові, одному з видатних діячів одеського українського клубу “Громада”, сучасникові та другові Івана Франка, міністрові в уряді УНР Іванові Липі, Юрій Липа писав:

*Шляхотнє чоло моєго Батька
Укрыйте нелюстками від троянд
І в рученьки його вкладіте берла
Од трьох світів, створених суквітно:
Залотохвильних, теплих нив південних,
Високих гір, блакитноверхих гір,
І моря, моря, що буяє вічно.*

Як і в Івана Липи, так і в його сина Юрія Липи переплелися три українські стихії: хвиля степової пшениці, шум південного моря, повів карпатських гір – те, що складає суть України, її народу. Ці стихії стали домінантними у публіцистиці видатного українця, зокрема літературознавчу есеї “Бій за українську літературу”.

¹⁸ Ільницький М. Не за критеріями інших // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 29.

БІЙ ЗА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ

ЕСЕЙ

Зрозуміти свій час, зрозуміти людей, людські стремління й конфлікти, і зрозуміти – окреслити місце власної духової раси та її письменства серед людства – це внутрішній наказ цієї книжки.

Вона повстала з прихильності до всіх творчих проявів української духовості, з любові до української крові. Тому тут на першому місці – жива, духовна подія, а не система, – спостерігання, а не теорія.

Є в такому сприйманні радість, як від подорожування. Бо не завжди потрібно чогось у духовості доводити, але завжди варто багато побачити і виразно окреслити в своїх духових мандрівках, для нас, українців, може, важніших, ніж мандрівки географічні. Отже, говорячи про цю книжку, маю на думці подорожі по духовому світі своєї й чужих рас.

Ріжнородність з'явищ, органічно зв'язаних з українською расою, охоче можна прийняти. Велика раса може дозволити собі на ріжнородність.

Та не може дозволити на брак внутрішньої гієрархії почувань, на брак органічного зв'язку з джерелами духової сили. Бо ж тоді згине її духовна великість і її тривалість у часі. Є події духові, що їх треба взяти, є й такі, що їх треба відкинути. Тим самим ця книжка стає одночасно і оглядом, і оцінкою духових подій у ділянці літературній. Отже, в цій подорожі, як і в кожній мандрівці, річ іде про те, щоб побачити і назвати.

В цьому окреслюванню з'явищ нашої літератури мене цікавила тільки духовна подія, що виринула з твору чи творів

письменника, а ніколи – особа. Хиба що та особа була чимсь більшим, ніж подія, але таких осіб є мало і вони самі творять періоди подій, як от Селянський Король чи Батько Дефетистів.

В своїх описах і спостереженнях звертався я не раз по слова до людей півдня і заходу Європи. Подаючи перекрій часто цілих світоглядів, не можна було обминути подавання цитат. Цитати тут потрібні, як найвиразніші гасла найвиразніших постатей. Зрештою, коли хто має що до сказання, то цитати йому напевно в цьому не заважатимуть, а хто не має про що говорити, тому не поможе і вся демагогія лірика, і все верхоглядство газетяра.

Важнішим є підсоння цієї книжки. Підсоння її творить стремління до найвищого зусилля в ділянці духовости. Теперішні часи – це часи духових синтез. Що ж у таких часах має чинити мислитель? Може, хиба тільки давати недрібні обриси річей і відважні мислі.

Такий клімат напруження виправдує назvu цієї книжки – “Бій”. Бо тут є й підготовка терену (як статті про творчість письменника: “Розмова з науковою”, “Організація почуття”, “Боротьба з Янголом” і “Розмова з Заходом”), є й генеральний бій (як “*Campus Martius*”, “Боротьба з Дев'ятнадцятим”, “Селянський Король”), є й зміцнення терену бою (як “Розмова з минулім” чи “*Сіра, жовта й червона*”). Все разом на те, щоб прийшла нова література українців.

БОРОТЬБА З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИМ

I.

Романтизм був, правдоподібно, початком Дев'ятнадцятого століття в духовості. Однак по стількох працях німецьких, французьких і слов'янських дослідувачів трудно було б прийти до виразнішого окреслення романтизму цього початку століття, такого важного для нас. Тепер по Великій Війні можемо хиба тільки окреслити враження від руїн романтизму, як ціlosti. Вражає нас у ньому якась плоскість, неорганічність, якась паперова декоративність, що виразнішає при прирівнянню романтизму до потужних руїн античної літератури, препишних часів ренесансу чи суворости середньовічча.

Коли б ми окреслили враження від нього, то це було б враження як від пересади, як від декораційної пересади. Здається, всіх романтиків єднає чиста шарпанина за декораціями. Вальтер Скотт кидається до рідного гірнякофільства (вроді нашого козакофільства), Байрон, Лямартін, де Віні – до фабули з Орієнту й Біблії, брати Грімми – до старонімецькості й етнографізму, Рилеєв – до лицарства підбитих українців (Наливайко, Войнаровський), Улянд – до легенд цілого світу, Новаліс розпливається в метафізиці, Гюго ідеалізує льокая в “Рюї Блязі”, видеклямовує Еспанію на сцені і помпатично виставляє екзотику особи: потвори й злочини, повні поверховної несамовитості. Макферсон створює шотляндського псевдо-Бояна (“Пісні Оссіянові”), Жорж Занд

знаходить свою декорацію в псевдоселянськості, та й наші романтики 30-х років, як Срезневський, Філомафітський, Шпигоцький, Пассек, бавляться в неглибоке козакофільство, бо “минулося козакування її (України) на полях битв, не буде класти Козак свого меча на терезах Долі; нехай же закозакує він на полях солодкого піснеспіву”.

Одні з романтиків ідуть за Кальдероном, другі – за Верглієм, треті за Шекспіром, – але що їх, властиво, єднає поза більш чи менш анархічним декоратизмом (обіймім цією назвою всяких Роб-Роїв, Манфредів, Наливайків, Фарисів, духів, привидів та звичаїв)?

Найчастіші почування, висловлювані романтиками, мають у собі щось із нещасливості: це – нещасливе кохання, це – втеча зламаного життя у глиб природи, це – втеча в варварство й примітивізм, як у спочинок, це – мелянхолія і резигнація сильних одиниць, це, – коли і зрив, то зрив, що не вміє собою кермувати, це – безфоремний бунт на сліпо.

Звідки зродилася ця туга і нещасливість романтизму? Моруа (Maurois) пояснює мелянхолію Байрона, як і цілого романтизму, “закидами совісти в душі м'ясоїдів”, тих, що (додаймо для ясності) переходятять на вегетаріянство. По жорстоких війнах за і проти Наполеона, по розбудженню насоками племен і народів Європи, по великих злочинах і великих пробах – войовники устаточнюються.

Ферменти недавнього ще застаються в духовім життю. Недавні войовники тепер шукають тільки мальовничих поз, неглибокої містикі, бавляться в демагогію сентименту, – вони вже не провадять народних мас, але кокетують мужичків (М. Вовчок, Тургенев), вони подивляють відвагу шотландських кланів, козацьких лицарів чи яких-небудь джаврів, але не мають охоти запроваджувати це в своїм життю. Вони деклямують про злочини і привиди, але в їхньому життю і ці злочини, і ці духи давно вже земеритовані.

Бо вони переходятять на вегетаріянство.

Це – прощання з відрухами в ім'я урегульованості, це – тужливе розстання з глибинами почуття в ім'я легкого сентименту. Це одиниці прощаються з давнім, власним життям, бо ось надходить система, це індивідуальності покидають свою необдуманість, спонтанільність, бо зближується певність стадного життя і обдуманість будуччини матеріалізму.

Роки приносять зміни. Візьмім для прикладу один із них. Під 1820 роком європейської історії стоїть обіч написання романтичного “Івангое” Вальтер Скотта та нарад Священного Альянсу над розрухами у ще незаспокоєнім Неаполі – повстання Бідермаєрського стилю в Німеччині, початок продукції сталі *en gros* в Англії, відкриття кофеїни, хиніни і нафталіні і... так характеристичні для Дев'ятнадцятого віку закладини першої організації клякерів у Парижу (*Assurance de succès dramatiques*). Зближується вік нагромаджень відомостей, стабілізації торговлі, розбудови промислу і вік міщанського самозакохання, вік газет, адвокатів і клякерів.

Критик Г. Лянсон, може, найближче підійшов до суті романтизму, кажучи про “почування, позбавлені регулярного виходу”, що наповнили літератури Європи скаргами, протестами й тугою. А одночасно ці романтичні протестанти не кликали життя до чину, а самі такою літературою “зменшували свою здібність до чину”.

Це – завмирання великих традицій бойового індивідуалізму і бойової збірноти: релігійних воєн, селянських революцій, Київської великоімперськості, Krakівської королівськості, езуїтів і кальвінізму, козацтва і кондотьєрства.

Тепер має бути все упорядковане і, може, навіть зуніформоване. Попереднє неспокійне життя століть скінчилось безсилим неспокоєм романтизму.

ІІ.

Тепер панує нова духовість, що повстала з великої наукової і філософічної ферментації 1670–1715 років, що перейшла вогонь Французької революції і воєн за новоримську, Наполеонівську імперію.

Тепер настали часи Боруха Спінози, що заперечує в своїм “Політично-теологічним Трактаті” (1670) божеськість Св. Письма і авторитет божеського права, це часи Фонтенеля (Fontenelle), що в ніщо не вірить, крім науки, часи емпіриста Льюка (Locke), вільного будівничого Коллінса (Collins) і врешті Руссо, деправатора рас і одиниць, та абата де Сен-П'ера (Saint Pierre) (1737–1814), що пропонує заснувати “Лігу народів” у Франкфурті або Женеві.

За цими постатями, за безвірницьким цинізмом Вольтера, за огидною розперіданостю Руссо, за сентиментальністю супільніків і раціоналізмом науковців стойть найважніше – певність. Певність забезпеченості і спокійної будучини. Постали непомильні рецепти для людини – більш практичні і зрозумілі, як відвічні вказівки глибокого почуття, зроджені в боротьбі за своє “я”. Філософія нематеріалістична – в погорді. “Нам будуть фабрики кувати ідеали” (В. Самійленко). По каламутних хвилях романтизму, по його жалях і скигленнях, – усе стає ясним і обличеним, як тенденція романів Золя, Пруса, Чернишевського чи Берти Зуттнер. Коли давніше були часи збірних почувань рас у формі військ, армій, орденів, еліт, королівств, навіть орд (хоч і хрестоносних), то тепер ідеалом – позем мирних стад, якесь льокальне “Товариство З’единених Слов’ян”, чи якесь ширше “З’единених Европеян”.

По упадках і льотах, по страшних війнах, фанатизмі, голоді – все скаталоговано, все занумеровано, все сплющено доктриною найбільш нівелляційною, яка була в Європі від початку її історії.

Європа забезпечується від несподіванок.

По стількох століттях всеєвропейської бурі і змагань – раптом понаполеонівський інтервал 1820–1830–1848, а потім уже цілковите зодностайнене століття 1848–1914.

Світ поділено між кількома європейськими партнерами. Тепер взагалі може бути тільки мала гра, всі великі ставки розграбовано. Колонії міцно присилені, ссавки великих держав суть регулярно свою поживу, сфери впливу означені на кріпко.

Півень Галлії, ситий і товстий, не підлітає більш і нікого не хоче будити. Наполеонівський імперський дух зникає у Франції: колонії в Африці здобуто, властиво, проти волі еліти й суспільства. Булянжизм даремно підносить імпондерабіїї слави – він упадає безсило разом із своїм безсилим генералом.

Еготики письменства XIX століття – смішні тепер. Смішні ці постаті лермонтовського – Печоріна, Рафала – жеромського, Онегіна – пушкінівського, вкінці винниченківського – “Мефістофеля”. За ними нема змісту чину, а їхня туга за чином, туга що не вміє хотіти, – понижуюча.

Вони затруєні ситістю!

Може, в них і є кров хижаків і переможців, але вони розтвортіли. Ціле століття можна було б назвати століттям ситості. В цій атмосфері снобістично-позерської духовості Європа безпечальна, жирна, надута і нахабна експлуататорка слабших, бере ренту за свої минулі століття і за своє теперішнє виняткове щастя в матеріальніх посуненнях.

Європа не здобуває, не бореться за свою духовість, як попередні століття, вона ціле століття зостається на тому самому ступені розвою збірної духовости. В Австрії до кінця століття триватиме дух Меттерніха, – нівчення деспотичною бюрократією духової еліти орденами й титулами, в Англії – механістичний ритуал вікторіянізму, у Франції – третя

республіка з релігією дрібних ощадностей, в Росії – касарняний дух Миколи І. Скрізь на першому місці – великороджавні механізми-системи.

Коли Європа матеріальна стриже купони з ренти, Європа духовна заспокоїлась на посаді.

Тепер в Європі панують теорії, що все передбачують і раз на завжди забезпечують від потрясень. Ці теорії леліє молодь, оспівують поети. Це – поезія тиші. Один з горьківських персонажів (здається, в “На дні”) натхненно деклямує оточенню: “Честь тому шаленцю, що навіє на людство сон золотий”. Золотий сон – це ідеал, це те, що до нього мають стреміти всі. Теорії не для відважних умів, але для всіх. Бо тепер в Європі XIX століття приймають тільки такі теорії. Тільке те думання цінне, що дає “загальне успокоення схвильованих умів”, загальну ситість, загальну матеріальну безжурність. І то все за ніби невелику ціну нахилення, надламання індивідуальности до устабілізовання, посади.

Посада. Посада з великого “П” – це символ духовости Дев'ятнадцятого століття. Щось, чого досі не було в історії Європи, – бюрократизм теорій, бюрократизм міzkів.

Мізки європейські, здавалося б, не мали чого турбуватися, – будучність була проста, як регулярна реалізація солідних векселів. Згадаймо, що саме в Дев'ятнадцятім століттю вперше почали виставляти векселі не тільки купці, але й приватні люди.

Сталося більше, – векселі почали виставляти цілі теорії, цілі напрями інтелектуалістів. Векселі більш чи менш короткотермінові виставляв марксизм робітників, месіянізм поневолених народів, лібералізм покаліченої урядом інтелігенції. Згода особи чи групи людей на прийняття такого векселя запевнювала їй по певнім часі цілковите блаженство, безчинність думання – духову посаду, а не раз навіть і матеріальну.

Ліпші посади були для ініціаторів: для робітництва (з селянством у підсусідках), для російської ліберальної інтелігенції (з автономічними українською й польською інтелігенцією у підсусідках), для шляхти угорської чи польської (хоч і з кріпацтвом для власних селян).

Великі державні комплекси старалися як не підтримувати, то хоч освоювати більшість таких теорій. Теорії ці, освоєні навіть у таких державах, як Австрія чи Росія, не згадуючи вже Німеччини, теорії ці ліцитовано не гірше від акцій. Вони мали свою пресову чи парламентарну біржу. В тих часах було усталено градації, що за ними мали розвиватися суспільства, кляси, еліти, письменники, особистості і т. д. Все внутрі теорій було поділено на кляси, паралельки і фреблівки для недорозвинених духов.

Всі панівні тодішні теорії мали багато подібності (особливо в тактиці), і думка про єдність “европейської нації”, властиво, поширилась автоматично. Ще й досі покутує з такою теорією дуже спізнений Р. Дмовський, плятонічний донжуан теорій і великий адоратор “европейської нації”.

Лишень він, як і Куденгов Калерджі, непотрібно шукає тепер тої з’єдиненої “европейської нації”, – вона в своїх обрисах існувала перед Великою Війною.

Трудно знайти щось поза здібностями в цих Брандесах, Драгоманових, Пісарьових і Брюнетерах, щось, що давало б вражіння скелі, острова серед людського моря, як це дають мислителі. Швидше здаються вони нам урядовцями до більш чи менш спеціяльних доручень Всеєвропейського Бюро Інтелектуалістів, узnanого всіма великодержавами.

Зрештою, узnavали його не тільки держави, але й революції.

Революції гноблених народів також старалися мати для своїх цілей такий плащик теорії – векселя на Посаду. Здається,

що рахували при тім на евентуальних аспірантів-союзників не менше, як на свої сили. Тоді ж з'являється дивне гасло "За нашу й вашу свободу" людей, що билися, властиво, за свою свободу. Тоді ж повстає вперше ідея т. зв. ягайлівська з одного боку, і всесловянська з другого боку українства, обидві з ініціаторами, і з зарезервованими посадами для слабших, але слухняних народів.

Та на ліцитації таких ідей перше місце могла б отримати ідея проф. М. Грушевського. Її добре висловлювали київські сатиричні журнали з 1917 р., що змальовували професора у власяниці серед негрів і білих, з патерицею в руці і з підписом: "І пойдоша апостол Михаїл і проповідоша федерацію народам всього світу!"

Правда, що були в той час одиниці, які не бавилися ані в ідеї, векселі, ані в ліцитації, ані в здобування кредиту серед панів із Всеєвропейського Бюра Інтелектуалістів. Жорстокий Сорель, батько Муссолініх і Донцових, сталить геройчність духа в робітництві, Трайчке, Момзен, Шлегель приготовлюють душі німців до єдності й енергії, Вагнер дає їм міти, Карлейль і Кіплінг сповнюють англійських гандлярів почуванням глибшої місії. Письменники – чех Maxar упоюється Тацитом, поляк Сенкевич вчиться писати свої расистівські романи на баталістичних полотнах паризьких музеїв, але палкий велетень поезії Ніцше падає, задавлений апатією оточення.

Треба признати, що й не всі урядовці Всеєвропейського Бюра Інтелектуалістів були дійсними урядовцями, стрижіями купонів. Ф. Ляссаль був далеко близчий до світогляду наших отаманів вроді Божка, як до соціалізму. Ерупівець М. Міхновський, автор розкішних сатир, був із світогляду конквістадором. Шевченко, хоч і кирило-методієвець, нічого не мав спільногого з типовим урядовським кирило-методієвством Костомарова. Та їх "неурядовість" не змінила обличча віку.

Вік посади триває. Вік утопістичних теорій, вік механістичний, нівеляційний, деправатор людей і народів, найпліткіший і найзаможніший з усіх віків Європи. З новими духовими течіями він не бореться – він розкладає їх, понижує і висміює.

А передусім – присипляє все нове.

Освоює неспокійні одиниці, наркотизує відродження рас. Коли хто потрудиться придивитись до передсмертних рядків Шевченка, очищених вогнем страждання від романтизму, побачить, як поет просто кричав віршом до українців, щоб збудити їх із сну ситости. Збудити, бо найбільш боявся він, щоб його расу, приспану лукавими, не обікрали з її творчих сил. Так шарпає й кричить хтось до сонного, як зближається пожежа.

Міцкевич перед смертю зрозумів усе. Ціле життя вважає він даремно страченим у романтизмі. Він шарпається, щоб хоч щось робити, хоч аби який легіон заснувати, хоч якось будити своїх розтovstіliх Йовяльських. І не дарма існує легенда, що його ця химерна шляхта, ці Йовяльські, отруїли, щоб він не переривав їм спокою.

Бо переважили присиплювачі, а не будителі. І не тільки в нас були Михайли Драгоманови, були і в Польщі свої Володимири Спасовичі.

Жахом сповнюється серце, як читаєм дріб'язкові спогади О. Лотоцького з Дев'ятнадцятого віку (“Сторінки минулого”), що в нас могло бути таке життя, таке ялове, урядовське тривання, бюрове самовбивство, службове самоідство.

“Служба!” – говорили одні над Дніпром, “Бюро!” – відгукувались другі над Дністром, “Служба!” – повторював хор над Кубанню, “Бюро!” – відгукувались інші над Ужом і Прутром. “Посада!” – відзвивалась ціла земля українців, за нею землі польські, землі чеські, німецькі...

Нагорі, в Україні, “службове” надламування ініціативи й характерності, а внизу безконечні валки українських селян – на Сибір, на Закавказя, або – до Північної Америки, до Бразилії... Ті ж селяни, що зостались, – побутовщина, матеріал до урядування.

Чи ж так було тільки в Україні? Еміграція з границь Європи в “щасливих” роках 1850–1900 нараховує двадцять два міліони найздібнішого, найенергійнішого елементу з усіх рас Європи. Втрат духових не зможемо облічити ніколи.

III.

Приходить 1914 рік. Кінець – небувалійтиші в Європі. Війна, та ще й Велика Війна – то суперечило цілком духовости Всеєвропейського Бюра Інтелектуалістів, їх теоріям – векселям, їх світоглядам – акціям, цілому їх федералістично-нівелляційному кредитові.

А тим часом майже не знайшлося противників цієї війни остільки голосних, щоб можна було їх голос почути. В Англії тільки самотній Р. Макдонелд, письменник і політик, мав відвагу заявiti, що, на його думку, честь його краю вимагає невтральності позиції, а у Франції молодий Жюль Ромен (*Remains*) ще з більшим темпераментом стверджив у своїм “Нехай буде Європа!” (1915), що європейці трапили в неволю привидів і що війна – ідіотична й нікому не потрібна.

Але вже на молодого Ромена-Фарігуля накинувся в своїй книжці *“Dans la mélée”* непомильний жрець інтелектуалістів-утопістів Вандервельде, закидаючи письменникові, що той не хоче брати участі у “святім хрестовім поході”, у “війні за право”.

О так! вони, ці всі інтелектуалісти-утопісти, брали участь у немилосердній різанині в середині Європи, у взаємнім нищенню культури, у нахабній вуличній колотнечі пропаганд,

ганебних мирних трактатах, що понизили побідника не менше, як переможеного. “Золотий сон”, ця обігова валюта Дев’ятнадцятого століття, перестав мати покриття,

Ніхто в Європі не захотів боронити ідей-векселів власним життям і власною кров’ю. За утопією урядовців духа – живі люди не пішли. Пішли за голосом прадавніх інстинктів.

Духовість Дев’ятнадцятого століття не витворилася зі змагань людської крові і тої крові не змогла за собою попровадити.

По війні гасло “Бавмося, нарешті ми вернулись на Посаду!” не вистачає на довго. Письменство легковійності з літ 1919–1923 (P. Morand, Mac Orlan, Cendrар) заламується на Заході, здається, заламується і в Польщі. Часи Європи Посади і хвиля “Галантної Європи” стають усе більш віддаленими. Повертають часи тої Європи, що її гартували й виносили понад іншими країнами, Європи – вузла сильних расових індивідуальностей.

Європа зближується до того, чим була досі на протязі кільканадцятьох творчих, віруючих віків.

Час теорій-утопій, теорій-векселів минає. До матеріалістичних теорій – нема матеріальної підстави. Колонії дають іще жнива метрополіям, але дають і жнива ненависті й вимог. Домінії відходять від центру. Раси Європи відвертаються від шильдів “Австрія”, “Росія”, “Бельгія”, ба навіть “Франція” і “Британія”.

Свіжоспечені нівеляційні теорії, ці всі техно-машинонаукократії, тратять своє значіння нівеляційне.

Треба ствердити, що ще гасають по Європі висловники “європейського народу”, газетярі, утопісти або й просто міжнародня ракалія. Але їм тяжко проповідувати свій ширший чи вужчий коран: народи – “богоносці”, посадодателі для інших народів, самі ледве кінці з кінцями зводять. Завалюється

повоєнна підстава цих усіх марксизмів, всеслов'янізмів і всяких монголобудапештенських месіянізмів – Субсидія.

Є ще один край, як завжди спізнений, де покутує дух Дев'ятнадцятого століття. Це – край, де панує російська інтелігенція, дух Пісарьова і Нечаєва. Совіти, що пробують творити свій щораз безсильший і понуріший апокаліпс економіки. Тим часом творять найбільший еклектизм минулого століття – потворне, ропуховате, роздуте Бюро Ідеї. Маркс і Ленін – це апостоли Дев'ятнадцятого, з усіма його штучками і векселями. Це Совіцьке Духове Бюро, це – за всяку ціну (навіть за ціну кріпаччини) утриманий Резерват Віку Посади.

Це там покутує туга за “гігантизмом” і розмахом з часів багатої експлоататорки Європи-Посади. Це там іще покутує поземна і простовісна монотонність у промислі й духовості. Це там закликає Джугашвілі своїх духових і фактичних урядовців до “нового романтизму”. Це там іще має “золотий сон” Дев'ятнадцятого деяке покриття. Звідти ще пливуть усякі евразійські, монголосферські і тому подібні теорії “для всіх, для всіх, для всіх”, “духова посада – всім, всім, всім”...

І тому, може, ще де-не-де модною є ця велика духована Посада – Совіти. Як спрагнено дивляться в їх бік ріжні безробітні посадовичі, звільнені історією і звільнені мистецтвом. Наприклад, А. Жід, старий заслужений утопіст, приступає до комунізму, щоб мати “спокійну, духову старість”.

Неохоче дивляться вони на нове століття. Це ж лишењь його початок, а який болісний початок. Героїзм духовості? – вони відвикли від цього. Вони мріють про поворот (хоч частинний) Всеєвропейського Бюра Духової Посади.

Може, вона зосталася ще в Совітах? Там не треба боротися за своє духове “я” – там лишењь треба прийняти докладну, знайому систему. Бо тут на заході посадовичам усе тяжче жити: що робитимуть письменники без котерій і видавців, – що суспільніни без парламентарного автоматизму?.. Посадо!..

IV.

Нема Посади. Ідеї XVIII століття, збюрократизовані XIX, а знищенні Великою Війною, стали нежиттєвими.

Нарешті минуло це століття, століття найбільшого обману людства. Все було устабілізоване, навіть людина. Людство, що завжди йде в невідоме, – сталося посадою. “Успокоення схильованих умів” – це тривало століття!

Століття спекуляції суспільними почуваннями, століття манер і мод у літературі, століття мовчазливої стабілізації релігій і беззвірності...

Нема вигідного Бюра Всеевропейської Посади. Нема відпочинку в утопіях, і нема заспокоєння в калькуляціях. Нема певності в будучині, і нема стрижіїв рент у сучасності.

Єсть тільки одна певність в Європі, та, що була від віків, – певність власного характеру і власної крові-раси. Єсть тільки довічна боротьба за власне “я” і “я” моєї раси.

Нема Посади в д у х о в о с т и .

Донедавна ще українці складали прохання до Великого Бюра Європейської Духовості. Може, тому, що воно не було на гербовім папері, Великий Бюрократ Європейськості не зволив нас зареєструвати як слід. Тепер, від 1917 року, українці реєструються без прохань.

Але маємо досить ще в собі спадщини духового Дев'ятнадцятого століття. Століття майже порожнього для України, століття найбільш невикористаного для українського “я”, століття тіста з заглухлими дріжджами. Які б не були важкі попередні століття, але з більшою гордістю можемо дивитися на них, як на Дев'ятнадцяте.

Це ж Гоголь надламав саме поняття українців, зробивши з цеї швидкої, південної раси повільне, обезголовлене опудало. Це ж Драгоманів навчив боятись призначення

власної раси. Чи ж мало ще зосталося в нас людей Дев'ятнадцятого, що вчать, як утікати в еротоманію, в бонзівський еклектизм снобів, в хуліганство, в мрію про царство комуністичної Посади?

Втеча в віру, в “успокоєння умів” у себе, у “протверезіння умів ворога”, утеча в новий декоратизм...

Все одно куди, щоб тільки втісти від свого призначення.

Вік новий, вік відважний є тим призначенням.

На щастя входимо в те нове століття із знаком рунічним, норманським, знаком Київських конунгів-каганів. Знак цей вказує, що Дев'ятнадцятий вік був тільки епізодом у п'ятнадцятіковій історії української духовості.

РОЗМОВА З НАУКОЮ

У вступнім слові до свого роману “Перед бомбардуванням”, що в нім описано передвоєнне суспільство, англієць Ситвел каже: “Щоб зрозуміти те, як далеко відійшли ми від тих часів, що про них оповідаємо, вистачить узяти образок моди з-перед двაцяті літ і порівняти його із фресками на мурах острова Крети з-перед тисячі літ перед Різдвом Христовим. Таємничі мешканці того загиблого світу є без порівняння близчі для нас своїми строями, а можливо, й своєю філософією, як наші власні батьки” (*Osbert Sitwell*).

Поглиблення ріжниці між передвоєнним і повоєнним світом, або докладніше між кінцем XIX і початком XX століття, все збільшується. Сучасний европейський письменник все частіше пише повісті з кінця минулого століття, як повісті з далеких екзотичних країн. Коли людина дійсно носить у

собі, як каже Валері, “всесвіт прагнень, спогадів, передбачень, мітів і оцінок”, то цей всесвіт змінився, набрав іншого освітлення, дістав іншу гієрархію. Іншу гієрархію – в ім’я інших вищих ідей.

Письменники всіх часів мали в глибині душі свою віру, своє очікування чуда. І не раз дуже несподівано його, те очікування, виявляли.

Про Стефана Малярме подають цю зворушливу подробицю. Поет розповідав знайомому, що його мала донька написала листа, а на коверти заадресувала: “На небо. До Бога”.

– І що ж ви зробили з тим листом?

– Я заніс його на почту, – відповів схвильовано поет. Потім додав тихіше, задумливо: – Хто знає, може?..

А саме тоді, в XIX столітті, дозріла в письменстві релігія без абсолюту, зате з непомильним жерцем – природничими науками.

“В цих (коло 1873 р.) часах, – каже у своїх спогадах Анатоль Франс, – книжки Дарвіна були нашою біблією. Не можу не згадати тих благородних відвідин, що ми (молодь) складали старому *Jardin des Plantes*. Щодо мене – то я входив, як до храму, до музеїних саль, переповнених найріжнішими органічними формами, почавши від довгих щелепів первісних пласів аж до пальців гориля...”

На тодішній нашій літературі селолюбців і сентименталиків віра в науковий детермінізм не виявилася так виразно, як на інших літературах континенту.

Можемо згадати хиба яскраву, хоч і сковану матеріалізмом, постать молодого Франка. Він хоче бути холодним, він повторює з ваганням “Ratio vincit!” і – соромливо укриває власний іраціональний зрив почуття (“Зів’яле листя”). Драгоманів проповідує в тих часах раціоналізм у мистецтві (*Листок Громади, 1878, I*).

Однак не тяжко уявити собі на столах нашої тодішньої письменницької молоді томи Дарвіна, Гекля, дреперівської “Боротьби релігії з науковою”, бюхнерівської “Сили й матерії”. Бо ж і досі гасла історичного матеріалізму, позитивізму, наївної віри в мікроскоп і машину блукають по таких спільнених творах, як “Соняшна машина” В. Винниченка чи інших В. Поліщуківських “Яринах Курнатовських”. Є в тих творах щось із популярної картини в галереї Третяковського в Москві, де змальовані наполохані і глибоко зворушені царські “мужички” в кожухах перед першою (певне, спровадженою з чужини) “російською” локомотивою.

Ба, тоді цілий всесвіт окреслювала наука як величезну машину. Наука, “ця безграниця надія нашої генерації”, як її називає П. Бурже в своїх “Шкіцах сучасної психології” (1882 р.), саме поняття людини обертає в поняття своєрідного механізму, де все діється після законів фізики, де нема місця на духові первні, ні на свободу волі. Старушок Ляметрі (La Mettrie), творець поняття “*L'homme machine*”, міг би бути з того світогляду задоволений. Людина-машина – коліщатко в природі-машині.

Г. Тен (Тайпе), теоретик позитивізму у французькій літературі, чинить суд над тою змеханізованою людиною, підметом законів науки:

“Треба вивчати людину, трактуючи її Я як сполучення ряду дрібних чинів. Немає однолітої, завжди приявної свідомості, що її можна б було назвати – “я”. “Я” є нічим іншим, як чергою образів, що линуть через мій мозок, хороводом відчувањь, що їх сприймає мій мозок. Поза довгою низкою булих випадків, – каже Тен, – нічого реальнішого в мені немає. Треба студіювати короля чи генерала так, як студіюємо хемічну субстанцію, треба студіювати факти і класифікувати їх. Довго зосередкоувалася увага науки на зорях і річах, а тепер настав час, щоби

вона зблизилась і до людини. Ось береться вона до людини, озброєна інструментами. Триста літ досвіду довели їхньої докладності і облічили їхні можливості. Наука приносить із собою – мистецтво, мораль, політику і нову релігію. Нашою справою є ще нині ту релігію відшукати”.

Тоді вже П. Бурже, визнавець Тена, пробує відшукати її в глибокому змістом романі “Учень” (*Le Disciple*). Молодий інтелектуаліст-учень намагається експериментувати в житті в ім’я жорстоких позитивістичних ідей свого відлюдка-професора. Але він сіє довкола тільки смерть і сам гине вкінці від кулі месника. Ще перед фізичною смертю він падає, духовно зламаний. Уста його ронять гіркі слова:

“Завдяки своєму надмірному читанню я, може, уявляв собі гру пристрастей як схему ідеально просту. Тільки пізніше я зрозумів свою велику помилку. Щоб окреслити вияви серця, треба шукати аналогій радше в світі рослинному (живучому), як у механіці”.

Не оперта на знанню людської натури доктрина може принести людям тільки загибель. Тому сам автор роману у вступі до “Учня” натхненно остерігає молодого читача:

“Серед ідей, що тебе облягають, є й такі, які можуть у значній мірі позбавити твою душу здібності любити і здібності хотіти. Отже, твердо усвідом собі те, що ті ідеї є лжою, хоч би й як субтельні вони тобі здавались, хоч би й як прегарні імена їх підтримували, хоч би й як оздоблювали їх магія близкучих талантів. Надихуйся одним, виробляй у собі дві великі чесноти, ті дві великі енергії, що поза ними є лиши гниття і агонія, це – Любов і Воля! (*Amour et la Volonté!*)”.

Ta то був лише відрух великого психолога і великого письменника. Той відрух не приніс великих змін. Великі зміни скочилися в самій владарці світоглядів – науці.

Більш-менш у тих самих роках (1890 р.) з'являється невелика праця незнаного учителя гімназії А. Бергсона п. н. "Шкіц безпосередніх даних свідомості".

По тридцятьох літах, коли Бергсон буде в авреолі слави і коли Велика Війна буде закінчена, від появи цеї книжечки багато осіб датуватиме новий світогляд, що зродився з найжорстокішої боротьби і найгострішої мислі сучасного людства.

Сателіти Бергсона і він сам, "найплодовитіший метафізик Європи від часів Канта, Ляйбніца і Шопенгауера", не є ніяким закінченням епохи. Швидше історичний матеріалізм є її закінченням. "Висновки щодо філософії Бергсона ще мають прийти. Думка Бергсона – це постійне впроваджування. Вона впроваджує нову Методу, і в цьому її заслуга". Цілком слушно каже далі А. Сюарес:

"...Бергсон поспішався, бо треба було звільнитися від низької матеріалістичної думки,rudimentарної і нужденної філософії, що панувала на Заході коло 1880 рр." (*Une heure avec A. Suárez*).

Бергсон не був сам у науці. Переворот в математиці і фізиці по досвідах Мічельсона–Морлея, Айнштайна, по відродженню ідей Рімана (Riemann) і Гавса розпочали нову еру. Шкільна наука зосталась та сама, але світогляд учених і дослідників змінився. Наука, як надлюдська сил, як наївна віра наших батьків, може викликати тільки усмішку.

Питання Айнштайна: "А чи ви узгляднули становище обсерватора-спостерігача?" цілий час є перед духовими очима сучасного ученого, і з того випливає ціла релятивність сучасних фізикальних і природничих наук.

"Наука, – синтезує А. Моруа, – не претендує до будови правдивої системи світу. Вона тільки пропонує здогади, що

дозволяють на вияснення знаних фактів і, здається, мала б передбачити незнані. Але вона готова змінити ці здогади, оскільки вони перестануть бути згідними з явищами” (*Mim-mitîv – “Mes sengses que voici”*).

Позитивізм не може бути тепер релігією, бо чиста наука, наука сама зріклася абсолютних тверджень.

“Тридцять літ тому, – пише славний фізик Дженс (James Jeans), – ми були переконані, що йдемо в наших розшуках до очевидності. Та очевидність мала б складатися з веремії атомів, що виконують безсенсомні танці, побуджувана сліпими силами. Нині ми твердимо, що всесвіт починає нам вияскравлюватись швидше в постаті великої думки, аніж великої машини” (*“Новий світ фізики”*). Далі роздумуючи над шляхами науки, учений додає: “Закони, що їм підлягає природа, пригадують мені не закони, що регулюють рух машини, а швидше закони, що за ними йде композитор, пишучи фугу, або поет, компонуючи сонет...”

Захиталося найосновніше правило науки – правило причиновости. Теорія квантів нищить його в світі фізики. “...Течія науки пливе до немеханістичної очевидності”.

Релятивістичний ідеалізм Бергсона, релятивізм фізично-математичних наук разом із експериментальним релятивізмом багатьох суспільних і політичних вірувань – це завершення величезного перевороту, що стався в духу еліти земної кулі.

По цім перевороті, по знищенні стількох фікцій, по офіційальному признанні безсилості науки в житті людства – не бракує голосів сумніву.

“Чи ж людство, – питается Г. Ражо в своїй праці про Бергсона, – зможе тепер себе само оцінити, передбачити своє призначення?” (*Rageot – H. Bergson: L'Intuition*, 1933).

Ні, відповідає письменник Сюарес (Suares). “Чи ж інтелект має скінчитися на негації? Але де ж там: він тільки підвищений до більше повної трансформації, як кажуть математики. Науки довершаться любов’ю, що є виною і відкупленням життя”.

По цім перевороті зосталось лише одно певне – людська істота.

Коли в минулому було важне те, що обсервуємо, – тепер важнішим є становище обсерватора. Коли людська натура давніше була на узбіччі теорій, їх підметом, тепер стає – їх предметом. Джерелом усього є людська мисль.

“Все, що не є подумане, не існує, – говорить нині учений. – Сказати, що є в світі щось, що не є думкою, – це беззмістовне твердження” (*H. Poincaré. La Valeur de la Science*).

І в тому є визволення людської натури.

В центрі всього, як і в далеких віках цивілізації Крети чи в не таких давніх віках Відродження, стала Людина, або життя людське, тканина з побоювань, прагнень і пристрастей.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧУТТЯ

I.

В Кенсінгтонському лондонському парку стоїть пам’ятник... духові. Усміхнений хлопчик на скелі показує дрібною ручкою поперед себе, немов запрошуває-говорить: “Іди вперед, спробуй, – побачиш, що тобі вдасться!” Це пам’ятник Пітера-Пена, героя фантастичної епопеї нашого сучасника Джемса Баррія (Barrie). Пітер-Пен – це непереможний, зручний і веселий дух щастя, оптимізму, безмежної віри в себе.

Пам'ятник вартий духа найщасливішої з націй світа.

Та чи й не варто поставити пам'ятник образові – постаті, що додає сил людині в життєвій боротьбі? Сама згадка про нього викликує приплив бадьорости. А тих припливів щоденне, складне буття людини потребує якнайбільше. Передусім тяжким є його життєва скомплікованість і внутрішні суперечності.

“Для багатьох людей очевидність є як книжка, що її вони читають сторінка за сторінкою і то дуже зблизька. Вони не спостерігають нічого поза рядками, що їх відчitують. Іншим людям очевидність здається неповними, бурмотливими, несформованими фрагментами, що їх треба скомплетувати власними силами, взяти в карби власною уявою” (*E.Jaloux*).

Той другий тип сприймання вражінь є частіший у наших часах. Зрештою, кожне сприймання життя в початковій фазі є фрагментарне.

“Вглядімося на мить у душу звичайної людської істоти протягом пересічного дня. Одиниця отримує міріяди вражінь – фантастичних або звичних каламутних, або різьблених чітко, як на сталі. Вони приходять з усіх боків, як безконечний дощ незчисlimих атомів. І відповідно до того, як вони спадають, як сполучуються, щоб створити життя понеділка чи вівторка, – інакше укладається їхнє заакцентування” (*Virginia Woolf*).

Вражінь-побуджень є міріяди. Психологічні досліди разом із електрофотометричними помірами довели, що на кожне побудження організм людини відповідає міріядами реакцій, переважно несвідомих. Однак і свідомі вражіння людини мають усі прикмети хаосу.

В останніх десятиліттях постала навіть група талановитих письменників, котрі вважають, що роля, скажім, романіста полягає власне на тому, щоб тільки нотувати біг цього

безконечного потоку вражінь, не силкуючися давати фабули, симетрії, інтриги чи характеру.

“Чи ж то не завдання повістяра вхопити цей мінливий, незнаний, безформений дух, його ухили або скомплікованості? Це повинен показувати письменник, доміщуючи до того якнайменше зовнішніх фактів” (*Virginia Woolf*).

Ірляндець Джемс Джойс (Joyce) так і чинить: на 600 сторінках свого роману (*Ulices*) він описує лише один день людини. Цій методі рідні і кількаповерхова акція романів Дос-Пассоса, і кінова скалковість контрапункту Гекслія (Huxley). Знана й давніше (Лаятнант Густль – Шніцлера), ця метода розвинулася саме в повоєнних часах.

II.

Від “літератури міріядів вражінь” можна було б сподіватися багато: передусім багато неподібних до себе творів, бо ж кожний день людини є інший! Здавалося б, кожен новий день міг би бути новою темою. Вже сама кількість тем була б незлічима.

До деякої міри завдячують цій методі своєрідну свіжість такі твори, як “Кімната Якова” В. Вульф чи кілька близкучих сторінок Моріяка або Форстера. Лише засяг тем не збільшився. Теми залишилися ті самі, одвічні й знані.

Над цим варто спинитися. Досліджуючи людські почування, – ствердимо: число тем є обмежене. Якесь зачароване коло, поза яким література перестає бути цікавою, нічого не говорить до читача. Розпусливі проби імажиністів, футурістів не створили нічого нового в тематиці людських почувань. Ані вибрики Марінеттія в “Mafarca le futuriste”, ані інтелігентські пошарпи Михайличенка в “Блакитному романі” не дали під тим поглядом нічого сильнішого.

“Зрештою,— каже Лефевр, — хто може похвалитися, що знайшов невикористану тему? Чи ж усіх їх не постачає життя або попередні літератури? За великих епохальних часів не було цього “фільонеїзму” — новолюбства, цього непотрібного і смішного стремління до нового сюжету. Десять, скажім, починало творити твір під назвою — “Федра”: той самий сюжет, ті самі особи і в зародку ті самі ідеї. На початку цього творчого походу всі були вільні й однаково еквіповані, а в кінці походу — я не знаю, яким чудом або власне чудом генія — повставала безвартісна “Федра” Прадона і безцінна “Федра” Расіна.

“Геній не має потреби, — твердить молодий історик літератури, — для зацікавлення читачів за всяку ціну здобувати незвичайну тему... Не тільки Расінові сюжети, як ми знаємо, не були нові, але й самі його сценічні ситуації позичені від давніх попередників. Тільки що в його предтеч ті сцени були механічно драматичними, свого рода конвенціональними вправами, а в Расіна вони дають вражіння життя” (*Daniel Mornet*).

Найбільші письменники — то є якраз ті, що змальовують невелике число людських пристрастей, їх відвічні вияви чи плетива. Не можна не згодитися з А. Моруа.

... “Загляньмо в глибину “Іліади” чи “Одіссеї”, що є першими великими романами, — те, що було колись новим, нас уже не цікавить, ці всі “оригінальні документи”, документи часу, описи зброї, поділ племен, мітологічна гієрархія. Нас цікавлять ті хвилі, коли Навзикая та її “дівчата з ковтками” перуть білизну і коли Андромаха на прощання показує Гекторові його дитину або коли Ахілл розгніваний, вражений у своїй гідності, відходить, ховається до намету, бо йому відібрали його бранку.

...Бо ж Андromаха й Achill є вічні... В серпні 1914 р. ми всі бачили, як Андromаха показувала Гекторові малого Астяя-накса, як дитина бавилася каскою свого батька тоді, як мати мала очі, повні сліз... На всіх наших пляжах пристрасний і крем'язний сороклітній Одіссеї придвигляється до забав Навзикай та її приятельок, що бавляться в м'яча, вбрані в трохи закороткі туніки... і щодня в наших парляментах який-небудь войовник, ранений у своїх симпатіях чи в "належній" йому шанобі, ховається під свій намет і відмовляється від дальшої боротьби..."

Геніяльні натури інстинктивно беруть теми найбільш поширені і найрозуміліші для людей. Зрештою, і народня мітологія, і драматичне мистецтво має тих тем дуже небагато.

Знаємо, наприклад, що модерна етнографія облічує на 40–50 кількість т. зв. мандрівних тем: легенд чи казок. Історик літератури Г. Польті (Polti) облічив, що драматичних ситуацій є всього 36. Романіст Вільдер (Thornton Wilder) в розмові з Моруа твердить, що в літературах світа є тільки 7 чи 8 великих тем. Грецькі трагіки і їх мітологія дали прототипи до всіх сучасних драматичних ситуацій.

Віссю людських почувань, основними елементами почуття зосталися на протязі тисячоліть ті самі синтези й концепції.

III.

Коли ми маємо право говорити про "вічні теми", про їхні сталі комбінації як про щось істотне, незмінне в психіці людини, то з неменшими підставами можемо говорити про незмінні елементарні людські почування, що зроджують ті одвічні теми.

Незмінність тих "passions essentielles" дозволяє людському "я" спроваджувати міріяди вражінь з оточення до

елементарної синтези внутрі самої психе. Вони є підмурівлям людської істоти і ключем до зрозуміння обмеженості тематики почувань.

“Зрештою, як можуть відмінитися великі сюжети? Адже ж людське тіло не змінилось від античних часів і людські пристрасти залишилися такі самі, тільки під відмінними уборами” (*A. Maurois*).

Під цими уборами найглибші людські почування зрозумілі – для всіх людей і для всіх народів. Вони дають підставу до зрозуміння творів літератури.

Колись запиталися одного з наших політичних емігрантів, що жив довго в Лондоні і знав добре англійців, який твір української літератури треба б було перекласти для англійців? Але такий, що спопуляризував би Україну і мав би успіх?

– Перекладіть і виставте “Нatalку Полтавку”, – була відповідь – Хоч чужа музикою й декораціями, вона буде їм близька своїми вселюдськими почуваннями і ситуаціями.

Характеристичним є успіх п'єси “Наполеон” у Китаю. В ній відмальована ціла трагічна доля цісаря, лише із сучасними аксесуарами. Напр., сам цісар виступає в мундурі американського генерала, телефонує і т. п. Але успіх п'єси не зменшений від того, – глядачів цікавить передусім сама постать величного воївоника й амбітника та його людські пристрасти.

Великі почування не зв'язані віддалю і простором, – вони озиваються до людей і крізь імлу віків.

Чи ж “Авірон” Хоткевича або поеми Шевченка не повторють легенд Старого Завіту? Чи не промовляють до нас устами Франка староєгипетські поеми любові? Уосіблення людських сильних почувань в літературі є всі сучасні: повний

авантурничого темпераменту флямандський Тіль разом із еспанцем Жіль Блязом могли б прийти на приятельську бесіду до наших панів Енея і Неона ("Бурсак"). Суворий Вовк Марковича чи жорстокий Супрун Мирного – не менш сучасні, як немилосердний Скрудж Діккенса. Мистець пристрастей, Шекспір, і досі є граним, і то найбільше граним (на чотириста кількаадесяти мовах) із усіх письменників світа.

Читачеві не йде зрештою про пізнання тих сильних почувань (вони знані кожному), – важним є сам процес пізнавання.

Амбіцією творця-письменника є віддати ті загально-людські почування через свою власну індивідуальну призму. Немає однакових людей на світі – індивідуальність, творячи, замасковує по-своюму однічні почування. І розкіш читача є в тому, щоб віднайти те знане й знайоме в щораз новому замаскованні. Віднайдення відвічного утверджує самого читача в світі почувань. Можемо порівняти цей процес до розв'язування загадок, котрих розв'язка є знана, а незнані тільки дороги розв'язання.

Тому йшли давніш до театру (а тепер частіше до кіна), знаючи закінчення п'єси. Річ була не в тому, щоб довідатися щось нового з тематики лише, щоб побачити, за словами ессеїста (Giraudoux – *La Tragedie*), як "герой буде боротися проти нової форми талану – призначення", щоб побачити, як він розв'язує частину з незлічимих загадок життя, як доходить до знаного висліду.

Немає сумніву, що, крім почувань первісних, мовляв, підставних, існують почування більш поверховні, не раз накинені обставинами і оточенням. Плетиво цих слабших почувань оплутує, ускладнює і заслонює глибше духове життя одиниці. Взаємна боротьба поверховних почувань, їх конфлікти з глибшими почуваннями тривають стало, ціле

життя одиниці. Вражіння ззовні не раз стають потворними для одиниці, внутрішні конфлікти робляться небезпечними для "я" одиниці, постає гірке почуття безрадності, упадку сил.

Без полагодження конфліктів поверхових почувань із глибшими нема відчуття єдності одиниці, синтезу її буття.

Мусимо однак застановитися ще над одним.

Говорячи про глибші й поверховніші почування, не можемо минути квестії окреслення їх і їхнього взаємного відношення. Котрі, властиво, почування можемо назвати глибшими? Як відділити їх від інших почувань, що вони не раз лягають перепонами на шляху до єдності людської душі?

Наука психології мала б нам відповісти на ці питання. Однак від Юма і Джемса до Бергсона і Юнга ні одна з її теорій не дає докладного окреслення.

Задовільне розв'язання приносить нам емпірія психології. Розбудована на дослідах проф. Павлова і його учнів, фізіологічно-психологічна школа створює тривалі підстави розділу почувань на елементарні зосередковані в ядрах підстави мозку (*basis cerebri*) і слабші, що повстають у корі мозку. В ядрах підстави мозку беруть початок такі почування: своєї окремішності, самооборони і боротьби (гнів), голоду, спраги, а також цілком вегетативні здібності організму. Як джерела симпатії й антипатії, вони надають специфічне таке важне забарвлення всім почуванням людини. Досліди з витинанням мозкової кори показали, що в підставі, основі мозку містяться дійсно елементарні почування людини.

Інші почування залежать від більшого чи меншого розвою мозкової кори. Вони служать до "вміння", до "інтелігенції", до диференціації вражінь, до ріжничковання оточення.

Але й сприймання того оточення має свій вимір.

IV.

Сприймання літературних творів не є лише вишукуванням в них і утверждженням в собі елементарних почувань. Правда, ми зможемо відчути усі визначні літературні твори і сильніші почування їх героїв, але вони не будуть для нас однакові: одні будуть близчі, другі дальші, будуть більш чужі і більш рідні для нас. І це буде залежне від людини чи від групи її подібних, від нації чи від раси, а найбільше від часу. В деяких десятиліттях буде більший вплив і зближеність одних творів, а в іншім часі – інших. Чи ж сьогодні “Птахи”, соціальна сатира Аристофана, нам не є близчі від “Блакитного птаха” Метерлінка, улюблена передвоєнних часів?

Було б ризиковним говорити про розвій чи поступ у літературах людства, що існують від кількох тисяч літ, – але цілком певним є існування ритму в відчуванні літератури.

Людський організм не може не сприймати в ритмі, бо сам є втіленим ритмом. Ритм є основою тривання людини в житті. Ритм кільканадцяти на мінуту віддихів, кількадесяті – ударів серця, ритм кількамінутового обігу крові, пульсування лімфи, перистальтичний рух кишок, чергування хімічних і фізіологічних реакцій, змучення й відпочинку – скрізь ритм є характеристичний для людини. І сприймання людиною може бути тільки у вимірі ритму.

Не дивно, що найстаріші поеми Європи, що описують людське життя, писані гекзаметром, мають багато спільногого з ритмом людського організму. Бо гекзаметр, як доводить у своїй цікавій праці Л. Ридель, постав із ритму биття людського серця.

Ціле сприймання оточення може бути тільки у вимірі ритму.

Маляр, вчений і філософ, ще не доцінений своїми, Петро Холодний, окреслював це коротко в своїх розмовах:

“— Ритм – це основа всього, а найголовніше – основа пізнання. Коли вловити ритм якогось явища, то тоді легко його пізнати. Ритм – це вісь дедукції.

– Значить, ритм є всюди, в кожному процесі, в кожній акції?

– Безперечно, – відповідає Холодний. – Ритм – це співвідношення окремих складових частин, це – рівнодіюча... Він є в дрібницях, він є в складних процесах, що складаються з дрібниць... І у війні, в революції, в таких спонтанних величезних здвигах – є свій ритм... І наша війна, наша революція має також свою ритміку...” (*М. Ковальський. Із розмов з П. І. Холодним. Тризуб № 282*).

“Все є питанням ритму, – каже Fr. de Miomandre. – Може бути, що й ним можна було б виявити істоту історії”.

В ритмі є весь вік людини і всі віки народів. Йдучи за думкою А. Бергсона – час творить невпинно: ми є його творами. Люди, як і книжки, натхнені спеціальним ритмом, ритмом своєї епохи.

Великі елементарні почування обумовлюють єдність почуття, ритм – його тяглість. Але щоб воно прибрало форму цілком виразну, дотикальну, аж до вхоплення руками, потрібна творча напруженість творця-посередника – між почуваннями і ритмом – напруженість почуття.

Цей третій вимір почуття, найбільш таємнича сила з усіх людських сил – напруженість творчої акції характеризує твір кожного письменника. *Dei gratia!*

Цю напруженість можна відчути вже по пізнанні перших сторінок письменника: цей сухий і металевий жар Меріме, душне тепло Т. А. Гофмана, сині вогники математичної кабалістики Едгара По. Є щось із зигзаговатого вибуху блискавиці, що б’є вже з перших слів страшного Тарасівського “Погибнеш, згинеш, Україно”...

Напруженість почуття письменника-творця є в вимірі загального напруження людського почуття, що його характеризує В. Патер: "... нам не дано більше як кілька пульсацій короткого й драматичного життя. Ціллю життя є відчувати все, що можна відчути як найбільш загостреними почуттями. Горіти без упину в цім чистім і дорогоціннім полум'ю, підтримувати цю екстазу, це я називаю – здобувати в житті... Бо треба мати завжди перед своїми духовими очима ці всі ідеї: трагічну короткість існування і його драматичну препишишність (*Splendour*)".

Може, найвищою радістю людини в міріаді почувань, що її полонює, це віднаходити свої власні почування, віднаходити себе, висловлювати себе у всіх обставинах і хвилинах. Недармо це стремління до висловлення себе називає Гекслі (Huxley) найсильнішою пристрастю людини.

І знаходить у найдовершенішім вислові єдності, тягlosti й напруженні почуття – в образі.

Найпотужніші вселюдські почування – пізнані наново з одвічною солодкістю пізнання близького, знайомого, амбіція людини висловити себе в новому ритмі – довершена, напруженість творчої акції – відчута... і тут радість стихійно опановує людину.

Радість повноти почуття, його утвердження, його організації в образі.

V.

Ще в "Розмові з науковою" була річ про хитливість усього, що не є висловом людської натури, її сприймання світу. Надлюдські закони природи, котрі приходили десь від натуралістичних наук, стратили свій абсолютний авторитет. Можемо шукати організації людської істоти тільки в самій людській істоті.

Організувати її насамперед в образах.

Автор “Відповіді Господеві” (1933), хіба найцікавіший сучасний католицький письменник Франції, Шатобріян (Alphonse de Chateaubriant), каже: “Існує безапеляційний і незменшальний закон, що панує над усіма істотами. В кожній хвилині нашого життя чи нашої історії, на якому малому чи великому терені ми не довершували б чину, – завжди його причиною є чинник плинний і всемогучий – образ.

Образ уявлення, нашу любов чи нашу ненависть, нашу прихильність чи відразу, взагалі яке б то не було почування, – то живуще джерело кожного чину, кожного руху,ожної постанови іожної активності.

Ми були б істотами без руху, коли б образи, ці мозкові уявлення, не з'явилися, щоб вилонити з нас рухи. Все, що є в людині, – поступовання, рішення, чини – все має за психологочну причину – образ в його свідомості чи підсвідомості.

Завжди говорять про волю... Але воля – то є лишень енергія, обумовлена образами... Коли в дану хвилю в конфліктах між уявою і волею образ не є в згоді з волею, – чим більше будете хотіти, тим менше могтимете!

...Уява є королевою світа”.

Правда, каже далі Шатобріян: “Людина є вільна, але її свобода полягає на вільнім виборі образів. Коли ж вона вже вибрала ті образи, це вони її окреслюють і опановують”.

Приглянемося тим образам, що їх дає людині рідна література, близька їй мовою, ритмом і напруженням. Образи, здобуті читачем тої літератури, є здобуті в найвищій радості, радості визволення, утвердження свого “я”.

Ті образи мають найбільше шансів зістатися в душі одиниці, бо зв'язані з відчуванням радості. А ще Ніцше звертає увагу на дивну цензуру людської пам'яตі, що найохочіше затримує тільки ті образи, що були в житті людини зв'язані з почуттям радості чи задоволення.

Незорганізовані ділянки почуття – це є одно з найбільших духових нещасть людини, суспільства чи нації.

Найстрашніша змора взагалі людства. Це те, чого не можна оцінити, зв'язати чи скермувати. Це навіть не Летючий Голяндець, що віщує нещастя, ані мітла на небі, що віщує зміни, бо воно не має обличя. Це – незримий для очей душі чинник, що дає знати про себе глухими вибухами, жорстокими несподіванками, а знищення стає його визволенням.

Трудно не пригадати тут одного з романів Г. Велса.

Оповідає він, які дива почали творитися серед спокійних мешканців англійського містечка. Спочатку діються несамовиті речі: шклянки зависають у повітрі, само летить крісло, сама горить цигара, пізніш незнана сила починає промовляти гіркістю і ненавистю: прокльони, удари незримого п'ястука, пожежі, погроми, стріли і смерть сипляться на сторохопілих, переляканіх людей.

Вкінці по страшній боротьбі руки живих людей ловлять і забивають незримого. Тоді в повітрі поволі починають шкляніти, зарисовуватися його риси.

“П'ястуки мав затиснені, очі широко розплющені, а на мертвім лиці відбився вираз гніву і розпukи” (*H. Wells. Invisible*).

Бич людскості – анархія почуття.

БОРОТЬБА З ЯНГОЛОМ

I.

В приписуванні письменникові мрійництва – нема правди. Нішо так не супротивне істоті мистецтва, як мріяння.

Передусім мріяння – це втеча від щоденної життєвої боротьби, від щоденного крику пристрастей довкола, це

стремління до неокресленності, до відпочинку – це ж антitezа літератури. Нехіть до скучености, брак охоти розгадати своє й чуже життя, заплющування очей на всі внутрішні колізії зобов'язання – ці всі прикмети мрійника є антitezою прикмет письменника і взагалі мистця. Мріяння, пливання в хмарах – це ж розпорощення, це –анаархія почуття. Людина мрійлива – це носитель хаосу, а не світогляду.

“Мріяти, – каже Шатобріян, – це для багатьох людей найбільша життєва приемність, – а однак це тільки пиття отрути... Найпотрібніша дисципліна – це заборонити піддаватися мріянню”.

Не мріяння – лишень уява письменника організує почуття. Ідеал, що до нього повинен змагати письменник, це стала концентрація уяви. Ніяких відпочинків – лише стало синтезування почуття – здобування. Тому не з мрійниками можна порівнювати письменників: їхнім “кліматом” є не мрійництво.

Письменники – це невтомні винахідники-алхеміки, що вони тільки їм спорідненими методами сполучують елементи щоденности, це – шукачі золота. Золота синтези. Внутрішнє життя їх більше зближене до небезпек і тріумфів лицарів скелястої Аляски, як до вигідного гамакування мрійника.

Найголовніше, що змістом мистецької творчості є не заспокоєння, а велике схвилювання. Схвилювання, одночасне із знайденням синтези почуття. В тім є така сама розкіш для письменника, як для шукача золота – прожилля блискучого металю в сірих кварцах. Письменники не раз описували це схвилювання, цей “стан душі, вищий від самого життя, що в порівнянні з ним щастя є нічим, а слава непотрібна” (*Flaubert*).

Схвилюванням від істотного можна назвати (за режисером Вахтанговим) цей процес у душі письменника. Віднайдення обрисів почуття в синтезі, розкриття “внутрішньої істоти річей” (Бергсон) очаровує мистця. Це ж – насамперед переборення інерції оточення, раптовне роз'яснення суперечностей, новий ритм серед тисячей знаних ритмів.

Схвилювання від істотного опановує одиницю, як вища сила. Нова синтеза є така дивна, неподібна до інших; дороги її такі мало доступні для свідомості – що це все разом дає вражіння, як від чуда. Чудесність пізнання істотного мимоволі приголомшує. Схвилювання від тої Валерійської “vision nette” є таке велике, що виростає понад людиною, як “натхнення”, “унесення”.

Можливо, що почування чудесності – це її єдиною чистою нагородою письменника. Багато з них іншої не знає і не уявляє.

Пригадаймо собі дві чужинки, які перебували у Франції, про котрих пишуть сучасні французи, що вони лише лишили по собі глибоке вражіння в галлійській країні: полум'яну й горду українську малярку Марію Башкірцеву і другу не менш горду, містичну, делікатну новелістку, англійку Катерину Менсфільд (Mansfield); це Менсфільд пише в своєму “Щоденнику” під датою 31. V. 1919: “Чи я зможу коли-небудь висловити свою закоханість у праці, мое стремління бути кращою письменницею, мое палюче прагнення як найсумліннішого труду? Як розповісти про цю пристрасть, що її відчуваю? Вона мені – замість релігії, вона для мене – сама релігія; вона мені – замість життя, бо сама є моїм життям. Я готова падати навколошки перед своїм (творчим) чином, падати ниць перед ним, тривати в екстазі перед самою ідеєю творчості”.

Синтеза почуття видається тому, хто її відчув, чимсь найважнішим у житті. Кваліфікувати синтезу, чи вона зла, чи вона добра, – нема чим. Глибоке “схвилювання від істотного” кваліфікує її як щось найважніше в житті одиниці, як її найбільший внутрішній скарб.

Цей клімат “схвилювання від істотного” характеризують дальші по цитованих слова Менсфільд: “Боже! Сонце наповнює небо, і сонце само – як музика. То вона дзюркотить уздовж цих великих мечів ясності. Вітер торкає арфи дерев, розсипає водограї музики; легкі каданси й дрібні трелі вириваються з квітів. Обрисожної квітки стався сам подібний до музики. Я розкриваю пальці моїх рук, як п’ять пелюсток. Хвала, хвала...”

Варто застановитися над цим одним із частих описів стану схвилювання від істотного (натхнення, унесення).

Дивно! В цих описах не знайдемо індивідуальності письменника. Більше, само схвилювання від істотного є так само рідне читачам, як і письменникам. Правдоподібно, в більшій чи меншій мірі воно знайоме усім людським істотам.

Правдоподібно, в житті пересічної людини схвилювання від істотного таке змішане із звичайним щоденним механізмом, зв’язане так нерозривно із почуваннями позиченими і чужими, що пересічна людина не усвідомлює собі відрубності цього процесу. Схвилювання від істотного губиться в схвилюваннях від менш істотного для почуття, затирається автоматизмом життя. Треба думати, що хвиля найбільшого “унесення” триває значно коротше, губиться, не знаходячи собі вислову, і зникає, швидка й незauważена, у більшості людей.

Лише мистці й інші із спорідненою психічною організацією, можна думати, – зуміють усвідомити собі сам факт повстання нової синтези почуття, замаркувати його і

відокремити. Мистці, а серед них і письменники, вміють поставити поняття нової синтези назовні себе, сам факт синтези – поза чи понад собою. Враження від синтези, схвилювання від істотного є в них таке сильне, що полішає слід у свідомості не на вламок секунди, але на тижні, місяці й роки. Цю здібність називає поет Франц Верфель “геніяльною реакцією на зовнішність” (*“Jugendbriefe”* з р. 1911) або ще докладніше проф. психології Ш. Бльондель: “заступлення істотного для моого “я” – істотним у самому собі” (*Ch. Blondel: La Psychographie de Marcel Proust* 1933).

Новознайдені синтези почуття, тривалі пам'ятки схвилювання від істотного гніздяться в особистостях письменників, як казкові невхопимі, блискучі птахи. Усвідомлені синтези почуття – це знаки, пам'ятки найвищої радості, найглибших почувань.

Але самий цей стан радості від нової синтези не зв'язаний виключно з мистецтвом і літературою: відокремлений і блискучий, є він “хлібом щоденним” багатьох інших психічних організацій. Хіба ніде схвилювання від істотного не є так добре описане, як у творах заглиблених у собі містиків (*Беме-Воехте, Сведенборг*)?

Bo same відчування цього процесу – ще не є ціхою тільки письменника. Лише стремління зв'язати це схвилювання з людьми – характеризує письменника. Бажання визволити з себе нову систему є чисто людське стремління роздавати радість – у тім є так вселюдський характер творчості письменника, і в тім є й початок його індивідуальності. Пов'язання радісного схвилювання від істотного в почутті – власною особою – з людьми іншими – це письменник.

Але таке пов'язання – річ найтяжча.

Як часто здається по перечитанню якогось твору, що це от раптом заговорив глухонімий і біжить до людей із словом

так новим і несподіваним, що воно йому здається найчудеснішим, найважнішим у житті. Біжить, поспішає, а тим часом слова його найбільшої радости завмирають, плутаються і переходятять у жалісне, незрозуміле белькотіння.

Так оповідає легенда про середньовічного маляра Паоля Учелльо.

Багато літ працював він над своїм головним твором-образом, де було б відбиття усіх його творчих радощів, де б він міг уяскравити свої найбільш глибокі переживання. Учелльо працював, відкинувши світ, кохання й славу. Вкінці, маючи вже вісімдесят літ, сказав він, що образ закінчений, і показав картину своєму улюбленному учневі. Той сахнувся, побачивши її, повний жаху. Побачив на полотні тільки хаотичне переплітання незрозумілих ліній.

II.

Письменник відчуває нову синтезу пригноблююче близько і одночасно відокремлено, як свою музу, свого демона, свого янгола. Він хоче передати присутність “янгола” іншим, – які ж є можливості цієї волі до передавання? Як присутність того “янгола”, тієї “музи” чи просто схвилювання від істотного дати відчути людям? Перейдім до того, що письменник може.

Займімось реаліями творчості письменника.

Здавалося б, що то річ не важка. “Вистачить письменникові, що знається на своєму ремеслі, лише кількома словами, лише одним рядком обuditи в душах всі прикмети річей і всі гармонії й відгуки спогаду з одного дивного моменту життя?” (*Valery. Промова до Граверів*).

Отже, матеріал є знаний, – письменник оперує в більшій чи меншій мірі “словами й рядками”. Самі методи праці мистця теж знані. “Вчися шкіцувати!” – каже Мікель Анджело,

або ще докладніше Делякура: “Шкіцуй мітлою, викінчуй голкою!”

Перейдім до слів, як матеріялу до шкіцування й викінчування, до так званої кухні творчості. На брак приписів, рецепт, канонів і правил не можна нарікати. Кухня творчості розбудована над міру від кількох століть.

Навіть у Росії вже коло 1820 року вийшов “Словник стародавньої й нової поезії”, де багато є про закони “Iai”, і “virelai”, дуже мало про досить здібного молодого чоловіка – Пушкіна, а найбільше – поважної певності себе самого автора, що носить многонадійне прізвище... Остолопова.

В Україні вже Семен Могила в році 1670 повчає, як треба писати: “Широкая а узловатая мова рідкий пожиток чоловіку приносить. Але простая і короткая, і до того з вирозумінням одкритая, в прудкім часі всі обширнії і завихлянії мови загортую”.

Це в XVII віці столиця України, “предсладчайший, добrogлагольний, широкознамений Київ – Афина россъская”, знов, що потреба постам до “героїчних стихів о славних воєнных дѣйствіях”, або полемістам, щоб нищити “противниці наші і лжебратію Руси”, або ж і взагалі всім тим, що, “блукаючися по світу пам’яттю своєю, по веселім полю історій світових, яко ж і межи одважними царів і гетьманів справами”, літописи чи що іншого писати хотіли.

Радивиловський (1688) недаром із гордістю пояснює, що “граматика добrogлаголивая, реторика, діялектика, мусика (музика) на наше наказаніе (повчання) писані суть”. Від того часу повстало багато праць, писаних “на наказаніе” письменників.

Головачі літературних напрямів – ці всі акмеїсти, панфутуристи, сюрреалісти – вибирали і формували “ключі щастя” творчости, даючи за взір переважно свої власні твори.

Наукові скарабеї, святі коптські жуки, старалися з кожного написаного твору викотити свою кульку сміття – рецепти, як треба писати твір. Можна їм скласти подяку за працю над літературною культурою, але жаден письменник не створить нічого власного (а тим самим єдине цінного), стараючися знайти опертя на тих чи інших “ізмах”, тих чи інших відносинах між “ідеєю”, “формою” чи інших фантомах, не зв’язаних з очевидністю творчості.

Недармо Теофіль Гот’є узнавав для себе тільки одну методу творчости. “Беріть до рук словник французької мови, – казав він, – переглядайте його, вслухайтеся – і ви напишете вірш”. Є в тім, однак, тільки певна містичкація цього поета, – коли б від дійсно творив так навгад за сторінками словника, що сталося б з цілою *continuitas*, однолітістю його творчості в часі?

В кожнім разі варто звернути увагу на деякий магізм слів. Дивні слова, дивні сполучення слів особливо з музичного боку мають щось сильного для людини, що її притягає. Не дивуймося ж поетам-віршарям, що не раз підпадають під їх дивну владу. Риса дервішовська – ритмічне викрикування малозрозумілих і звучних слів – панує в творчості деяких поетів, як хоробливого Тувіма, Бурлюка чи Пастернака.

Від несамовитого вірша, де в кожнім слові був пень “смей” (“рассмелянно – изсмелянно – смееово”), почався властиво цілій російський футуристичний рух (К. Чуковський). Поет Бєлій, у своїй творчості трохи шаман, а ще більш “юродивий”, пише цілу поему, підпавши під владу повторюваних слів – “дар Валдая”. Дуже легко відчути цю “дзенькобренькову” сторону якогось вірша чи поеми: найчастіше ціла вона якби написана для цих кількох “магічних” слів. Щось подібного буває й у малярстві.

Це на образі Матейка, великого балакуна в малярстві, – “Битва під Грунвальдом”, – нарисував інший маляр С. Виспянський рисунок-скорочення. Дав посередині чіткий із хрестом прапор хрестоносців, а довкола лінії, що розвалюються. Це все, що залишається в пам’яті по декламаторстві Матейка.

Найважніше, що “магізм слів”, ця делектація ними, нищить індивідуальність самого письменника, а в кожнім разі не помагає виявленню творчого “я” письменника.

Слова, що є зав’язками образу, завжди можуть зацвісти життям, як зрошені вологістю сухі ерихонські троянди. Але без живої води творчої дійсності вони не будуть цвісти.

Цю дійсність пробує письменник заступити іншою – дійсністю власної особи. Чинить найпростіше: дає в творі себе щоденного, такого собі самому знаного, правдоподібного, і тим самим хоче переконати людські душі в правдоподібності власної візії – “янгола”. Дає себе, як порушується, єсть, симпатизує й ненавидить у щоденному житті. Дає свого роду щоденник особи.

Однак зацікавлення щоденником не універсальне. Цікавляться ним найбільше ті, що ним так чи інакше механічно зачеплені. Але органічного зацікавлення щоденником чужої особи нема: гірше, такий щоденник пригноблює або навіть смішить. Т. зв. найщиріші щоденники – найчастіше викликають усміх або замішання.

“Почуття гноблення з боку інших, чужих особистостей, що розперізаються, є дуже сильне в кожнім із нас. Річ майже неможлива служати чийогось говорення про себе без яскравого вражіння комічності. Це несправедливе, навіть, тхне абсурдом – але таке в дійсності” (*Maurois, Aspects*).

Зрештою, щоденна дійсність особи є занадто дріб’язкова, нецікава для інших і занадто плитка, щоб у її сіти вловити

“ янгола”, візію письменника. Часами письменник старається дати свою особу в її фізіологічній нагості. Як у гірших фільмах, де акторка незалежно від ходу акції стало показує колінце. Здається йому, що в відвертості фізіології, в експериментальній зоні вдається йому зловити увагу і з'єднати людські почування. Але – то убогі і монотонні способи, і монотонні, як ціла садистична і еротоманська література.

Читачі волять, коли про фізіологію їм оповідають стримано. Зрештою, “ в цих і подібних матеріях більш вартий є сугоровання як описування. Бо це ж пристрасти й події – індивідуальні і близькі нам, а фізіологія – тільки банальна” (*Morya*).

Взагалі особа письменника – читачеві непотрібна. Раз відірвана нова синтеза почуття не дастися заналізувати і втілити назад до особи письменника. Ф. Верфель називає особу письменника чимсь “ вічним безособовим” (*der Ewig – Unpersönliche*), письменник тільки спостерігає й пояснює твір. “ Свою власну особу оцінює він так само, як яку-небудь далеку істоту” (*Ф. Верфель. Листи*). Тому саме й Гекслі узнає за найголовніший дар письменника – незримість (*invisibility*).

Коли правдоподібність особи не відіграє важнішої ролі в творчості, то, може, правдоподібність оточення, що в ньому зродилася нова синтеза, станеться найважнішою з реалій творчості?

В минулім столітті фактізм для Золя і його школи був абсолютом, як і матеріалістичний детермінізм. Репортажі, фактамонтажі опираються виключно на фактізмі, але й поважний роман не занехав його.

Жюль Ромен, автор одної з цікавіших сучасних епопей-романів (*J. Romains, Les Hommes de bonne volonté*), оповідав

в пресі про те, як він приготовлювався до тому V і VI-го епопеї, де річ іде про сфери людей торговлі й бізнесу. Він перебував між ними довший час, від двадцяти п'яти літ збирав свої уваги й синтезував внутрішнє життя кожного в бізнесменів, вдумувався в їх світогляд, прислухувався до їх суперечок і сповідей, підхоплював вияви їх щирості під час забав і розривок.

“Що ж до техніки справ, – каже він, – я ніколи не забував про потребу читання відповідної літератури, не вульгаризаційної лектури, але призначеної для спеціалістів, як звіти адміністраційних рад, технічні бюллетені, аж до адвокатських промов перед судом і тайних обіжників.

Загалом від кількох років більша частина моєї лектури – це документи в найширшому значенні цього слова. Як не кількісно, то хоч якісно стараюся мати стільки ж інформацій про найріжніші рухи (activite) тих часів, як і спеціалісти в кожному з цих рухів зокрема”.

В цьому накопичуванні інформацій є багато привабливого для пересічної людини, з другого боку, без фактізму річей чи психології трудно уявити собі прозаїка, а особливо романіста.

Однак, не легко самому письменникові давати раду з цією навалою фактів, спостережень, дріб'язкових аналіз і синтез. Не легко йому серед цього всього виявити своє схвилювання від істотного. Повістярі часто згадують про цю важкість.

“Я оповідаю собі сам свою історію, – каже Пер Мак Орлян, – кілька разів протягом року, а тоді лише починаю думати про писання”.

Так само оповідають інші романісти в менш чи більш цікавий спосіб. Це “винощування в собі” типів, обставин і їх взаємних суперечностей, це все не є процесом механістичним.

І в цьому процесі не рішає та чи інша якісність чи кількісність фактів – рішає що іншого.

Зрештою, послухаймо Алена (Allain), письменника і теоретика роману у Франції, вчителя багатьох французьких повістярів, м. і., і самого Моруя.

“Кожного разу, як письменник оповість про речі так, як він їх бачив, – він пропав. Подія є сильніша від нього, він не може її опанувати. Подія (*L'énement*) розриває, розсаджує його форму-твір.

Далеко важнішим є віднайти почування, як шукати предмету.

Я настоюю на тому, що його треба винайти наново, хоч би ви бачили його сто разів або хоч би дістали від виняткового предмету незабутнє і надзвичайне враження. Отже, треба визволитись від сирої події і до певної міри її наново скомпонувати.

Мистець почуває тільки, що треба перемогти спогад в той спосіб, щоб його відкрити наново у відповіднішому порушуванні, в кожнім разі не шляхом докладного опису предмету.

Коротко кажучи, фантазія, що є нічим іншим як уявою, є абсолютною підставою до мистецтва писання, бо треба розбити існуючий реальний предмет, що лише параліжує. Наслідуючи його, треба винаходити”.

І тут ми стоямо знову перед поняттям ірреальним – винаходженням, а реалія ще з більшою конsekвенцією підпорядкована – ірреальному.

Існує ще думка, що можна укласти твір або принаймні його плян відповідно до сугестії самого ядра (сюжету) твору. Індивідуальність письменника – тільки знаряддя тої сугестії.

“Я завжди починаю, – пише романіст, – від докладної обсервації, а пізніш деформую її відповідно до архітектури моого задуму” (*Mac Orlan*).

Ця віра в “архітектуру задуму” є, правдоподібно, висловом оптимізму письменника по викінченню твору.

“Читайте спогади генералів і порівняйте прегарну виразну конструкцію якої-небудь битви в їхніх начальницьких мемуарах з тим, як дійсно виглядала битва. Ми всі бачили битви. Перед початком акції є виразний плян, є накреслені генеральними штабами поступові посування. Ось битва почалася, люди ходять, приходять, бігають, телефони перетяті, відділи розпорощені, можна б хіба оповісти тільки про жахливий, духовий неспокій.

Але спогади генерала рецитують: “Тоді я виступив з лісу і вирішив заатакувати лівий фланг ворога” (*Моруа. Перспективи життєпису*).

Щось подібного діється і в літературі. Трудно, щоб схвильовання від істотного само вже давало плян і границі твору.

Загалом перед письменником розкриті всі реалії, всі скарби людського спостереження. Найважніше ж те, що істоти самого твору реалій не обумовлюють. Хто знає, може, зичлива рецепта дідуся Галятовського (†1688) є чи не найкраща: “Треба читати Біблію, життя святих, історії й хроніки о розмaitих панствах і сторонах, що ся в них діяно і тепер що діє, треба читати книги о звірях, птахах, гадах, рибах, деревах, зіллях, каміннях, розмaitих водах... I тоє собі нотувати і аплікувати до своєї речі, которую оповідати хочеш”.

Треба признати, що реалії дають багато. Як у старій казці герой-(письменник) тримає в руці цілу мініятурову землю. Можна в своїй долоні мати цілий світ. Лише лишається питання: як вдихнути в той світ живого духа? Бо в світі тім – хмари не пливуть, ріки не течуть, а й тіні його нерухомі.

III.

Найтяжче признатися письменникові, що ані форми слів, ані біографічна механіка, ані фізіологічна щирість, ані географія оточення, ані навіть елементи випадковості в творенні – ніщо не є певним шляхом до зв'язання його “неба і землі”.

Його видива зорі і душ чабанів коло своїх стад – поріжнені. Одно, – променисте, – його осліплює, другі, – заняті своїми вівцями, – нічого не передчувають. Він сам стоїть із замкненими устами, бо жадне визволення не приходить. Не дается яому жадна пісня, котра б з'єднала.

То є найстрашніше для письменника і взагалі мистця. Ці “некінчені симфонії”, ці закинені малюнки, що пригадують раптове порушення людини у сні, а особливо ці, нашвидку залатані якимсь кінцем чи початком, – літературні твори, – це як би пам'ятники розпуки і безпорадності творця. Шевченко, Гете, Куліш і легіони інших не могли цього укрити.

Коли б ми пошукали у щоденниках видатніших літераторів, – знайшли б, що це почуття безсилості, невільництва, викликує гнів, ненависть до самого твору, нехіть до себе, почуття ловця, що тратить із очей здобич. Тоді нам стануть зрозумілі слова Шатобріяна, що так описує найважніший момент творчості: “Це – зрештою важний момент, коли вхопивши в свої обценъки нерв (твору), ви немов чуєте крик звірини”.

Досі письменник є лише глядачем-обсерватором, божком, що творить свій світ і шукає виразу для нього, – тепер у хвилинах безсилості найглибше кличе в ньому до боротьби: почування гніву, бажання перемоги, розширення своєї влади. Найглибша власна афірмація будиться в ньому. Він уже не обсерватор створеного собою мертвого світу, він стає актором у тому світі.

Опущений усіма людськими засобами, зостається він сам на сам серед ночі свідомості, з єдиною свідомістю – “янголом”. Як у першій книзі Мойсея: “Остався Яков один і боровся з кимсь, аж покіль засвітало... І каже той: “Пусти мене, бо вже день зоріє”. Яков же каже: “Не пушу, мусиш благословити мене”.

І рече йому... “Ти бо з Богом боровся і над людьми братимеш гору. Про що питаєшся, яке мое ім’я?” І благословив його там” (*XXXII, 24–30*).

Власна афірмація до боротьби з “янголом” повинна бути дуже сильною, бо ж особистість бореться з тим найсильнішим, що витворила сама в хвилині “схвилювання від істотного”.

“Треба бути дуже певним свого “я”, щоб транспонувати в мистецтві” (*Allain*). До боротьби з “янголом” нічого письменників не треба, крім сили. Сила є найважнішою цією письменника.

Сила письменника і його перипетії боротьби з янголом найбільше цікавлять іншого письменника. Варто придивитися, як читає письменник другого. Він читає не як читач, він оглядає, як обсерватор поле битви. Обсервує когось, хто йде, хто бореться, посугається наперед по тяжкій дорозі. Часами вирветься спостерігачеві вигук: “Як близкучу він це розв’язав!” Часами усміх: “Йому брак віддиху!”, часами обридання: “Він топчеться, він не йде вперед!” А часами вирветься вигук: “Він утік з поля битви – тут його нема!”.

Але ось твір написаний, відгриміла остання сторінка, боротьба з янголом закінчена.

Тоді, як по великій бурі, – залягає блакитнатиша над дзеркалом стихії. Тоді з гніву і ритму бурі, з таємничої боротьби постає те, що характеризує великий твір, – я с н і с т ь. Постає як вислід таємничої, найбільш людської боротьби. Що ж є більш таємничого, більш чудесного в житті людськім, як нова ясність?..

РОЗМОВА З ЗАХОДОМ

I.

Уроджений над Середземним морем (Sete-Hegaut), Поль Валері, поет і філософ, відчув усю глибінь сучасності Європи. Як у дитинстві зорив він на синій простір моря із гори Морського Цвінтаря, так тепер обійняв зором цілий велетенський, рухливий простір європейської культури.

У цій культурі, як і в книжках Валері, чути солоний подих морської стихії і олив'яну гаряч сонця. Обриси думок цього філософа в “Методичній перемозі”, “Політиці духа”, “Середземноморських натхненнях” такі ж виразні і всеєвропейські, як метода Леонарда да Вінчі, утопія Ляйбніца, драма Шекспіра, лірика Гете, державницький християнізм св. Августина, право Риму і філософія Греції.

“Я віншую собі, – каже Валері, – що вродився в такім пункті землі, де першим вражінням є обличчя моря, а оточенням – людська активність. Нема для мене кращого краєвиду, як той, що широчиться перед очима з тераси або балкону понад портом. Ціле життя дивився б я на то, що Жозеф Верне (Vernet), маляр прегарного корабельництва, називає – розмаїтими працями в морськім порті.

Із свого привілейного становища обіймає око морський простір, що впоює, і простоту моря. В той же час життя і людський промисел обіч торгує, будує, маневрує. В кожній хвилині око може переконатися про присутність з’явища природи відвічно примітивного, неторкнутого, незнищеною людиною, з’явища, постійно й наочно підданого силам усесвіту, з’явища, що його відчуваємо зором таким, як і перші людські істоти.

Коли ж наблизити погляд до землі, одразу відкриється очам насамперед нерівна праця часу, що без кінця змінює побережжя, і потім протилежна йому праця людей, що нагромаджують будівлі. Геометричні форми, прості лінії, площини й арки вживані тут у протиставленню неладові й випадковості натуральних форм. Здвигнені людьми верхівлі веж, мури башт, маяків свідчать про бажання протиставитись образам геологічних обвалів і упадку, свідчать про волю до будування, про охочу а одночасно мов бунтівничу працю нашої раси”.

В цім філософічнім краєвиді є, можна сказати, відчування клімату цілої культури: присутності одвічних стихій, боротьби людини з природою і європейської гордости утвердження себе.

Це краєвид близький духові морця-мандрівника, того, що дав підстави культурі Греції й інших народів Середзем'я. Близький і духові нашої нації-козака, нації військових, морців і колонізаторів.

Те, що тримає той дух у напружені, – це свідомість зглядної недовговічності кожної культури перед лицем стихії “відвічно примітивної, постійно підданої силам усесвіту”.

То ж на долю культур дивиться філософ спокійними, немигаючими очима:

“...Ми, цивілізації, знаємо тепер, що ми смертедельні. Ми чули вже про світи, що зникли без вороття, про цісарства, що розсипались порохом з усіма їхніми людьми й винаходами в недослідженій глибині віків. Ми читали про них із їхніми богами, законами, академіями, словниками, класиками, романтиками, символістами, їхніми критиками і критиками їхніх критиків...

Ми знаємо добре, що вся земля перед нашими очима збудована з тлінних останків і що той попіл дещо значить;

ми зауважили почерез загущення історії – привиди величезних кораблів, навантажених багатствами й духом; ми не могли б їх усіх порахувати.

Ніби ті всі потопи не торкалися спеціально нас; Ніневія, Вавилон – для нас тільки невиразні, гарні назви, і руїна їх нас так мало обходить, як і їхнє колишнє існування.

Але Франція, Англія, Росія... то можуть бути теж гарні назви... адже ж гарно звучить назва “Люзітанія!”

Однак це не слова дефетиста, як Кайзерлінг, Шпенглер, Мережковський, – ні, Валері бачить усі можливості, та не симпліфікує, не упрощує своїх думок адвентистичною гістерією, – він занадто любить ясність думки і почуває тільки “обридження до якого-небудь пророцтва”.

Ні, він є з тих, що і “нерівній праці часу”, і силам усесвіту, і “геологічним обвалам” протиставляють свою “волю до будування”.

Він нотує тільки те, як у роках 1914–1918 “незвичне здригання перебігло стрижнем Європи. Вона відчула у всіх своїх мисливських клітинах, що не може себе піznати більше, що неподібна до себе, що, вкінці, починає губити свою свідомість.

Ту свідомість здобула вона завдяки століттям горя, що його терпіли тисячі першорядних людей, і завдяки незлічимим щасливим ситуаціям географічного, етнічного й історичного характеру.

Тоді мов для безнадійної оборони своєї істоти і свого фізіологічного майна в безладі вернулась до неї її ціла пам'ять. Надлинули до неї всуміш усі її великі люди і великі книжки. Ніколи люди не читали так багато і так пристрасно, як під час війни: спітайте книгарів... Ніколи не молилися так глибоко: спітайте священиків.

Та от минула війна: по кризах військових настала економічна і вже під час економічної все виразнішає криза духовна. Кораблі європейської культури зупинилися на бездоріжжі.

“Часами, – каже Валері, – коли думаю про цей стан річей і людей, що такий близький і такий темний, такий активний і такий нужденний, – пригадую собі одне своє відчування на морі.

Кілька літ тому подорожував я з військовою ескадрою. Ескадра, що вийшла з Тулону, прямувала до Бресту. Раптом в розцвіті дня густа мля заполонила її, і то серед небезпечних скель коло острова Сен. І от шість панцирників, тридцять легших одиниць і підводних човнів зупинилися, мов раптом приліплени, серед поля підводного каміння, віддані волі вітрів і течій.

Незначне вдарення могло б перевернути ці цитаделі, навантажені зброєю й гарматами, – враження було пронизливе. Ці величенні кораблі, предокладно змашинізовані, кермовані людьми науки, відваги, дисципліни, що мали все найкраще до свого розпорядження від модерної техніки, її могутності й прецизії, – ці кораблі зупинилися безсильні в захмаренню. Зупинились, засуджені на три-важне віжидання тому лише, що море витворило трохи випарів.

Цей контраст є такий подібний до нашого, до того, що його виявляє нам наша епоха. Ми стоймо безсилі й осліплени всупереч цілій зброй нашого знання і нашої потуги – серед світу, нами ж зорганізованого й еквіпованого. Тепер ми самі побоюємося його поплутаної скомплікованості”.

Ця “скомплікованість” тратить тепер своє значіння, на думку філософа Європи. Тратить тому, що за нею не сховано того, що, на думку Валері, є найважнішим – ірраціональних джерел енергії. Коли символи й конвенанси культури не збагачують, не встократнюють почуття людини – вони тратять свою вартість.

Тому в своїх працях філософ-поет звертається від скомплікованості – до самих підстав істоти людини, аж до її інстинкту будівництва.

Сам Валері не розчарований, – у близькому спокою роздумує над новими символами культури так, як чотири століття тому роздумував над ними Леонардо, а ще давніше Аристотель.

Це не буде розв'язування суперечностей у стилю минулого століття. “Істотою думки з 1900 років було змучення (*lassitude*). Франс, Леметр, Баррес, великі письменники в глибині душі були скептиками. Правда, – каже дослідник, – я знаю, що кожен із цих трьох схилявся до правих чи лівих, чіплявся не раз дуже лайливого поруччя, щоб уникнути запаморочення. Але “це поставало тільки з бажання знайти собі підпору, а не з бажання вибрати цю підпору” (*“Monsieur Teste” A. Maurois*).

Тепер, щоб розв'язати завдання наших часів, не можна вірити абияк, аби “тільки з бажання знайти собі підпору”. Ті, що будують двадцяте століття, не повторять за О. Мірбо слів, таких типових для дев'ятнадцятого: “Я насамперед кохаю життя, а смерть мене жахає і жахає кров”. Інстинкт будівництва перемагає жах смерти і жах крові. В уста сучасного європейця Валері вкладає гасло відважних людей: “Мое останнє слово: будъмо приготовані до всього або майже до всього”.

Bo ж і що залишилось для лагідних скептиків, що шукають “абиякої” доктрини?

...“вірування перемішані в часі, хрест проти хреста, півмісяць проти півмісяця. Найрасовіші скептики – збакировані такими несподіваними, такими нагальними, такими зворушливими подіями. Подіями, що бавляться нашими думками, як кіт мишею. Скептики тратять свої

сумніви, знов їх відшукують і знов гублять і вкінці вже не знають, як мають давати собі раду із порушуваннями власних мислей”.

І коли уявимо собі європейську культуру як великий корабель, то можна буде проказати за Валері: “Коливання корабля було таке сильне, що його й найкраще повішенні лямпи поперевертались”...

В тій атмосфері віри в будівництво, що вийде з найглибшого в людині, з її почуття, – нема місця для скептиків.

В духовій Европі, що народжується, місце лише для віруючих. Це – їх час.

II.

Творча одиниця, повна віри в будівництво, стає в центрі всіх світоглядів нової Європи. Іде боротьба за нову одиницю.

Іде боротьба проти думання, улегшеного конвенансами й символами культури, бо в сучаснім думанню замало є зусилля, замало динамічної енергії, а забагато є протоптаних шляхів.

“Праця мозку має нині до помочі дуже сильні засоби. Вони її облегшують, і то не раз так значно, що й цілком унеможливлюють. Створено забагато символів. Існує забагато уряджень, що звільняють з уважності, звільняють рух від терпеливої й важкої праці. Чим далі йдемо – тим більше намножується символізаційних метод і негайної графізації (*de graphic rapide*). Всі вони провадять до скасування зусиль мислі” (*P. Valery*).

А в наших часах такі зусилля є якраз найбільш потрібні, – почування загальної небезпеки піднесло вартість творчої відваги одиниць.

Стремління дати одиницям висловитися все міцніше підтинає примат суспільства. Взагалі сама вартість

суспільства, вихованого на підставах дев'ятнадцятого століття, стає дуже сумнівною.

“Коли б усі люди, – каже філософ, – були однаково освічені, однаково критичні і передусім однаково відважні, ніяке суспільство не було б потрібне!”

Правда, так ідеально справа не стоїть, але в кожному разі дотеперішня організація суспільства з її нищенням характерів і рівнянням на найнижчий тип не може існувати.

Сучасна суспільна селекція ріжниться або й суперечить натуральній селекції, – то є темою повоєнної праці англійського соціолога Мейк Довгела (*The group mind – Cambridge 1920*).

Оскільки селекція натуральна сприяє вивищенню першорядних одиниць, – остільки суспільна (social) селекція, що жертвуєвищим типом для пересічного, обнижує взагалі вартість людства і його духових цінностей.

Протиставляючи поняття двох селекцій, Mac Dougall доходить до обвинувачення цілої сучасної цивілізації й культури. Поліпшення людства в біологічнім значенню він не стверджує, – те, що є, – то лише зовнішня еволюція, поступ у засобах, у техніці життя. За час історичного життя людства значно поширився лише терен відомостей, але духові здібності людей, – за думкою англійського соціолога, – не розвинулися за цей час, навпаки, швидше зменшились.

Щоб рятувати людство, треба утвердити примат видатної одиниці над суспільством, громадою.

За Мейк Довгелом, одиниця є головним чинником у створенні суспільства. Особливо в створенні духової громади. Це впливи одиниць орієнтують з кожним новим поколінням національну психе. Ці духові впливи творять ріжницю середовищ. Завдяки вищим одиницям зростають нації. Велика людина (leader) є конструктором раси, її спонтанічної відмінності і одночасно національної єдності.

Там, де бракує цього чинника, там не постане нація, хоч би раса й була дуже однородна, як у негрів в Африці. Там, де існує цей чинник, там він може об'єднати дуже ріжнородні людські елементи, як це зробили пророки Ізраїля і Магомет.

Книжка Мейк Довгела, як і багато подібних, що з'явилися в Європі по війні, характеризує той спонтанічний потяг до перебудови психе Європи на нових початках.

Темпо тої перебудови не має собі рівного в історії.

Влучно зауважив хтось, що хоч в Європі з'явилися останніми часами тисячі вірувань, та зникло лише одно... віра в суд нащадків. Бо ж тепер сучасність так повна віри й енергії, що не дбає про осуд будучності. Європеець ще нині хоче утвердити шляхи для нащадків.

III.

В тій напруженості перебудови духа Європи все вище виростає постать людини, що припадково жила не в нашому, а в минулому столітті.

Цій людині, як особі, легенда приписує досить багато рис, але, здається, найважніша в ній була нехіть до паніки і страху. Зимний назовні, він охоче кшив з переляканіх.

“Досить добре убраний пан, – оповідає він в листі про прихід німців до Франції в 1870 р., – вийшов із глибини юрби, що її я заспокоював, і поважно звернувся до мене: “Пане графе, чи то правда, що прусаки спалюють діти?”

“Пане, – відповів я йому, – ви мене обдарували спостереженням, що змінює на краще мій дотеперішній погляд на прусаків. Бо досі я думав, що вони з'їдають діти цілком сирими” (*Gobineau, Lettre à M. Dragoumis. 8. X. 1870*).

Презирство до тривоги й суєтливості характеризували ціле його життя. Хоч сам француз XIX віку, він не любив ані свого, вихалашеного сентиментальними теоріями, століття,

ані французького міщанства, що так легко піддається настроям і паніці.

Він, мандрівець, мистець-філософ, плекав передусім свій світогляд і свою лінію в житті. Вже при кінці життя, коли чужинці, особливо німці й англійці, захопилися його ідеями, накидали йому з усіх боків легенди-догмати. Однак до кінця життя він не заакцептував жадної: ані офіціяльного германізму, ані аристичного антихристиянізму, ані післанництва білої раси, ані висміювання поступу

Не міг того зробити, хоч би тому, що до кінця зістався собі вірним у всьому.

Умер, не зрадивши ані релігії, ані родини, ані династії, ані власної творчості.

За життя вішив найбільше в себе і свою арійську творчу кров. Поза тим вішив у родину, що виховує інтелект й ушляхотнює інстинкти; він сам багато завдячував своїй родині. Вішив у післанництво релігії. Хоч сам не був побожним, але чув симпатію до віруючих людей. Він чув симпатію до всіх тих людей-одиниць і груп (незалежно від раси і коліру шкіри), що їх життя переливалося через свої береги. Таке лише людське життя було для нього чогось варте.

Як і тепер, так і за його часів було багато людей, що ламали лінію свого життя на те, щоб прийняти в себе відрухи юрби і стати виразником безособистого і кalamутного життя мас.

“Здавалося їм, – пише есеїст, – що вони тим рятують своє ім’я, – а тим часом вони не завважали, що їх ім’я переставало бути іменем людини, а ставалося назвою продукту-витвору.

...Вони були лише декорацією епохи. Однак ніщо так швидко не маліє в очах людини, як декорація епохи, і ніщо так не триває довго в пам’яті людей, як постать людини.

...Пан Гобіно вибрав собі те, що хотів. Не був Гомером, ані Верглієм, ані Вольтером. Не був навіть Шатобріяном. Він не мав найменшого стремління ним бути.

Він був Гобіно” (*B. Fay. Les légendes du comte Gobineau*).

Він не належав до людей, що були продуктом епохи, він був із тих, що самі накладають свою печать на епоху.

Може, тому наші часи, що хочуть бути тільки самими собою (і то ані минулим, ані навіть будучиною), узнали Гобіно за свого духовного батька*. Вплив його щораз більшає і в політиці, і в науці.

Його твори літературні, такі важні для зrozуміння його філософії, лише тепер починають здобувати славу.

В своїх кількох романах, більших новелях і численних оповідях він оповідає про життя людей в цілому світі з глибокою любов'ю, але без сентиментів.

Він не тримає читача ані за гудзик, ані за ковнір: свою творчість уважає за так ретельну, що бридиться трюками “ловлення сльозинок” читача. Він не переконує, бо він занадто любить те, про що пише.

* Ще за життя Гобіно впливув на свого друга Вагнера, що написав вступ до творів філософа. Його твори подивляли не лише численні англійці-аристократи, але й вогненний соціаліст А. Сорель. Тепер серед його учнів і наслідувачів маємо: автора “Так мовив Заратустра”, творця англійського імперського расизму – H. S. Chamberlain'a, соціологів Vacher de Lapouge, Fr. Gribble, ідеологів як A. Rosenberg і т. д.

Тепер Гобіно, “останній нащадок ренесансу”, стає творцем нового ренесансу рас: американський вітальнізм, як і європейський гобінізм, – це лише дрібні вияви впливу духа Гобіно. Посереднью дух цього філософа впливун не тільки на відродження німецької й італійської рас, не лиш на розбудову науки, евгеніки й расизму в Скандинавії, Надбалтійських державах, Фінляндії і Сп. Державах П. А. – впливи його можна віднайти і в расистському русі серед жidівства, і в панарабізмі. Рух расистів, що бере початок з Ангори, захопив уже й наших татарських сусідів і підсусідків. Тисячі творів розбудовують біологічні, соціальні й політичні підстави його науки.

В його романах нема ні мрійництва, ані мелянхолії, ані туманів ельоквенції. Хто його читає, не може втомлятися, бо його думка – гнучка, блискуча, невтомима і безжалісна, як шпага конквістадора. Його образи сухі й гарячі, якби постали в соняшній спеці. За той скучений стиль критики порівнюють його до Стендالя.

Можливо, що обидва вони мають одно спільне: вони покохали більше великість, як літературу. То їх відріжняє від усіх цих демагогічних, розпливних, хаотичних романтиків-сучасників. Бо Гобіно стояв остоною від молошного шляху романтиків XIX століття, – він сам творив сузір'я.

“Пишучи, – каже про нього критик, – він не відріжнував себе від решти людей і тому не вносив в життя заплямленої чорнилом душі; може, тому, що Стендаль, Меріме, Гобіно так творили, їхні книжки мають і тепер для нас стільки свіжості й близку” (*Abel Bonnard. Gobineau*).

В своїх творах, як і в своїх подорожах, його цікавили передусім досягнення людського духа, і тому так легко від його белетристики перейти до його блискучих книжок про Азію.

“Три роки в Азії”, “Азійські новелі”, “Релігії й філософії Центральної Азії” – ці всі книжки дають не лише розвій теми, але характеризують і самого дослідника, його пасію до виразности, вірності собі й істоті життя, його пристрасть для великоїсти. Коли б він зволив проповідувати своє мистецтво життя, він розпочав би, певне, проповідь словами: “Не відкідайте нічого, що може вам помогти на шляху до великоїсти!”

Його головна філософічна ідея випливає цілком природно з його особистого життя, його подорожей і його мистецтва.

В однім із своїх перших філософічних творів (“Студії над нерівністю людських рас”) Гобіно дозволив собі прийняти тезу поступового упадку людства. Під впливом, може,

знеохочення культурою XIX віку пішов тим шляхом, що на нім повстала понура Шпенглерівська “Der Untergang des Abendlandes”. Пізніше така концепція видавалася вже йому занайвою і простою. По чверть століття в своїм філософічнім романі-заповіті “Плеяди” (1874) він підкреслює, що обіч недовговічних суспільств існує сталий позем вищих індивідуальностей (“королівські сини”) і груп, вартих назви Людей (“плеяди”).

Народи інстинктивно стремлять і єднаються з тими одиницями і групами. Особливо виразно це видно в критичних хвилинах історії, коли ті народи мають приплів – підскок хотіння жити (“vouloir vivre”). Це творчі одиниці і народи, об’єднані найглибшим – почуттям, творять расу.

Найважнішим задумом світогляду Гобіно було те, що кожна раса має свою вартість і кожна раса по-своєму ту вартість висловлює. До історичної еволюції він впровадив нове поняття – свідомість раси. Не чисто інтелектуалістична ідея про вищість тої чи іншої раси була для нього важною, основою його ідей був чинник чисто ірраціональний – сила раси, почуття раси.

Поняття раси змінює розуміння історії.

Досі, йдучи за Контом (Auguste Conte), твердили історики, що “народи не мають характерів, їм лише трапляються події”. У Гобіна – народи мають характер, і мають призначення, і мусять його мати.

Істоту історичної методи філософа расизму найкраще висловив його адміратор, історик Буажослен: “Всупереч твердженням абстрактної філософії історії, котра традиційно вважає, що всі народи однаково реалізують тільки загальну формулу розвою людського духа – тепер розвивається інша філософія історії, що трактує цивілізацію як ряд нерівно-значних формул, а кожна з тих формул відповідає внутрішній

тенденції даної раси” (*Boisjouslin. Les peuples de France*). Ціле розуміння історії – це препишна візія боротьби рас, їх ріжноманітних динамізмів.

Поняття раси зміняє розуміння сучасності.

В хвилину небезпеки для культури – Європа звертається до відважної думки одиниць й до найглибшого почуття своїх народів.

Звертається до раси в ім’я великості найглибшої, найістотнішої, в ім’я крові, що дала стільки перемог Європі.

Бо ж остаточно що ж то є Європа, що то є Захід? Європа фізична – то ж лише невеликий півострівець азійського суходолу.

“Потужність Європи не є пропорціональна до її фізичної великості. Така ж сама диспропорція є й між її людністю і людністю тих країн, що їм вона накинула свою “контроль”. Було щось іншого, що давало їй досі силу” (*Valéry*).

Сучасність звертається до інстинкту рас Європи по ту силу.

IV.

“Одно є певним, що ми живемо в препишних часах, не дивлячись на всі їх криваві страхіття”, – каже сучасний письменник (*R. Dorgéles*).

Дійсно, в тій загальній напруженості, в тім відродженні віри, в тім звертанню до найглибшого голосу крові – близкучий клімат творчости.

Але не якоєсь всеєвропейської літературної творчості, не інтернаціоналу мозків, ані якоєсь іншої інституції до нівелювання характерності.

Ще недавно (особливо перші роки по війні) було повно проектів до створення такої невиразноличної інституції: найрізніші соціалістичні, інтелігентські (Ж. Ромен), просто фахово-поетичні (міжнародній журнал “Поезія” в Мілані) і т. п.

Всі ці проекти пригадують мені одну постать з-перед двох століть.

На початку другої половини XVIII століття їздив по Європі брабансонець, князь де Лінь (de Ligne). Їздив з Відня (де оженився) до Парижа (що його виховав), з Берліна до Лондону, звідти до Риму, звідти на Кавказ. У своїх спогадах князь підкреслює, що він, властиво, є просто – европеєць. Во національність, як і інші примхи, могли (за його думкою) мати тільки володарі, як король Пруссії, Неаполю чи там Англії. Піддані-кріпаки були скрізь більш-менш однакові, одного типу були скрізь двори королів, одного типу гарні жінки, тотожними були скрізь “добрі товариства” і скрізь панувала французька мова. Хто її знав – знав цілу Європу коло 1780 р.

Рухливий князь де Лінь рішив навіть зааранжувати щось такого, всеєвропейського: “Я хотів би, – каже він, – закласти Генеральну Академію для цілої Європи: вона формувала б смак її націй. Зібрання в однім місці стількох світил-слав запевнило б успіх цій інституції. Треба б було лише її надхнути духом, позбавленим усіх забобонів”.

Далі француз пояснює, якби то було.

“Французька література користувалася б багатствами чужоземної літератури, а та знову навчилася б від французької – тону, переконань і добрих дотепів. Від того ж часу зникли б верхогляди у Франції, педанти в Німеччині, мелянхоліки в Англії і шарлятани в Italії”... (*Les plus belles pages: le Prince de Ligne*).

Донедавна було дуже багато цих князів де Лінів: чи ж не походить із їхньої родини, напр., хоч би такий комічний каварняно-європейський, большовоцький князь де Лінь, Ілля Еренбург і подібні йому Декобри?...

Філософ-дідок Кайзерлінг, що ще недавно сподівався від Європи найбільшої уніфікації в типі “шофера-верхогляда”, що пророкував упадок старої Європи, – раптом змінив тон. В його хаотичній “Всесвітній революції” він уже не говорить про старість Європи. Навпаки, народи Європи відмолодніли, брутально відкинувши старі дисципліни. Він констатує, що “ніколи життезадатність молоді не була більш потужною, як тепер”. На тлі “духової пасивності наших (Кайзерлінга) сучасників” молодь більшості націй покидає дотеперішні традиції, перестає вірити в спекулятивний інтелектуалізм і йде за інстинктами натури, за “теллюричними” силами своєї раси.

В Англії ніколи письменство не віддалялося задалеко від духа раси. Італія знаходить в Данте – хрестителя конквістадорської сучасної раси, в Німеччині – треба чекати на велику зміну в письменстві.

Франція видається на роздоріжжу лише для старшого покоління, – молодше, згруповане в журналах *“Esprit”*, *“L’Ordre Nouveau”*, а також у інших більш партійних органах, вибрало вже собі дорогу.

Це покоління орієнтується в тому, що “рятунку треба шукати не в розв’язуванні політичних чи якихсь інших квестій, лише у самій людині, в його душі, в розбудженні духових, метафізичних цінностей. Вони лише можуть відновити і зміцнити рівновагу й лад”. Це є ідеєю книжки Д. Ропса – “Світ без душі”.

Для них усіх, так часто ріжнородних і суперечних теоретиків французької “духової революції”, найважнішим є, однак, щоб та революція була згідна з духом народу. Всі ці молоді можуть показати, як своє, гасло Валері, що той недавно подав в анкеті: “Треба якнайшвидше створити нові підстави (культури), створити їх у Франції і в дусі Франції....”

Навіть у Польщі залунали голоси про польську расу в творчости (композитор Кондрацький про свою оперу "Попеліни").

Для творців духового обличчя нашої раси – не важне теоретичне роздумування на цю тему. Не маємо в собі ані педантизму німців, ані формалістичності французів.

Українську психічну расу відчуваємо як силу потужну, велетенську, "теллюричну".

Силу, що змушує нас до нашого Ренесансу.

Великий закон світа, що змушує жити і розвивати в собі те, що маємо в собі найбільш великого, живлового.

Таким є лице Заходу, і так дивимося ми в його бік.

Український письменник, творячи, – нехай пам'ятає такого спокійного і певного себе філософа Європи: "В сучасних часах довершені будуть рухи найбільш велетенські з тих, що досі людський рід довершив на поверхні гльобу" (*Gobineau*).

CAMPUS MARTIUS

I.

Останніми часами французи цікавляться впливом Віктора Гюго на французьке суспільство з-перед франко-німецької війни. Починають підозрівати в нім, офіціяльнім генію III республіки, руйнника духа відпорності французької нації.

Послухаймо. Як знайомо, як по-винниченківськи знайомо, бринять слова того пророка з-перед кількадесятьох літ. Ось він, цей обожатель "святої льокомотиви поступу",

так заявляє яких два-три роки перед вибухом франко-німецької війни 1870–71 рр.: “Всі найвищі чинники нашого часу є миротворчі. Преса, пара, лібералізм у торговлі, метрична система – це все перемішує складники нації у потужнім розчині людськості. Всі залізниці, що, здається, йдуть у таких ріжних напрямках, як Петербург, Мадрид, Неаполь, Берлін, Віден, Лондон, спрямовані – до миру. Того ж дня, як підлетить угору перший повітроплавний корабель, – упаде тиранія...”

“...Могутній вітер будучини віє миром. Що ж можна зробити проти гурагану радісної братерськості?”

“...Сховай свої прапори, війно! Коли ж ні, – то ви, злидні, покажіть своє лахміття. Порівняймо роздертя. Тамті мають на ім’я – слава, ці – голод, проституція, руїна, чума. Перше створило друге. Годі”.

“...Чи ж це ви, німці, нас заатакуєте? Чи ми вас? Але навіщо це? Німці – ви ж є Вселюдскість” (*Allemands, All men*). Ми ж вас кохаємо. Ми – ваші співгромадяни в країні філософії, і ви є наші компатріоти в батьківщині Свободи. Ми – европейці Парижа – з тої ж родини, що й ви европейці Берліна і Відня. Франція – то визволення. Німеччина – то братерство. Чи може слово Свобода з демократичної формули виповідати війну слову з тої ж формули – Братерству? Мир... Геть зброю! Союз. Споєння Єдність (*V. Hugo. Littérature et philosophie mêlée. 1867*).

Геть зброю! – а по цих словах приходять роки 1870–71, настувають німецькі полки, б’ють і женуть французы. У Франції внутрішні заворушення, ціsar Наполеон III зникає, Франція – [стає] республікою. Щось, як по вступі Директорії до Києва. Але німці зближаються. Що ж кидає поет в лиці кривавим прусським полкам і волі залізного Бісмарка, – певне, бойовий клич гніву?

Ні, він має тільки слабодухі слова інтелектуаліста. “Навіщо ця інвазія?.. Що ми вам такого зробили?.. Ми ж є французька республіка... І ця війна повинна скінчитись, бо скінчилось ціарство. Ви знищили того ворога, що був і нашим ворогом... Ах, певне, що ніхто й не думає вас лякати, о німці, препишна арміє, відважний народе, але все ж таки можна вам дати пояснення... Я европеєць, себто приятель Парижа, я парижанин, себто приятель народів, я хочу вас тільки попередити про небезпеку, що ви в ній знаходитесь, о мої браття німці, я ж вас подивляю і шаную... Зупиніться”.

З гіркістю розглядає сучасний француз твори і постать Віктора Гюго досі так офіційально шанованого француза (G. Batault, *Le pontife de la démagogie: Victor Hugo. 1934*). “Офіційний геній”, що його пам’ятники стоять по найменших містечках Франції, що його іменем названі найгарніші вулиці міст, геній, утверджений і в шкільних підручниках, і в промовах послів, – показався тільки генієм словництва, “циганом слова” (*un tzigane du verbe*). “Відкриваємо в ньому, – каже Бато, – постійну мішанину шельмування і наївності, несвідомості і щирості”.

Який головний закид ставить молодий Бато і його співбойовники Вікторові Гюго? Чому нарікає на фальшивість, що її чути у всіх словесних унесеннях Гюго? З таким презирством окреслює суспільне значіння Гюго, що це лише “геній висловлювання в приземній формі найбільш низьких стремлінь юрби”. Вкінці, як найвище обвинувачення, обвинуватель кидає: “Ані на одну хвилину він не кермував суспільною опінією. Він задовольнявся підхліблюванням їй, ішов за нею нога за ногою”.

Чому раптом сучасний француз відчув фальшивість і демагогію суспільних мотивів Гюго, і то саме тепер? Бо власне тепер почуває французький інтелектуальний світ неспокій

за сучасність і за будучину галлійської раси. Обудження сусідніх рас, ослаблення власних дотеперішніх традицій і синтез поглиблюють усе більше той неспокій. Гасло духового переродження – це гасло молодої Франції; віщування нової доби у галлійській країні і навіть у цілій Європі, це – найчастіші мотиви улюблених сучасних письменників, чи то Ж. Ромена, чи Моруа, Моріяка, Кльоделя, чи навіть Мальро.

Проф. Грекльод (P. Grosclaude), підсумовуючи враження в своїх “Великих напрямах сучасної думки в літературі”, стверджує значне зменшення впливів не тільки Анатоля Франса, але навіть божка повоєнщини, понурого А. Жіда. “Нині, – каже Грекльод, – гаслом сталося не мистецтво для мистецтва, як ще недавно проголошував Бодлер, лише мистецтво для суспільства”.

Біль за своє суспільство-расу переживає сучасний француз так глибоко, що самовпевнена і плитка лірика Гюго наповнює його обридженням. Бо, як кажуть японці, ідеї мало знати й висловлювати – їх треба й переживати. Тільки глибоким переживанням, злютованням із пристрастями може письменник впровадити ідею в твір. Без дрібки письменницької серцевої крові – ідея є тільки звітом на папері, підпорою не життя, а кон'юнктури. І це тепер відчули французи.

Лише тепер. Бо ще не так давно з заздрістю згадував Ст. Жеромський про вселюдськість французької літератури. Французи, що їх ніхто не гнобить, можуть собі дозволити на вільне студіювання і змальовування окремих характерів. Вони звички і мають право не турбуватися ані долею своєї держави, ані будучністю свого народу, вони можуть не дбати про те, чи таке, чи інше змальовування характерів і подій зашкодить чи не зашкодить їхньому, від віків вільному, народові? Вони

не несуть за це відповідальності, вони – французькі письменники. Не те ми – польські письменники, ми маємо великий обов’язок, – так казав Жеромський, щоправда, ще в часах передвоєнних.

Як же справа стойть в українських письменників?

ІІ.

Для сучасного читача творів Евгена Маланюка найвиразнішим мотивом його творчості, найближчим читачеві був би мотив тривоги. Тривоги, що переблискують з одного його образу на другий і освітлюють їх, немов раптовні, сині моргівки роз’яснюють гарячу ніч херсонських степів.

Та тривога історіософії Маланюка застує навіть такі його сильні мотиви, як мотив українського Риму, як привіт близькій могутності нації. Бо з тої яскравої блакитної високості він, шалений птах із кривавими очима, шугає просто вниз – у Вальпургієву ніч хаосу, в дисгармонію степових буревіїв, в дикий полин повстань і зрад.

“Зрадлива бранка, гетера, божевільна блудниця, плоть віддана темним грозам”, – так називає поет найсвятіше для українця, найсвятіше й для самого поета. Він блюznірствує, він сам гине, спалений тривожним, задушливим ритмом власного серця. Він проклинає “Дике Поле”, він ненавидить “простори”, де гуляє “вітер-буровій”. Але де ж є тепер у нас Дике Поле, де ті простори? Нема тепер Дикого Поля. Його вже давно поділили між собою крем’яні осадчі, нема глухих просторів, а густість населення там не рідша від прусських земель, та й цивілізація не нижча від земель Варшави. Правдоподібно, жах обіймає поета (і то є так зрозуміле для його сучасних читачів), що може ще відродитися, може ще далі просторитися Дике Поле українського почуття.

Відрухи на зміну з оспалістю, спізнені пориви і передчасні упадки, ті скоки ритму, та розгойданість почуття в психе України знов може дати “мандрівним племенам – широкий шлях”, знов може зробити з України “розстань-дорогу орд”, знов може зродити незорганізоване, хаотичне почуття – його безголов’я.

Цей вираз тривоги і болючого питання на лицях українців так суггестивно скопив один із ліпших наших і світових мініятуристів Амвросій Ждаха в своїм “Руйнуванню Січи”. Січова юрба на його мініятурі складається з самих пар і трійок, що вагаються, що не розуміють один одного, розводять руками, розпитують, розпачають, – хоч вони ще всі озброєні, хоч довкола них іще фортеця, а над ними, на їхніх дзвіницях блищають хрести їхньої віри. Те, що їх єднало, їхня духовна раса, їхнє організоване почуття, – тепер перестало єднати, побуджувати, провадити. Вже тоді грізне, безголове, бездольне почуття блукало по Україні. Вже тоді несло на собі безсилій розум, як (на образі Верне) шалений огир несе крізь терни, яри і байраки нагого, прив’язаного Івана Мазепу-Колединського.

Цей мотив тривоги, безголовости, хто знає, чи не повстав із кінцем кількасотлітнього періоду козацьких воєн і упадку козацької культури, тоді як літописець із гіркістю констатує, що “рицерській отваги і богатирській діянія предків Сарматоруських плащем ліности увидіх покритії” (*C. Величко*). Бо перед тим козацькі письменники хоч і згадують “отчизну милу, отчизну кохану”, яко “матку нашу, зранену розмаїтими наїздами” (*П. Могила*), але згадують расу нашу як організм живий, однолітий із головою і серцем.

Тим часом мотив тривоги, безголов’я в XIX столітті з’являється в багатьох письменників. Ось – нарід, осліплене дитя, що йому треба вмити очі (*В. Пачовський*), ось – нарід,

гнівний велетень, що зводиться, але не має голови (*М. Чернявський*), ось – міт, герой поеми, що не має міри в своїх учинках, “а на цім світі ні сну, ні спочинку” (*Марко Проклятий*).

Тривога сучасного українського письменника за відпорність української духової раси, за її живучість і здібність до творчості зрозуміла всім українцям. Напруження тої тривоги виросло із свідомістю широчини обріїв українського ренесансу. Тож коли для суспільства таким важним є питання уніфікації граматичних форм і термінології, то хіба далеко важнішим є справа організації українського почуття.

В цій справі хоч би саме усвідомлення змісту і границь духової раси України вже може зробити багато. Серед соток окреслень України, що ними нас обдарували чужинці, одно окреслення є найстрашніше, – в нім є понуре “моменто” для раси. В своїх латино-німецьких реляціях Л. Рінгубер (Rinhuber), австрійський посол у Москві, згадує і про українську країну. Наш край для нього – це земля, де часто *ferro et flammis* (залізом і вогнем) переходять руйники. Для нього “*Ukraina vera est Campus Martius*” (Україна є правдивим полем битв, пляцдармом),

Campus Martius!.. поле бойовищ, побойовище, поле, що не має окреслених кордонів, поле, де ворожі сили (духові чи матеріальні) випробовують себе взаємно в сутичках і герцях, як – батьківщина! Це хіба найжахливіше поняття для кожного шукача власної синтези. Без гіерархії, синтез, без самоусвідомлення своїх духових кордонів – неможливий ані зріст і збагачення власних, ані користування з чужих багатств.

Бо в духовім життю Заходу може брати участь тільки предмет, тільки духовий організм, а ніколи – підмет. *Campus Martius*, пляцдарм чужих організмів!

III.

Скільки великих творів світової літератури створила сама туга письменника за глибоким ритмом своєї раси і нехіть до “пляцдармовости” для чужих організмів! Це божеський Фірдовсі, болючи над згнобленням перського духа арабами, пише свою “Книгу царів” – “Шаг-наме” (прегарно в нас віддану А. Кримським), і сучасна вдячна Персія святкує тисячоліття його уродин, як тисячоліття нового розцвіту. Це найшляхотніша постать Польщі з-перед ста літ зазначує: “Забагато писали ми для розривки або для малих цілей” (*Лист А. Міцкевича з 1835 р.*). Це він просто заявив, що його “Дзяди” були “продовженням війни з 1831 р.”, лише не мечем, а почуттям, як додає коментатор (*Kallenbach, t. II*).

Це польська велика трійка на чолі з Міцкевичом потрапила надихнути духову культуру польської раси почуттям відповідальності за ціле життя тої раси. Це вони, властиво, присвоїли полякам почування духової пихи, що її не знищили навіть такі факти, як, напр., подарування Вавеля в 1913 р. австрійському цісареві яко “дар народові”, ані сучасна очевидність. Більше, коли з’явилися декадансові “Химери” в Варшаві й безхребетні Пшибишевські й Бої в Krakovі, це ще устами невеликих промовляли з глибини століття – великі. Деструкції нарцисизму, снобам ще перед війною кидали в лицез слова відваги: “– Ви лжете всі! Ви живете з брехні, в брехні і для брехні! Ви хочете усипляти загал надуманими брехнями! Тільки сплітаєте і розплітаєте рими! Не бунтуєтесь проти очевидностей життя, але втікаєте від них! Утікаєте до райських країн мрійництва... Так є. Навіть, не пробуєте змінити життя, лише утікаєте від нього, дезертуєте, емігруєте... Над усею Польщею замережали баню з римів. Райдужні мости перечулення розп’ялися над руїнами всього...

Із серць мистців висновуються мелодії, що в безчинність заколисують душі. І то душі найвибраніші.

А тим часом, що довкола? Земля з-під нас усувається, як шкіра на вогні! З наших відвічних оселищ виганяють нас! Раз за разом свистить над нами татарський бич!” (*Варшавська богема. Адолф Новачинський*).

Зрештою, не тільки в народі, загроженому політично, твори письменників організують духове життя нації. Привид *Campus Martius* часто виростає і серед найстаріших, вільних націй Європи.

Пригадаймо собі Велику Британію і вплив творів Діккенса. А. Моруа з подивом підкреслює незміrnу популярність цього письменника у всіх канадських, англійських, американських і австралійських родинах. Слава Діккенса і сьогодні така ж живуча, як і в дні його смерти в 1870 році. Постаті, створені Діккенсом, од пана Пиквіка аж до малої Неллі, перебувають серед англійців і творять разом із ними життя.

“Діккенс і досі є не тільки популярним письменником своєї раси, але можна сказати, що він у великій мірі і досі надає форми цій расі. Діккенс, як дуже добре зазначує Казамян (*Cazamian*), є одною з тих моральних причин, що заощадили Англії революції.

У великій мірі ділом Діккенса є те, що з публичного життя Англії зникли такі брутальні видовища, як прилюдне вішання, або такі санкції, як в'язниця за борги. Це він уплинув на те, що й діти бідаків отримують свою дрібку зичливости й доброти. Врешті, це завдяки йому англійське родинне життя дістало зворушливого й чутливого забарвлення. Мало письменників здобуло стільки впливу в своєму краю, як він, але так само мало хто втілював в собі так докладно свою расу з усіма її як дріб'язками, так і величними почуваннями”.

Чи згадувати про ролю літератури в усвідомлюванню свого “я” раси, будівничу ролю слов’янських літератур для своїх народів? Чи мало говорять імена Шевченка, Караджича, Міцкевича? Так само роля літератури в спровадженню упадку власної духової раси є велика. Література без відпорності, без гордості, без віри в вищість своєї раси відчиняє кордони для чужих духових організмів, відчиняє шляхи для хаосу незсинтезованого почуття.

Це група російських письменників з літ 1890–1914 зробила велике спустошення в російській духовості. Такі постаті, як Андреєв, Арцибашев, Купрін, були живою похвалою для апатії культури і розгойдання сліпих інстинктів. Анархічна ненависть такого Горького також зробила своє. Ці всі – “Бездни”, “Ями”, “Леди”, “Саніни”, “Красні смехи”, це було знищення в духовості того, що пізніш було знищено фізично: доктрин і здобутків російської духової культури. В Андреєва персонажі розмовляють ще про те, як вони зроблять з культури “рівне поле”, з музею образів (Третяковської галерії) – гарний “касторчик” (вогнище), – а по кільканадцяти літах, нашвидко убрана в припадкові формулки, приходить фізична практика тої духової деструкції. Бояки Горького і садисти Арцибашева знищили недавних панів, надутих Печоріних, слабовитих Рудінів на тлі “Бесів”, “Юдушок”, “Мертвих душ” і “Мелкіх бесів” декаденции.

Не можемо відкинути безпосереднього впливу літератури навіть на чин внутрі раси. “Страждання молодого Вертера” свого часу спровадили хвилю самовбивств по цілій Німеччині, вже в наших часах роман Маргеріта вплинув на розповсюдження нового типу жіночого життя (*La garconne*). Часті є факти впливання письменників на повстання й перебіг війни, досить поставити рядком рік 1813 у Німеччині і німецьких поетів, як Арндт, або німецько-prusську війну і її

продовжувателів-письменників, як Дерулед і Баррес (M. Barres). Ще недавно Бляско Ібаньес кинув цілу свою творчість літературну і публіцистичну на те, щоб згнобити Німеччину в Великій Війні: висловом його комбативної ідеї є знаний роман “Три єздці апокаліпсу”. На наших очах apostольствує і проповідує в Європі хрестовий похід проти большовиків росіянин Д. Мережковський. Той самий Мережковський, що перед війною не показувався журналістам, не хотів їм давати навіть власної світлини, щоб цим підкреслити свою нехіть до так званої життєвої очевидності.

А тим часом навіть у війні, найбільшій життєвій очевидності, література починає відігравати велику роль. Літературою послугується один із наймогутніших чинників війни, могутніша від літаків і газів – пропаганда. Здається, перший Клемансо, тигр, – ненависник німців, скермував під час Великої Війни в запілля німецьких армій затроєну ріку мистецьких видавництв (альзатець Hansi), що осмішують і понижують ідеали німецької раси. Зрештою, пригадаймо часи повоєнні й значіння іншої пропаганди, цих Кесселів, що осмішують українське відродження (“Наслідник Стеньки Разіна”), цих Мальро, що дискретно вивищують у своїх романах знані доктрини з півночі.

Небувале розпросторення в наших часах пропаганди через мистецтво, якби підкреслює небувалу завзятість духової війни в сучасній Європі. Духові раси то відступають, то переходят у наступ. Нейтральних нема. Брак відпорності щодо якоїсь чужої раси – то признання її влади над собою. Бачимо зріст і відновлення відпорності одних духових рас, бачимо й упадок інших – в обійми апатії, їхню нехіть до творчих зусиль, до витворювання власних цінностей, відкривання власного організму для Campus Martius органічних, чужих сил. Закони цієї духової війни є ще більш жорстокі,

підступні й немилосердні для безборонного, як досі були звичаї озброєних армій. Перемога в цій війні є більшою перемогою, як спалення сил і виголоджування населення. Знищити духовий організм раси, розбити її віру в себе, хоч на деякий час впровадити її почуття в стан пляцдарму – це найбільша перемога над расою.

По кільканадцяти літах такої боротьби виробився скрізь в Європі, отже і в сучаснім осередку української літератури, тип письменника, своєрідний літературний “Пан Топаз” (*“Topaze” M. Pagnol*), готовий управляти дефетизм, і поменшування власної раси навіть в обличчі чужої. Ці представники т. зв. комерційної літератури бавляться в новаторства типу “Дерзань” М. Семенка з 1914 року або в сентиментальних декадентів із іще давніших років. Ідеалом цього типу – турніри надутості, сnobізму й безсилості. Симпатії тих представників “певного запаху Парижа” (В. Панейко про М. Рудницького) виразно спрямовані в бік модерних упадкових з’явищ, як дещо клоакуватий роман Л. Селіна чи дервішовська поезія Андрія Белого.

Зрештою, менше важкою є їх роля як творців, важнішою є їх роля як сіячів доктрини в літературі. Ціла література для них – то одна велика каварня, що вже механічно єднає коло себе культуру так, як в Росії, на їх думку, єднав самовар. Звідти вони готові “піднести бунт” проти ідеї української гідності й відпорності. Протиставляють свій ідеал “каварні” “касарням” деяких духових культур. Протиставляють пристрастям сучасності – сентименталізм кабінету. Нетерпеливості і напруженості – мадригали і “скботи”. Довічній відповідальності письменника, організатора почуття, – “гонорарну працю”. Зобов’язань пізнавання й будови власної культури не відчувають. Попросту твердять, що творення культури нашої

великої раси вимагає не більших зусиль, як зусилля губки, що вхлинає біжучу воду.

Признаймо ім, що важким ударом для творчості письменників є касарняний режим совітщини, але треба ствердити, що й не меншим лихом було б для українців розповсюдження такого типу “найнайвільнішого” письменника, розпроституйованого браком яких-будь обов’язків, верхоглядністю газетярства й абсолютною беззвірністю.

А однак у Галицькій Землі є й інші постаті письменників. Один із них виріс високо понад усіма і погляд його – над українською сучасністю. Це – великий талант, нищений інтригами, кпинами, навмисним нерозумінням, нищений українським комплексом нижчості і власним горінням до висловлення. Це – великий талант, що жив “у наймах у сусідів” (але не в ц. і к. пресі), не раз бойкотований своїми й чужими, не раз оглушений ударами і підступами “лицарів найменшого зусилля”, і все ж – невтомимий. До самої смерти, навіть у тих хвилинах, коли страшна хвороба опускала його, він вірно, простодушно служив своїй расі.

З закриваленими від безсонності очима, з “мозолями на душі” від важкого особистого життя, з хрипким від пригадувань голосом служив тим творчим силам своєї раси, що вони “гнатимуть вас у призначене місто” (*Іван Франко. Мойсей*). Він, цей великий талант, сам себе в обличчі обов’язку назвав тільки сторожовим пском, “собакою”. Серце кожного українця заб’ється сильніше при вимовлянню його імені, того, чия творчість духовна і життя було символом відпорності української раси і відповідальности за її духову культуру. Сила цієї відпорності й відповідальности була така велика, що тільки з найглибшого джерела могла зродитися, з надмірної любови, з любови до тої раси.

IV.

Любов! Це ж вона – той закон, що кермує письменниками, будівничими своєї раси. Вона єднає письменника і суспільство. Вона, джерело гармонії симпатії, збагачує радість життя раси. Це з неї, творчої любови, пливе джерело життєвої енергії. Любов, симпатія, що, як твердить Декарт, є найбільшою активною силою в духовім життю. І тому, що та сила має так багато можливостей вияву, – важко окреслити, які ж, властиво, є методи впливання письменника на читачів. В кожнім разі, вони – не в механічному повторюванні якихсь гасел, лише в експонуванні літературних фактів: ритмів, постатей, образів.

В роках 1917–1923 українська еліта не розуміла ваги мистецької організації почуття українців, більше вірячи в силу абстрактних теорій. Але вже тоді були голоси, що підкреслювали це занедбання.

“Мужі державні повинні були знати, що народ не може держати в голові абстракції, що він мислить образами, пам’ятає лише факти, а тому дайте народові відповідні мистецькі твори і тим направите його думки й душу на бажану вам путь. Тарас Бульба в народі визнається як жива реальна людина” (*Іван Липа. Мої думки*).

Дійсно, мабуть, найбільш суггестивним із усіх родів творчості для суспільства, загалом духової раси є той рід, що заселює уяву читачів живими або навіть безсмертними в даній расі постатями. Постаті письменника, а особливо повістяра, живуть серед людей, – бо і що ж для людини є більш близчим, як інша рідна людина, що вийшла з закоханої синтези письменника?

“Повістяр, – каже Доржелес, – наділяє десятма існуваннями того, хто посідає лише одно існування. Гамлет, Федра, Кандід, батько Горіо чи пані Боварі – це для нас (французів)

істоти більш реальні й живучі, як більшість тих нужденних істот, що їх ми змушені щодня розпихати ліктями... Епохи живуть і житимуть у романах більше, ніж в історії... Не в підручниках знайдете правдиве обличчя війни, а в романах. Хто хоче пізнати суспільство першої половини XIX століття, нехай читає Бальзака і Стендالя. Досі не знаємо добре Французької революції, бо брак нам повісти з років 1789–1794” (*One heure avec Roland Dorgelès*).

Поза силою, життєвістю і своєрідністю, здається, ці постаті літератури не мають інших підстав до викликання для себе симпатії, до мимовільної “колонізації душ”. Вони живуть в почуттю своєї раси не раз в суперечності з моральними чи політичними переконаннями одиниць. Деякі чужинці, коли проїздять через Україну, перед своїми духовими очима досі ще бачать героїв “Вогнем і мечем” (*“Через два фронти”*).

Хіба не міг мати політичних симпатій до розпещеного російського “баріна”, Евгена Онегіна, – такий гомон новус, як Ленін, а, власне, ця поема Пушкіна була його улюбленою книжкою. Взагалі, в підручній бібліотеці диктатора большевиків, як оповідає мемуарист, були твори і дворяніна Пушкіна, і поміщика Тургенєва, а не було “офіціяльного генія” М. Горького

Літературні постаті втілюють (а тим і розв'язують помистецьки) багато суперечностей бездомного почуття, неназваних, анархічних почувань. І в тім, може, почуття визволу, що вони приносять расі своїм існуванням.

Розвій чи упадок духової органічності раси не спиняється. На наших очах, наприклад, розвивається цікавий процес нової організації російського почуття. Багато в тій є суперечного з офіціяльними доктринаами комунізму. По смерті Леніна, в 1924 році, Крупська (Леніна), вірна доктрині масовізму, протестувала проти ставлення йому пам'ятників і інших виявів почуття.

“Товариші робітники й робітниці, селяни й селянки, – писала вона, – маю до вас велику просьбу: нехай ваш біль по втраті Ілліча (Леніна) не обертається в зовнішні форми висловлювання пошани для його особи. Не ставляйте йому пам’ятників, не будуйте присвячених йому палаців, не уряджуйте урочистостей на його честь – за життя свого він не надавав цьому ваги і не любив цього всього. Пригадайте собі, скільки ще є злиднів і невпорядкованих справ у нашому краю... А найважніше, стараймося втіляти його вказівки в життя”.

Тим часом почуття російських активних мас шукало втілення своєї туги за героєм. Ціла наука Леніна була скермована проти вивищування індивідуалізму й індивідуальностей. Ціла доктрина матеріалізму противилася підношенню вартості одиниці в будові історії. Тим часом сталося інакше. Спочатку несміливо, з діялектичними усправедливлюваннями, пізніш усе сильніше, все швидше, якби заспокоюючи якийсь “голод почуття”, немов оселяючи бездомне почуття – рікою, навперейми озываютьсяsovіцькі письменники, композитори, молярі, різьбарі із не раз щирою і закоханою синтезою Леніна як героя нової російськості –совітщини. По цьому факті – нема нічого дивного в досить швидкім повороті до постатей: шляхтичів Пушкіна, бюрократів Щедріна, інтелігентів Чехова, реканонізованих урочисто на останньомуsovіцькому з’їзді письменників. Нема нічого дивного і в тім, що сучасний, найцікавішийsovіцький роман – “Петро І” О. Толстого – намагається дискретно і зруечно нав’язати большевизму до традицій і постатей Петрівського “залізного зажиму”.

Це заселювання власного краю постатями й почуваннями, тривалишими від мізерного життя людських одиниць, це велика місія перед лицем власної раси. Почуття органічної єдності раси не спирається на абстракції, теорії чи статистики, лише на тривалих синтезах її почуття.

В серці кожного українця повинна бути його почуттєва Україна, заселена постатями й почуваннями. Письменник може тут багато зробити.

Оповідали мені колишні учні Черкаської комерційної школи, як їхній учитель, Кней, показував їм, школярам, ріжні цікаві історичні пам'ятки в Чигиринщині. Між іншим були вони разом з отцем Македонієм в Онуфрієвському монастирі над Тясьмином, і в розарію монастиря показав їм старий чернець руїни "військової бурси", української старшинської школи з часів Гетьманщини. Там, у рештках мурів, в дикому винограді, цікаві діти знайшли висічені в граніті мапи: Західної Європи (з Віднем, Krakowom і Берліном) і України. Під порохом діти відкрили багато на мапі України: трикутники і чотирокутники фортець і міст з кирилицею писаними назвами (вириті долотцем), ріки, зазначені червоним. Що здивувало дослідувачів, то те, що побачили там незнані для них досі броди на ріках і невідомі шляхи й переходи.

Українська література може таку мапу України з незнаними шляхами через Дике Поле і з бродами через глибокі течії вирити на матеріалі, тривалішім від граніту, – в почуттю українських сердець.

ПРОВІДНИЦТВО ПИСЬМЕНСТВА

I.

Письменник, що творить, мусить раз наважитися, чи він друкує свої твори, чи ні? Коли він видрукував – від тої хвилини його твори належать не тільки до нього, від тої хвилини люди зводять на його твір очі, від тої хвилини він впливає на людей.

Уже сама поява нової синтези почуття дає відчування чогось нового і несподіваного. Жадними обставинами, оточенням, вихованням і т. п. зовнішніми чинниками не можна обумовити появу таланту. Жадної глибшої синтези почуття не вдастся передбачити.

“Що ж є більш несподіваного на світі, – каже Сант-Бев (Sainte Beuve), – від таланту? Він не був би несподіваним, коли б не був одним серед багатьох, одним серед усіх!”

Відгомін схвилювання від істотного, що пережив письменник, творючи свою нову синтезу, здобуває для письменника читачів. Він у своєму творі висловлює vouloir vivre раси в спосіб більш окреслений, як його співбрата по мові, і своєю синтезою об'єднує їх більшу чи меншу групу довкола себе. І, це маючи на увазі, відповів Еннекен (Hennequin) Тенові на його твердження, що “твір виростає з оточення”.

“Ні, це твір формує оточення... Осередок сили є в мистцю, а не в масі; юрба оточує мистця, власне, тому, що він дає їй змогу висловитися: вона існує тому, що він з'явився”.

Література – це одна з найсправніших сил до порозуміння внутрі раси. Літературні факти-синтези творять довкола себе споєність. “Література, – каже П. Валері, – зробилася в моїх очах організаційною цінністю, що окреслює і розвиває наші духові можливості. Вона так само, як мова, дозволяє ті духові можливості докладно позначати, сполучувати і побільшувати” (*Léfeuvre, Entretiens avec P. V.*).

Для письменника, що видрукував свій твір, по видрукованню, може, найважнішим є істотний, живчиковий зв'язок із читачем. “Не адмірації й похвал треба бажати письменникам. Належиться йому стихійна (пристрасна) увага, хоч би й критикування. Належиться йому вражіння, що він глибоко змінив спосіб відчування або й думання людських істот” (*P. Valéry*).

Отже, творчість письменника може мати не раз дуже велике значіння для його раси. Письменницькі зусилля до синтези почуття важні для цілої раси. Література може утримати єдність і енергію раси так само, як і інші шляхи її духовової організації. З цього погляду затирається всяка ріжниця між організаторами раси: письменниками-мистцями, істориками, філософами чи героями.

Зрозумілою зробиться й заввага Валері: “Твори мистецтва цікавили мене менше яко такі, – більше цікавили мене їхні печаті, що вони накладають на свою генерацію. З такого боку дивлячись, побачимо, що тоді зникає ріжниця між ученим і мистцем. Залишається тільки гра побуджування уваги, подій і духових обставин” (*Léfévre, Entretiens*).

Не тільки можливість знайти обриси свого нефорем-ного почуття притягає людей до твору письменника, приваблює людей й інша риса твору, аффірмативний, догматичний характер кожного твору літератури.

“Писати, це значить – твердити”, – казав Бальзак. В глибині кожного твору є певний догматизм, чи як там називано його – *Standpunkt*, освітлення, пункти бачення, становище. Без догми не можна нічого написати в літературі, не тільки зсинтезувати, але навіть розповісти. Той, хто оповідає, – не вагається: він зробив вибір і він твердить уже тим вибором своєї оповіді.

Невтомний французький дослідник літератури бачить у кожного письменника, “навіть найбільш легковійного”, – догму в творчості. І чим сильніша є догматичність письменника (при одночасній силі його синтези), тим цікавіший він для свого оточення. “Мистецтво писання, як і всі мистецтва, не може обйтись без могутньої односторонності (*un robuste parti pris*) і монументальної тривалости” (*Line heure avec Alain*).

Самих догм є багато, і кожна з них може більше чи менше впливати на письменника. Є догми збірні, як догма “мистецтво для мистецтва”, догма поезії українського барока, догма футуризму, є догми окремих письменників, як Буалло, як Аполлінер, і догми окремих творів, царина, найменше досі опрацьована. Але всі вони разом і кожна зокрема є твердженням, аффірмативністю, що провадить без вагань читача. Отже, твір письменника організує і провадить почуття читача. Є підстави назвати місію письменника в суспільстві – провідництво. Лише це провідництво письменника серед його раси, його суспільства має характер не завжди свідомий. Свідомим провідником є той, хто має почуття відповідальності свого провідництва.

Як стоять справа з відповідальністю письменника за свою творчість?

II.

В свідомім будівництві, в свідомім організуванню, в свідомім провідництві відповідає кожний провідник, організатор чи будівничий. Чому письменник, організатор і провідник, не має відповідати за свої твори?

Чому найменший робітник, що носить цеглу, відповідає за її укладання, чому найнижчий вартовий відповідає за свій відтинок фронту, – а письменник, *vir illustrissimus* свого оточення й культури, має бути невідповідальним? Відповідальність не може принизити жадної особи. Думка, що письменник це – безхарактерна питія, шаман, клоун чи просто жак без відповідальности, є далеко більш принизлива, як те, що письменник – то людина, повна своєї гідності і гідності своєї духової раси.

Як особа, як вільна людина, що творить і потрапить обмежити свою творчість, письменник безумовно відповідальний перед своїм суспільством, своєю расою.

Але чи може бути відповіальність письменника як творця? Чи на терені творчості, в самому процесі творення, може бути обмеження? Чи там, де є “боротьба з янголом”, може бути думка про такі “приземні” справи, як відповіальність?

Адже ж цим ставимо тільки ще одну перешкоду в боротьбі письменника за нову синтезу почуття. А ціла правдива творчість – то є боротьба з перешкодами: з технікою писання, опором реалій, з впливами очевидності, з магізмом слів... Властиво, мужеською амбіцією письменника може бути тільки міцне бажання – не боятися перешкод і знайти собі в тій боротьбі з перешкодами як найбільше сили. Тим самим висловити своє найглибше “я”. Вільна творчість, що ж то є – як не радість переборення невільництва перешкод? В боротьбі за свою синтезу письменник може бути тільки домінатором вічно чуйним, аж до остаточної перемоги. Чим більше перепон у цій боротьбі – тим радісніша перемога, тим яскравіше виявлення особистості. Може, тому великі поети часто вибирали для свого задуму дуже важкі форми, може, тому великі письменники мали до дрібниць обдуману ідеальну систему власного суспільства і місце власної творчості в нім.

‘ Борони Боже! відповіальність не є жадною вказівкою в процесі творчости, нема в ній того, як має писати письменник, є лише пересторога, річ, що її самовиховання може перепровадити із свідомості в підсвідомість. На творення самих образів тим самим могла б і цілком не впливати, вплив цей, може б, вилився тільки в експо-нованню образів, в їх гіерархії, в підсвідомій частині “parti-pris” письменника. Чи має право письменник бути валахом або депратором тисяч, чи має право топтати найсвятіше для них, сіяти безнадійність або кликати до безглазого знищення власної раси?

Що ж є більш шляхотного і людського, як повищі питання? Однак завжди будуть голоси серед письменників: “не хочемо жадного стриму і жадної відповіальнosti. Чому письменник конче повинен нести обов’язок, чому має себе обмежувати?”

Таких – не бракує, їх, що обходяться без відповіальності не лише за свою духову расу, а й взагалі за людську гідність. Ніхто не може змусити письменника до відповіальності. Відповіальності не наказується згори, її беремо на себе. Відповіальність може бути тільки добровільна. Тоді лише це накладання на себе відповіальности не буде чином механічним. Тоді лише провідництво письменника буде чимсь свідомим і органічним одночасно, чимсь, що випливає з його почуття, з його пристрасти. Це про джерело відповіальності говорить один із найгуманніших слов’янських талантів:

“Це не є розсудкова категорія, ані політична система, це пристрасть – така ж, як любов, ненависть, здібність до пробачення, прагнення до опанування і спрага помсти. То – почування сліpe, глухе й німе від уродження. Але як не раз батьки люблять більше від дітей-красунів свої глухонімі й сліpi діti, – так само й то почування є найбільш глухою, темною, врослою таємним корінням в інстинкт – пристрастю людини” (*С. Жеромський. Щоденник подорожі. Патріотизм*).

Патріотизм!.. Не як порожнє слово, як бляшане повторювання гасел, – але як почування. Те почування, що старається оборонити найбільш безборонне – істоту душі людини, істоту її крові, її раси. Співчуття до безборонного, батьківська і синівська гордість, бажання утвердити будучність, віра в вищість своєї раси – то все прояви одного почування.

Прив’язання до своєї раси – то є критерій провідництва письменника. Бо і що ж маємо виразнішого й глибшого, як

зв'язок із власною духововою расою? Як же їй не бути високим авторитетом у духовому житті? Як письменник може не відчувати неповторності себе самого в життю людей і божественної неповторності у всесвіті його власної раси? Як може він не відчувати зв'язку із збірною духовістю, що повстала із подібності родини, історії, побуту, клімату? Як може не вважати її найвищою з усіх рас, її, що найближча до глибин його серця, що напуває живою водою його інстинкти, його творчість? Бути в обличчі інших рас – людиною своєї раси, бути тим, чим є, не зрадити нічого, дарованого людині Найвищою Волею.

Про це все не може письменник багато говорити, про це все може довідатись читач не з того, що напише письменник, а часто тільки з того, чого він не дозволив собі написати. Тут найвищою нагородою для письменника може бути хіба одно.

Це коли почування свого зв'язку і відповідальності перед расою, киплячи в нім, ранячи його, тривожне і гнівне, раптом зірве заслону теперішності, жадібно сягне поза в'язницею часу – і вкаже своїй расі її будуччину.

Але тоді це вже буде – пророцтво.

СЕЛЯНСЬКИЙ КОРОЛЬ

I.

Французька політична гравюра з кінця XVIII віку дотепно представляє європейські народи як більярдистів перед більярдом. Всі вони в національних строях-мундирах приглядаються поєдинкові двох грачів: Козацької Нації і Московита. Москаль у мундирі Петрівського Семіоновця-

гвардійця чекає, як трапить удар Українця, що в препищному запорозькому жупані нахилився, ціляючи києм, над столом гри за власну будучність.

Удар кия не був удачний, – залізний козак, що XVII віці погорджує Москвою і вчить вольності другого сусіда, втратив свою потужність. Його велика державність, розбита, стиснена в двох менших територіях: Гетьманщині і Запорозькім Ордені, – упадає. Конституція гетьмана Орлика не мала навіть такого невеликого впливу, як конституція 3-го мая в сусіднім народі.

Москва ударила. Ударила в політичну будучність Козацької Нації, ударила в її духову індивідуальність. Це ж у першій половині XVIII століття, в 1720 році, з'явився “указ”, що нищив культуру нації, нівелював сам дух Києва, “отчизни філіомуз”, столиці козацького духа, міста, де перебували “мовці одному Демostenові рівні, філософове розличнії, докторове славнії”...

Указ цей нищив джерело руської християнської культури, що своїми впливами сягала від Литви, Білоруси й Московщини аж по Молдаву, до сербів і мунтян. Не диво, що указ цей нищив книжки київського друку і спиняв розвій старожитних, благочестивих шкіл Києва, – благочестіє київське. Київський християнізм мав у собі сильні і небезпечні для Москви елементи латинської культури.

Латинська мова була мовою духової еліти Києва і політичної еліти козаччини, мовою однаково близькою і для старшини Запорозького Ордену, і для гетьманського Генерального судді, і для найубожішого спудея Пресвітлої Академії. В спогадах своїх згадує п. Євтимович про те, як ще на початку XIX віку (коло 1820 р.) колишні учні Київської Академії цілком вільно розмовляли по-латині.

Перегляньмо цікавіші твори української еліти XVI–XVII віків, – в більшості з них міцно злютовано дух руський і дух римський. Перегляньмо хоч би блискучі проповіді київських

митрополітів: кожна сторінка світиться шляхотною латинською школою. Впливи окремих латинських письменників і філософів були тривалі й глибокі. Найцікавіше, що найбільш близьким до того київського духа письменником, поетом, що зрісся з семигорбим Києвом, стався Верглій, співець семигорбого Риму. Віссю світогляду – Верглій – співець потужності Августа, лагідних чабанських скарг, заслуг і праці хлібороба, а найближчий, може, як співець державних трудів і побожності Енея.

Чому Верглій і його поема про мандрівного князя стався так важним в очах ерудитів Києва? Чому Київ в пожарищах четирихсотлітнього розвою козаччини своїми духовими очима так любив оглядати цю постать невтомимого завойовника на морі й суходолі? Бо в поемі про шляхотного Енея стільки близького для тих київських славних “мовців, докторів і філософів”! Смутна оповідь Дідони про загибель пишної Трої їм самим рідна, – вони самі оплакують упадок князівсько-королівської Трої, імперії Руси VIII–XIII віків. Вони, сторожі прастарої св. Софії, добре пам'ятують про великі часи Києва і не забувають пригадувати Запорозькому Орденові про підбій Руського моря і про швидкі “моноксилі” Святославові.

Еней, будівничий нової держави по зруйнуванню Трої, і Козак, будівничий нової держави по татарських навалах, – паралель так зрозуміла.

Не самою забавою монахів було складання поем-центон з версетів і півверсетів Енеїди, – гексаметр її був сам джерелом енергії, мав в собі щось пророчого, помірного і звитяжного, як битва, як зріст. В тій поемі є місця, що розпалювали серця вогнем. Це ж у VII книзі Енеїди є пророцтво про грядучий Рим, це ж в Енеїді є:

Ти regio imperio populos, Romane, memento!
(Королюватимеш над імперією народів, римлянине,
запам'ятай!)

Здійснення тої імперії провадило через війни, через Богом даних вождів і Київську “ecclesia militans”.

Правда, в лоні самої еліти і цеї церкви існувала течія опрощенців, прихильників утечі від боротьби, від вмішування в історію до контемпляції, до упрощеної щоденності. “Христос дав науку, – як каже злобно Семен Могила, – не для реторів, ані для філософів, ані для астрологів, ані для жадних інших завихляних лобів” (*Наука християнська*, 1670).

Але не опрошенці надавали зміст духовому життю нації, – кермували ним “ретори і філософове”. Вони сподівалися нової великої і сили від збройної боротьби козацтва і надавали тій боротьбі вже від часів Конашевича свій зміст, зміст боротьби за новий Рим. Нам зсталось із того часу дещо (чого ще не знишили чужинці й обставини) – ці всі “героїчні стихи о славних воєнних дійствіях Військ Запорозьких”, такі “вірші на погреб зацного рицера” чи “Милостъ Божія”. Було їх, напевно, більше з подібними або тотожними назвами, що їх свого часу виставляли мандрівні театри лялькові, школярів або пиворізів.

Разом із знищенням незалежності Київської церкви при кінці XVIII віку покидає Київ і ідея Вергілієвої імперськості. Ще перед тим утікачі і дефетисти, “ретори і філософове”, ці всі Прокоповичі і Тупталенки, переносять її, як ідею вже чисто політичну, до нової державності, що зміцнюється на північному сході. (*Про цей ідеологічний момент нашої історії багато давав у своїх лекціях проф. В. Біднов*).

Але ні, вплив Вергілія, його дивне споєння з культурою козацького краю ще не минув. Ось у 1797 році востаннє зявляється перед Українцями Вергілій Еней. Травестований Котляревським показується без пророцтв, без патосу і якби без великого значіння. Вартості яко “перший пам'ятник українського живого слова” травестація Котляревського не

мала. Від кількасот літ були в українській літературі пам'ятники того живого слова, від перекладів слов'янського Св. Письма і нотування нар[одних] пісень почавши. Багато підстав до цього твердження дають праці проф. І. Огієнка і інших. Еней з'являється, як “парубок моторний”, як по-бурсацьки спрофанований “хоч куди козак”. Він багато згубив, цей Еней, – зосталася в нім тільки сила інстинкту. Це – своєрідний Ойленшпігель. Він як інстинкт – живловий, життєздатний, невмирущий.

Але це вже – Енеїда без великої. Це – епілог великої.

ІІ.

Занепадає велетенська сила, що серед найнесприятливіших обставин утримувала місце української расі.

Одночасно з останнім польським королем відходить останній український гетьман, упадає Гетьманщина, упадає й друга українська держава – Запорожжя. Запорожці по турецько-донсько-російських перипетіях в 1793 р. закладають на зелених кубанських степах – Катеринодар.

Часи козацького палаша скінчилися. А що ж дух козацької еліти? Що діється з латиноруським духом Києва?

Пан підпрапоренко Трушко Халявський розповість нам про це.

Він сам учився ще в пана дяка Книшевського “Київських грамоток”, пізніше у домінуся Галушкинського, а потім і ревереудісіма префекта школи в Хоролі. Мати його “російської грамоти не знали”, батько його, пан Мирон, хоч і побоювався війни, все ж номінально належав до одного з полків Гетьманщини, багатої, ситої і надутої.

Підпрапоренко пам'ятає ще, як його батьки зустрічали на рундуку самого його ясновельможність, пана полковника

лубенського, що приїздив о 11-й рано власною зеленою берлиною, запряженою чвіркою вороних коней в посріблених шорах, з машталірами, з вартою, із сурмачами й бубнистами. Пам'ятає, як випивши чарку мастихинної або кардамонної, його ясновельможність ставили чарку на срібний таріль із гербом Халявських, казали: “Почекайте!”, виходили в сіни і гукали на вартових: “Анute, сурміте, сурміте – ось я іду!” І сурмачі й бубнисти віддавали йому гонори, а довкола з шанобою стояли панове бунчукові товариши, Перекрута, і Брикайловський, і інші – Гнідинські, Корнієвичі та Тютюн-Ягейлонські.

Головним заняттям молодого Халявського, найгіднішого з десятюх дітей пана підпрaporного, було їдження. Найлюбіші терміни – полуднувати, підвечіркувати, вечеряти, борщ Собіеського, борщ печерський, бикус – “ковбаса, що шипить на сковороді”, “вареники, облиті сметаною” і т. д. Найважніше гасло: “їсти якнайбільше – бо вночі не дадуть!”

Поза їжою на все інше дивився без спеціального зворушення.

Із великих часів козацької старшини зосталось йому тільки вперте почування своєї вищоти, хоч і “переіменованого”, українця.

– Hi, – каже Трушко, – на старість ніхто мені нехай не каже, де правдива Росія: пропоную і тверджу, що вона у нас, в Україні... У Великоросії таких медів, як у нас в Україні, варити не вміють: отже, ми – правдиві слов'яне...

В день шістнадцятиліття сина, по молитвах священика, поклонах сина перед батьками і їх благословенством, старий Халявський дає синові бритву з пригадкою, “що нею голився ще праپращур наш військовий обозний, пан Талемон Халявський” і що ту бритву треба берегти і передавати старшому в роді. Інших традицій старий Мирон Халявський не передав.

Минули ті часи славних традицій. Теперішня козацька еліта, крім їх і багатіння, цікавиться тільки бенкетами та хіба модною геральдикою, не раз зв'язаною із звичайним гербохапством (Горб-Маявецький). Є ще й інше заповнення часу. То – сварки й особисті порахунки. В родині Халявських, ще як малі діти ділились їжею між собою, то так сперечались, що малий Павлусь щиро вигукнув: “Ах, душечки, братя й сестрички! найкраще б було, щоб ви всі повмирали, а мені не треба б було з ніким ділитися та сваритися!” А коли ці діти повиростали, то “за рублі були різатись готові”.

Щось із психології мишей у коморі, повній зерна, було в психології цих Павлусів і Трушків. Тим часом усе нижче, усе важче насувалася на безборонний острів Гетьманщини – “хмар синя”, Росія. Приходить петербурзька культура – карти, пияцтво “од скучки”, взаємні докучання, судова тяжба і вислуговування перед адміністрацією.

Ошукують “гаспада полковнікі” (не пани полковники, як підкреслює бідний Трушко), тиснуть уже й свої брати, муштровані в чиновницькій “цивілізації”, хмарами линуть мусьє гувернери з розпustoю і французькою мовою, постоею стоять напиндючені офіцери царя, – святого духа касарень і кордегард. Все це братство краде, плюндрує, деправує духа родини, насміхається з людської гідності, козацької слави.

Даремно Кузьма, слуга Трушка, відхрещується:

– А киш, москалі, знаємо ми вас!

Цілий цей сатиричний роман Квітки-Основ'яненка – це крик загнаного звіра, плач безсилости. Герой роману, Трушко Халявський, розпертий ідженням і комічною амбіцією, продається “петербурзьким поручикам” із атенцією, із женою, із дітьми Миронушками, і з… цілою будучиною України.

Ба, він був у Петербурзі і бачив там більших від себе людей, що так робили. Зрештою, даймо слово паничеві: “Треба

знати, що Петербург хитрий город і люди в нім живуть до всього здібні. Деякі й беруться за спеціальний промисел. Діло чи не діло, правда чи не правда, чи то чув, чи видумав, а він то все гарненько запише, напише, видрукує книжечку... Спече одну, береться за другу і так цілий рік; а за це грошики деруть... Для печаті візьмуть і багато (гріха) на душу ради сміха"...

Скільки їх таких, що "взяли багато на душу" ради сміха і "грошиків", і мерзенної петербурзької слави! Чимало – од сентиментального Богдановича із своєю "Душенькою" аж до балакучого дідича – Данилевського.

Із своїми маріонетковими типами, із своїми солодкавими легендами, фольклором і взагалі "frutti di mare" українського до петербурзького столу. А перший між ними по невдачнім "Кюхельгартеї" малоросійський Ватто із своєю "Утечею на острів Цитери" в Диканьці, із оглулюючим хороводом мертвих халявських душ – Гоголь. Той, хто найбільше з них усіх відомий своєї зради супроти краю, хто з найбільшою пасією розбудовує теорію "понаднаціональної" російської мови і культури.

Перейдім од решток духа Гетьманщини до тих, що вийшли з іншого осередка української незалежності, багатого – Війська Запорозького. З простором, рівним сучасній Польщі, з оживленою торговлею, з численним чиншовим людом і старими воєнними традиціями. Це ж багатство цеї держави подивляв її найбільший ворог – Катерина II. Традиція Запорожжя перейшла до кубанців.

Чи хоч Військо Кубанське – свого рода резерват Запорожжя, – затримало в собі багатство духа козацької культури? Багато про це дає праця В. Дроздовського (*реф. в Куб. Краю*, XII, 1933). Спочатку старшина кубанська пам'ятала про заповіт Києва, про близкучі традиції Ордену, що з нього вийшла. Рашпиль, Кам'янський, Завадовський були "гарячими

патріотами свого краю, називаючи Чорномор'є гнобленою нацією і дбаючи про те, щоб китайською стіною відгородити свій край од Росії" (*Філіпсон*).

Запорожці перевезли до Катеринодару одну з найбільших бібліотек Ордену (Межигірського монастиря, коло 3 тис. томів). В бібліотеці були твори в латин[ській], нім[ецькій], франц[узькій] мові, були українські книжки з XVII–XVIII ст. Л. Барановського, В. Радивиловського, С. Яворського, І. Гизеля і інших. Від початку тяжкого завойовання дикої, маляричної Кубані козаки пам'ятали, що "прибули з культурними традиціями Запорожжя і тому зрозуміло, що вони почали дбати про освіту... Діти військової старшини вчилися по вищих школах... В Архіві Кошових переховується дуже багато документів, що свідчать про бажання рядових козаків учити своїх дітей..." (*Дроздовський*).

Однак і їх в першій половині XIX віку починає покидати дух Києва XVII століття. Козацька еліта "привикає думати тільки про прирошування власних маєтностей, мало дбаючи про спільне добро". В тій колись великій духом старшині починають домінувати риси Трушків Халявських: "незвичайна замкненість, підозрілість, консерватизм, дрібне самолюбство, брутальність". "Дух наживи і мало відома запорожцям чиновницька амбіція охоплюють чорноморську старшину". "Еліта козацтва помітно відривалась від мас... Колишній товариш і джура перетворюється в "денщика". Козаків примушують обробляти землю".

Постає свідомість козацтва як стану – губиться свідомість єдності нації. То приводить до прикрих наслідків, частина нового "офіцерства" перед самим скасуванням кріпацтва навіть у Росії хоче використати у себе чужу владу для запровадження кріпацтва в себе, на вільній Кубані. Джерело козацького світогляду, культури, що визволювала енергію

нації, висихає. Молоді Халявські, нащадки славних прадідів, підуть письмаками до російських канцелярій, служитимуть офіцериками в армії російського дивогляда. Нема навіть пана підпрапорного Мирона Халявського з його мінімальними традиціями, згадками і пишним побутом.

Над труною його, останнього з тих, що були колись “силою кріпкою свиш препоясані”, виголошує промову останній представник Пресвітлої Київської Академії, тінь козацької культури, мандрівний учитель, домінус Галушкинський. Він ще знається на риториці і вміє знайти “логічеську конклузію” для себе і для свого світа. Ось він говорить:

“Розпростертий пред нами – їх вельможність Лубенського козачого полку подпрапорний Мирон Осипович, знаменитий пан Халявський! Що їх вельможність лежать розпростерті, очі їх заплющені, уста замкнуті, руки закостеніли – сіє єсть дійствіє. Но дійствію сему якая причина? Їх вельможність умерли...

I так – плачте, великовельможнії, плачте, вельможнії, плачте, благороднії, плачте, подлиї, плачте, старшина, плачте, козаки, плач, Гетьманщина, плач, Россія, плач, Вселенная! Їх вельможність, знаменитий пан подпрапорний, Мирон Осипович Халявський гробу предається! Плачу і я, і – вмовка!”

III.

То є вмовкання, а не відродження, ці голоси Гулак-Артемовських, Котляревських, їхня творчість є лише сентиментальним поповненням старшинського “Дневника Генерального підскарбія”. Це люди дріб'язків, настрійчиків, це в найліпшому разі письменники мальовничого побуту. Але завжди співці подробиць.

А тим часом діються велетенські здвиги, телюричні рухи внутрі української нації. Препишні ритми народу, так здібного, як стверджують чужинці, до великих колонізаційних рухів. Передусім ритм селянства. В історії селянства Європи українське селянство займає своєрідне місце. Синтеза істориків поділяє селянство країв Європи на ті краї, де запанував тип маєтку чиншового (Grundherr-schaft) на захід від ріки Ельби, і ті (Північна Німеччина, слов'янські землі), де запанував більш невільницький тип маєтку кріпацького (Gutsherrschaft), фільварку, двору. Здається, що серед європейського селянства на схід від Ельби, – найменш часу мало в себе кріпаччину і найбільш криваво платило за стремління до визволення – власне, українське селянство. Воно більше, втім, зближується до південно-західного селянства.

Духовість українського селянства витворила світогляд значно повніший, як у сусідів. Цікава є також здібність до досить легкого витворювання з себе власної гіерархії і заховування традицій. Завойовування степу нашими фермерами, організація чумакування, переселення – все мало свою історію, тактику й рутину.

По великих епопеях Гайдамаччини, може, найважнішим в історії того селянства (а по упадку Запорожжя й Гетьманщини й цілої нації) був вибух колонізаторської енергії селянства. Опановування ним земель, більших від самої корінної України, чумацька акція, боротьба з офіціяльним російським осадництвом – це потужніше і цікавіше з'явище від боротьби в американському стейті Вірджінія чи Wild West'і.

Епопеї здобування Харківщини, Вороніжчини, Курщини, Таврії, Херсонщини, південної Бесарабії вже занотовані в істориків Багалія, Яворницького і інших, але чекають ще на своїх співців і повістярів.

Інша риса, що ріжнить наше селянство від селянства німецького чи навіть польського, – це те, що завдяки історичним обставинам від XVIII століття чужа культура, чужа адміністрація, а вкінці й чужі міста спричиняють поступово щораз більше процес селекції і влив в нього сильніших одиниць. Навпаки, інша велика частина козацтва, міщанства і шляхти вернулась до сел, скінчивши на тім гравітування між чужинністю і рідним селом. Можна говорити не тільки про покозачення, але й про поселення великої частини українських активних елементів. З такого селянства виходила й виходить ціла українська гіерархія – і його вчені, і його володарі. З того ж селянства вийшла тоді постать, так сильна, що одно ім'я її електризує селянські маси.

По смерти тої людини в 1861 р. – російський Губернатор Київщини викликав впорядчика похорону, маляра Честахівського, і пригадав йому, що він ховав того, хто дуже впливав на селян і хотів “піднести упадшу українську націю”. Інші урядовці дорікали Честахівському, що він згадкою про похованого і відчитуванням його творів “схвилював цілий край і нагнав на поміщиків несамовитого страху й трепету”, що взагалі тепер “по ріжних укритих місцях збираються гурти підозрілих людей, що співають гайдамацькі пісні.”

Були й такі відомості, що якийсь “музика Гриць”, висланець умерлого, організує в близькому часі Тарасову ніч, тобто цілковите знищення чужинців. Коли ж допитувано самих селян, що вони думають про вмерлого, – відповідали дипломатично, по-селянськи: “Тепер і наша земля не пуста, що тепер і на нашій землі лежить дуже розумний чоловік, а то все пани та пани, котрі живцем гризуть нас, як собаки!” (*Кіев. Стар., т. 52*). Зрештою, серед селян ходили чутки, що їх провідник не вмер, а поховано лише труну з його заповітом.

Потім він у пам'яти селян виріс, як легендарна постать, як маг-характерник. “Нарід представляє його і змальовує в своїх легендах як героя, подібного до інших історичних осіб, як Морозенко, Нечай і інші... Звичайно, український нарід всім своїм улюбленим героям надавав чародійське обличча, надзвичайну силу й інші прикмети, що обумовлюють “характерника”... Оповіді про нього ходять як передання... Багато чудесних оповідань зв'язують із іменем поета...”

“Не дивлючись на те, що Шевченко був іще не так давно, існування його прив'язує нарід до давніх часів”. В двадцять літ по його смерті селяни оповідають про нього, як про півбога. Оповідання починають від слів: “Був собі колись-то такий великий характерник Шевченко, та такий, що з ним ніхто не міг зрівнятись” (*A. Смоктій: Погляд народу на Ш. Кієв. Ст. 1882 р.*).

Властиво, яке ж йому місце в людській гієрархії визначали легенди селян? Скрізь він є володарем, він розмовляє в обороні свого народу і грозить російському цареві нещастями. Із царем говорить гнівно і як рівний з рівним.

Хіба тільки монарх міг так розмовляти з іншим монархом?

IV.

Молодий студентик Кенджицький згадує як у році 1846 познайомився з “дуже веселим товаришом-маляром і поетом в одній особі”. Був то мужчина середнього зросту, крем'язний, з вузькими й затисненими устами, з худорлявим, подовгастим лицем, з дуже великим високим чолом і чорноволосий. “Очі мав незвичайні – великі, чорні (властиво, темно-сірі), бистрі, блискучі, повні оживлення, сяяло з них розумом”.

На нового знайомого подивився допитливо і трохи з недовір'ям.

Перше питання було:

– Брат чи воріг?

Здається, для тої небезпечно швидкої людини не було інших людей. До самої смерти, не дивлячись на всі підступи, тортури й удари, ненавидів ворогів і не йшов на більші компроміси. Не пробував, не ласився, як багато навіть його приятелів, на слиняви перспективу – “із ворогом по правді жити”.

З другого боку, шукав друзів, шукав братів ціле життя. І не зневірювався, коли його ошукувано, – не міг жити без людей. Особливо без своїх людей – “я одурію на чужині та на самоті!” Як зустрічав когось живого, повного виразу і – українця, – то впивався ним. По відвідинах друга нотує, що ходив неначе з важкого похмілля і тільки повторював: “І де в нього узялась така жива, трепещуча, жива натура!” (*Листи: 4.1. 58*).

Одвідав його українець, і він пише: “Який сердечний, полум’яний юнак!”

Має друзів. Коли старий актор Щепкин довідався про визвіл поета з катогри, – то серед лютої зими і невигод сідає і мчить до нього за півтисячі кілометрів, щоб тільки побачити “облик бородатого, недобитого Кобзаря свого”. Збуджує довкола ентузіазм. Нотує, що “безчисленні земляки мене просто на руках носять”. Не може не вірити в людей, хоч не раз “сам себе обдурит”, але вважає, що ліпше себе обдурити, а вірити людям. Бо то – Людина.

Захоплює його все правдиве людське: велич людської творчості, розмах праці, глибокість характеру – і в тім захопленню і відданню він сам стає ще більшим. Захоплюється маларськими проблемами, орлім українським минулім, релігійними революціями. Взагалі революціями.

Про нього писав його добрій знайомий (Яків Гордон): “Самостійна Україна була ціллю мрій, стремлінням – революція. Можна сказати, що дивився на ввесь світ крізь червоні окуляри”. А однак він думав про руйнування тільки на те, щоб будувати нове. Кожна праця будівника в нім збуджує захоплення. Коли відвідував місто, збудоване першим українським міліонером-промисловцем Кіндратом Яхненком, коло села Млієва, недалеко від рідної Керелівки, коли побачив першу в Україні і в Росії цукроварню – подивляв усе: газове освітлення, що в тих роках мали лишень 2–3 міста в Росії, прегарну церкву св. Стефана, школу, будинки робітників, фабрику.

“Вкінці, – каже очевидець, – обійняв Кіндрата Яхненка, розплакався, як дитина, і сказав: “Батьку Кіндрате, що ти тут наробив!” – і від серця побажав властителеві “всякого добра і здоровля”.

Захоплює його кожний вияв української творчості і в письменстві. Вистачить хоч би прихильніша, просто людська загадка про український народ – і він відповідає вибухово, спонтанічно блискучими поемами. Присвячує тим людям кров свого серця, хоч і знає, правдоподібно, вартість такого безвірного в житті аскета, “фарисея і ренегата” (як його звали в Петербурзі), як Гоголь, чи хлопоманського цареслава, як Квітка.

Він волить усе заповнювати власним тріумфальним життям. Він усе спішив назвати, окреслити собою, бути новою правдою. Дивиться світові просто в очі. Був на самому дні російської держави, пізніше доля кинула його на саму її верхівлю, де видно було всі закулісові нитки правління, – скрізь зостався самим собою. Так, як інший гарячий ум пару сот літ тому, Іван Вишенський, прагнув “лож лжею, вовка вовком, злодія злодієм, розбійника розбійником, диявола дияволом звати”.

Його палка кров – стало в кипінню. Його сам “характер письма нерівний, неспокійний і все поспішний” (*I. Огієнко. Шевченкова мова*). Йому завжди бракувало терпцю. “Непитаний, сам почав говорити”, – так кажуть його співрозмовці. Його робота “аж скварчить”, і при роботі він часто вживає своєї приказки: “Швиденько, в ім’я Боже!”.

Був веселим у щоденнім життю і часто сильним, чистим голосом виспівує свої київські пісні. Був майже лагідний, мало маємо таких ніжних ліричних віршів, як його, але він не був м’який. Казав, що “швидше чорта в щось поцілує”, а не зробить того, що йому не потрібно. Як щось йому не подобалось, то “чхав жидові в ярмулку” і волів “чорта поцілувати”, а йти своєю дорогою.

А йшов своєю дорогою. Бо мав свою власну гордість, гордість своєї крові. Хто знає, може, тої владної, варязько-норманської крові, що її границі, як і взагалі граници Европи, означують учні Гобіно Києвом і Наддніпрянчиною?

Завжди пам’ятав, що він є внуком гайдамаки, а кров його – то кров коліїв-гезів. Він був гордий із своєї селянської династії не менше, як, може, близькі йому по крові, династії селян скандинавських, тих, що дали Бернзона. “А гордости та пихи я ще в моєї матері позичив, у мужички, у безталанної кріпачки” (*Лист із 2. XI 1859*).

За ніщо в світі він не признає нижчості своєї крові в порівнянню хоч би з найбільшим аристократом. Пізнавши шляхту Києва, Варшави й Петербурга, він уважає кров шляхти за нижчу. Він, академік і салоновець, собі дружини шукає серед селянок. Ця людина, запальна, швидка й великудушна, має не тільки гордість, але, як сам каже, – “продерзост ь”.

Що ж то є та його “врожденная мені продерзость”?

Може, ця його відповідь другові, що побоювався за його здоровля при так нестриманому способі життя, як він жив? –

“Знай, що коли мене неволя і горе не побороли, то я сам не звалюсь!” (Л. 10. 11, 58).

Ні, то була лише віра у власну фізичну міць (Віра аж до раптовної смерті).

Може, його кпини із старости. Братові Вартоломієві, що бідкався над літами, відповів тільки: “Мені байдуже, що ми вже не ті стали, аби ковбаси не старілися, а з ними й ми помолодіємо”.

Може, відношення до своїх десяти літ каторги, що його мали зламати? Він жартує: “Слава мені не помага, і мені здається... і вдруге поведе Макарові телята пасти...”

Ні, це все лише відвага, незломність.

“Продерзост” його – це відношення до цілого тодішнього “світа”, до того, що в його часах було вважане за людей, – до шляхти, до бюрократії, до царя.

Здавалося б, що в Петербурзі і серед шляхти він був своїм. В нім кохаються князівни. Він сам – пан серед панів: товариський, очитаний, музика, салоновий співак, модний портретист. Гідно носить фрак, навіть пише обридливою для нього російською мовою твори. Багато робить тільки для того, щоб вони, ці пани, його шанували.

Але сам він їх не шанував. Свого часу він, малий козачок-кріпак, довго оглядав їх од долу з перспективи малого пса, що кормиться крихтами. А як виріс на льва, – більш вірив у себе, у свій, за Морасом кажучи, ґрунт і предків, як у них. Добре оцінів “оту шляхту, многознанную мною лично” і знав, чого вартий “премерзений світ” поміщиків – і чужих, і своїх Халявських.

Знає й “одукованіх” людей, але ніхто, як він, не переконався, як мало значить “одукованість” (інтелектуалістичне виховання) в порівнянні з “серцем” – характером.

З тупого миколаївського офіцерства сміє кпти в очі навіть на вигнанню. Кпти із своїх начальників у війську, як із російських “ребят” і “надволжанських розбійників”. (*Щоденник*, 1857). Палка, хоч і мальована на російські коліри, в його очах заставалась тільки палкою.

В дитинстві вчив його і кріпко бив п’яниця-дячок. Коли одного разу вчитель впився без пам’яти, хлоп’я піднесло різки, забуті дяком, і з цілої сили “власною його зброєю відплатив йому за всі жорстокості”. Взагалі, він з усміхом пригадує про биття його “с достодолжним усердієм” у молодості, – за те він до смерті буде шмагати всіх дідичів, оскільки вони не підпорядковуються його біблії буття народу.

Він вірив у свою “долю” і не давав звалашти себе ані страхом, ані вдячністю. Коли в Петербурзі зауважили його бліскучий талант маляра, а – цар (разом із теплою турецько-німецькою душою – Жуковським) схотів купити його собі вдячністю за викуплення з кріпацтва. Однак на волі він виступить словом і ділом проти всіх царів. І цареві Миколі, що його знав особисто, і синові його зичить не ліпше, певне, як які-небудь Желябови чи Кибал’чі, і радить своїм селянам, щоб вони на ту царську, “на ту погану безземельну волю не дуже квапились”. Він мав ліпший план визволення. Простіше, він мав світ цілком інший збудувати – і, може, в тому була його “продерзьсть”.

Він любив інстинктивно свою українську психічну організацію і в глибині не чув до інших симпатії. А спеціально до Росії і російськості. Правда, українське селянство створило оповідання і приказки, такі повні расової ненависті до північного сусіда, що ніякий український інтелігент досі не зміг створити нічого сильнішого. Правдоподібно, і за його часів казали по селах: “такий тупий ніж, що ним і москаля не заріжеш”.

І він – хоч у теорії стримів до братерства “всіх дітей Адамових”, до устрою на підставах євангельчого братства, хоч у практиці (особливо в менш інтимних листах) уживав сам російської мови, – вибухає гнівом, коли в листі до нього його друг ужив випадково чисто російського слова. Пише до друга: “Мабуть, ти давно в землях християнських не бував і доброї мови християнської нечував, що зовеш мене “закадишним” другом. Чи ж чути було коли-небудь меж християнами таке бридке, паскудне слово? Мабуть, ти, батьку, забув нашу християнську мову і дощенту побісурменивсь?” (*Лист до Я. Кухаренка, 1859*).

Цей “нехристиянізм” Московщини взятий із світогляду села! Ще в сімнадцятому році під час частинного господарського перепису перепищики отримували не раз такі відповіді.

- Хто ви такі? До якого народу належите?
- Ми – тутешні.
- То ви – кацапи?
- Борони Боже, ми ж – християне.

Він не уникає цього трохи згірдливого селянського слова “кацап” (“кацапська душа Кожанчіков”). Взагалі, коли він пишається своїм “староденным Дніпром”, “Чорноморською” козацькою старовиною, коли Київ для нього “святий Київ”, – то Петербург для нього “ср... столиця”. (*Л. V. 10. 59*). Не любив якої-небудь чужої організації почуття в українців, хоч би і в дуже невинній формі побуту чи мистецтва. Це він посилає знайомим паннам українкам ноти, “замісць мазурок Шопена – наші пісні. Нехай грає та виспіве, та не радиться з панною Валентиною, вона її доброму не навчить” (*Л. до І. Сошенка, 1860*).

В глибині душі цього великого революціонера дрімала селянська господарність. В останніх літах життя він чує

непоборимий потяг до землі, до ґрунту, до господарювання. Він, славний серед своїх і чужих, приятель Ольріджа, Брюллова і князя Репніна, друг учених, полководців і вільних будівничих, з Петербургу гарячково листується з братом Вартоломієм у справі власної осади.

Посилає власноручний плян будинку і пише: “Коли ти найдеш що не так, то поправ і напиши мені; а тим часом окопуй леваду і купуй ліс сосновий; на одвірки тільки та на двері купи дубового та ясенового, та на поміст липи”. “На надвірню комору (робочу) при случаї дубового лісу купи, нехай собі лежить та висихає, поки що буде”.

Так говорить тільки господар. Та раптом господар додає вже не як господар, а поет чи маляр: “Напиши, чи той ґрунт – над Дніпром. Бо як не над Дніпром, то мені й за копу його не треба”. Бо поетові й маляреві треба мати “круглий ганок скляний над Дніпром”. Таких паралелізмів почувань, а не раз і протиставлень або й парадоксів він має в собі багато. Він єднає то все собою.

Потрапить одночасно закладати і легальні недільні освітні школи типу, скажім, просвітянського, і провадити революційне протиросійське товариство. Ідеали його на той час – майже утопійні, а одночасно він вкладає душу в друкування популярних брошурок, розпихає їх по цілій Україні, до Києва, до Одеси, до Харкова, Чернігова, Чорноморії. Мріє про буквар за 3 коп, лічбу (аритметику) за 3 коп., етнографію, географію по 5 коп., історію (стало додає “тільки нашу”) за 10 коп., і ще й зазначує: “якби Бог помог оце мале діло зробити, то велике б само зробилося”.

Був віруючим християнином неросійського типу, але досить гнівно підкresлював ріжницю між собою й іншими християнами. “Я тільки – не фарисей, не ідолопоклонник, – такий, як оті християне, сіпаки, брехуни”. Великий замкнений

лірик, а одночасно, з погляду сучасної науки про пропаганду, – один із найліпших, перших наших пропагандистів-агітаторів.

Мав приятелів серед чужинців, але пам'ятив, що і ціле селянство, і його брат “тяготиться” ними.

Але характер його був більший від цих спірних і суперечних метод життя. Тепер в часах панування філософії життя англосаксів, особливо Емерсона, й прагматизму можемо лагідніше дивитися на ці його неконсеквенції, спільні кожному швидкому зростові й розвоєві. Добре є все те, що творче, життєздатне, що допомагає нашій активності, і при його активності – вибухи енергії, повні неконсеквенції – оправдані.

Такий був його великий характер. Крім того, мав деякі риси менші: не любив нечепурних пань і “проклятих землемірів”. Здається, що не любив і німців, не вірив у їхню педантерію, і в “мертвий чар німецького, худого, довготелесого ідеалу”.

За життя його гостра характерність і тверезі діла, якби самоцвітом по шклі, викроїла профілі інших характерів. Жив він у найсильніших часах Росії під пануванням її найсильнішого володаря (1825–1855), Миколи I.

“Людина та, – каже полковник штабу того володаря, – принесла з собою відразу до науки, погорду військового для цивіля, ненависть до сміливої відповіді, гарячу любов до влади, пристрастну охоту до упокорювання, зрівнювання, зплощування всього. І то все без жадної мети, без думки, а навіть, без оригінальності...

Тридцять літ ходив Микола в своїх величених ботфортах, з олив'яними кулями замість очей, лякаючи всіх, душачи всіх і все оглядаючи, чи не вихилиться чиясь голова понад загальний рівень щоб притоптати ту голову до землі” (*Struś. Moje wspomnienia*) (1831–1910).

Він вийшов із тої землі, де все, здавалося, притоптане і вдарив у Голіята з пращі. Пізніш не злякався своєї долі, як злякався долі декабристів один царедворець-поет, і не уникав її, як уникав долі повстанців інший поет – дрібний шляхтич з Литви.

Тому його особисто глибоко ненавидів цар Росії – Микола I.

Тому його характером і реакцією на нього можемо вимірювати, як своєрідною системою міри, і своїх, і чужих.

Чисто расову ненависть, охоту до знищення всього, що зв'язано з ним і його творчістю, вичуємо в істеричному крику Белінського. Белінський почув в нім небезпеку для існування Росії, як чуточії пізніше Тургеневи і Мілюкови. Їх голоси ненависті не вмовкнуть у російській культурі, як довго буде він і Москва.

Другий тип реакції – то реакція своїх дезертирів. В першій черзі – Гоголя із своїм категоричним підданням Росії, із своїм бузувірським, нелюдським гаслом: “Монастир ваш – Росія! Усього себе вбивши для себе, але не для неї, – ідіть і спасайтесь в ній!” Гоголь, що особисто поменшував поета, що потай ненавидів його, як сумління власної крові, пізніш духовий наступник Гоголя – Короленко – обидва повні глухого страху перевертня перед зростом енергії свого народу, перед привидом кари, обидва вічні поменшувателі.

Ось, нарешті, третя постать, Пантелеймона Куліша, першого українського інтелігента, батька декого із наших сучасників. Це – інтелігент з його внутрішньою непевністю і такими наївними, такими довірливими киданнями, з його раптовою вірою то в механізм заходу, то в механізм Росії.

Його несподівані бажання “із ворогом по правді жити” і несподівані зривання з тим ворогом. Він то захоплюється стихією почуття нації, то відкидає (як Шевченка, як

Гайдамаччину), то блюзнірствує на цілу націю. Він вийшов з низів, з дрібного козацтва, але не вернувся туди, оновлений і гігантичний, як його великий "Братчик". Його москофільство чи полонофільство – то тільки страх, а не віра, то тільки відірваність від мас, а не провідництво. Він спиняється засліплений, як лиж зневіриться, в очі інстинкту. Вкінці й він признає дорогу й творчість Гоголя – непорозумінням і схилиться перед маєстом того, що йому він не раз протиставився.

Крім Кулішів, ще були й Щепкіни, й Честахівські, й Бодянські, і тисячі інших, що для них його велетенська постать, його етика – сталася без застережень мірилом життя. Він не був лише письменником, організатором, політиком – він додавав людському життю те, що Карлейль називає геройчним.

V.

Характер його обумовлював творчість письменника.

Трудно б було шукати в його творчості чогось пов'язаного свого рода викінченої поеми почуття одиниці. Такої поеми, де б окремі частини були підібрані докладно, обточені і змонтовані логічно, такої поеми він не написав. Це – не Гете, ані навіть Міцкевич чи Пушкін, що дбали про єдність своєї творчости, що кожним твором докладали камінчик до будівлі свого літературного "я". Вони, письменники, були закохані передусім у власних творах більше, як у власнім життю, своїх чинах, характері.

У нього знайдемо нехіть до такої літератури, як цінності в собі. Його життя, життя одиниці, було таке важне і консеквентне, що творчість сталася фрагментарною, недоговореною.

Але яка жива! Що правда, то трудно б було сказати, де саме є та життєвість. Так як біологи, що хочуть відкрити істоту життя в клітинах, забивають своїми дослідами (барвленням, утриваленням) саму істоту життя, так і аналітики його речей не вловлюють нічого цікавого. Шукати впливів у письменника, що, здається, навмисне затирає сліди впливів? Шукати зasad форми у того, хто був готовий в кожній хвили створити щось нового, ненавидячи теоретичну естетику, кажучи, що мистець-практик мене цікавить?

Свої малярські візії мішав з політичними проклямаціями, відрухами особистого життя і ритмами фольклору не раз так тісно, що тяжко було б сортувати його вірші. Його, скажім, “Перебендя” – типовий агітаційний вірш з історіософічними ремінісценціями – може мати ще десяток інших освітлень, але всі дошукування не з’ясують нічого. Не вияснить, чому “Перебендя” впливає і впливатиме на українські серця. В кожнім разі сила його почуття змушує слухача-читача запам’ятати цілі речення, вірші, поеми.

Епіграмати його для українських душ непоборимі. Щось монументального є в цих “в своїй хаті своя правда, і сила, і воля”, “од Молдованина”... “і неситий”... Навіть вирвані із свого вірша – речення ділають свіжі, негайні, небезпечні, як присуди. Пропливають над нивами почуття, як наелектризовани до переситу важкі хмари. Яку ж творчу енергію мусіла вкласти ця людина в свої слова!

Власне, ці фрагментарні вірші (його поеми, зрештою, теж склепані з фрагментів) міцніш опановують українців, як, може, опановували б якісь холодні, різьблені в мармурі поеми. Сугестія його віршів не раз, здається, полягає на чисто агітаційних, пропагандових прикметах, і, може, тому Гоголь в розмові з Бодянським, “запорожцем Іськом Материнкою”, назвав його речі – “риночними памфлетами”. Так, це такі ж

риночні памфлети, як риночними були слова ветхозавітних пророків. Недарма він і брав для себе багато з Біблії, як колись Лютер чи Мільтон. Недарма ж і признавався поет більше до “подражаній” пророкам, до вогня Осії, Єзекіїля, Єремії, як до холоду Шатобріянів, чи Гете.

З цих памфлетів рветься життя таке потужне, таке стихійно неспокійне, що гоголівська “поезія спокійна, нетлінна правди, добра і красоти” видається чимсь надуманим. В гоголівській поезії правда світиться, фосфоризує, в його поезії палахкотить правда вогню. Може, в тій правді одвічної боротьби і є його споріднення з заходом. Зрештою і Гоголь з гіркістю залічував його до тих, що “дожовують европейські жуйки”. Знову ж поет бриджився тим, що називав російським “богдиханством”, “візантійством” і “варварством”.

Прагнення висловити своє почуття якнайглибше – позбавляло його всяких претензій зовнішності, естетництва. Поет підкреслює те, чого він хоче і що хоче дати, але те, що він знає, те подає неохоче. Не любить показувати на собі впливів, перелицьовує їх по-господарськи, не любить чванитися ефектами стилю для самої ефектовності, подає все так, щоб його могли читати скрізь, а особливо – село. Хотів бути завжди самим собою і дуже працював над своїми творами, але так само прагнув бути “сільським”. Прагнув бути якнайбільш зрозумілим для всіх селян.

Б. Грінченко, досліджуючи в одній із своїх книжок вражіння від його книжки серед простолюддя, зауважив цікаву річ, що синтези поета відповідають окремим психічним типам. Не менш цікавим є й те, що його наслідувачі (а їх мав тьму-тьменну) наслідували тільки ті риси, що були їм рідні, – великого числа його синтез жаден наслідувач не потрапив наслідувати. Багатотиповість організації почуття характеризує його творчість, що в цьому зближується до багатої в

окремі струмені, потужної повені народної творчості. Ця хоральність, багатотиповість, назвім це, – контрапунктовість його творчости дає йому розпросторену організаційну владу над людьми і їх почуваннями.

Можливо, що, судячи його твори законами музичних творів, знайшли б ми більш, як досі, розв'язань таємниці його мистецтва. Бо музика відіграє в нім велику роль. Музичальність його вірша часто рівна музичності музичної фрази. Трудна до заналізування, вона непомітно і глибоко впадає струмком у солодку темряву українських заслуханих сердець. Є в тім велика влада, є в тім те, про що мріяв Платон, як про підставу виховання – нерозірвальне сполучення мудrosti й музики.

Свій світогляд він міцно збудував, здається, ще пробиваючися крізь життя, ще перед зазнайомленням з книжками Заходу. Від полуодя до смерку життя улюбленою його книжкою була Біблія, що з нею він не розставався. Він читав, дискутував і вчився багато, але, пересіваючи крізь пальці чужинецькі перли, брав для себе небагато. Його почування власного духового багатства було велике, а його простодушна гідність ставила Івана Підкову і залізний Чигирин нарівні з Брутом і залізним Римом.

Він подорожував по історії чужих країв з таким самим почуттям, як 800 літ тому подорожував по них інший українець-русич. Даниїл Прочанин у своїх “хожденіях” оповідає, здається, про пальму, що “превисока, яко вербіє есть, і подобна, но ність вербіє”, а Божа ріка Йордан здалась йому не кращою від рідної Чернігівської Снови (“всім же есть подобен Іердан ріці Сновстій”). Історія Заходу і його народів була йому потрібна як поміч до його власних ідей. Тому вибрав собі дві постаті: Гуса, реформатора релігії з його національно-селянськими війнами, і Вашингтона, будівничого потужної держави фармерів.

Правдоподібно, від польських шляхоцьких ідеалістів і чеських відродженців прийшла до нього думка про те, що “германці, латинь, англосакси купи держаться, а ми, слов'яне, ходимо своєю дорогою”. Думка про федерацію, про своєрідну “купу слов'ян” була йому певне така сама добра, як і чехам, що думали використати “федерацію” для піднесення свого народу, і полякам, що дбали про вивищення свого.

Під час розвою свого федеративного товариства він посміювався з безпорадності співбратчиків – інтелігентів, із їх недовір’я до найближчих слов’ян.

– Хочеш світити, а каганець ховаєш під стіл (*УШ. в Києві 1846. В. Шурат*).

Братчик московофіл Костомаров початково уявляв собі ту федерацію навіть з царем на чолі, а поет, здається, взагалі без Москви.

Зрештою, говорив з усміхом практика: “Тяжка то буде справа з тою федерацією!” (*ibid.*).

Правдоподібно, що його федералістичне товариство мало б бути для нього тільки трампліном для розмаху і вияву його головної ідеї, до встановлення того, про що мріяв і думав і за що карався в життю. Віссю його духа, цього селянського сина із Звенигородщини, було не приймати дійсності, і то не тільки своєї української, але й чужої, сусідської, що мала, на його думку, достосуватися до змін в Україні. Світогляд, що міг постати тільки з глибокого відчування своєї правди.

Правду ту висловлював і творчістю і особистим життям. По каторзі світогляд його ще більш вияскравився; доноси сипляться на нього в роках по засланню. Навіть по смерті окружною дорогою через Париж спізнився один (Козловський) з доносом, що поет гірко висміював цілу тодішню російську державну систему, тодішній лад і примус урядової релігії. По каторзі, по вигнанню і в його творчости романтичні могили,

кобзарі, селянські й козацькі актесорії займають менше місця, а яскравішає зерно його думок, більше, повніше виступає його думка про “палення” сучасного йому світа.

Є в тім щось із головної ідеї доктора Бірда (Beard), учителя Олівера Кромвеля. Бірд твердив у своїм “Театрі присудів Божих”, що Всемогучий завжди карає винних і злих одразу ж на цім світі, на землі, не чекаючи аж перейдуть на тамтой. Правдоподібно, він був такої самої думки і, здається, не раз особисто охоче приспішив би виконання присудів Все-могучого. Прагненням його трохи пуританської справедливості було – очистити вогнем осквернену землю від винних і вартих кари.

Дивився цим винним просто в очі й висловлювався про них твердо. “Нашим панам, – говорив, – аби повне корито, їм усюди добре. Сидять собі, свині, в сажі, і чужою працею черева розпихають”.

Ці Трушки Халявські уже не здібні до розуміння великих ідей визволення. “З нашими панками не втнеш. Вони одною половиною губи до тебе сміються, а другою до Москви, з одного боку, дъогтем мазані, а з другого – салом московським”.

Крім цих винних, приглядався він своїми гострозорими очима господаря і до інших: до кліру, що на його думку забагато займався матеріальними добрами, до бездушних лицарів канцелярії, до рабів з кокардою на лобі... Потім мав надійти час – “правди-мсти”.

Лише по ній мала розцвісти його раса. По виконанню присуду Всемогучого мала вона станути велетенська, повна здоровля, сили й гарячої, живої крові. Тоді мали прийти великі часи Києва. Київ мав змінити не лиш соціальну структуру, але й сам характер сусідів. Мав очистити Москву вогнем від царів, ярижків, мілітаристів і паразитів, з другого боку, мали уступитися дідичі, магнати.

Як далеко сягали його мрії? Не знаємо. Знаємо лише, що по його арештуванню перед засланням в польських колах ходили чутки, що він “прагнув зістати гетьманом України” (*P. Zajciew. Sz. i Polacy*).

Двадцять літ перед тим його замкненням до Петербурзької цитаделі згинув в Міссолюнгах в боротьбі з ворогами греків один великий поет. Той поет мріяв про те, щоб стати королем Греції, і написав, навіть, твір “Сарданапал”, де злютовано програму ідеального монарха з пишними мистецькими образами.

Про нього ж знаємо лише, що писав пророцтва, універсали й політичні поеми мовою, доступною для селян... В кожнім разі він проголошував кінець дотеперішнього і початок нового світу. Нова радість, нова ясність для нього стала, яка не бувала досі, – це почування визволу, це клімат його життя і його творчості.

Ціле життя стояв лице в лице із світом, ще повним життя, і віщував йому, що його “злая своєволя сама скупається, сама в своїй же крові”, тим, що сміялись, віщував, що надійде для них “плач нікчемний, довгий і поганий”, радів і віщував про те, що ось надходить великий “Вітер з поля”. Він сам порівнював себе часами до Овідія, але більше мав слушності його гострозорий сучасник, Сєраковські, що називав його Співцем Апокаліпси!

VI.

По його смерти приятелі й знайомі почали поминати його щороку. І вірші на цей день поминок, і думи на бандуру, і марші – початково це все мало характер тільки плачу діткнених смертю героя. “Умер батько наш та й покинув нас”. Пізніше зміст річниці стає глибший, і все ширші верстви суспільства святкують її. Разом із зростом нації зростає її

значення. Недарма дехто вже починає домагатися, щоб зафіксувати і формально цю зміну – святкувати не день його смерти, а день народин (*Іван Липа в “Нашому Шляху”* – 1920).

День народин його, як день народин нового світу, нової організації українського почуття. Його книжку читають скрізь, де є українська кров. Ці сім міліонів примірників, що досі розійшлися, дають за мале поняття про розповсюдження його збірки. В книжці спогадів морця “Солоний вітер” (Москва, 1933) пригадує автор свої рейси по Чорнім морю на українській бригантині “Св. Миколаю”. Ціла команда була українська, а капітан, крім вахтенної корабельної книжки, мав ще одну – “Кобзаря”. То була їх лектура в лагідні вечори на морі.

В 1920 році коресподент варшавського “Роботника” в своєму репортажі з Київщини подивляє надзвичайну розповсюдженість цеї книжки і культу її серед селян. В сучасних листах, засланих на Сибір і Соловки селян, несподівано, як виблиск сталі, світяться цитати з його віршів. Його видавали не лише українці української культури. Видавали перед війною українці, що належали до чорносотенства, тепер видають українці, агенти большевизму. Видавали релігійні, як і антирелігійні, соціалісти й монархісти. І в виданнях, і в студіях над ним найчастіше приймали лише по певній цензурі, обтесаного, скаліченого, поменшеного.

А однак його треба прийняти цілого. Важний кожний його вірш і кожний рядок, бо то дорога до ще одного українського серця. В нім є всі крайності нашого світогляду, від вишневого сентименталізму аж до бундючного кривавого відруху, і в нім є патос нового світу. Він – повен суперечностей, але й повен ваги.

В нім є, врешті, моральна сила нового світогляду. Ідеї його, замало виразні, щоб стати доктринами, є досить живі,

щоб бути світоглядом і заповітом. Хто знає, – може, міліонове військо селян в осені 1918 року в Києві було відповідю тому, хто спробував нехтувати його ідеалами? Той, хто не відчуває його, не зрозуміє України і не відріжнить доріг її розвою. Може перебувати навіть “Рік на Великій Україні”, і то в великих часах, і зрозуміти не більше від глухого й сліпого чужинця.

В кліматі його творчості виростають у більшості органічні з'явища української літератури: чи це буде шляхотна “Гея” Самійленка, чи “Світе тихий” Чупринки, річ, що звучить як концерт Бортнянського. Бо хто з письменників хоче бути українцем і втекти від нього – не втече. Хто хоче бути сильним в Україні без нього – не буде. Він є той, хто дасть ґрунт до зросту українських талантів творчості і волі. Він кермує Україною, як король.

Вступає на трон в році 1840. Це – рік “Кобзаря”. “Кобзар” одразу затримує похід духа Московщини в Великій Україні й Кубані, трохи пізніше змушує до оборонної позиції чужий дух у Галичині, ще кілька десять літ – на Буковині, ще пізніше – на Закарпаттю й колоніях. Бо мова цеї книжки, це мова нової гордости. Називаю його королем, бо володіє своїм краєм автократично, як син стихії. Його влада найбільш абсолютна, невідклична і сторожка. Можна від неї відходити, жартами відпихати її, бавитись в урбанізми, машинізми, в харківські марксизми, київське слов'янофільство й інші слов'яно- і урбанотяпства, а однак влада його цілком несподівано показує себе то з усміху одиниці, то з безоглядності груп, то із жорстокості, радости чи мовчанки мас. Часами він пригадує військові кличі, часами дає захисний, родинний спокій.

Вдячні піддані ім'ям його називають і бібліотеки, і військові відділи, і панцирні потяги, і академії, і повіти, і школи. Його ім'ям – і працю, і битву, і відпочинок. Над усім цим

мусить задуматись український письменник, бо король володіє великою стихією.

Серед усіх стихій землі – найяскравіша, найбільш пануюча стихія – людське почуття. Бо ж цьому почуттю служить техніка й наука, воно рішає про визвол і побіду нації над своєю грузьковатістю і над чужою захланністю, воно ж рішає в боротьбі людства із світом природи і хаосом подій. Воно ж є чимсь більшим для одиниці, як набутий світогляд, а навіть виховання, релігія. Бо, як сказав мудрий М. Смотрицький ще в 1621 р.: “Як хто з українського народу переходить на римську віру, то не стається через те італійцем чи еспанцем, лише зостається тим, чим був, – шляхотним українцем. Бо не релігія робить українця українцем, поляка поляком, литовця литовцем, лише уродження й українська, польська чи литовська кров”.

Те почуття, та кров, та духовна сильветка раси – то є найсталіше, що сучасний історик зауважує в життю народа.

Тим найсталішим володіє – король. Заслуговує на називу селянського короля, бо вийшов з цієї найміцнішої групи нашої нації і ввійшов у неї як організатор її почуття. Ми – щасливіші від наших сусідів. Ми маємо, здавалося б, по найбільш раптових зворотах нашої велиокнязівсько-корсарсько-жакерійної історії найбільш натуральний і сильний підклад почуття – від селянства. Маємо в зорганізованім почуттю саму землю українську від самого низу в своїй насиченості живлову і... утривалену як владу. Наш селянський король утверджує в душі селянського сина владу по кількох словах.

Може не мріяти, як Міцкевич, про те, щоб заблукати під селянські стріхи, – він з-під стріх провадить селян до міста. Влада його хоч і велика, ще не є довершена, і лише тепер приходить час її довершення. Але силу її чують і свої, і трохи здивовані чужі.

І тому, коли б нас запитали голоси з Заходу: де ж ваша раса? навіщо ви існуєте? що ви розв'язуєте своїм існуванням? яку енергію розбуджуєте своєю ідеєю, своїм духовим лицем? і вкінці – що є вашим змістом і що даєте Європі? Можемо відповісти: – Ми раса, що її призначенням є визволити і утвердити вільне й можновладне селянство в Україні й її оточенню.

БАТЬКО ДЕФЕТИСТІВ

I.

Існує аж до кінця XVIII ст. в українців традиція гордості з власної раси, із своїх же “єдинокровних і єдиновірних братів”. Від проповіди митрополита Іларіона (1051 р.), що “не в бідній, що не в невідомій землі вони (князі-кагани) панували, але в українській, що відома і що про неї чути по всіх кінцях землі”, пливе традиція через слова князя Константина Вишневецького (1569 р.), що “ми є такий чесний народ, що ніякому народові на світі не дамо перщенства над собою”, аж до фанфар історіософії “Історії Русів”: “Всі народи, що живуть у всесвіті, завжди боронили й вічно боронитимуть свого істнування, свободи та власності... Наші предки всьому світові єдомі слов'яне, або савромати й руси”. Багато в тім творі є про “заслуги наші і наших предків, відомі всій Європі й Азії”.

Однак загасає плеяда діячів другої половини XVIII ст., плеяда політиків, дворян гетьманських, енциклопедистів, літературоманів і завжди патріотів, як Григорій і Василь Полетики, Андрій Чепа, Яків Маркович другий, Микола

Ханенко, Василь Лобисевич, Семен Ділович, Худорба, Степан Лукомський, Василь Капніст, Іван Лашкевич, Парпуря і багато інших. Вони працюють “у честь, і славу, й оборону всієї України” (С. Ділович), гордість їхня, їх творчість і діяльність рятую честь не тільки української еліти-шляхти, але й цілої раси.

Відгуки їхнього світогляду ще довго будуть бриніти чи в далекій військовій колонії українців, Кубанськім Війську, чи навіть у молодій, близькій українській Північній Америці – Таврії й Херсонщині. Про цю другу пише Г. Данилевський: “Наша степова українська колонія має багато спільногого з батьківщиною і найдорожчою дитиною Вашингтона. Тільки тут немає ще так, як у країні Бостона і Філадельфії, ані каналів, ані урегульованих і залюднених рік з велетенськими пароплавами, ба, нема й п'ятсотисячного населення в тутешніх скромних, ще примітивних козацьких містечках, що ще вісімдесят літ тому були малими й глухими запорозькими “займками”... Але вже з'являються і в нас нові, незнані люди – “степові янкі”. Це – сини убогих поміщиків, нових крамарів і урядовців, що покінчали університети, і просто люди без посад. Проворні і зручні практики, вони шукають більш рухливої і більш гарячої праці... Вони з виду мало ріжнуться од наших крамарчуків, бродячих куркулів, мандрівних маклерів. Це переважно і є наші пенсильванці. Але повторюю, що ми маємо і своїх каролінців... На першім пляні у них старовина і давні патріярхальні передання. Таємничі і похмурі патріоти, панове каролінці переважно спираються на прикладах староденної, старосвітської України... їх ідеал – це поворот рідних степів до часів Хмельницького... Наші дні, наші вірування – далекі від їхнього серця” (*“Пенсильванці і Каролінці”, 1860 р.*)

Упадок еліти, надмірний розвиток “проворних і зручних” постатей без усякого відчування свого історичного змісту – затирає, розсипає, роздроблює те почування, що, може, найважніше для сили раси – гордість. Став плиткою течія традиції, глухнуть відгуки української державності, карліють сильвети державних мужів козацтва. Приходять найменш відважні десятиліття української раси, по-наполеонівські десятиліття XIX століття. Приходить “Фалалей Повинухин” – цей поважний й одночасно кльовнуватий Григорій Квітка, виступає фельдфебелівський Амвросій Могила, далі – безнадійно м’який Гребінка, далі Гулак-Артемовський, Бодянський, Максимович... З них усіх, переважно письменників-побутовців, може, ще найбільш гідний, найбільш сильний – Лев Боровиковський, чистий побутовець-ідилліст.

Бо ж українське духове життя почало відбігати, як відбігають хвилі моря при відпліві, до свого найглибшого ложа – побуту. До побуту міщансько-селянського, іраціонального пишного квіту української крові і, може, до ще глибшої організації почуття – до свого прастарого звичаєвого права.

Расу все частіш репрезентує в обличчі чужих – мовчазне селянство. Позбавлене гіерархії провідників, має (і завжди мало) лише одну тактику – тактику пасивного опору, тактику тривання, навіть не очікування. Таку характеристичну групу волинських селян описав А. Рудніцький: “Був тут іще хтось, хто не поділяв загального ентузіазму (рекрутів) – українці. Першого ж дня впадало в очі їх без ладу незріжничкова на, відрубна маса, що для чужого ока здавалася тому ще більш мовчазливою, змотоженою, відділеною від інших... Жадних контактів, ніяких спільнот; не теревенити! не змішуватися! – найкраще мовчати і робити, що кажуть... їхня недовірливість не була недовірливостю селянина, – селяни польські були

зовсім інші... За всяку ціну постановили вони відсепаруватися, не зраджувати таємниць своєї мови ні кому, не допускати нікого до себе. Траплялося, що зав'язали відносини з чужими..., але найохочіше до останньої хвилини любили перебувати із своїми і серед своїх” (*“Zolnierze”*).

Але побут, то лишень статика раси, – де ж її динамічні елементи духовости, де ферменти її поривів, прагнень, сподіванок?

Може, в цій дивній, розбійницькій постаті, що так часто втілялася в життя під іменем Кармелюка, Довбуша, Гаркуші? Мальовнича постать цього останнього, що оперував в самім кінці XVIII століття, звернула на себе увагу письменників, як Стороженко, Квітка, Данилевський, дослідувачів, як А. Лазаревський і інші. Як оповідає Квітка, Гаркуша був спудесем Києво-Могилянської Академії і вчився добре. Знаний був як блискучий промовець в академічних прилюдних диспутах. Списки академії підкреслюють його здібності, що він виявив у класі філософії. Розбійничав протягом десятьох літ переважно на Лівобережжі (Чернігівщина, Полтавщина). Була в ньому якась більша думка, зародки якоїсь іншої гіерархії в сфері духовій. Інша і від власної козацько-шляхетської, що занепадала, інша і від петербурзько-російської, що вбивалась у колодочки. Він шукав серед людей людини, не звертаючи уваги на те, який був її убір чи звідки походив той *Homo Ukrainianensis*. Не дарма й улюбленою приказкою Гаркуші, що її часто повторював, була: “*homini, quem nescis, nequaquam male dicendum est*” (не знаючи людини – не кажи про неї зло).

Здається, що він, українець, глибоко відчував своє право і свої обов’язки співвласника української землі, співвласника тільки з українцями. Його покликанням було упорядкувати відносини серед своїх. Намагався викорінити судові й адміністративні зловживання, лихварство, хабарництво,

нелюдське відношення до кріпаків. Він із своїм дисциплінованим загоном виловив і винищив банди харцизів і вбийників, що нищили мирне населення. Сам він (принаймні на його думку) не робив насильств і не грабував – лише карав і розподіляв. До бурмістра Конотопу послав листи, як начальник, з попередженням про своє прибууття до міста.

“Причому, – писав, – покажу, братіку, і тобі любов свою за мудре управління містом” (*Квітка-Основ'яненко*). Характеристичним було відношення цього лицаря широкої дороги до російських мундирів. Він мав сміливість і гордість кпити собі з них.

Мав в собі стільки почування власної вартости, що кшив з найбільшого символу російської петербурзької культури, перед яким упав дух українських Халявських та інших недалеких народів.

Начальник одної з повітових земських поліцій їхав у волостях Гаркуші верхи поночі і напідпітку. Зустрів у лісі кількох. Один йому особливо не подобався, – мускулястий, опалений, літ понад сорок. Волосся на голові підстрижене по-українськи, широкі, чорні вуса, очі – швидкі, пронизливі. Одягнений у темнім без прикрас жупані з вилогами, коло пояса мав лише ніж на ланцюжку – жадних пістолів.

“– В імені земської поліції, – спитав достойник: – хто ви такі?

– Хіба ви не бачите? – сказав чорнявець у жупані, а з очей його вдарили блискавки.

– Покажіть мені ваші пашпорти, мені, засідателю Нижнього земського суда сего повіту! – крикнув поліціянт.

– А яких вам треба?

– Та ті, що ви маєте.

– Стривай, зараз!

Панок у жупані свиснув, – і вискочило з десятеро велетнів.

– Беріть лишень цього та й ведіть у ту балку! – сказав Гаркуша.

Засідателя привели у призначене місце і там без жалю виконали над ним відомого рода – екзекуцію” (*Г. Данилевський*).

Однак цьому шибайголові мало висміювання з російських уніформованих адміністраторів, – Гаркуша не раз сам убирався в мундир якоїсь вищої ранги і робив візити-інспекції переляканих урядовців. Така травестація мундиру, правдоподібно, приваблювала філософа-розвбійника своєю можливістю обманути урядовські, заскорузлі душі, приваблювала свою зовнішньою мальовничою гротесковістю, Квітка-Основ'яненко зберіг нам опис одної з таких візит розбійника.

Надвечір дзвенять дзвоники коней, кричать машталіри, слуги з свічками вибігають на ганок, пан бурмістер у триуху, поправляючи шпагу, спішить за ними, – то восьмеро коней, у прегарній віденській кареті, з блискучим супроводом офіцерів і слуг прибув пан генерал. Всі його зустрічають. Він сам недавно з війни, на препишному плащі його поблискуює велетенська зірка-орден. В дугу гнеться脊на пана бурмістра, він рапортує.

В покоях оповідає з запалом генерал про скінчену війну, про сутички, креслить пляни битв, штурмів, – ад'ютант безупину підказує імена відважних штаб- і обер-старшин. Слухає бурмістер, частує бурмістрова, охають, подивляють, заслухуються... А генерал оповідає. Пані бурмістрова змучена вийшла, упала, заснула. А генерал оповідає. Раптом пізньої, глухої ночі входять чотири велетні в жупанах, несподівані і страшні, як джини в арабських казках:

– Управились з усіма, батьку! – говорять грізно.

Генерал замовкає, попакує люльку. Лише пан бурмістер встає блідий, тремтливий, тріпотливий.

— Душечко! — говорить тоді крізь двері тонко і несміливо до жінки, — тут — Гаркуша!..

То була королівська забава розбійника — для жарту молодацького вбирати і висміювати водночас мундири чужинців.

Майже в тих самих часах, в першій половині XIX століття, знайшовся такий, що захотів (і не для жарту) вбрати в себе цілу духовість тої мундирової петербурзької Росії.

ІІ.

В 1827 році в ліцею в Ніжині перебуває вісімнадцятирілітній панич Микола з хутора Яновщини, недалеко від Миргорода. Цей юнак хоровитий, мелянхолійний і сентиментальний, хоч і має в собі нахил до веселощів, але, як сам зазначає у листі до матері, “розуміється, не бурхливих веселощів”. Його пристрастю є купувати книжки французькі, німецькі (він хвалиться матері, що виписав “з Лемберга твори Шіллера”), а також і російські книжки, особливо недавно вийшлі поеми Пушкіна.

То амбітний хлопець. Ці діти дрібної шляхти новонабутих провінцій тільки й мріють про те, щоб зробити кар’єру в таємничім, далекім Петербурзі. Спішать туди й поляки, як Булгарин, Сенковський, поспішають і молоді українці: або віддані Росії, як Данилевський чи проф. Нікітенко, або ворожі до неї, як Бодянський, Срезневський. Цей молодий Гоголь-Яновський належить до тих прихильних, ба! він колись стане для них усіх висловником, ідеологом. Він, певне, думає так само, як трохи пізніш думав на шкільній лаві Данилевський: “Світ іде вперед, світ живе – не зостається на місці... а я? Бо ж і до чого ці всі світлі відомости, ці всі праці освіти, і ці всі грайливі надії мої, коли я вкінці буду змушений

поховати їх – під каскою солдата в шиках, під шляфроком українського дрібного шляхтича або, врешті, під зеленим фраком канцеляриста... Ні, таке розчарування було б убивче! Як я лише подумаю про це – то, мов олово, наполягають важко думи на мою душу”.

Він думає про Петербург, це – “цілком нове місто, майже цілком закордонний світ: там все найліпше товариство, і навіть з Москви...” (*Із шкільних спогадів*).

Цих молодих людей сушила жадоба життя.

“Від десятого року життя першою моєю найтаємнішою думкою було – бути ким-небудь, не таким, як люди з моого оточення. Я хотів “усе” – не тільки пізнати, але “усе” разом випити, одним ковтком. Жити у спокою, жити в глухій тиші, хоч би і в щастю – це було не для мене” (*Данилевський*).

Так само і в своїм листі до матері вісімнадцятирічній Яновській пише: “Коли я й думаю тепер про що-небудь, то це хіба тільки про мое будуче життя-буття. У сні й наяву мені мріється Петербург, а разом з тим служба цісареві. Досі я був щасливим: але коли щастя є в тім, щоб бути задоволеним своєю ситуацією, то ці – не зовсім, не зовсім, – поки я ще не вступив на службу, поки не придбав, можна сказати, власного тривалого місця...” (*Лист Гоголя з 1872 р.*).

Ах, що “власне тривале місце” в життю, де ти єси, коли людина тратить гордість своєї раси? І ось Гоголь по двох літах у Петербурзі, ось він на біржі всіх кар’єр. Вибирає кар’єру літератора. Вибирає назимно, – він не зачарований болотяною столицею, і, як кажуть біографи, “спеціально пильно вивчає чужі мови”. Чужі мови можуть йому відкрити дорогу до світа. Але тепер, поки що, він з чужих мов вибирає російську і пише в ній поему “Ганс Кюхельгарден”. Одоробляне віршилище, якийсь нашвидку склепаний нащадок “Ленори” Бюргера, викликає раптовий сміх у

літературних російських колах. Гоголь – гнівний. Переяканий слуга Яким бігає по всіх книгарнях Петербурга, зносить і відкопує цілий день тоненьку синю книжечку. Ввечері шістсот примірників “Ганса” згоріло в печі. Це правдива невдача, але є ще Захід. Панич Микола йде до країни Кюхельгартенів.

“В 1829 році він несподівано поїхав за кордон. Знані є наслідки цеї фантастичної поїздки. Гоголь приїхав в Лібек, написав звідти листа до матері... описав їй у подробицях муки свого розчарування в місцях, що їх він так прагнув бачити... швидко побачив близький кінець своїх грошових фондів і з сумом вернувся в Петербург” (Данилевський: “Хуторець біля Диканьки”).

Треба здобути Петербург, – панич Микола може вернутись додому тільки як пан. Ба, може, йому й сниться його Яновщина, і Ворскла, і Опішня, і Воронянщина, і вечори в черешнях та шовковицях! В довгі зимові північні вечори сидить він коло вікна, як і не один з його земляків, і згадує ті місця, де вперше зацвіла його кров.

“О, якби хотілось тоді порозчиняти примерзлі вікна і зустріти не похмурне, холодне небо, не велетенські озії камінних, німовінних домів, не театри й вулиці, не гранітні й дерев’яні бруки, – але – за чарівним помахом повсталий степ зпанорамою лук і ланів, з сорокатою биндою широкої ріки, що поволі лине серед високострільчатих, темних стін ліса, самотну могилу із врослою в ній камінною бабою, гостроверхий, вартівний курінь баштанника... скрипучий табір чумаків... хуторянський ярмарок з вигуками, притоптуванням і галасом хуторянських веселощів... дім поміщика, що білє вдалині... вечір косарів у полі... пісню, що ллеться на світанку, довгу, пречудову українську пісню, і всю ту вабливу картину, що на ім’я їй – батьківщина...” (Данилевський: “Увід до Слобожан”).

Панич Микола мріє про це, як і всі петербурзькі “малоросіяни”, але він ще в Ніжині постановив мати “власне тривале місце” в літературі, і то в тій літературі – де головою Петербург, а не якісь там Гребінківські Оржиці чи Наріжнівські Батурини.

Молодий Гоголь привіз навіть з собою зразки такої літератури з Яновщини. Його батько, що недавно вмер, сам писав. То були “театральні, комічні п’єси, написані для домашнього театру в родині Трощинських, що вони постійно опікувалися і батьком і сином Гоголями. Ці комедії Гоголь при від’їзді до Петербурга по смерті батька взяв з собою, щоб надрукувати їх. Невідомо, що з ними сталося в Петербурзі, тому що їх ніхто і ніде більше не бачив, за винятком уривків з них, що прислужились як епіграфи до деяких оповідей Гоголя” (*Хуторець біля Диканьки*).

Можливо, що українські комедії Гоголя-батька сталися основою перших творів Гоголя-сина в російській мові. Але ані вони, ані туга за рідним краєм не пхнули самі до писання “Вечорів на хуторі біля Диканьки”. Був ще один чинник, такий важний для молодого кар’єриста, – мода! Мода на висміювання “провінції” чужої – чухонської, української чи кавказької, виставляння її у смішному вигляді перед великомонаршим, камінним Петербургом. Легко було мати успіх, – ставляючи обіч потужного фальконетівського камінного їздця випхані поблажливим сіном гумору й етнографізму дурноваті опудала грузин, осетин і інших “малоросіян”. Самоосміювання підбитих рас – це смакувало і бюрократичному, і літературному Петербургові, і графу Мусін-Пушкіну, і критикові Белінському.

Тоді вийшли в світ перші новелі Гоголя-Яновського, презирливо-гумористичні, барвно-етнографічні й однак безсороюнні “Вечори”. Чому безсороюнні? Є слабість людини в

тому, що вона покидає свою расу, є зрада людини в тому, що вона служить чужій, ворожій расі, але безсороюність, огидна безстидність зрадника є в тому, що він перед обличчям чужих хоче довести, що раса його уже впала, обезголовлена, знищена після того, як він її зрадив.

“Вечори на хуторі біля Диканьки” – то блискуча вільна (о, вільна від усіх зобов’язань для краю) лірика. А одночасно, то зібрані з навмисною безсторонністю легенди й анекdotи краю, що колись, може, був великим, але тепер уже скінчився, знітився і не має перед собою будуччини.

Успіх перших річей був величезний. Гоголь став славою, сам Пушкін відвідував, підбадьорював, повчав Гоголя. За “Вечорами” йдуть інші твори.

Але все більш дивні. Зникає феєричне світло перших “Вечорів”, у щораз понурішому освітленні виринають постаті дивні, якісь недоламки, потвори, застиглі в гримасах*. Постаті “Мертвих душ” – то своєрідні десятки химер, скоцюроблених у щораз понуріший Нотр-Дам Гоголівської творчості. До України ще раз пхне його внутрішня туга, і то до України історичної. І знов він постарається обятити всі можливості гідного розвою, гідної традиції.

Його “Тарас Бульба” з м’язами без удержану і з сильним характером без глибшої культури – то підмет, а не предмет історії. В Тарасі Бульбі знайде себе, коли захоче, навіть російський малоросіянин, жандармський полковник (той чи інший Новицький з Києва), – але не знайде себе в нім жаден полковник Хмельницького, ані Мазепи. Це епізод історії, подробиця степової боротьби, а не синтеза історії нації. Але ця випадкова постать методично, бузувірсько подана як

*Прошу порівняти опис конфлікту осіб “з головою, редька хвостиком угору, і головою, редька хвостиком вниз” (“Іван Ів. та Ів. Никифор.”) з опрацьованням подібної ж теми в новелі Конрада (“Поєдинок”).

синтеза цілої історії. Цілу історію України зробив Гоголь видковою, без гієрархії і без усякого змісту (позашибайголовством), без провідної, глибокої, своєрідної, власної ідеї, – він обезголовив її. Українські теми чи побутові, чи історичні – потрактував він свідомо як акт усправедливлення своеї утечі від власної раси. Своїми творами він, геніяльний дефетист, систематично нищив по-мистецьки українську гордість. Нищив систематично так само, як працював, понімецьки. “Мій плян життя, – пише до матері, – тепер напроцуд суворий і докладний у всіх відношеннях”.

Боротьба з власною кров’ю, поменшення того, чого не можна знищити, і знищення мовчанкою того, що висловлювало б гордість тисячолітньої раси русичів.

Історичні типи Гоголя донесхочу використали чужинці. Недарма навіть ще найприличніший український тип у Сенкевіча – це перелицьований слабодухий Андрій Бульба (Богун).

Вміло нищучи гордість, обриваючи зв’язки свого таланту зрасою, він, найбільш відважний нальотчик на духовість раси, який коли-небудь був, може, вкінці свого життя сказати обуреному Бодянському (в 1851 році): “Нам треба стреміти до підтримки і утвердження одного, володарного язика для всіх рідних нам племен. Домінантою для москалів, чехів, українців і сербів повинна бути єдина свята – мова Пушкіна”.

За півроку до смерти він міг це зимно промовити: його раса стала для нього абстракцією так само, як і якісь чехи, серби... Він покинув і мистецтво, що виростає з духовости раси, – для якоїсь абстракції “нетлінної поезії правди, добра і красоти”, що не має нічого спільногого із щоденным життям. Він покинув, принизив і власну расу в ім’я іншої абстракції, що мала бути світліша івища від його раси – в ім’я Росії.

Спочатку здавалось це українцям чисто тактичним, політичним посуненням. Може, й тому, як каже свідок, “співгromадяни-полтавці уникали й не любили його”. Може, у відношенні до національної літератури (він ненавидів “дьоготь” Кобзаря) були й політичні мотиви. Але назагал він хотів створити Росію як мистець, він мав блюзнірське бажання створити нову расу, надрасу. І мав бути другий, важніший етап його письменницької діяльності.

Безжалісно, похапцем і свавільно (так, як порядкує в чужій йому расі перекинчик, що дірвався до влади) хапає Гоголь все російське, щоб перебудувати його. Він не хоче знати ані москалів, ані українців – він бере тих, що нагорі – адміністрацію, те, що єдине в Росії було й буде російське. І з нею поступає найжорстокіше. Постаті з його “Ревізора” говорять якимсь спеціальним придуманим Гоголем воля-плюком, якоюсь петербурзько-малоросійською балаканиною. Він творить міт і одночасно весь талант напружує на те, щоб створити ідеальну мистецьку дійсність. Його “городнічий”, його “квартальні”, його “чиновніки” зарисовані натхненою волею як ідеальні автомати, “роботи”.

Взагалі Гоголь не дозволяє своїм постаттям на жадне людське одхилення, неконсеквентну риску, поблажливість для себе самого, – то “роботи” з пекельними машинами в середині. Читач чує цокання цих ідеальних механізмів і жде вибуху. Російське місто (де воно географічно? – спитаймося) в нього дрімає, як фантом, і обуджується, як хоровод фантомів. Обуджується наелектризованим, бо його “городнічий” схвильованій маревом Петербурга. В тупій чванливості він виростає, бо він споріднюється з чимсь найвищим у Росії, “ревізором з камінного міста”. Гоголь підносить його все вище з якимсь схвильованим садизмом і – розтоптує його, і всіх “квартальних”, і “чиновніків” у фіналі. Ревізор з камінного

міста – то просто ошуканець. А чим є камінне місто? Вибухає пекельна машина серед “роботів”, і вони застигають у препишній німій сцені. Застигають у порожнечі *deracines*, як сказав би француз.

Але міт, міт потужний уже створено. Міт випадковости в будові Росії – став нагий. Міт непотрібності її адміністрації, а тим самим і Росії, бо це ж край, де спочатку постає адміністрація, а потім життя.

В Петербурзі перестають плескати в долоні на творчість Гоголя. Офіціяльні чинники вичувають у нім несподіванку, якийсь досі їм незнаний ворожий підступ. Прихильниками Гоголя є лише групка москалів, т. зв. слов'янофілів, на чолі з гранітовим московським хронікарем С. Аксаковим (“Родинна хроніка”). Ці москалі так само ненавидять урядовську Росію, мішанину, ненавидять інстинктом раси, бо вони не росіяни, вони – москалі. Ось Гоголь відірвався від своєї раси, ось – він знищив сатирою російського фельд'єгера, істоту російщини, ось він підходить до творення своєї, ще досі незнаної, нечуваної Росії, до нового росіяніна.

Бо що була досі Росія, що був росіянин? Дивна мішаниця німецького автоматизовання, татарської резолютності, української відданої тверезості, польської зручності і московського закохання в болю і газарді. Механізм без коріння в історії, в расі, впроваджений в рух принагідними фантастами, сатрапами, почавши від сина німецького придворного аптекаря, велетенської рудої постаті – Петра Першого.

Тепер має бути інакше. Але дивно – тут Гоголь заламується. Він не має крові до творення, він не дає постатей, не дає мистецтва, про нову Росію він друкує книжку роздумувань, збірник програмостей – “Листування з друзями”. Мав кров до творення з українського побуту, мав кров до творення

постатей з російської урядовщини, але не мав крові до створення типів нової надраси – Росії. Його проби в останній, спаленій ним частині “Мертвих душ” йому самому здаються нужденними. Письменник бере свої елементи творчості з життя, – лише Бог творить з нічого. Гордість його покарана, творчість його спопеліла. Сіри, як попіл, його думки вже не дають вражіння життя.

Він оповідав про свою Росію, мішає канони естетики, підстави релігії, відкидає расу і щоденність і в дивнім фанатизмі проголошує нову Росію як аскетизм, монастир, відречення від тіла в ім'я Росії і спасення душі шляхом служіння їй. Перед обличчям того ідола, що обезкровлює з усього людського, він ставить ідеали, але не ставить людини. І коли на заході Рим, Наполеон і Британія перед обличчям своєї місії кличуть одиницю до надлюдського напруження, то для сповнення місії своєї Росії Гоголь кличе до аскетизму, до відречення від усіх людських імпульсів і пристрастей. Зі свого боку Гоголь має рацію, він особисто знищив, збеществив у собі голос раси, він утік від того, що одухотворює, заплоднює і насичує життя творця. Чому ж інші не мають зробити того самого?

На цю книжку обурення зашумувало в російськім суспільстві. Критик Белінський, божок літературної еліти, перший кинув каменем у Гоголя. Йому мало рецензій і статей, – він пише відвертий лист до Гоголя, докоряючи йому, що він зрадив обов'язки письменника і громадянина. Гоголя починають вважати майже божевільним. Оповідають, що він живе як чернець, що він покинув мистецтво. Колишні приятели не мають до нього симпатії. І. Тургенев, нотуючи свої вражіння від авторського вечора в тих часах (останнього перед смертю Гоголя), бачить у лиці Гоголя “щось хитре, навіть лисяче”, і Тургеневу взагалі здається, що Гоголь “у своїх творах рекомендує хитрість і лукавство раба”.

По наглій смерти Гоголя, що вмер, як каже Аксаков, “згорівши від даремних зусиль знайти обіцяну ним світлу сторону, від постійної душевної муки”, російський уряд не швидко йому пробачив. Прихильні некрологи сконфіскували російський міністр освіти, автора некрологу арештовано.

В цьому обуренню є розчарування в талановитім зайді. Розчарований Петербург – державна система, і Петербург – недавно зроджена духовість. Той великий талант, той Гоголь не мав віри в петербурзьку духовість: він в ім’я абстракції нищив її, хоч і недоладну. Коли розвіялись унесення над пантомімами і сатирою зайди, – вияснилось, що його світогляд – то троянський кінь, що його самі росіяни впровадили у таку ще неміцну фортецю російськості. Белінський відчуває цілім своїм інстинктом, що то не зовнішній ворог, як Шевченко, що то ворог невмолимий, то геній паразитизму і розкладу на чужій духовій культурі, геній, що в ньому духовість петербурзько-російська і духовість київсько-руська відмінні від себе, ворожі до себе, змішались і дали синтезу геніяльну, вбивчу – зневіру. Тій еліті, що ще почалась під звуки державинських, тріумфальних дзвонів: “Гром побіди розлягайся!”, еліті імперії, що поглинала все в своїм пересуванню на південь і захід, тим князям волі і розмаху вкинув глибоко в душу свій презирливий міт про нудну механістичність Росії. І не зі смертю Миколи Першого скінчився короткий (півтора-столітній) російський імперський зрив, – поява індивідуальності Гоголя, його творчість вижерла зсередини зміст того розмаху і зриву. Дарма, вирослі з московського побуту і раси Аксакови, Тютчеви і їм подібні будуть пізніше підносити авторитет московського генія, вони піднесуть тільки московський націоналізм, і від Олександра III він, цей націоналізм, буде одною з важніших причин упадку мішанини духових рас – еліти Росії.

Цікаво, як Гоголь поволі таки був прийнятий до офіційльної трійки великих російських письменників (разом з другим чужинцем по духу – Лермонтовим), цікаво, як поволі прийняла Гоголя російська суспільність і раз назавжди відійшла від уряду, цікаво було б дослідити вплив Гоголя на певну географічну і моральну безгрунтовність погоголівської, російської літератури, її специфічну істеричність... Але то вже належить до історії духовості Росії. Для українця найважнішим є той етап гоголівського розвою, де він старається нищити власний край, у методичній ненависті надламує гордість, паплюжить свою расу, щоб збудувати на тому не знати чи фікцію, систему, чи “власне тривале місце” серед чужих авторитетів, чи одно й друге разом.

Не раз можна задуматись над цим і в наших часах. Бо-ж Гоголь як з'явище – ще живе. Правда, що не на таку скалю і щораз слабіше, бо все повніше свідомими і несвідомими шляхами припливає гордість до української раси.

Оповідають, що по смерти Гоголя, його знайомі хуторяни, сусіди з Яновщини, не повірили, що Гоголь десь таки вмер за кордоном, і ворожили по-старокозацьки: чи він живе ще? Отже, поставили полив'яний горщок і в нього посадили павука на ніч. Коли павук вилізе вночі з горщика вигнутими, ховзькими стінами, то, значить, та людина, що про неї ворожать, живе й повернеться. Оповідають, що павук Гоголя вночі заткав павутинням горщик і виліз із нього. Павуки Гоголя живуть і блукають по Україні, блукають і по сусідах, по чужих країнах.

III.

“...Ти не чуєш, як шарудить своїми стропатими лапами велетенський малоросійський павук... Повзе він повільно і гидко, тягне своє злодушне, розпасле черево, насякле

гадючою кров'ю гадючих століть” (*С. А. Крижанівський*: “Очи в труні”).

Ці гоголівські павуки, що не одному творцеві являються серед блискучого ранку нової української духовости, не віщують ім нічого доброго. Знак це для них, що гоголівські лаштунки, гоголівські декорації стають упоперек їх творчого шляху. Замість людських, близьких і не раз найбільшим змістом сповнених українських лиць, стають перед ними смішні або понуро викривлені маски Басаврюків і Шпоньок.

Вони не знайдуть дороги до своєї гордості, бо на дорозі до української історії левятаном виростає лежача сильветка п'яного запорожця, у засмарованім дъогтем дорогому вборі. В калюжі лежить той запорожець із “Тараса Бульби”, і за ним нічого не видно. Їх не втішить жадна радість органічного зросту, розбудови духовости, вони не в силі радіти, вони передчасно зістарілись в отрутній млі петербурзьких фантомів. Їхній патос – то патос самознищення.

Врешті, коли й вийдуть з-під сугестії аскетичного нігіліста, – вони зачаджені надовго. Хто може обминути Гоголя в своїм літературнім розвою – нехай обмине; хто підпав назавжди впливам Гоголя – нехай іде за своїм месією його ж дорогою, нехай пише чужою мовою; хто ж хоче вирватися з-під впливів “Мертвих душ” – нехай зуміє своєчасно сказати на свій “гоголівський” час словами Драгоманова:

– Пропаший час!

НОВИЙ РИТМ

Кінчається дев'ятнадцяте століття духовости Європи, кінчається наше дев'ятнадцяте століття (за початок його приймім вихід “Кобзаря” в 1840 році). Найцікавіше для нас

у цьому процесі – це зміни акцентів-натисків в ідеях, зміни в оцінці духових з'явищ. Історія української духової раси по роках 1917–1921 раптом відмінилась на наших очах. Традиційні цінності з початку дев'ятнадцятого віку тепер, здається, належать до чисто сценічних акессорій, а зате цілий наголос-натиск кладемо на найбільш глибоких, найбільш таємних духових подіях. Важність тих подій лише в тепер виросла і виростає в наших часах.

Цікавою є ширість одного почування, що пульсувало від ста літ у глибинах української крові. Силу того почування відкрили нам роки 1917–23, глибину його й розпростореність відчуваємо все більше.

Цьому почуванню складають данину не тільки Шевченко, Куліш, Франко, Руданський, а навіть побутово-яскравий Стороженко і сентиментальний, зляканий Тичина (“Паліть універсалі”).

В своїх творах вони синтезують це почування урвано, мов з найглибшого наказу, немов несподівано для себе і своєї творчості. Але воно освітлює і лагідне небо етнографізму, і тумани революційної утопійності – зигзагом блискавки.

Почування це висловлюють наші письменники з такою сильною і гіркою правдою, що вся інша їх творчість здається тільки – от так собі – прикривалом, декорацією без значіння, заслоною.

Взагалі ціле наше минуле дев'ятнадцяте століття в очах сучасників – тільки вигідна заслона, що за нею захована невмолима сила іншого почування. Ціле наше Шевченківське століття (назвім його так) і його духовна творчість показуються нам в розв'язанню останніх десятиліть тільки опеною, що за нею зростає, шириться, розвивається – гнів.

По дезорганізації власної духової гіерархії, по настанню Campus Martius чужих, духових культур, поза побутом і

утопіями – расу Шевченка від століття характеризує, здається, тільки гнів. Тільки гнів є для тієї раси дорогою духового визволення, і дуже часто єдиною дорогою об'єднання. Раса Шевченка і давніше в своїх упадках була як вогонь, – чужинці вміли його лишень локалізувати, але ніколи – згнобити. Ба, можна твердити: раса ця не піддавалась чужинцям, лишень своїм мрійливим і туманним думкам про можливість співжиття з чужинцями.

Але вистачало, щоб минуло кілька десятиліть, не раз кілька літ або тільки кілька місяців, і всупереч обставинам – гнів вставав із своїх пут, із сірості щоденности і сліпучий з'являвся на крайобрію українців.

Гнів є і в суспільній щоденности українців. Ось українець розмовляє з кимсь прихильно і лагідно, ось іще усміхнений віходить. Раптом пам'ять підсуває йому кілька асоціяцій, кілька слів, і – гнів стискає його в своїх обіймах, вкладає прокляття в поблідлі уста, а в напівприкриті повіками очі – жадобу негайного чину.

Обсеруючи сучасних українців, здається, не можна вірити їх зовнішній лагідності. На дні їх душ лежить спутаний поворозами гнів і висвистує солодкість пасічництва і теплого затишку, хуторянське братання, баштани, узлісся і голубий степ із синіми далечинами. Лежить і висвистує, чекаючи, що несподівана іскра випадків перепалить його пута і він зірветься, мовчазний і швидкий, як вимах близкуючої шаблі.

За усміхами видно, як на дні їх душ виблискують важкі кільца полоза-гніву. За деревами їх мислей, роздумувань поблискую синьою загравою – гнів.

Не була б то правда, коли б ми ототожнювали звичайну відруховість на зовнішні недогоди із цим далеко тривалішим станом українських душ.

Це – нетерпливість раси, що шукає свого глибшого висловлення, тривалішого зсинтезування свого почуття.

Багато бездомного почуття збиралося в цій расі від руїни кінця XVII і цілого XVIII століття. Незсинтезовані, неопановані традицією, гієрархією, героїчними прикладами, літературою – почування тратять своє виразне лице і фантомами-упирями блукають у своїй духовій расі. Блуканиною нищать органічну рівновагу раси. Не раз навіть колишні чесноти втрачають своє давнє значіння, і серед людських одиниць енергія повзе злочином або марнотратством, вірність – тупостею, приязнь – ошуканством. Останнє двадцятиліття, від 1914 року почавши, нищить, крім того, і дотеперішні великі резервуари організованого почуття: побут мас і патріярхальність еліти.

Видиво тих визволених велетенських сил почуття мав Микола Хвильовий. В тій візії ціла Україна здалась йому надзвичайним, нечувано новим і препищним краєм, сталася для нього і близькою, і предивною “голубою Еспанією”. В поезії його новел, в жорстокості його памфлетів крізь шевченківський гнів – дзвенять у нього мелодії іншого, близького століття.

Українська раса не гине при всіх її тяготах матеріальних і духових – вона спотужніла. Умовини її духового організування тепер кращі, як три чи сім століть тому, і далеко кращі, як було в найтяжчій хвилі для неї, – сто літ тому.

В своїй насиченій радощами філософічній поемі “Вертеп” (1929) Аркадій Любченко в кінцевих акордах передає радість з приводу зближення нових великих синтез і нових часів.

Приходять часи, що “визнають тільки сміливих і здібних, обдаровують пестощами тільки імклівих та енергійних. Тут, свідомо ідучи на страту, почивають себе тільки щасливими:

адже не тлітимутъ десь надарма". В тих часах існує "наша молодь, напоєна південним сонцем, насичена південною свіжиною й завзяттям, молодь, що ніколи не схилить голови, що ступає твердо, дивиться сміливо, – вона в своїй більшості кріпка, як сама земля". В тих часах з'явиться нова українка, "з'явиться якраз у нас нова жінка і стане у всій своїй непохитній, величній красі".

Любченко благословляє свій край і його шляхи:

"Хай повсякчасно й повсюдно діють протиріччя, що рухають все вперед.

Хай живе все, що ненавидить морок і любить силу, все, що не знає спокою і зневіри, бо довкола багато ще в нас цілини й багато-багато весен попереду.

... Вже упокорено стеляться простори.

Добра вам путь, ішовши!

Великі можливості стоять перед українською духовою расою. Це ж ця раса дала колись підстави під організацію не тільки своєї, але й інших чужих духовостей. Це ж із глибоких джерел культури Києва вийшла "Руська Правда", що стала основою збірного життя Литви ("Литовський Статут"), Польщі ("Судебник Казимира"), Московії і Молдавії.

Тепер по століттях ритм раси, повний нетерпеливости, звертається до своїх творчих одиниць по нову, ріжнородну, многоджерельну "Правду", правду власного обличча, правду нового висловлення себе. В тім плистиме власним руслом і українське письменство.

Уже тепер можна відчути в цьому письменстві мелодії в новім ритмі. Вони – неспокійні, а одночасно певні, скромні, а одночасно войовничі, лагідні, а одночасно повні найбільших, майже надлюдських амбіцій нашої крові, повні туги найбільш самотної великої раси в Європі.

РІДНА МОВА І РІДНА НЕМОВА

I.

Немає сумнівів, що в характері українця прийшла велика зміна. Не змінилися відвічні пристрасті, почуття, біль і розкіш, змінилося саме темпо світовідчування. Найхарактеристичнішою рисою сучасного українця є зміна квіетизму на неспокій. Сталий неспокій, сумнів апостола Томи й одночасно стремління відшукати нові вартості. Історія, політика, родина, навіть зовнішній вигляд – все є підставою до досліджень і проб. І серед цього панує стремління до утвердження себе, свого “я” національного і особистого. Тим часом, однак, більше віримо в правду неспокою, як у правду петрифікації, правду звичаїв і системи.

Не лише у нас існує цей інтелектуальний переворот. “Буває, – каже француз А. Моруа, – що в історії людства трапляються нечасті періоди, коли в дуже короткому часі люди довершують величезних переворотів. Як приклад, візьмім перехід від вільної думки грецьких філософів до теологічної мислі середньовіччя або в часах Бекона чи Декарта перехід від цієї теологічної мислі до перших наукових і позитивних думок”.

Англійка, романістка В. Вульф, вторує: “Я не претендую, – каже, – до того, що це сталося так, як то одного ранку, вийшовши до саду, зауважуємо, що розцвіла троянда чи курка знесла яйце. Зміна не прийшла ані так раптовно, ані так окреслено. Але все ж надійшла зміна... Змінилися всі наші відносини: між господарями й слугами, між чоловіком і жінкою, батьками й дітьми. Одночасно із змінами в людських відносинах постають зміни в релігії, в звичаях, в політиці, в літературі”.

Оповідали мені про кількох українців, що сиділи в спокійній каварні над блакитним Женевським озером. Розмова йшла, навіть не про Україну, — раптом вистрілив кулемет — українці зірвались від столика. Дивились один на одного усміхнені, з блиском в очах. Чи ж би — заламання в душному спокою Європи?

Ба, то були тільки вибухи в моторі моторового човна. Але в тій анекдотці є, як сказав би Моруа, — клімат.

Кілька завваг варто присвятити виразові свідомості того суспільства — українській літературній мові. В наших часах на неї дивляться як на витвір свідомої волі. Волі до висловлення себе, етапу свого розвитку.

A. Millet, один з найвизначніших французьких лінгвістів, пише про це: “Мови є тим, чим їх роблять суспільства, що їх уживають. Воля тих, що говорять ними, входить тут до гри і стає підставою до розвою мов”.

Правда, серед українського суспільства є особи (т. зв. знавці мови, фахові або несподівані рецензенти, популяризатори і т. п.), що вони навіть цілком докладно знають, яка має бути раз назавжди українська літературна мова! Український письменник і журналіст пізнають їх, як автомобілісти — мотоциклеву поліцію: тільки трохи більше фантазії в провадженні, в русі, а вже наздоганяє людину якась умундирована постать, кладе тій руку на плече і нотує кару в себе в книжечці (чи кутку!) за недозволене переступство.

Лише що мотоциклева поліція в своїх обліченнях орієнтується на підставі звичайної аритметики, тим часом язикова поліція має свої власні таємничі приписи. І то не раз кожний — інші. Варто часом перечитати їх обопільні рецензії на себе. По поєдинку від обох нічого не зостається, як від двох порохових складів, взаємно зірваних. А однак у них ще вистачає запалу, щоби бути невмолимими до мовних

творів, коли ті хоч на їйоту ріжняться від ними усталеного шаблону, переважно дуже вбогого. (Певне, що тут не говоримо про шкільні підстави мови).

Дивно, що письменники, поправляючи мову, завжди були лагідніші від фахових поправлячів-рецензентів!

Одного разу по перечитанні прихильної оцінки мови когось із письменників спітався я автора рецензії, найбільшого представника “*juste milieu*” нашої літературної мови – поета і філолога Володимира Самійленка:

– Ви так прихильно окреслили мову автора, але ж у “Книгарі” другий рецензент її просто висміяв зі своєї рецензенської високості?

– Бачите, – сказав на це Сивенький, – мені здається, що між нами є та ріжниця, що в нього на першому місці є його власна особа, а в мене – слово.

Не – “слова” сказав Самійленко, а – “слово”.

Може, поможуть волі до висловлення себе ті, які науково працюють над словом? Поможуть суспільству бути собою в мові?

Як історики-лінгвісти, граматики, дослідувачі вони сортують, аналізують, синтезують і, врешті, заціплюють це все в дитячих душах. Чеснотою їх метод, заслугою їх способу думання – це відкидання всього непевного, нестислого, випадкового. Матеріал їх праці – це неживі речення і слова, вирвані з творів, це якби стабілізовані частини живого організму в анатомічних препаратах. Їхні мовні спостереження завжди чути формаліною, що утриваює і... забиває.

Вони нічого не можуть відгадати, передбачити, створити. Практично найбільше вартісна частина лінгвістики – свого роду “стабілізаційна лінгвістика” боїться сучасності хоч би вже тому, що в кожній сучасності є багато елементів будучності.

Письменники не відносяться до цієї науки прихильно.

Недавно розповів Тома (Thomas) таке про близкучого французького стиліста минулих років Барбея д'Оревілля (Barbey d'Aurevilly):

“Керманич друкарні зауважив щось у рукописі Барбея, підкresлив нігтем і присунув це до письменника.

– Що це ви мені показуєте?

– Це слово...

– То що з того?

Друкар вагався... Вкінці заризикував:

– Але, бачите, – сказав, – граматика власне забороняє...

З презирством Барбей віддав йому коректу:

– Пане, затримайте собі свою граматику. Я маю власну”.

Метою мовознавців щодо письменника є передусім знищення його мової індивідуальності і розсортування всіх кісточок його мовного кістяка до спеціальних касеток, де вже поховані його попередники-письменники, знані (література) чи не знані творці (“народня” творчість). Це все є добре, але це все стоїть під знаком минулого.

О, це все ж є “слова” – механістичне упорядковування, а не жива, близька людям синтеза. Не 20–40 тисяч слів майбутнього українського Ляруса, але Слово є важне!

Bo ж Слово було на початку як ознака людини. Воно звістувало єдність на початку нації. Слово, що, як, висловився Поль Кльодель, “трансформує несвідоме у свідоме”. То чудесне Слово, що дає можливість зrozуміти людину, впливаючи на неї, і від неї брати найделікатніше і найдивніше з-посеред людських речей – психе людини – її душу. Слово не як предмет граматики, дидактики, але, говорячи за геніальним Потебнею, “форми свідомості, що їх нічим не можна заступити”. Слово, вираз найглибшого інстинкту нації, Слово “не тільки як одна із стихій нації, але як її найдовершеніше обличчя”.

“Коли б, – каже професор Потебня, – навіть було можливим об’єднати людство чи взагалі народи одним язиком, то це було б катастрофальне для вселюдської думки, як заміна багатьох почувань – одним”... (*“Мисль і язык”*, *“Язык и народ”*).

Слово – то сила стихійна. “Праця гнобителя слова може його знівечити, надвередити, але не може знищити”. Навпаки, і зdezорганізоване “осліплene” Слово підбитого народу мститься. “Нарід, поглинений іншим, після незмірної витрати своїх сил таки приводить той другий (денаціоналізуючий) до розпаду” (*Ол. Потебня*).

Рідну мову, як Слово, що живе, розвивається і гине разом з народом, творять до деякої міри всі члени нації, члени її суспільства передусім. Та “рідна мова не повинна служити тільки до збагачення науки, – каже видатний філолог, – лише передусім до уформовання відповідної психічної постави супроти світу, повинна розвивати ріжнородні типи психічної реакції. Повинна вчити, як повнота психічних переживань має реагувати на повноту життя.

Таке реагування на життя духововою повнотою є репрезентовано найдоступнішим для всіх мистецтвом – мистецтвом Слова” (*Проф. Ю. Кляйнер*).

Дійсно “найдоступніше з усіх мистецтв”! Його матеріал і його методи діяння є знані кожному. Властиво, знані слова і кілька десять правил до впорядкування слів. Але що ж! Це дає голінність до оцінки. Інтелігентний профан (скажім з французька) відчує результати довгої технічної праці і підготовки в різьбарстві, музиці, мальарстві і буде обережний у критикуванні образу, пам’ятника чи симфонії. Зате буде відважним у відношенні до повістяра, драматурга чи поета з їхнім складним і делікатним мистецтвом. Бо це ж не є ані таємничі відтінки фарб, ані потужні асоціації звуків, ані яскрава ріновага будівельних площин, – от собі тільки пов’язання двох-трьох тисяч слів. Бачучи стільки довкола

несвідомої гри, а нераз і творчости слів, як не повірити, що й свідома творчість – мистецтво Слова – є легке?

Речення, яке найчастіше чує письменник у своєму оточенні, це сказані довірочно, як змовник змовникові, слова: “Ви знаєте, – я теж пишу!”

Має слухність Юрій Дюамель (G. Duhamel), пишучи: “Коли б мені якийсь кульгавий чорт дав змогу заглянути магічним всевидочним зором до кишені моїх близніх, – я знаю (суджу після моїх відвідувачів), – що в кишені кожної людської істоти у віці понад дванадцять літ завжди лежить рукопис” (*Le langage et ses démons*).

Ми не є Францією. Але пригадаймо собі десять тисяч осіб у Києві, що в 1922 році під час міського перепису подали свій фах яко “письменники”. Кілька літ тому статистика “Плугу” і “Гарту” нараховувала понад 15 тисяч літературних гуртків на Великій Україні. Визначмо хоч по десять осіб на гурток, і матимемо біля стоп’ятидесяти тисяч письменників.

Їх, цих людей, “українців з рукописами в кишенях”, є, напевно, більше. Механістичне зачеплювання слова за слово, речення за речення – їх чарує. Є певна магія в такому автоматизмі слова. А однак вони не можуть нічого тривалішого створити. Мають волю до мовної творчості, хотіли б реагувати на життя, – але не мають тієї потрібної до реагування “духової повноти”, про яку згадував Кляйнер, не мають тої “стихійності”, що її звеличує Потебня. Ту поставу супроти життя може мати тільки – індивідуальність.

II.

Індивідуальності, одиниці, що в рідній мові віддають інстинкт і волю українців, – письменники, проповідники, журналісти, полемісти – де ж їх шукати, як не в історії українського писменства?

“Бо, – як каже Іван Франко, – все ж таки історію літератури творять переважно визначні творчі одиниці, що підносяться духом понад загал, не раз відгадують його стремління, а іноді показують йому нові шляхи розвою” (*Зап. Н. Т. ім. Ш., т. 89-й*).

Отже, перейдім до історії, а точніше історії літератури. Приємною бібліографічною пригадкою є “Нарис історій укр[аїнської] літератури” Івана Франка. Вона має в собі щось із свіжості і практичності каталогів мальських галерій, своєрідної української язикової Пінакотеки-літератури.

Однак переважає інший тип більш претензійний. Там найважнішим є “той загальний принцип, з високостів якого повинні ми оглядати факти нашого письменства і до якого зводити діяльність наших письменників” (*С. Єфремов. Історія українського письменства*).

Кожний історик відповідно до партійної принадлежності, згл. до характеру визначає собі свій “загальний принцип”. Пригадаймо собі: Б. Грінченка (“безумовним постулатом літератури покласти красу, до котрої рветься дух людський”), С. Єфремова (“принцип громадського слугування письменства народові, тим широким масам трудящого люду”) і т. д.

У практиці примінення підстав стає чимсь подібним до середньовічних “індексів книг істинних і ложних”. Історик відкидає без жалю все те, що не становить “неминучого стану в ідейному процесі літературного розвитку”. Все для нього є шумовинням, коли не ілюструє провідної думки історика літератури.

До цієї своєрідної цензури треба додати і підсвідому цензуру самої особи історика: його ширі симпатії і антипатії. Найтяжче від того буває сучасникам історика. Будьмо певні, що коли б історію літератури написав свого часу П. Куліш,

що довший час так заздрісно був розчарований у Шевченкові, то роля великого Тараса була б дуже нужденна в тій історії.

С. Єфремов чує виразну нехіть до О. Кобилянської, К. Гриневичової, М. Євшана і тієї групи письменників, що, на його думку, прямують до “непогамованого суб'єктивізму”. Для автора цікавого “Лихоліття”, близької “Камінної душі”, яскравого “Берестечка”, саркастичного “Авірона” не знаходить наш історик нічого до пригадання, як тільки його ім'я і прізвище – Гнат Хоткевич.

Поза цензурою партійною, цензурою особистою і цензурою тієї чи іншої лояльності чи ж почуття міщанської обмеженості не було досі добрим цензором? Такі твори, як “Гаргантюа і Пантагрюель”, “Жіль Бляз”, “Тіль Ойленшпігель” чи новелі Чосера, символи буйних національних темпераментів в очах заходу, до української історії літератури напевно б не були прийняті.

Що клопоту мав чеснотливий Куліш (дивна мішаница демонічних поривів і обивательського страху) із натуральною реакцією тодішніх українців на появу бравого, битливого і безпardonного п. Енея Анхизенка!

“Як появився Котляревський із своїм Енеєм, – писав Куліш у “Хаті”, – усі зареготали щиро... Зареготали, і той регіт був – найстрашніша проба нашему писаному слову українському. То було все одно, як родиться дитина серед п'яних баб, та ще й сама сповітуха вп’ється”.

Тим часом “бідолашне немовлятко” само було добре напідпитку. Але треба було з нього зробити “кільце в ланцюзі літературного розвитку”.

Хіба найприкрішим моментом є саме той, коли письменників, що перейшли через усі цензури і “дістали пашпорт” від історика, нагинано до схеми історії літератури і відповідно аналізовано їй окреслювано.

Недарма зойкнув поет: "Смутний то талан – так скомпліковано, так тяжко і так святочно жити, а потім стати надбанням доцента!"... (А. Блок).

Щоб сказати своє "Аврам родив Ісака, Ісак родив слідуючого", – історик літератури не вагається збагателізувати, а то й знищити індивідуальність мистця мови. І в цьому є неправда історії літератури.

Ці висортовані полковники, підполковники, чотові й бунчужні літератури, сірі, зоднаковілі в своїх уніформах – тільки можуть пригнобити читача такої "історії української літератури".

А все ж це могла б бути книжка, котрою зачитувалися б люди по ночах, як зачитуються романами пригод чи подорожей.

Дайте лише одно – кожного письменника таким, яким він є в цілості, в суверенній цілості з усіма його людськими суперечностями. Не турбуймося тим, що між Квіткою і Кулішем або Нечуй-Левицьким і О. Кобилянською не буде зв'язку. Трактуймо світ фантазії письменника, як окрему країну. І ще одне – дозвольмо оповідати про подорожі до тієї країни тільки людині, котра в тій подорожі закохана.

В своїй любові вона принаймні не знищить організму – світу фантазії письменника, а може, своїм ентузіазмом потрапити видобути приплив життя і творчости в інших людях.

Є мапи продукції кожного краю (дерева, вугілля, заліза), Італія видала мапу розкошів туристики, Франція – гастрономії. Уложім мапу української літератури. Маркуймо її після творів чи прізвищ. Не стараймося дуже навіть за історичну схематичність.

*Варто піднести тут статтю педагога Ярослава Біленького (Укр. Школа) про доцільне викладання української літератури в школах.

Може, в нашому столітті нам ближчий улюблений роман козаків “Александрія”, аніж “Роман Кирпатого Мефістофеля”, може, нам рідніший вогонь полемістів XVII століття, як прохолоджуюча вода Сковороди? Подорожуємо з веселим серцем по горах і долинах, ріками й озерах цієї мапи! Нині їдьмо до олеандрового гаю Коцюбинського, завтра до підгірської церковці “Русалки Дністрової”, нині до буйної станиці Якова Кухаренка, завтра – на ідилічні ниви Габора Костельника...

Але, подорожуючи, ствердимо, – нема однієї рідної мови, є багато рідних мов. Ціла істота письменника чи взагалі мистця мови стремить до того, щоб не бути подібним до інших! Сила їх сугестії в мові не полягає на тому, що вони, наприклад, писатимуть мовою Шевченка. Шевченкові це – ніяка користь (бо він себе вже висловив), а мистцеві слова – велика шкода (бо він себе не висловив). Сила мистця мови не в тому, що він виріс із ґрунту чи світоглядів тих і тих, але в тому, що він потрапить перетворити всі ці впливи в щось своєрідного, що він має силу відділитися від свого, сказати б, підложжа.

Що нині прийнято за підставу української літературної мови – мови Старицького, Грінченка, Шевченка чи Котляревського, – то ще є остаточно знищення інших рідних мов. Границя часу, поставлена нашою мовною бюрократією, – од початку XIX століття – є так само умовна, як і всі інші граници для живого організму, що росте.

В присвяті “Алфавита Духовного” (1720 р.) митр. Кроковському оповідає ієромонах Ілля таку легенду. По поразці Дарія знайшов Олександер Великий у наметі Дарієвому “містерну і дорогої роботи” скриньку! Милувався нею потужний переможець, надумувався, що до неї сховати. “Не назначив її, – пише Ілля, – на золото, сребро і дорогоє каміння, которое

коликолвек в землю схованое, міль і ржа повредити і в ничтоже обернути може; леч назначив ю на соблюденіє негибнущее і никогда не ветшающеє". Сховав до неї "Іліяду" Гомерову.

Річ "негибнущая і никогда не ветшающая" – то індивідуальність мистця Слова. Зрештою, наші часи, в яких стільки в сконденсованні бачимо історичних подій, дозволяють нам зблизитися до кожного старого письменника, що досі нам видавався чужим. Роки 1917–23 близчі до років 1650–57, як до яких-небудь інших.

Чи розкішна тирада Мартина Броневського в кінцевому слові його "Апокрісису" (рік 1597) не є близька українцям з Галичини і Волині? Чи не зрозумілий елегантний Захарія Копистенський (1724) з його південним слав'янофільством типу гетьмана Богдана – "Яфетове плем'я Россове і Сербове, і Босняне, і Істрове, Іллірікове, і Дальматове, і Молдаване, і Мультяне, і Чехове, і Моравляне, Гарватове"... Одним словом, є усі слов'яне, крім... поляків і москалів?

Чи не вартий подиву характер і проповіді проповідника Зизанія (XVI ст.), що про нього писав противник-сучасник: "З землею і небом воюєш; ні Богові, ні людям не потураєш, святих з неба спихаеш, чортів до пекла не пускаеш. Та й цього з тебе не досить: на своїх старших, так і духовного чину, як світських, зухвало наставляєш язика, про нашого пана короля в своїх казаннях не гаразд мовиш, на митрополита гавкаеш. Латинників виклинаєш. Русь на бунт і розбрат підводиши. Сказати коротко – диявольську роботу на землі справляєш" (*Жебровський*).

Щось із Хвильового має в собі протест Л. Барановича проти Москви і його світогляд: "Сих брані повних времен ничтоже тако полезно, яко же Меч" (*передмова до "Меча Духовного", 1666 р.*). Кожний усміхнеться, читаючи промову

перед запорожцями в “Милості Божій” (1728 р.), де стільки знайомих, сучасних подробиць. Ба навіть здається, що то про колгоспи говорить вірш з початку XVIII віку, коли “зачиняють, як собак, нас, як у клітку – птахи”.

Багато є там дечого і з сучасних літературних напрямів: ось попередник Зерова і Рильського співає:

*Простих пісней складає
Ритм в тінню здоровім,
Аркадськії бидлята наставляють уха,
Где співає.
Він зась дме поки стає духа.*

(Василь Устрицький у збірнику XVII в. “Парнас”).

Не бракує й М. Семенка в особі І. Величковського (1673 р.), що декламував:

*Анна ми – мати ї та ми манна,
Анна пита мя – я мати панна.
Анна дари мні сінь мира данна.*

Остаточно найбільший закид письменникам тих часів – це закид спольщенння мови. Чи це було спольщення, чи ще в більшій мірі златинщення нашої мови? Латинський кістяк (складня) мови був подібний в обох мовах. Зрештою, як довго наше слово буде співжити з заходом – так довго буде спорідненим із слов'янами західної культури, бо матиме спільне джерело.

Як же знайти дорогу до цих усіх майстрів і підмайстрів логосу? До їхньої атмосфери творчости?

В “Одіссеї” великий рів наповнюють свіжою, паруючою кров’ю. Тіні вмерлих приходять, п’ють трохи крові, оживають і стають перед живими і можуть відповідати на питання живих.

Даймо нашої теплої крові, нашої радості і прихильності позичмо минулому, а вони всі оживуть і прийдуть нам на

поміч, нашій волі до висловлення себе. Прийдуть як висловники найглибшого інстинкту нації.

Бо ж голос їх – то голос індивідуальностей, що хотіли утвердитися в будуччині. І тепер ми, будучина, з ними розмовляємо. І, може, не один голос з тих далеких голосів допоможе нам самим утвердитися.

III.

Праця мистця мови над собою мала донедавна окреслені граници. Письменники і журналісти вчилися мови найчастіше, як мальства мальрі, – особисто від майстра. Багато французьких поетів вчилося від Малярме, учнями Л. Страффа – в більшій чи меншій мірі – є майже всі сучасні “скамандрити” в Польщі; в Києві дуже багато плідних письменників завдячують своє літературне, а передусім мовне виховання Миколі Вороному. Жива традиція дає багато.

Як реагувати на життя духовою повнотою в мові? – це питання молодий письменник старався розв'язати, шукаючи аналогії серед усталених давніх чи теперішніх мистців слова. Коли ж нема живої традиції, – бере до рук книжку. Бере з питанням: як він це робить?

“Я часто, – каже Моруа, – розважався, аналізуючи ритми і стилі письменників. На мою думку, це найбільш цікава, дійсно справжня технічна форма літературної критики”.

Часами кілька технічних дрібниць дає багато до зрозуміння психе письменника. Ось Пруст (Proust), що додає кілька прикметників (5–6) до іменника і тими прикметниками ступнево щораз виразніше окреслює річ. Ось Анатоль Франс, що любить сполучати два супротилежні прикметники (“переможні і хитливі кроки”). Ось безконечні хвілі шевченківських дієслів, і тяжка хода кулішівських зложених прикметників, важніших для нього від іменників.

Варті зацікавлення такі праці, як “Дієприкметники в Шевченковому Кобзарі”, придалися б такі, як “Ритм у новелях Стефаника”, “Боротьба латини із слов'янчиною в половині XVII ст.”, “Біблія Лютера і Біблія Куліша” і т. д.

Але важні не ці технічні подробиці, що назовні були змістом праці таких гуртків, як “Музагет” у Київі, “Флояра” в Одесі чи гуртків при журналах “Мистецтво”, “Універсальний Журнал” і інших.

Правда, про слово говорилося там, як про матеріал, як різьбарський камінь. Там слова викликали святочне захоплення, а праця – почуття мовби релігійної сумлінності. Поставити “Й” на початку рядка у вірші, зле облічити примінення кільканадцяти часто супротилежних правил милозвучності і ритму, – то було не тільки неестетичне, але й несумлінне. Сmak і почуття відповідальності було підставою клімату тої кабінетної праці гуртків. Можна лише подивляти прецизію праці таких мистців дев'ятнадцятого століття, як Рильський, Загул, Зеров...

Але праця їх, давши такі плідні наслідки, була безрадною в обличчі нового періоду українського життя.

Пригадую розмову з В. Самійленком про силу підводного каміння для мови туриста-письменника. Вкінці запитався я його:

– А чи ви самі в “Україні!” не зробили, борони Боже, якого-небудь прогріху?

– Зробив, – сказав поет із сумом, – зробив!

І вказав на свою книжку поезій, що лежала на столі:

– Там я вжив слова – “жизнь!”...

“Жизнь” можна трактувати як слово російське, а можна як окреслення із слов'янська чогось сильнішого, глибшого, авторитетнішого від буденного, розміреного “життя”.

Отже та Жизнь, як буря, як перманентний землетрус, прийшла в Україну, огорнула і мистців Слова. Не мала нічого в собі з кабінетності літературних гуртків. В останньому п'ятнадцятилітті змаліло значіння дбайливо викоханих книжечок. Повінь є заширока – ліхтарики замалі. Можна про більшість із них сказати те, що сказав колись Золя про модерністів, – “іхні тоненькі брошурки, іх неясне щебетання нагадують мені шкаралупки горіхів, що танцюють на поверхні Ніагари”.

Десь далеко в жовтавій далині повені зостався останній вогник того періоду – Тичина, дивний еклектик парнасизму і простонародної пісні, дух зляканого українського лібералізму.

На тлі матеріальних катакліzmів виступили людські пристрасті. Збунтований шекспірівський Калібан провадить карні експедиції проти чеснот, Аріель, дух світла, стремить до подозріло угодової політик, замовк чарівник Просперо, що знав стільки заклять проти нечистих духів, а Буря триває.

Зрада, egoїзм, безсильство, жертвенність, войовничість і підкупленість – видні так виразно, як за шкляними стінами. Зрештою, ніхто з цим не криється, інакше був би смішним. Ніколи українці не були так цікаві і ріжноманітні, як у роках 1917–1920, і хоч тепер ріжноманітність ця прибирає не раз терпкого присмаку, вона уяскравлено зростає. Противенства слів, замірів і чинів є такі великі, що аж не до знесення для одиниць, і вони прагнуть визволення з противенств.

Над людськими душами, як у казці над скарбами скупаря, що містилися в вежах і льохах, пролетів шалений вітер і позривав дахи з веж. Кожний перехожий, дивлячися згори, може легко порахувати скільки мішків золота чи старого мотлоху зібрав скупар потаємці. Сторонничість сталася натуральною річчю, як є натуральним ділом Божим людські

характери. Нейтральність, "об'єктивність" минулого упадочного століття є чимсь більш підозрілим, як ошуканство. Людського характеру людині не можна відібрати, і на дні душі багатьох "об'єктивних" діячів мистецтва ворується, кліпають очима на гостре світло маленькі і підленькі пристрастинятка. Їх об'єктивність раптом виглядає на запроданість матеріальним обставинам, частіше на безсильність і прострацію, а дуже рідко на смутну резигнацію твердих людей.

Тратить голос у цьому житті лірика. Не дивно, що поняття про наші українські часи дає наразі тільки кілька (може, два-три) публіцистів, що відчули ритм і пластику сучасної Жизні. До живої води їх слів жадібно припадають українці. Словами памфлетів Хвильового живуть люди під Совітами.

Зрештою, не тільки в нас публіцисти, полемісти і філософи перші відчули інший ритм. Коли Т. Манна запиталися, хто на його думку найбільший письменник сучасної Німеччини, відповів не вагаючись, — Освальд Шпенглер, історіософ.

Але поза стенторовими голосами полемістів панує мовчанка. Річ не названа — німує. Назвати треба все, що є в нашему часі: зле й добре, радісне й прикре. Назвати, дати йому життя — цій Рідній Немові!

Хвала Богу, тепер є часи, коли можна вміти ненавидіти і любити так, як ніколи. І в огні тих пристрастей дастесь нам зробити те, що найважніше, — можливість назвати свою епоху.

Як нам тяжко з невільництвом мовчанки, вкаже хоч би постать Миколи Хвильового, Хвильового останніх літ. В тих літах він покинув усі пільняківські вибрики і гримаски, — з очима, налитими кров'ю, з хриплим віддихом він спішиТЬ висловити себе, опанувати свій час і свою мінуду (памфлети, "Вальдшнепи"). Невільництво плитких часів у мові душить його. Як часто (можна відчути це!) ненавидить він власну мову.

Як плугається в ній, мов у широких шароварах. Гордість його душить, гнів спалює, коли він бачить, що він сам є під впливом російщини. Щоби дати тип людини після нього цілком вільної, – він з розпуки вкладає їй в уста... французьку мову. Як він відчуває приниження у простоті мови і як не хоче, щоб мова кон-квістадора Хвильового відбивала щось іншого, крім розцвіту одиниці і розцвіту нації!

– Гальо, – каже пан-популяризатор мови, – таж він утікає від власного багатства мови?

Так, він утікає, бо бойтися, що українська мова затримається і устабілізується в фазі приниження. Він бойтися, що на ній навіть не буде слідів Великого Зриву. Він зауважив, що десь далеко поділися хуторянські Марки Вовчки, що на них ми вчилися мови. Мова наших Модестів Левицьких і Борисів Грінченків, що вистачала колись, – тепер жахлива і понижуюча своєю безпомічністю, вайлуватістю, товстотільністю. Нічого на ту мову, складену в XIX століттю, не можна як слід перекласти, можна тільки описувати нею. Є багато понять і комплексів, котрі вже треба мати. Описуємо ті поняття так, як би можна було описувати... годинник. Мусимо вміти назвати їх.

Найважніше назвати. Назвати, змусити говорити Рідну Немову, перетворити несвідомі процеси в свідомі. (Тим самим вирвати з чужих рук!)

Цей страх Хвильового – це страх Міцкевича, що під час тимчасового упадання Польщі назвав всі польські речі, всі польські душі і – затримав упадок Польщі. На знак його поем – вона зависла в повітрі, аж прийшов слухний час.

Багатство мови – то не багатство слів у слівниках, то багатство мовних індивідуальностей (“рідних мов”), не суха валява галуззя, а сади вічноживих дерев.

– Гальо, – каже пан-популяризатор мови, – він багато бере з чужих мов!

Замало, — можна тільки відповісти. Так, більшість письменників наших читає (не може не читати) в чужих західніх мовах. По італійській, французькій чи англійській подорожі (в країну мови) з їхнім духом виразности, консеквенції трудно не заговорити їх гострим, накидливим, міським стилем. Як не любити блискучого фехтунку звинних нюансів, дотепних скорочень, перерізів понять? Більше, — без чужих мов не може бути сучасного українського письменника. Щоби наздогнати Захід у виробленості, як злодії мішками, мусимо зносити чужі поняття і слова, бо нам своїх замало!

Знають про це нації, спізнені в розвою: як німецька, польська, російська (три найбільш занечищені чужинностями мови, як кажуть лінгвісти).

Рідна Немова заговорить в часах великої пристрасності і великого неспокою, і словник Заходу поможе в цьому. Але спиняється і вертатися до мови “чистої як сльоза”, а одночасно... байдужої до відтінів, розпливної, неточної, безбарвної — такої мови нам хіба вороги б зичили.

Інша річ, що гордість мистця мови не повинна дозволяти на запозичання словного багатства від народів, що змушують нас читися їх мов.

— Гальо, — каже пан-популяризатор мови — зітхає і... починає перераховувати всі граматичні помилки, що він їх знайшов у письменника (ім'ярек), у публіциста (ім'ярек), в історика (ім'ярек) і т. д.

Втім, треба йому признати слухність. Хоч би з огляду на учнів школи. Зрештою, то є поле до дуже ефектових виступів. Недавно вийшла граматика французької мови, видана Академією наук, — скандалічна, як кажуть, бо з багатьма дрібними недоречностями. Саме вийшла книжка А. Теріва (*Thérive*) “Les querelles de langage”, де він поправляє майже всіх сучасних французьких письменників. Зрештою, мають

помилки всі вони, від Расіна і Фльобера почавши. Письменник Серошевські, відкриваючи польську Академію Літератури, у вступній промові зробив не одну велику мовну помилку. Є то заняття не позбавлене приємності, поправляти дрібні речі для Маціцьких (форма галицька) і Macіcіпських (форма харківська).

Може, більш доцільним було б розвивати смак загалу й школи і показувати їм, що гарного є в нових синтезах слова? А може, для того треба більше інтуїції, сміливості? Що ж, хай їм помогає св. Андрій, опікун України, і св. Христофор, опікун автомобілістів!

По першім періоді, періоді воєн (Х–XVII ст.), по другім – упадку (XVIII–XIX ст.) приходить третій – аспект Українського Слова.

Мистців слова цієї пекельної і пекельно цікавої епохи пізнаємо, як Данта. Вернувшись із підземель пекла, він мав опалені від вогню вії і смак диявольської сірки на устах.

САЙГОР І ПУДЕЛЬ

Імена-прізвища дієвих осіб письменників мають свій характер. Простодушні і велетенські імена героїв Шевченка – ці всі Галайди, Стодолі, Гамалії, стоять, як камінні баби, на обрії української літератури. Є в них щось із стародавніх, придорожніх стовпів Руси.

Щось шекспірівського дають козацькі прізвища Пантелеймона Куліша. Імена “Чорної Ради” мають розкішний запах епохи і запах характеру. Уже саме блискуче “Кирило Тур” – чого варте!

Гоголь місяцями й роками роздумував, як назвати своїх героїв. Щось велетенсько-рослинного мають у собі деякі імена Гоголя. Це “Бульба” – як лапатий громадений мексиканський кактус, виростає з південної тирси. Інші імена мають щось механістичного. Таке “Чічік(ов)” – то, як чиркання сірничка серед глухої ночі.

Часто вже імена надають характер творам. Добродушні і регіональні (як із пашпортного списку) імена з повістей Нечуя-Левицького, прозвища, запорозька кокетерія імен Стороженка, дієві особи Кобилянської з іменами, як сукні з робронами й високі візитові мужеські ковнірці, інтелігентські імена Коцюбинського, Франка, дрібноміщанські Винниценка... Не раз кожне іmeno дає настрій.

Микола Хвильовий в своїх іменах хоче дати відчування нового. Це – освітлення українців промінем імен дивних, таємничих, імен-зародків надзвичайних подій “у нашій надзвичайній голубій Україні”. Цей, один з найбільших сучасних ліриків України, любить такі незвичні імена, як “Блянка”, як “редактор Карк”, як “Сайгор”...

Це – “Сайгор” (в оповіданню “Пудель”) бринить і як щось традиційного, і одночасно як щось зовсім нового. В нім є луна віків, є щось із старокиївського, богатирського – “Святогор”, є щось із характерника-лицаря козаків – “Вернигора”. Сайгор! – це хтось дуже велетенський, дуже таємничий і дуже український.

Сайгор тільки переходить через новелю Хвильового серед буйних сил української природи, сам, як чуйна і мовчазна сила природи.

Спочатку здається, що Сайгор іде цілком самотній. Іде, вбирає в себе з землі своєї оп’яніння, напруження до найтайгніших глибин.

Озирнувшись, бачить Сайгор, – ні, він не сам. За ним слідом іде – Пудель.

Відійшов від усіх і гідно “з кошиком в зубах пішов поруч Сайгора”.

Пудель як пудель. В степах, морях і горах наших пес мало знаний. Його зустрінемо там, де перебуває наше сите, флегматичне, сентиментальне, обурядоване, оббюроване, упосадоване дев'ятнадцятим – міщанство.

От собі мале сотворіння: стрижене на льва, носить кошички паннам на спацерах.

У Хвильового читаємо:

“Сайгор погладив пуделя по кучерявій, левиній гриві і сказав:

– Чудова порода для дресировки”.

Пудель пішов за ним, помахуючи левиною гривою, і Сайгор часто зустрічав дивно холодний, розумний погляд сотворіння.

Сайгор нахилився над псом. Той прийняв “холодно і мовчазно” знаки його уваги.

Ішли разом далі. Коли стемніло, Сайгор, суворий і блідий, роздумував про надзвичайні часи. Яка панівна динаміка і одночасно яка жива вічність!..

Потім “інстинктивно повернувся і побачив в напівтемряві два холодних, розумних ока Пуделя. І тоді ж його це раптом знервувало”.

В Пуделі було щось із іншого світу. Він ховав у собі щось, може, ворожого. Адже ж і Фавст мав свого Пуделя, ворожу силу, що хотіла в ньому загасити духа здобування, духа вічного неспокою.

Сайгор ще раз оглянувся.

“Побачив: за ним, як примара, брів пес”. Було ще темно. Тільки “на сході невідомо ріс день”.

І тоді почалася їх розмова.

Почав, натурально, Пудель, бо його ролею була роля спокушателя.

— Бачу зморшки на твоєму чолі, — сказав Пудель, — даремно роздумуеш про те, що діється. Нічого нема нового, нічого не сталося. Все, що діється, то логічне продовження того, що було перед роками 1917–1923. Духові зміни в душах українців — то річ маловажна.

Правда, дещо треба розширити, пододавати. Щодо цього, то я маю свій плян, — говорив Пудель далі. — Зближаймо літературу до міста, підпорядковуймо її інтересам журналізму. Створюймо заробіток, а не лінію творчости. Даваймо фейлетон, фейлетонову міськість.

А цю міськість окрашуймо трохи декадентською ліричкою: гетери, бодлери, адюльтери... Або якоюсь ще лагіднішою: антилі, флотилі, кадрилі...

Не дбаймо про ніщо інше. Вистачить зовнішня декоративність, ілюстративність письменства, — менш важними є проби досягнути аж до його підстав, проби “міцноти матеріалів” духовості.

— Чи ти певний в цьому? — спитався Сайгор Пуделя і йшов далі.

— Коли так, то ліпше вийдім із цього фейлетонізму. Представлю вам інший напрям, — сказав Пудель.

Станув на задні лапки, облизав морду рожевим язичком і почав потішно деклямувати: “да-да, ка-ка, гу-гу, фу-фу!”

Потім подумав, впав на землю і зробив ніжне “здохні”, потім пригадав собі ще один спосіб і закрутівся на місці, махаючи хвостом до хмар на небі.

Сайгор подивився допитливо.

— Це дадаїзм, імажинізм, енгармонійне або, про мене, можете назвати це й — наївнізм, — сказав Пудель. —

А найважніше, що це є так звана безпосередність в літературі. Свого рода довічне дитинство, несмертельні пелюшки.

Коли вам не подобається філологічний наївнізм, – додав Пудель, – то я дам вам інший заслуженіший наївнізм, т. зв. природолюбство. До XVIII століття ніхто не цікавився природою задля самої природи. Греки шукали там небезпечних і приязніх божків, гуцули – мавок і нявок, селяни – вказівок щодо погоди, старі люди – лічничих зел, а подорожні – доріг до людських осель.

Лишень від часів пана Руссо, постаті згистеризованої і сентиментальної, широкими струмками наводнили европейські літератури предовгі описи природи.

Від дев'ятнадцятого століття опис природи – це атрибут твору. Без нього вірш чи роман – ніщо. Тому, наприклад, Марк Твейн в своїм “Американськім претенденті”, не маючи часу на писання описів погоди і природи, просто додав в кінці книжки описи природи (позичені від поважних і вартісних продуцентів, як сам запевняє) і попросив читачів самим розклести їх в відповідних місцях повісті. Наївнізм, сполучений з добре дібраним описом природи, – це моя рецепта.

– Ви мовчите і простуєте далі, – жалібно сказав Пудель до Сайгора, – а однак я маю рацію.

Послухайте. Подорожні, що люблять подорожувати по цілому світі, як от П. Моран, кажуть, що психологія якогось краю відповідає завжди духовості певних літ людського віку. Кажуть, духовість Англії – це духовість зрілого мужа, духовість Америки – це духовість восьмилітка.

Тому (зрозумійте ж мене) наївнізм найбільш відповідає українській духовості, такій недозрілій...

– Чи ти певний в цьому? – спитався Сайгор, а Пудель подивився на нього розумним і холодним поглядом...

— Не поспішайте, — заговорив знов Пудель, підбігаючи, — я маю ще одну рецептку. Відділім літературу взагалі від життя. Замкнемо її герметично і вивищимо понад “юрбами”.

З письменників зробім півбогів. Нехай сидять непорушні, як питії, і віщують про закони письменства. Це може бути навіть і в каварні, де, як каже Самійленко:

*Ми любим віції глаголи,
І попиваємо коняк.*

Навіщо сходити на діл, до сірих людей, і пояснювати те, чого й так ніхто не зрозуміє? Бо тільки самі півбоги-письменники зможуть провадити свої формалістичні революції. Революціонери літературного формалізму — як це гарно, як патріархально бринить тепер. Ще в році 1898 писав літописець про збірку такого революціонера.

Писав про “невелику книжку з дуже товстого смутно-бузкового кольору паперу... На обгортці намальовано якісь руїни. Поверх їх — вода. Поза руїнами вона забігається з місяцем. Збоку коло місяця якась чарівниця. На руїнах сидить людина з заплющеними очима і чорт”. В самих віршах “щось топчеться, миготить, рухається, але як, де, куди — ніхто не знає”... На одній картці був видрукований здоровенний, але цілком самотній знак питання; ще через кілька сторін на одній — одним одна стрічка: “О моє чудове змарніле обличче! Милуюся твоїми сніговими блищами” (*В. Леонович. Самовбивець. 1898*).

— Від тих часів, — продовжував Пудель, — назовні видаємо ці бузкові томики без великих змін, але внутрі їх діються надзвичайні речі. Самі революції літературного формалізму!

То віddіляємо поезію від прози, то сполучаємо їх, то прилучуємо ідею до форми, то форму до ідеї, а то й стаємо раптом у нерішучій позиції — “між”. То “Музагет”, то “Митуса”, то “Фламінго”, то “Панфутуристи”, то “динамісти”, то

“конструктивісти” – скільки їх, цих “семафорів у майбутнє”, скільки “Буяння”, “Арен”, “Гартів” і “Грон”! Маємо замір зробити таких революцій іще якнайбільше. Будемо наново склеювати і наново розтинати дрібні формальності і дрібні системи – аж до несхочу...

– Лишень не втікайте, – сказав Пудель благально, побачивши, що Сайгор приспішив ходу. – Коли не хочете міського фейлетонізму, сільської наївності, формалістичної абракадабри, то, може, зайдемося чимсь іншим.

Може, хочете трохи політиканства? Всесвітньої демократії, радісних гімнів мира, щось такого Волт-Уітменівського? Ні? Скажете – еміграція по скарби до Америки уже минула.

А може, машини, урбанізм, п'єдестал для трактора? Ні? Ви готові гукнути, що прокляті трактори пожирають поживу голодних українських дітей.

Не урбанізм? не демократія? а може, просто: геть тиранів? Або, може, навпаки?.. Чую, що вам потрібна якась риторика, – говорив Пудель, – може, така: ешелони, вагони, імперії, істерії? Скажіть, що має бути?.. Я потраплю наслідувати всі напрями! Скажіть же, що має бути?..

– Не знаю, – відповідає Сайгор. – Не знаю. Назви твоїх напрямів і напрямиків мене мало обходять. Як здав – так здав. Але знаю, що то мусить бути щось просте і найглибше, що є в людині.

– Цього не було в моїй дресировці, – каже Пудель і замовкає. Вони йдуть далі і вкінці він питаеться на глухому, порожньому місці.

– Що ж має бути?

– Щось, чого не було досі, – каже Сайгор, а Пудель покидає його і його мандрівку.

На цьому скінчилася їхня розмова про українську лірику.

Сайгор, той неспокійний український Фавст, іде далі, все глибше в незнане.

Іде – повний почуття найбільшої самотності. Спадають із нього усі луски спеціалізації, усі луски аристократизму й демократичного туману, комуністичної халтури, крадених ідей снобізму. Зостається в нім тільки Людина, що дивиться просто в очі всім можливостям. І що на то теорійки, звичаїки, дресура? Тільки велика віра в великі речі може дати людині міць. А звідки її має Пудель?..

Сайгор іде все далі і далі.

Віддається від дев'янадцятого століття, покидає свого несміливого, дресованого Пуделя із левиною гривкою.

Може, там далі, у безвістях доріг вийде з темряви і піде за Сайгором Залізна Вовчиця, що викормлює героїв.

РОЗМОВА З МИNUЛИМ

I.

Historia est magistra vitae – заспокійливо бринить ця латинська приказка. Можна собі легко уявити: добродушна музя Кліо звертається із словами, насиченими мудрістю, до життя народу, повного несподіванок. Це є вказівки, як поступати в сучасному житті, як уникати помилок на будуче. Ця ідеальна історія римлян не мала б мати в собі жадних суперечностей, в кожнім разі не повинна мати в собі суперечних правд. Історик, той ніби ідеальний історик, має зректися всіх людських пристрастей і зимним поглядом заглядати в минуле. Бо ж він є учителем життя, стойте над життям...

Дійсно, є історичні факти, щодо котрих всі історики будуть в згоді, чи то дата Жовтих Вод, чи битви під Полтавою, чи смерті Шевченка або Карла Великого.

Інша річ – вибір фактів і документів, оборона одного, замовчання другого. В тім висловлюється “людськість” письменника, його симпатій чи антипатій. Оповідають ті, що знали Костомарова, що він трясся із злости, коли в його присутності хтось тільки вимовив слово: гетьман Мазепа. “Зрадник, зрадник”, – цідив він крізь затиснені зуби.

В мурашнику істориків постійно йде робота перебудови того, що зробили попередники. Недавно з’явилася книжка І. Гундольфа “Цезар. Легенда і історія”. В цій книжці автор на підставі фактів розвіває легенду про Цезаря як залізну людину з надлюдською авреолею сили. Показує його нам таким, яким він був: паничником, примхливим, слабовитим, повним нехоті до кляси, з котрої вийшов, а навіть до самого Риму. Ще у менш прихильному світлі показані інші тодішні полководці, як, напр., Антоній, котрий під час найжорстокішої битви римського десанту з ворожою флотою покидає свою флоту на саму загадку про коханку, і три тижні ніхто не знає про місце його перебування.

Недавно Францію цікавило питання про принадлежність Наполеона до... французької нації. Всупереч канонізований доктрині наполеоніста Ф. Массона кілька істориків поставили питання руба: чи Наполеон взагалі був “наш”, діяв на користь Франції, чи був авантурничим італійцем, корсиканцем, що його інтереси Франції мало обходили?

Ба, навіть поляки, що дуже обережно “відбронзовують” своїх національних героїв, устами доцента Скалковського висловили сумнів щодо багатьох, між іншим і стратегічних, здібностей свого Тадея Костюшка. Після опису Скалковського Костюшка радше треба було б зблизити до знайомої нам постаті Корейського.

Не лише характер історичних постатей змінюється від освітлення. Характер цілих епох залежний є від ласки чи неласки історика. Книжка Даніеля Морнє (Mornet) "Інтелектуальні джерела французької революції" збиває тези загальноприняті у французькій історіографії. Ідеї революції 1789 р. не були ані витвором ексцентричної групи, що стояла поза краєм і його інтересами (теза А. Кошена), ані не були так абстрактні і революційні, тобто не зв'язані з еволюцією, як то твердив Г. Тен (Н. Таїп). В глибині кожного постуляту тодішнього громадянства лежали практичні інтереси станів Франції. Коли б не неуступчивість королівського уряду і побічні чинники: голод, зубожіння, – не дійшло б до більших заворушень по скликанні Генеральних Станів. Історики віддавна, кожний інакше, задивлялися на цю трагічну епоху, часом навіть в спосіб небезпечно категоричний. Знаною є анекдотка про відвідини помешкання історика Леба (Lebas) одною панею, що мала виразні погляди на французьку революцію. Ввійшовши до передпокою, вона зауважила на стінах портрети Робесп'єра, Кутона, Сен-Жюста і скрікнула: "Як то, ви переховуєте тут у себе обличчя цих потворів?" – "Не кажіть ні слова, – відповіло їй друге уосіблення історичної теорії, – адже то були святі!"

Стільки є теорій-поглядів на французьку революцію, скільки є у Франції видатніших істориків. "Кожний історик цеї трагічної епохи протягає до нас якусь ним вибрану відрубану голову, котра припала йому до вподоби" (*Valéry*). Або, як каже Моруа (Maurois), "історики французької революції згоджуються між собою саме так, як Дантон годився з Робесп'єром, хоч і з менш суворими консеквенціями, бо, на щастя, гільотина не є в розпорядженні істориків".

В житті народів історія може у справедливити все, що діється в даній хвилі. Історія має в собі все, що діється в сучасному: на кожну велику жертву в сучасності, як і на

кожний вибrik і гвалт, можна знайти в минулому відповідну подію, і тим самим той гвалт чи жертву заапробувати.

Несумлінним було б думати, що історія може чогось навчити і інструктувати, вказувати, як поступати на будуче. “Ще менш сумлінним було б узнати, що історія, в який-небудь спосіб може передбачити майбутнє”, – каже новітній Декарт Поль Валері. “Історія, як кажуть нам старі досвідчені люди, є безконечним, сталим розпочинанням”.

“Історія не є наукою, це – мистецтво. Її місце дійсно серед муз мистецтва. Вона є дуже приемна, але даймо їй відповідне місце”.

“Історія є найнебезпечнішим з усіх витворів хемії мозку. Прикмети цього витвору є добре знані: це історія робить людей мрійними, упоює, підсовує їм фальшиві спогади. Це історія допроваджує людей до пересади відрухів, ятрить давні рани, непокоїть їх у спокою, допроваджує їх до гарячки великої або переслідування. Це історія, врешті, робить народи згіркнілими, нетолерантними і самохвальними” (*Valéry, “La crise de l'Esprit”*).

Як бачимо, Валері, відмовивши історії назви стислої науки, не хоче тим самим перекреслити великого значіння історії для нації і одиниці.

Навпаки, Валері твердить, що коли б Наполеон не був опанований легендою Цезаря, він напевно не стремів би до того, щоб оголосити себе імператором. І тут знаходимо вузьку кладку, що сполучує думки Валері про історію з думками про неї Моруа, другого з великої трійки сучасних французьких інтелектуалістів: Ален, Валері, Моруа.

“Само речення про Наполеона є розкішне, – відповідає на це Валері Моруа (*“Une heure avec A. Maurois”* – Fr. Léféuvre), – але коли б Наполеон знову знав ліпше історію, то чи він пробував би зближувати такі дві відмінні людські долі, як його власна

й цезарівська? Коли пересічна людина говорить, що історія щоденно розпочинається наново, а Валері твердить, що вона ніколи наново не розпочинається, то обидва твердження не так дуже протирічні. Те, що не розпочинається наново, це подробиці подій. Однак існують загальні явища, майже тотожні, хоч і в дуже неподібних періодах історії”.

Цілком слушно вказує Моруа близькому скептикові на те, що хоч історія є мітологією до певної міри, однак вона так тісно зв'язана з сучасним життям народів, що тим самим має в собі оправдання. Оправдання це полягає не на якісь абстрактній, учительській ролі, лише на потребах сучасності. Сучасність вибирає собі з історії те, що її зміцнює. *Vita est magistra historiae*. Життя надає прикладам історії конечність і силу сугестії. “Історичні забобони існують, існують звичаї. Спогади народу не є тільки спогадами, то реальна очевидність. Коли ви не хотітимете пізнавати цього всього з історії, ви віднайдете це все, хоч би і всупереч своїм бажанням, у підсвідомості мас” (*ibid*).

Моруа не скаржиться на безсилість історії у вгадуванні найближчої будуччини. “Чи ви думаете, – питается він, – что навіть найбільш геніальний розум міг би свого часу передбачити, яке суспільство повстане з контакту старого Риму й Варварії? Чи гадаете, что в часах Фронди політики ясно уявляли собі всю всевладність Людовика XIV?.. Ні, людський розум ніколи не надавався до передбачення на дальшу віддалу, особливо в скомплікованих обставинах. Тому і з нашої теперішньої кризи не можу витягти висновків про упадок людського духа”.

Коли Валері каже про пливкість, фантастичність і тисячебічність історичної теорії, то Моруа не негує того всього, лише із свого боку вказує на потребу її, хоч і в такому вигляді, до формування людського духа.

Historia est spes vitae. Вона сполучує в собі і підсвідомі пориви, і мрії, і свідоме бажання унормувати, устабілізувати себе, своє “я” на довгі віки. Стати вічною або мати хоч тінь вічності – через історію хоче нація. Здоровий народ шукає в історії опертя для сучасного життя.

З виміни думок двох видатних французьких письменників ми пізнали новітні погляди на саме значення історії як науки. Цікаво глянути, в якому напрямі йде на Заході заінтересування історичною белетристикою.

ІІ.

По війні в західніх країнах сигналізують надзвичайне збільшення зацікавлення до історичних праць і до історії взагалі. Зацікавлення історичною літературою було й перед війною, але мало інший характер. Були в моді мелодраматичні легенди в стилі Вальтер Скотта з додатком більшої чи меншої порції авантурничої фабулістики. Засади їх будови мало ріжнилися одні від других; рецепта їх пригадувала рецепту, за якою писали Старицькі свій роман з часів Хмельниччини “Перед бурею”.

– Ти, доню, – казав Старицький до своєї доньки, – пиши сьогодні любовну сцену, та кінчай швидше, бо я вже маю дуже добру баталію до описання.

Дієві особи історичних повістей були вbraneні і вишколені авторами відповідно до приписів, усталених письменниками старшими, як Вальтер Скотт, Дюма, Ол. Толстой, Крашевський чи Мордовець. Виглядало це трохи, як у театрі або на котромусь із т. зв. історичних образів, як “Баторій під Псковом”, “В'їзд Хмельницького до Києва” або “Смерть Сусаніна в лісі”. Здавалося, що ті персонажі, по перечитанні читачем їхньої книжки, кажуть: “Слава Богу”, обтирають від гриму спітнілі під час акції лиця, скидають каптани, тоги, туніки чи жупани,

вбирають маринарки і йдуть собі десь на спацір, щоб пізніше повернутися в якісь іншім романі. Певне, що були й виїмки, такі, як "Берестечко" Г. Хоткевича, "Зайд під гусячою лапкою" А. Франса... Однак зацікавлення наших сучасних звернулося не в бік того роду романів, а в бік передусім життєписів і монографій.

Читачі, як приносять літературні журнали Англії й Франції, мають виразну нехіть до якого-будь підмалювання, мелодраматизування чи іншого упрощування минулого, як давнього, так і недавнього. Мають нехіть навіть до втискування в авторську фабулістику життя минулих століть. Детективна й авантурнича beletrистика досить заспокоює їх потяг до фабулістики. Читачі стратили охоту до т. зв. офіціялізованої історії, до знаних схем, не знаходячи в них вартості. З другого боку, їх не тішить жадна чутлива легенда, смішить сентиментальність.

Дійсність має смак іще яскравіший, ніж фантастика. Те, що діялось у рр. 1914–18, перевищує всі легенди. Повага державної традиції й історичної місії викликала подив у спокійнім передвоєннім населенні. Потім, коли міліони європейців з рушницею в руці виконували свою історичну місію, це все сталося чимсь буденним. Тож ніколи в Європі окремі люди не знали так докладно (завдяки власній участі й демократичній розповсюдженості преси), як "робиться історія".

Ба, кожний день приносить вістки про зміни просто катаклізмові, про війни без оповіщення війни, про революційні уряди, що борються з консервативним населенням, про лагідну владу королів і тиранство соціалістів, про відновлення кріпаччини і стабілізацію невільництва. Сучасний читач шукає якоїсь опори для своєї уваги і запоруки правдивости, чогось незмінного в вирі подій, і знаходить його в тім, що

від тисячоліть зістає тим самим, – в одиниці людській, її пристрастях, змаганнях і конфліктах. З одиниці постають усі теорії, схеми і трактати. В минулому сучасний читач найохочіше шукає власне одиниць. Життя одиниць, що творили історію, видаються йому достовірнішими від усього історичного паперу, найріжніших договорів, пактів і конгресів. Жадібним вухом вловлює читач все, що торкається історичних постатей.

Сучасник хоче від історії багато: очевидності, можливості діткнення навіть приватного життя. Пристосування минулого до примітивної фабулістики хоч би й *à la Конан Дойль* ("Михель Клерк") є нині не до знесення. Найлегшою до прийняття фабулістикою є життя одиниці, і то передусім історичної.

Непослідовності, жорстокість умовин, розбіжність між теорією й практикою, ідеалами й виконанням були такі великі в останніх десятиліттях Європи, що европеєць може цілком натурально (за посередництвом автора) переживати життя такого Стенлі, Васко ді Гами чи Тамерляна. Він не боїться довідатись того, що Імперія Англійська, як, зрештою, давніші Португальська, Російська чи Голландська, повстали в значній мірі заходами і завдяки енергії певного числа розбійників, морських чи суходолових. Родс (*Rhodes*) у південній Африці, Єрмак у Сибіру – йому близькі. Бо ж він знає добре, що й колишній полковник Лявранс оце ще недавно засновував великоарабську державу, що мала бути англійським мостом між англійською Індією й англійським Єгиптом.

Тому що читач, крім педантерійної стисlosti dat, вимагає дуже багато людської психології, історичні монографії, такі популярні тепер, мають характер радше белетристичний. Читач хоче субтельної, повної інтуїції, реставрації особистості. Найвидатніші письменники працюють над вies

романсées. Ця своєрідна галузь літератури поширилась у цілій Європі, не обминула й України ("Романи Куліша"). "Коли читаєте Стричія (Strache) "Видатних Вікторіянців" чи "Королеву Вікторію", маєте враження, що писав це передусім великий знавець людської душі. Перед нами встає королева Вікторія не як символ, абстракція, а як жива, амбітна, не раз комічна в своїй війні з міністрами чи чоловіком людина, Героїзм чи патос вікторіянців, її співробітників, є невимушений несподіваний. I тут підходимо до анекdotизму оповіді.

Ляпідарність вислову є зрозуміла кожному. Це блискавичне схрещення подій і волі індивідуальності, не раз гумору або жорстокості блискає, освітлюючи раптом цілу ситуацію; ці історичні анекdotи були знані давно, але ніколи так не домінували в описах, як тепер. В анекdotі є щось так живого і безпретенсіонального, що це дає запоруку якби її достовірності, життєвости. Хто знає, може, більше, як сотні тодішніх трактатів, що не раз були тільки висловом людської пихи і зарозуміlosti. В анекdotах цих пульсує кров, і це робить їх завжди свіжими.

На самохвальство військових архітектів, що будували першорядну фортецю Kodak проти запорожців, відповів сотник козацький Хмель словами: "Що людськими руками збудовано, то людськими ж і зруйновано бути може". Є в цій анекdotі більше до характеристики гетьмана Богдана, як не в однім довгім солодкавім романі.

Цікавим явищем повоєнним є не лише розцвіт історичних життєписів і монографій, але й значне поширення нового роду, що стойть уже на границі журналістики й правдивої літератури. Є то репортаж. Поль Моран, Егон Кіш, Кнікебукер і багато інших здобули собі славу на цім терені. В репортажах цих найцікавішим є бажання дати переріз цілого краю, міста чи місцевості з його духом, сподіванками, здобутками матеріальними і сучасним настроем. В цих репортажах

висловлюється той гін до річевости, очевидності і нехіть до штучності, які вже дали свій вислів у популярності історичних монографій.

Не диво, що ми знаходимо сполучення цих двох родів творчості. Письменник досліджує країну, віддалену від нас, скажім, на двісті–триста літ, так, як у репортажі віддалену на кількасот миль. До такого роду історичних репортажів, де часто письменник послуговується старими піснями, нотатками звичаєвими, уривками щоденників чи листів, належить багато сучасних романованих життєписів або й просто історичних романів, як романі P. Reboux, Martet, Neumann'a. Це просто подорожі – їх можна назвати подорожами в минуле. Вони є так само невимушні й тим самим живі для сучасного читача, як і історичні життєписні монографії. Опис розвою якогось історичного катаклізму не має в собі штучності і може бути прийнятій нашим поколінням. Він нікого не ошкує, який би жорстокий не був, бо в наших часах, котрі можна порівняти лише до часів переломових: чи то хрестових походів, чи упадку поганства, – почування історизму обнажені до кости у кожного інтелектуаліста-европейця.

Цю своєрідну настороженість сучасного західного суспільства відбиває й його сприймання історії: бере воно з історії тільки те, що може тепер придатися. Академік Валері, що так гостро здеградував історію з титулу учительки життя, у своїм творі “La politique de l’Esprit” так характеризує сучасний стан західноєвропейського інтелекту: “Треба захвати в наших душах і в наших серцях потяг до ясності й виразності власного інтелекту, почуття великої, ризика й перемін”.

Історична белетристика Західу зміцнює сили суспільства в наші переломові часи, помогає орієнтуватись на сучасних роздоріжжах думки.

Як же є з українською історичною белетристикою?

III.

Оповідав мені один з колишніх мешканців Батурина, др. Василь Білецький, про те, як він у дитинстві, бавлючись з іншими гімназистами, знайшов десь у руїнах олійний портрет гетьмана Мазепи і портрет П. Орлика. Не розуміючи великої ваги своєї знахідки, повісив їх у себе над ліжком. Не минуло й двох днів, як прийшла до нього поліція і, нагримавши, забрала обидва портрети.

Знаємо, що досі знайдено лише один імовірний портрет Мазепи у шведській історичній галерії. Всі інші, між ними й моєго знайомого, впали жертвою тісної співпраці російської поліції з російськими істориками. Зрештою, й поза цією співпрацею існувала від часів Карамзина чиста змова істориків: систематичне відкидання всього, що яскравіше виявляє українську політичну і культурну індивідуальність, і висування всього, що хоч трохи йде на руку нівелизаційним впливам Москви.

Не відігравало це більшої ролі в XVIII і на початках XIX століття. Занадто сильні були історичні національно-державні традиції у нашого, особливо лівобережного панства. Ще в 1841 р. мандрівець з Німеччини, учений Коль (Kohl) оповідає про сильні сепаратистичні тенденції "*Ukrainischer Schlosser*", як про річ цілком натуральну на Лівобережжі, і про потужну національну традицію навіть серед українського простолюддя. Треба думати, що й зрада Гоголя була тоді з не меншою очевидністю узnanа за зраду, як тепер якого-небудь Сосюри чи інших співців зоряніх комун. В кожному разі, Шевченко в великій мірі завдячує свої патріотичні тенденції старим шляхецьким українським родам і витворові їхньої історіософії "Історії Русів".

Пізніші соціальні обставини в українському суспільстві створили ґрунт мало відпорний супроти змови російських

істориків. Досить згадати прізвища Костомарова, Драгоманова... Стремління створити зруб національно-державної свідомості (початок ХХ ст.) дещо змінило в цьому, як і гостра критика Грушевського. Але те, що дала російська історіографія, російська школа, пропаганда й державне виховання російське, натаврувало міцно не один історичний твір українців.

Правда, маємо багато аналітичних причинків і знадобів, що із своїми поправками, примітками, анексами приносять, здавалося б, багато. Але вони не опромінені почуттям і тому не відіграють важнішої ролі серед українців. Істориків наших більше можемо порівняти з аритметиками подій – чи авторами каталогів, як із славними істориками Заходу, відважними закоханими в своїй расі синтетиками.

Серед кількох мужів, що піднесли дух Франції, що забарвили гордістю її зміст, був Мішле (Michelet), що дав препишуну панораму чинів галлійської раси. Чи згадувати велики плеяди англійських і німецьких Шуйських та Кубаль?

Як же б нетерпеливо взявся сучасний українець до, скажім, таких “Плутархових життєписів” видатних українців (є легенда, що таку цінну річ написав вкінці XIX ст. фон Нос, лікар-дивак із Лівобережжя) або якби захоплювалась молодь описами українських походів, відданими Тацитовим мета-левим стилем!

Страшенною порожнечею віє від не одного з наших історичних романів. Ці всі постаті гетьманів, князів та козаків, що виходять і деклямують у наших більш чи менш вальтерскоттівських романах, варті якнайдокладніших митних оглядін. Піднісши жупан одного січовика, знайдемо печатку “Made in Petersburg”. Взявші за ковнір другого, знайдемо напис “Made in Warsaw”, “Copyright by Sienkiewicz”, чи іншого популяризатора шляхтича Паска. Часом в романі на гетьман-

ському престолі сидить звичайний півінтелігент, член якоїсь миролюбивої партії з Центральної Ради, а ролю військ Петра I. виконують переодягнені денікінці.

Річ не в наслідуванні Вальтер Скотта чи інших передвоєнних Данілевських. Цей рід роману залишиться в нас як частина нашої літератури й після війни, як залишилися народні п'єси Кропивницького, Грінченка. Справа в тім, що не почувається за ними нації як історичної особи. Не почувається в них тої радості й гордости при дотику з минулим, якою тремтить кожна сторінка "Історії Русів". На тій історії, здається, урвалася так потрібна нам історіософія України. Бо ж примітивний Аркас чи каталоговий Грушевський не дадуть українцеві сильного відчування історії. А все, що підтримує національного духа, кожна дрібничка, що утриває національне лице і гордість раси, все зробили сусідські історики для своїх народів.

Сильніший з тих народів створив собі навіть дві паралельні історії: назвім їх – революційна і царська. Слабіший із свого минулого створив у минулому столітті гарну систему, котра мала служити виключно до збереження національного "я" і ушляхотовання національних інстинктів. Про ней говорить Бой-Желенський: "Правда в нашій історії завжди була несвоєчасним гостем. Ми хотіли від історії чого хочете, тільки не цього: вона мала бути запорукою об'єднання, скарбницею, скованкою реліквій, усим, – лише не мала бути правдою".

Не можна було б назвати цю історію неправдою. Бо, як про її методи оповідав Боєві один "визначний учений", "цила наша наука історії" не фальшує факти, лише їх тенденційно вибирає, говорить про одне, а затаює друге, а "через те цілий образ є завжди фальшивий".

В тій науці є дуже виразні і небезпечні для єретиків канони. Історикові-єретикові на підставі цих канонів завжди потраплять замкнути дорогу і до наукової карієри, і до наукової праці, "...можливість праці, що її відразу цех істориків потрапить відтяти кожному, хто виламається з-під дисципліни "правди достосованої" (*Boj-Zelenski – "Duch Adama i skandal", Wiad. Lit.*" Nr. 40 з 1932 р.).

Бой зазначує також, що серед його земляків, членів змови істориків, можна зауважити стремління вийти з "зачарованого кола". Можливо, що історики, про яких говорить Бой, достосуються до зміненої ситуації свого народу і змінять дещо в своїх канонах. Нема ніякої підстави думати, що вони змінять їх у відношенні до свого східно-південного сусіда. Змова істориків, і одних, і других, висить над нашою душою. І тепер надійшов час до розкриття тої змови, до зміщення нашої національної індивідуальності в минулому – час спростування. Треба відшукати те, що перед нами сковано.

Маємо на чім опертися, маємо ту *vita*, ту сучасність, котра може бути дороговказом історії, ніби тою мірою до утвердження національної *spes* у століттях. Маємо роки 1917–23. Від цієї сучасності можемо починати собі будувати історію. Лишень українці, котрі пережили епоху бурі, можуть зрозуміти і відчути свою національно-державну традицію. Теперішні настрої серед українського суспільства тільки сприятимуть праці історика.

Інша річ, що праця українського історика нелегка. Кожну національно-державну дрібницю історик-сусід замовчував і замовчує. Дістатись до архівів, до праджерел в часах зубожіння нашого суспільства – нелегке завдання. З другого боку, не один з таких архівів, особливо приватний, буде для нього замкнений. Оскільки Франція, Англія чи Італія на своїх землях має зібране все цікавіше, що торкається їх минулого, остильки наші пам'ятки розгромлені, порозヴожені по всіх кінцях

Європи. Треба рахуватися з тим, що багато цінних для нас пам'яток умисне знищено ворожою для нас рукою, як пам'ятки по гетьманах Мазепі й Хмельницькім (портрети, монети тощо). Треба буде мати не раз геній зоолога Ківіє (Cuvier), котрий з малої кісточки вимерлої істоти міг відреставрувати її цілу.

Дуже можливо, що історіографів випередить у нас історична белетристика. І тут на підставі повищого треба поставити до неї кілька застережень. Нехай бере підстави до своєї праці безпосередньо з актів і з пергаментів, листувань, одним словом, зі слів тодішніх українців і їх сучасників. Щоденники, звідомлення чужинних шпигунів з України, описи подорожей по Україні й її сусідах, козацькі літописи, міські книги, архіви, листування – при відповідній підготовці до цього матеріяли ці можуть дати дуже багато.

Бо не можна цілковито довіряти своїм сучасникам: Лазаревський, Петрів, Яворницький, Грушевський – ті дуже часто опускали у своїх працях те, що мало характер національно-державний, як подробицю нічого не варту з погляду радикала, соціаліста чи просто російського лояліста. Інтуїція, загострена почуттям української сучасності, зможе відкрити не один скарб у забутих чи занедбаних свідоцтвах давнини. Інтуїція знайде звена розсипаного ланцюга.

Один з молодих наших письменників оповідав мені, яке вражіння зробило на нього прочитання в “Київській Старині” звіту якогось московського монастиря про напад на монастир (на початку XVII в.) війська гетьмана Коняшевича. Монахи відбили напад запорожців і всуміш із вдячними молитвами до Матері Божої оповідали про те, що то за страшний і могутній чужинецький народ прийшов іздалека і нападав на їх монастир. Прочитання цього декларативного в своїй Одвертости документу знищило в його психології ще перед

пізнанням теорії Грушевського всяку думку про можливість “єдності Русей”.

Письменник може приступати до історичної теми так само, як і до географічного репортажу, тільки по глибокім перестудіюванню обставин економічних, соціальних, перспектив розвою промислу й торговлі, географічних умовин, а навіть флори і фавни. Дуже важним є, щоб національно-державне життя України, як воно й було в дійсності, трактувати в пов’язанні з життям великих народів Заходу, беручи звідти не одну аналогію для пояснення того чи іншого феномену з нашої історії. Без пізнання ланцюга, що починається від Кромвеля, йшов через Швецію, Хмельницького й кінчився на Ракочім, нема пізнання Хмельниччини.

Найвідповіднішою формою сучасного історично-літературного твору був би життєписний роман, роман-репортаж, остаточно навіть роман подорожей і пригод, сліди котрого знаходимо в романі Наріжного вперед ста літ (“Бурсак”). Батьками його на Заході були романські народи, Він зродився на дорогах прочан і лицарів, що шукають пригод, див, потвор і героїчності. Така літературна форма не має в собі ніякої штучності: загальна ідея об’єднує його, але в суті речі він є пов’язанням оповідань. Дефетистичні, хоч і репортажні романи, як “Ярошенко” Маковея, є не до приняття. Як клямрою до замкнення всіх відомостей, що подає історичний роман-репортаж, має бути близький нам характер героя. Близький для нас темпераментом і ролею, в чужім (у часі) оточенні він висловлює нас, націю, вільного українця.

Такий історичний роман був би свого рода подорожею для відбиття Україні місця в минулому, як це зробили історичні письменники всіх великих народів. Пригадаймо собі, що “les chansons de geste” – найстарші французькі романи – були співані чи рецитовані лицарям для покріплення їхньої мужності.

РОЗМОВА З МОЛОДОЮ ЛЮДИНОЮ

I.

В попередніх розділах книжки, по вступній статті про зближення нового, відважного століття в духовості Європи – роздумували ми над підставами творчості письменника.

Важніші синтези сучасної науки ставлять у центрі всіх вивів духового життя – Людину з її почуваннями. Внутрі ж самої Людини триває стала боротьба між зорганізованими і незорганізованими почуваннями. Можемо переконатись, що творчість письменника це – власне, боротьба за зорганізовання почувань.

Як вислів узnanня вартості зорганізованих почувань знайдемо в підставах духовості сучасної Європи щораз виразніше вивищування поняття – духової раси і її провідних одиниць. Взагалі ж духову сучасність Європи можемо сприйняти, як боротьбу, як *Campus Martius* духових рас. В цій боротьбі можемо знайти кордони й зміст української раси. Це залежить у великій мірі від її духових провідників, а передусім письменників і їх свідомого провідництва. В духовості письменників найвиразніше може повстати поняття духової раси як ціlosti і заповіту.

Тим-то коли звернемось нарешті до самих підстав української духовості в письменниках – побачимо там дві сили.

Бо коли, з одного боку, маємо в Селянськім Королю – геніяльний підклад зорганізованого почуття української раси, то, з другого боку, знайдемо потужного руйника, Батька Дефетистів, що символізує бузувірську зневіру у власну расу.

З такими підставами духовості вступаємо в нове століття.

Вплив нових часів чуємо вже в українській ліриці, в мові, в новій історичності.

Цей ритм, це – приспішення і туга за новою великістю, що відриває українську лірику від її дотеперішніх шаблонів. Нові часи не можуть говорити мало яскравою мовою дев'ятнадцятого століття, приходять зміни в українській письменницькій мові. Глибшого і бадьорішого сприймання минулого вимагає новий ритм.

Нові часи змушують до роздумувань над істотою нового письменника. Лишень новий письменник, що творить у новому ритмі, зможе переступити поріг нового століття.

Чому ж роздумування над тим новим письменником називати “розмовою з молодою людиною”? Чому тільки “молода людина” може бути тим новим письменником? Вкінці, яка має бути та молода людина, чи молода віком?

Вихваляння невеликим числом прожитих літ не раз було козирнем у найріжноманітніших літературних дебатах. Часами це з'явище переходить у звичайнісеньку ліцитацію і то на підставі аритметичних обрахунків. Мало то має що спільногого з літературою.

Недарма, посміхається над цим один із Нобелівських лявреатів, швейцарець К. Шпіттелер. В літературі, каже він, є так, як і на своєрідній перегоновій арені-дербі, де їздці, повні ривалізації, женуться один за другим. Той, хто доганяє, кричить у спину своєму попередникові, щоб той зійшов йому з дороги. Кричить попередникові, що він уже досить наїздився. Аж за хвилю, за мить чує за своєю спиною голос: “Уступись, старий, з дороги, бо тебе доганяє молодший”.

Чого взагалі варта така “аритметична молодість” зі своїми ріжницями в 20–30 літ – в обличчі української культури, що триває кільканадцять століть, або в нашій літературі, що може святкувати своє тисячоліття?

Тут річ ітиме про іншу молодість, молодість духову. Про молоду людину, що зрозуміла добре, на чому полягає старе, а тим самим стремить до окреслення і до впроваджування нового.

Яка та молода людина, що хоче бути українським письменником, що вона має підкреслити для себе найважніше? Що то значить український і що то значить письменник?

II.

П. Валері в своїй “Душі й Танцю” просто відповідає на питання, хто то є письменник. Для нього це той, хто пояснює, той, хто пізнає. Для Валері найважнішим у письменнику (і в мистецтво взагалі) це стремління стати понад природний біг річей і зрозуміти, пізнати його власним почуттям.

Все, що існує, повинен пізнати письменник. “Пізнати можливо як найбільше річей. Бути вченим і дослідувачом стільки, наскільки дозволяють йому границі нашої дійсності. Потім це все пізнання забути, дозволити йому розплинутися в нашій істоті. І вкінці це все пізнане віддати упрощене й освітлене в мистецьких цінностях”.

Як бачимо – письменник, як і взагалі мистець, має бути архітектором, будівничим будівель із якнайбагатшого матеріалу. Мудрець Евпалінос з творів Валері не узнає іншого поділу творів, як поділ на будівлі, “що одні мовчать, другі говорять, а треті (і це найрідше) співають” (*“Eupalinos ou l'Architecte”*).

Письменник не є фахівцем, навпаки, до писання потрібно зрозуміння якнайбільшої кількості фахів, якнайбільших ріжносторонніх здібностей і як найрізноманітніших відчувань тіла.

Нема подорожі, що її не варто було б довершити письменникові, шукачеві золота синтези почувань. Вир життя,

напруженість почувань оточення – це найвідповідніше підсоння для письменника. Недарма перший наш поет, поєт “Слова о полку”, був поетом походів.

Коли письменник живе з цілим світом, палає разом із своїм бурхливим оточенням, відчуває всіма людськими здібностями і ремесвами, то коли ж, властиво, він є письменником? Як відділити письменника від його життєвого тла?

Чи був, наприклад, Леонардо да Вінчі письменником? Він – маляр, архітект, співак, інженер-винахідник, автор поем і одночасно уквітчаний лявлами атлет-змагун. Так само уже в нових часах лорд Бітті (Beatty), адмірал, переможець німецької флоти при Scapa Flow, був і чемпіоном-боксером, і автором книжки елегантних сонетів.

Роздумуючи над цим, приходимо до окреслення письменника як факту в життю духовім. Лишень коли письменник стається самим собою, коли творить як письменник у слові, утверджується як висловник життя в письменстві, ставлячи письменство понад усіма іншими способами вислову, – лишень тоді він є письменником.

В цьому ставленні письменства понад усіма іншими способами вислову є свідома віра, що цей вислів є для особи письменника найкращий, найвідповідніший.

Письменник у письменстві знаходить найліпший вислів своєї власної істоти, найглибший вираз свого “я”, зміст свого життя, своє покликання, своє призвання.

Сильне відчування власного покликання характеризує особистість кожного письменника, вартого того слова.

Свідомість покликання організує життя самого письменника. Дає йому силу. Дає йому змогу не піддаватися ворожим впливам. Коли він зрозуміє внутрішній наказ для себе – бути фактром у письменстві, він зможе протиставитись спокійно всім примарам письменницького шляху. Чи це буде

(найнужденніше, зрештою, з усіх) почування страху перед ривалізацією, чи це буде страх перед швидким бігом життя, чи страх з приводу неможливості повно висловитися (стільки є здеформованих тим страхом творів) – цьому всьому зможе він протиставити спокій свідомості покликання.

“Можна знайти пробачення непошані для власного ремесла для кого хочете, тільки не для мистця.

Перше, що шукаємо в продуцента духовости чи письменника, музики, мальяра чи архітектора, це те, як він окреслює свою власну працю” (*“Propos de G. Sorel”*. J. Variot).

Йдучи за думкою проф. Юр. Курнатовського, може, найбільшою моральністю, що нею Доля обдаровує людей, – це моральність покликання (*“Афоризми”*).

Голос покликання дзвенить, розростається в людині від дитинства аж до старости й смерті. І людина йде за тим голосьом всупереч усім реальним можливостям. Своє покликання носимо в собі, життя лишень його уявює.

Людина росте із зростом свідомості свого покликання. Іти для неї за своїм призначенням, за своєю ідеєю-стрижнем це – найважніше. Чим глибше, виразніше висловлює людина своє покликання, тим вище стає понад часом і оточенням.

Не можна вірити, що в будущності українське суспільство станеться зоднаковілим. Навпаки, з його розвоєм – ріжно-родніші і яскравіші будуть українці. Серед них із власною правдою стоять письменники.

Їх усвідомлення внутрішнє власного покликання дасть їм моральне оправдання до впливання на оточення, дасть їм совість і в критичних хвилях – рішинець. Поставить їх понад зиск, гандель тощо. Врешті їх, самих письменників, окреслить в очах раси.

Покликання – це є статичний елемент істоти письменника. Свідомість покликання дає тривалість не тільки йому, але й цілій його літературі. Лишень тоді письменник може рахувати на читачів, живих людей.

“Правда, – каже дослідувач сучасної американської літератури, – і в нас не бракує живих анахронізмів: естетів з тих “аматорів елегантної композиції”, що проклинали драму й ідейний роман, і балакунів, що їхні словесні забави пригадують нам давноминулі вибрики акrostихів. Але поважний, сучасний мистець не пише ані для верхоглядів, ані для хамськості. Він звертається до того читача, що для нього творчі етапи людського духа створюють своєрідну віру, нове пов’язання його з йогорасою”... (*“Psychologie de la littérature américaine” L. Lewisohn, 1934*).

Сучасний француз так само підкреслює статичність і вагу покликання письменника. Покликання єднає його з цілою літературою.

Для нього французька література – це своєрідна церква, збірне тіло. У французькій літературній церкві в пошані і послуху об’єднуються всі великі генії Франції.

Їх об’єднує “пошана для мови, що вони її вживають, і пошана для призначення літератури, що вони є її частиною”...

Нехай перестане бути французьким письменником той французький письменник, що, взявши за перо, щоб писати, не відчуває на собі зичливого, дбайливового і суворого погляду збірноти близкучих літературних предків” (*“L'Eglise littéraire française” G. Dubatet*)

Письменницьке покликання – це утвердження особи письменника, утвердження його в душах живих сучасників. Міцний зв’язок із минулим і цілою його духововоюрасою.

Письменницьке покликання – це найбільш статичний елемент у письменнику.

III.

Але говоримо про письменника українського. Його українськість – це другий сильний елемент у письменнику. Особливо тепер ритм і сила розвою української духової раси формують його. Українські письменники аж у найдалекіших закутинах світа відчувають життя своєї раси. З Шанхаю, Куби і Таїті відзываються голоси літераторів, українські колонії розбудовують свою власну місцеву літературу, як у Харбині, Канаді, Бразилії.

Правдоподібно, слов'янські раси при відповідному побудженню (“vouloir vivre”) розвиваються значно швидше від інших європейських рас. Дуже можливо, що українська духовість має темпо розвою найшвидше з усіх слов'янських рас. Протягом сімнадцяти літ від року сімнадцятого, року тільки репрезентації себе в очах світа, сталася українська духовна раса знов одним із первнів духовності Європи.

Цей динамізм розвою українськості обумовлює динамічний елемент в українськім письменнику.

Дивна то річ! Стільки правд уже дали духові раси, а однак кожна мусить шукати свою наново. Як довго правда своя не виборена в духовості, так довго її нема. І в цьому виборюванні змісту власної раси є суттєвий динамізм українського письменника.

Цей динамізм – глибший від трублення на походних сурмах і від маршових вигуків. Цей динамізм змушує письменника з тривогою вдивлятися в кожне українське лице, в кожний відрух і в кожне порушування українських одиниць чи збірнот. Змушує його любовно секціонувати думки сучасників і в поспіху заглиблювати свої руки в криваві рани історії. Що відпаде навіки, що розів'ється? Що з того довкола нас пануватиме потужно, а що безславно впаде?

Сучасні відносини – це замало для письменника, сучасність має коріння глибші. Треба глянути в минуле: що було там направду, а що вкрито лжою, а що сковано? Може, там десь було найважніше? А може, кров українська висловлювалась іще глибше в стародавній історії?

Може, треба прослідити ще глибше аж до історії іранської культури, до праджерел побуту і релігії, до мітів і мови?

В цьому виборюванню українськості – великий динамізм українського письменника. В палахотінню вогню синтези, що спалює непотрібне, а стоплює і злютовує метали до будови – зміст його українського покликання.

Тут стає йому в великій пригоді дев'ятнадцяте століття. Те саме століття, що не вміло дати синтези, дало тисячі докладних відомостей, пошукувань.

Дев'ятнадцяте століття дало з'явище, що його можемо назвати українським енциклопедизмом.

Цілі покоління (почавши від українофілів) учених безустанно, безугавно, немов захоплені якимсь сліпим інстинктом, гуртували, громадили, складали відомості і спостереження над українською расою. Складали міти мови, приказки, легенди, пісні, слова і вирази, звичаї й обряди, гри. Були скрізь.

М. Дикарів і М. Крамаренко викошували луки Чорномор'я, І. Верхратський і Ю. Жаткович збирали говірки Закарпаття й Лемківщини, П. Куліш упивався сонячною Чигиринчиною, В. Шухевич опанував горду Гуцульщину, О. Роздольський захоплювався казками Галицького краю, В. Гнатюк – легендами, І. Франко – його приказками. Виряджали в Україну по духові багатства цілі експедиції (“Труди експедиції П. Чубинського”), сягали аж до Бачванських українців і громадили міти між Карпатами й Кавказом (Хв. Вовк). В. Антонович досліджує чари українців, В. Гнатюк –

колядки (його збірка – найрозкішніша з українських книжок!), К. Студинський – лірників, К. Квітка – мелодії, а десятки, сотки записувачів ледве встигають видавати те, що почули “із уст народу”.

Записування народних пісень і творчості українців було знане ще в XVI віці, але лише від Ходаковського (1784–1825) починається фанатизм етнографів. В якомусь самозабуттю, з таємною радістю накопичували все більше й більше організації почуття з низів ці інтелігенти. Правдоподібно, вони самі не здавали собі справи, що з їхнього матеріялу колись завдяки магії синтези мистців збудяться міти малярські, літературні, музичні. Мало є народів Європи, що мали б таку пребагату народню літературу, як українці.

Плеяду етнологів і етнографів трудно було б відділити від плеяди істориків і взагалі гуманістів. Їхні “Праці”, “Записки”, “Архіви”, “Збірники”, “Матеріали”, “Джерела” “Бібліотеки”, “Пам’ятки”, “Розвідки” і “Студії” – це радість для кожного українського серця, що шукає власної синтези. В потужних томах п’ятидесятилітнього видавництва “Київської Старини” кожен український мистець знайде щось для себе, знайде те, що зміцнить його українську творчість. І таких видавництв усе більшає.

На чолі учених-гуманістів стоїть Михайло Грушевський із його 10-ма книжками “Історії України”, його 112-ма томами самих львівських “Записок” (1897–1913), кільканадцятьма томами “Історичної бібліотеки”, його томами “Історії літератури”, “України”, “За сто літ”, “Джерел до історії України” і т. д., і т. д., і т. д.

Згадаймо декого з них.

I. Франко, Хв. Вовк, В. Гнатюк, Т. Житецький, В. і Д. Антоновичі, О. Потебня, І. Огієнко, Ст. Смаль-Стоцький, А. Кримський, Е. Тимченко, Д. Яворницький, Ф. Ернст, Ор. Левицький,

В. Модзалевський, В. Щербаківський, Д. Багалій, М. Возняк, В. Щурат, С. Томашівський, С. Остапенко, Д. Дорошенко, Д. Чижевський і Ст. Рудницький – це все символи праць, що без них не може сформуватися світогляд українського письменника.

За одну невпинну і надзвичайну працьовитість можна подивляти цих людей. А не одного з них треба високо поставити за безінтересовність і шляхотність у праці.

Можна нарікати часами на плиткість деяких іхніх синтез, але сила більшості з них передусім у гострозорім збиранню і утвердженням підстав до розбудови й синтезу.

Українські енциклопедисти дають усе більше духових багатств українству, організуючи все більш ділянок українознавства, розростаючися вже і в заходо- і сходознавство. Багато сприяє цьому і новий ритм раси, і щораз менші претензії духовостей наших сусідів (розділ іх трохи досі за широко розрослих ділянок), і зріст українських “Товариств”, “Інститутів”, “Університетів” і “Академій”.

В тім багатстві український письменник має що вибирати. Сучасне суспільне й мистецьке життя України теж дає йому багато до вибору.

Нехай сприймає те, на що відгукнулось найглибше в його психе. Нехай бере із загального українського динамізму свою частину. І нехай пам'ятає про своє покликання. Тоді буде українським письменником. Нехай не роздрібнюється, не думає про нагороду.

Найбільшою нагородою для нього може бути тільки те, що в почуттю раси зміг вирізьбити він відблиск власного почуття. Що його раса говорить його словами у хвилях найбільш важніх, найбільш вирішальних.

Письменник А. Обей описує вечір перед одною з найкрикливіших битв Великої Війни, битви над Марною.

Лінії окопів німців і французів були недалеко одна від одної. Напруження бійців було велике. Раптом з німецьких окопів полинули звуки препищного хоралу Й. С. Баха. В цю ж мить спорхнула над французькою лінією неспокійна, звинна пісенька (“*Aupres de mablonde*”), стародавня пісенька французького поета-трувера.

СИРА, ЖОВТА І ЧЕРВОНА

Пролетар з Капрі М. Горький на з'їзді-монстріsovіцьких письменників в 1934-м перший накинувся на нужденість засобів і постатей сучасної російської літератури. Хаотичне теоретизування Горького порушило декого. Заговорили інші.

Новонабутій совітчиною емігрант А. Толстой скромно заявив, що серед сучасних російських авторів переважає убогість світогляду. Їхні твори – це “агітки і плакати, що в сімнадцятім році існування республіки совітів читачеві не потрібні і шкідливі. Такі твори стають на місці високого мистецтва, а невибагливий читач починає думати, що взагалі мистецтво – то річ неправдива, криклива і нудна”.

Ф. Гладков з люттю накинувся наsovіцьку літературну “груповщину”. “Скільки брудів, – ричав автор “Цементу”, – доносів і брехні вибльовували вони на тих, що не повзли навколошках до їхньої кухні (гуртківщини)».

Кавказький підсусідок Джавахішвілі виразно окреслив істоту безрасових упадкових творів заходу (*à la Céline*), і так само безрасових творів канцелярської, гуртківської совітщини. “Коли в літературі капіталістичного світу, каже він, нема здоровової життєвої ідейності, то в нас її дають, може, аж

у надмірній кількості, так аж обертаєм художній твір в агітку. А наш читач не хоче приймати обох переборщень, ані ідейної порожнечі, ані надмірної насищеності публіцистичними тенденціями".

Треба було знайти окреслення цього роду книжок. І воно знайшлося.

Якийсь Накорякоф бідкається над тим, що "75 проц. досі виданоїsovіцької літератури були зайлі. Це видавання, – каже Накорякоф, – сірої книжки було одною з найбільших помилокsovіцького видавання".

Сіра книжка! Кращого окреслення не знайти для книжок, що постають з "соціального" чи іншого бюрократичного "замовлення". Сіра преса, – як сірими є вуха адміністративно-літературних Пегасів, стало хорих на здуття від великої кількості випитої води. Сіра творчість – як довге чекання в передпокою якогось визначного бюрократа.

"Ми своїх Шекспірів не задушимо", – висловлювали такі надіїsovіцькі письменницькі фельдфебелі. Пощо душити Шекспіра? Спробуйте механічно урегулювати його творчість – то вистачить. Уберіть його в сірість і поставте зоднаковілого серед зоднаковілых сірих лав – буде по всьому в його творчости.

Але ні! Шекспірів продукують совіти механічно. Недавно хвалився Б. Лавренев,sovіцький письменник, організацією власне таких сірих лав, воєннопоселенців російської літератури.

Літературні рекрути і фельдфебелі поділені на групи: група історичних повістярів (рівняння на Л. Толстого), група психологічно-новелістична (рівняння на Достоєвського), група т. зв. інородчеських репортажів (рівняння на етнографізм), група червоноармійських письменників і т. п. Чисті касарні сірої книжки і – всупереч скаженим зусиллям пропаганди і специфічним підохочуванням – сірої літератури.

Індивідуальності, оплетеї згори сіттю наказів і пересторог, загрожені в кожній хвилині “львіним ровом” заслання, а то й загину, не можуть однак погодитися із своїми путами. Утеча чи то в патос визволеного гетта і бадитизму (Бабель), чи в лунатизм достоєвщини, а навіть гоголівщини (Малашкін) скінчилася фіяском, – лунатизми були занадто випадкові на тлі совітщини. Проба подавання замість епопеї сили – епопеї вульгаризму майже етнографічного (Гладков) не віддала ані динамізму, ані сили. Бліскучі фейлетони (Пільняк) зостались тільки фейлетонами. Як на замовлення (а може, й на замовлення) з’являються товсті романи тонких індивідуальностей, що бояться власної тіні. Вкінці перст пропаганди вказав: ось “Цусіма” Новікова – ідеал сірої творчості. Довжелезні описи і факти, факти... Гострозорі французи швидко зорієнтувалися в вартості “Цусіми” і видали її... у видавництві історичних документів.

В центрі сірости літературної – Москві – було б ще сіріш, коли б до неї не напливали то сили з еміграції (О. Толстой), то несподіванки провінції (Шолохов).

Одним з важких стимулів в удержаній літературі є унормування грошових заробітків сір-письменника. Державні органи купують “на пні” нескінчені твори, виплачують пенсії, торгаються з письменником, таксуючи твір.

Це матеріальне таксування твору письменника має, можливо, не менше значіння, як погрожування “львіним ровом” адміністраційних кар. Справа грошової винагороди для сір-письменників уже тому важна, що, не маючи іншої спеціальності (а письменник у совітщині – спеціаліст), він може просто вмерти з голоду.

Справа грошової винагороди дуже важна і для іншої породи письменників, витвору капіталістичного урбанізму, а передусім – його преси. Назвім ту породу – письменниками жовтої книжки.

Матеріалізм цих жовтих письменників є далеко небезпечніший від матеріалізму таборитів табору полоненої культури (хоч би й нашої в Сovітах). Тому небезпечніший, бо прийнятий добровільно. Бо оскільки письменник совіцький (особливо росіянин) може, однак, відчути або хоч пробувати відчути патос великого почуття, зусилля чи хоч традицій, – остільки жовтий письменник, вирібник книги для грошей, може лише достосуватися до можливостей більшого чи меншого заробітку.

Правда, що такий письменник має всі дані до того, щоб уміти підробити всі почування, всі можливі ентузіазми. В залежності від того, яких вимагає ринок.

Вони слухають уважно – на що є курс на ринку засікавлення? На роздягнених жінок, на екзотизм, на тугу до історичних часів, на лапання зайчиків на стінах, на імперіялістичність, на “енгармонійність”, – прошу, вже готове! Все таке ріжнородне, хоч і плитке, мальовниче, хоч і не органічне. Але все те, чого потребує ринок, газета, знайомий рецензент.

Ніде магізм слів, скочність акції чи хитрість сюжету не впадають так в очі, як у жовто-письменників. Це – вікна виставові, а не вияв індивідуальності. Ця вся ріжнородність, ріжноманітність, цей “ярмарок рим” – це все механістичне, нашвидку зроблене. Нашвидку, бо довше посидіти над твором жовтописьменників – не оплатиться.

Бо коли майстри сірих книжок знають, чого їм не вільно, – майстри жовтих книжок знають, що їм не оплатиться писати. Дуже часто вони, як правдиві сноби, знають для кого пишуть (густ консумента), але найчастіше не знають – навіщо вони пишуть. Коли вони і зможуть часами щось дати, то це не більше як щебетання, плиткий від粗х, риска, – але не синтеза сили одиниці, раси, протиставлення вічності й хаосові.

Можна навіть усміхнутися чи здивуватися їхнім карколомним елюкубраціям, але до їх книжки читач не вертається так, як він вертається доожної живої книжки, організму – не механізму. Жовта книжка – це засіб, а не життя само в собі. Ніколи відродження не зможе вирости з людей, які підробляють свої почування до чийогось густу і примх. Бо ж тим самим вони не мають тих почувань і в собі – в них є лише порожнеча.

Правда, вони вміють відтягати увагу. Ця творчість наслідувачів без розбору – пригадує світ фантомів, а не живих людей. Послухаймо їх: тут і наслідування петербурзької арлекінади Белого, і якогось варшавського кабаретиста, вчора наслідування іберійських сонетів Ередія, завтра глупковатих ляпсусів Зощенка чи там Ільфа і Петрова. Все це – лише зручність рук, чи пак міzkів. Брак тільки того, чого шукаємо в письменника, – вияву свого “я”. Письменник того типу має стільки ж індивідуальності, що птах-пересмішувач, наслідувач усіх пташиних голосів, які почує коло себе.

Як доктрину вибирають для себе жовто-письменники таку, що не накладає на них жадних обов'язків і не кличе до жадних творчих зусиль. Ці їхні “*l'art pour l'art*” і т. п. – це звичайний параван, заслона. Зрештою, своїх доктрин ані не боронять, ані не потраплять, певне, й оборонити.

Вкінці, від цієї породи письменників можемо сподіватися, що вони й самі не шанують власної літературної творчості. Література для них – функція зовнішня, а не внутрішня. Ще жовтий інтерес – такий самий інтерес, як і всі інші.

Тому, мабуть, для них літературна нагорода – це “механізм, що квітчає голову (письменника) не так лавром, як банкнотом” (*М. Рудницький в “Назустрічі” ч. 3* (27)). Правдоподібно, критерієм вартості для якогось твору є для них відповідь на питання: скільки на нім можна заробити?

Саме в часах, коли роля літератури в українців починає все більше зростати, – жовта книжка проголошує своє вірую як щось найбільш істотне і характеристичне для української літератури. Маємо вже жовтописьменницький клімат, що охоче себе маніфестує. Маємо й таланти, звихнені тим кліматом (як автор “На Сході – ми”). Лицарі жовтої книги, здається, мають замір репрезентувати українську літературу.

Власне, це було б сліпим кутом у піднесенню і розвою української духовості. Бо, правдоподібно, ще довго так буде, що українська література буде виховувати читача і провадити його, а не йти за ним. Жити тепер жовтою літературою, її спритними нагодами й пригодами – це значило б жити сурогатами, штучними цінностями, що ховають за собою пустку. Проти подібного зубожіння в польській духовості виступають і там голоси письменників. “За витерти шеляги комуналів, часто навіть невигідних для нас, ми віддаємо незримому Молохові зерно правд таких справжніх, як – життя, смерть, любов” (*B. Ostrowska*).

Ми не маємо великої преси, головного джерела цих жовтих світоглядів у літераторів. Але й там, де дуже розвинена преса, не завжди жовта книга репрезентує літературу.

В Англії, країні преси, видавництв і вироблених густів, тепер щораз більш принятий поділ літературного світу на “high-brows” (письменники з великими духовими потребами, що шукають нових доріг), “middle-brows” (письменники-компромісовці, що стараються не губити себе, але й бути поширеними), і “low-brows” (письменники, що стосуються тільки до вимог ринку). Всі три сорти: вища, середня і нижча – є цілком відділені, з власним апаратом критиків і видавництв.

Може, найважнішим заходом було б і в нас ідейне відділення цих наших “low-brows” від інших родів української

літератури. Ріжноманітний плиткий галас жовтих письменників не затирає би тоді справжності нашого неспокійного віку, нашої живої епохи.

Наши часи, наши дні дріжать від незаспокоєніх і гарячих питань, від повних патосу пошукувань, від найдивніших конфліктів, від не раз жорстоких і однак безнадійних проб. Сучасники хочуть бачити свої почування в синтезах як найбільш повних і найбільш виразних.

Це стремління до синтезу з'явилось нашої епохи останніми часами починає давати ще один рід книжки. Цей рід, може, тепер більше характеризує українців, як їх сусідів. Це – книжки, писані найчастіше чистими дилетантами в літературі. Але писані не для снобізму, не зі страху і не для самого заробітку.

Коли вони чого бояться, то лише того, що якась важніша синтеза почування не буде довершена в сучасності.

Коли думаютъ про читача, то не як про окреслених, байдужоватих “консументів”, а як про незнаних їм, але близьких духом, горючих незаспокоєним почуттям друзів, майже побратимів. Теми їх оповідей – то для них завжди щось важного, глибокого. Це – або загадка про сумні чи близьку сторінки в історії визвольної боротьби, або пригадування іншим якоїсь надзвичайної постаті, що пройшла для більшості непоміченою, або ревеляція з чисто особистих відносин, переживань і оточення автора, це завжди – щось зближеного до сповіді.

Недарма пише відвертий автор одної такої книжки: “Щоб зробити книжку цікавішою для широкого загалу, я убраў її в форму так би мовити “повістярську”. Може, забагато в ній відведено місця для моїх особистих переживань, але для тих, що самі чогось не переживали, – може, буде й цікаво. Може, кому і придеться” (Юрій Горліс-Горський. Передмова до “Холодного Яру”).

Це – “придається”, цей утилітарний характер творчості цих письменників і є другою найважнішою рисою такої книжки. Бажання оповісти, запалити і придатися – це їхнє вірую.

Це бажання, як пристрасть, опановує їх від першої сторінки і до останньої. Часами вже само сухе подавання фактів в атмосфері такої пристрастності виростає до патосу літератури, як, напр., деякі сторінки збірок Івана Зубенка “Наші лицарі й мученики”.

Утилітарність таких книжок не тичеться тільки виявів почувань, – автори хочуть помогти і в практичному життю. В тім є певний чар тих спішливих і нерівних книжок. Такі книжки-вказівки мають практичне значіння.

Оповідаючи про утечу зsovітської в'язниці, письменник оповідає не тільки про почування того, хто втікає, але й про те, як треба було втікати з тюрми. Такого письменника палить бажання оповісти і про те, як розпізнати “поета”-шпигуна в таборі повстанців, і про справу “докладнішого” розстрілювання в большевиків, – отже, прагнення, що нищать літературність твору. Не раз вставлено в такий твір оповідь цілком нелітературну, аж газетярського характеру, не раз нездисциплінована синтеза заводить і течія подій робить дивний скок. І цей скок їм вибачають українці, як свого часу вибачали мадяри М. Йокаєві дивні пригоди його повстанців. Там полковник одного з повстанчих віddілів, женучись за кимсь на коні взимку через ріку, впадає в бізі з конем в ополонку, женеться деякий час під льодом, разом з конем вискачує з другої ополонки на поверхню і таки доганяє ворога.

Коротко: такі книжки стоять на пограничі белетристики і оповідей щоденности, і цей їх характер припадає до смаку читачеві-сучасникові.

Бо є в тих книжках щось, що притягає. Це пульсування крові, пульсування живе, нерівне, але щире. В тому пульсуванню – жива людина, що пише до живих людей. Це – книжки, що вийшли з крові, і тому це – червоні книжки.

Вартість цих книжок для літератури в тому, що вони виросли з ритму биття серця сучасників. Червоні книжки – це найбезпосередніший вияв духовії землі, духових теренів самої раси. Ця безпосередність часто стає засудом і для самих майстрів червоних книжок. Червоної книжки не можна повторити, це – вибух дуже часто єдиний в життю автора такої книжки, вибух, що його сам автор власновільно не може відтворити наново ще раз. І в цьому, може, лежить трагедія творчості, скажім, автора “Поза межами болю”, однієї з більших наших червоних книжок.

Але для літератури ця безпосередність багато значить. Вона створює в літературі атмосферу близькості землі і раси. Завдяки червоним книжкам меншою стає небезпека для літератури від надмірної інтелектуалізації і спекулятивності. Вони є джерелами віри не раз дуже великої, а тим самим і великим джерелом духової сили.

Як у грецькому міті про Геркулеса і Антей, Антей, борючись, доторкався три рази цілим тілом до матері своєї, Землі, і за кожним разом Земля привертала йому сили, так рішає Земля про силу і в літературі. Не може бути зірваний контакт з ритмом сучасності без великої шкоди для літератури. Більшою для неї небезпекою є відірвання від духової раси, ніж яке-небудь порушення канонів естетизму хвилями почувань.

Зрештою, червоні книжки не раз давали багато до уформовання духовості більших письменників, письменників, що мають власний профіль і власний спектр барв.

ПОХІД ПОСТАТЕЙ

I.

Здається, що читання справжніх романів (повістей) має в собі щось із причаровування. Коли читаємо романи Бальзака, Бурже, Діккенса, Доде, В. Підмогильного і інших романістів з Божої ласки, почуваємо, що в нас самих зроджується захоплення, надмір сил, міць творення. Якась гарячність передається читачеві, – він легко приймає фікцію роману, слідкує за нею до кінця книжки, і вже по скінченню відчуває ще розмах, політ і дивне почування духового збагачення.

Правдоподібно, підставою чару роману є зацікавлення людини до іншої людини, до людини як постаті. Постаті – це є найважіше в романі. Приймаємо роман не через притягання читача грою змін і пригод в формі оповіді (окреслення роману французькою академією), але через відчування, через елементарну симпатію до якоїсь людської постаті. В романах Джойса чи Пруста нема ані змін, ані пригод, – а однак вони мають своїх пристрасних читачів.

Реальність, життєвість постатей роману – це підставка натуруального захоплення читача.

Е. Людвіг, життєписець-романіст, оповідає про таку зустріч. В ліфті одного із хмародерів Нью-Йорка він побачив дванадцятилітнього боя, що з захопленням читав життєпис Наполеона.

– Цікавить тебе життя Наполеона? – спитався здивований Людвіг, пізнавши свою книжку.

– О! – вигукнув бой. – Повірте мені, я не можу від цєї книжки відірватися. Тож у цій людині я знаюжу усі прикмети моого власного характеру.

В кожній опуклій постаті роману, навіть у кожній психологічно обробленій історичній постаті, читач знайде щось спільногого з собою. Адже ж у постатях є те саме людське почуття лишень у іншій гієрархії почувань, іншім ритмі, іншім напруженню – але завжди людське.

“Істоти людські є неймовірно скомпліковані. Коли зблизимось до них у приватних відносинах, у розмові або, як то робимо в життєписах, шляхом листів або спогадів, – знайдемо в них безконечну багатосторонність. Даремно наш розум шукатиме в цьому всьому якогось виразного окреслення.

Навпаки, постаті романів є збудовані автором. Постаті ці, сотворені людською рукою, є зрозумілі людям. Романіст приносить читачеві, може, занадто схематичний образ, але принаймні зрозумілий” (*A. Maurois*).

Самі письменники добре розуміють цей зв’язок їх постатей із життям їх читачів, їхньою гордістю є живучість тих постатей – фікцій.

“Я хотів би, щоб мої персонажі зайняли в життю більш справжнє, більш реальне місце, аніж навіть живі люди. Бо це ж і є, власне, – бути романістом!” – каже Роланд Доржелес (*R. Dorgelès*).

Дійсно, постаті, зроджені письменниками, живучі, – бачимо: по наших селах існують ще й досі амбітні й важкі Мартини Борулі, непокоїться і часто гине надарма відважний і здібний Чіпка з “Хіба ревуть воли”, в українському війську не раз можна було відріжнити жорстоку і мальовничу постать Кирила Тура, нерішучого Сомка, і завзятого Шраменка. Як же ж не згадати Діда Євмена, чи Нечуєвих Баби Параски і Баби Палажки, що, певне, до кінця світа сваритимуться по наших салах і містечках. Ці постаті живуть і будуть жити з нами, як живуть серед поляків Заглоби й Юдими, як серед москвинів – Онегін і Раскольніков.

Зрештою самі романісти трактують власні постаті, як когось майже рівнорядного із власною особою. В спогадах про свою творчість (напр., Кіплінга чи Дюамеля) – постаті уроєні приходять до своїх творців, розмовляють, сваряться, вимагають і тішаться, як живі люди. Зворушливо оповідають про те, як великий романіст Бальзак, уже вмираючи, в агонії, не кликав нікого з лікарів – своїх знайомих, а власне звав постать, ним самим створену, постать лікаря, Гораций Бяншон.

Було б несправедливо відмовляти письменникам спорідненості із їхніми власними постатями.

Андрій Лаговський і Агатангел Кримський мають багато спільногові навіть у зовнішності, Радюк у “Хмарах” – це молодий Іван Нечуй-Левицький, Художник з повісті Шевченка – це ж сам молодий Шевченко.

“Я не можу брати під увагу, – каже G. Duhamel (“Memoires imaginaires”), – олімпійськости творця, нібито відсутнього у власнім творі. Кредитори Меркадета, це – кредитори Бальзака, вся його “Людська комедія” так само, як і ціле життя автора, є тільки довгою драмою здобування грошей. Смердяков і князь Мишкін, обидва – епілептики так само, як і певний пан Достоєвський. А Флобер? “Пані Боварі – це я!” А Конрад, що мрійливо проходить поміж своїми постатями так само, як і в них самих, цих постатях”.

Зрештою, не завжди письменники споріднені з одною тільки постаттю, – в “Примках Маріянни” і Октав, і Челіо – це А. Мюссе, Гончаров є одночасно Й Обломовим, і Шульцом, Р. Стівенсон у собі знаходить і Джекіля, і Гайда. Постаті письменника, зрештою, дуже часто бувають подібні не тільки до нього, але й до його кревних, знайомих. Немає ні одної видатнішої особи із знайомих Бальзака (як стверджують дослідувачі), котрих Бальзак неувіковічнив би в своїх

романах. В карикатурній формі робив це й В. Винниченко ("Поміркований та щирий", "Співочі товариства").

"Ті постаті, що їх винаходжують романісти, – пише романіст Ф. Моріяк (*Mauriac*), – в жаден спосіб не є сотоврені, оскільки під творенням розуміти чинення чогось із нічого. Наші постаті сформовані з реальних елементів; ми тільки скомбіновуємо їх з більшою чи меншою зручністю з того, що нам постачає спостерігання інших людей і пізнавання самих себе. Герої романів родяться з подружжя письменника й очевидності".

Коли б якийсь дуже сумлінний романіст почав досліджувати свою якусь виразну постать роману, знайшов би в ній прикмети і риси кільканадцяти, а може, й кількадесят осіб, що їх він дійсно зустрічав.

Цікаво, яким чином стається той "винахід" постаті, як приходить синтеза героїв письменника у найцікавішій і найскладнішій із ділянок літератури?

"Те, що життя дає повістяреві, – то лише обриси якоїсь особи або тільки натяк на якусь драму, що могла б статися, чи на якісь конфлікти, що при інших обставинах могли б бути цікаві. Загалом життя постачає письменникові тільки пункт зачеплення, що від нього письменник може розвинути акцію часто навіть у протилежний бік від акції життя. Він робить дійсним те, що було тільки потенціальним; він реалізує невиразні можливості..."

"Гадаю, що немає людини, котра б не захотіла хоч раз у життю вбити, вкрасти, в жорстокий спосіб позбутися своїх ворогів, задовольнити найгірші похоті; з другого боку, гадаю, нема й таких, що їх хоч на хвилину не діткнуло б праґнення стати героєм, великим філянтропом або святым. Мішанина цього всього, це – людина. Зародки цих почувань – це наші романи" (*F. Mauriac*).

З цього матеріалу письменник і дає своє життя. Вбирає на себе маску і в масці своєї постаті, ледве тільки відчуваючи зародки акції, що є в тій масці, починає жити в романі.

Символом такого життя була б історія з новелі М. Бірбома (M. Beerbohm), що оповідає про великого паливоду, який, закоханий, вирішив здобути прихильність вибраници маскою і поведінкою молодої чистої людини. Вороги, що його переслідували, здерли вкінці з нього маску і почали насміхатися з його чистоти. Але диво! – побачили вони, що його лице стало подібним до маски. Він утотожнився із нею.

Романіст утотожнюється із своїм героєм. Він чує його голос у своїх вухах, він бачить його, його рухи і кроки, він пригадує спогади свого героя, він сміється його сміхом і плаче його сльозами. Письменник галюцинує, коли відтворює життя героя, і в цьому сила його творчості.

Галюцинація – це є завершення синтези постатей письменника.

Спробуймо зглибити саме поняття галюцинації. Це з'явище по прегарних працях проф. фон Монакова і особливо д-ра Мурга (*R. Mourgue: Neurobiologie de l'hallucination, 1932, Brux.*) тепер далеко виразніше стає перед нами, як у попередніх дослідах традиційної, не біологічної психології.

Досі галюцинації трактовано як звичайний, тільки більш виразний образ в мозку. Тим часом Р. Мург якраз підкреслює в своїх працях певну об'єктивність, відділеність галюцинацій від її автора. Як нас у літературі, так його в психології цікавлять причини, що є в глибині того відділення від організму постатей, галюцинацій.

Вже Джексон (Hughlings Jackson) зауважив, що сприймання образів має як би дві дороги – міzkову, знану і свідому, і дорогу фізичну або, як він назав це, “фізична підстава духа”. Виразніше це окреслює Мург. Відчуваємо образ

плястично тільки тоді, коли відчуваємо його не тільки розумово, але й фізично, м'язево, дотикально.

До кожного відчування образу чи групи образів потреба відчувати його не тільки в мозку, але і в цілім організмі. Виразність образу залежить від того, щоб на дуже коротку мить образ відчула не тільки кора мозку, але й усі м'язи тіла, ціла його система рухова ("attitudes motrices").

Отже, підстав до такої дотикальності, опукlosti якогось образу треба шукати в нервах найбільш примітивних, не мозкової кори, а власне в нервах органо-вегетативних (в підставах мозку і в цілім тілі), що кермують усіма життєвими функціями організму (биття серця, травлення, головна праця м'язів і т. д.). Ці нерви є джерелом т. зв. інстинктів.

На підставі багатьох прецизійних дослідів ствердив Р. Мург, що галюцинація не повстає в корі мозку, як усі інші образи. Її повстання – "це виключно справа інстинкту", це – "наслідок наїзду (*L'envalissement*) інстинктів в духову сферу орієнтації і причиновости". Отже, побудження до галюцинації постає в найнижчих глибинах людської істоти.

Пізніше порив інстинктів побуджує цілу мозкову кору з усіма її незліченими, пам'ятевими образами ("енграмами").

Разом порив інстинкту і напруження пам'яти дає галюцинацію таку виразну, що аж немов цілком незалежну від її автора. Коли ж галюцинація має постати людську, вражіння її самостійності ще більшає.

Постаті письменника – це постаті, що вийшли з найглибшого вибуху його інстинкту і одночасно з побудження цілого незмірно складного механізму його свідомості. Творення постатей – це ділянка творчості, де і свідомі, і несвідомі духові сили письменника ділають обидві в найбільшім напруженні і в своєрідній рівновазі.

Може, тому постаті романів часто мають у собі щось незмірно тривалого для інших людей, для читачів. Не раз здається, що жадне критичне відношення не може знищити опуклої постаті роману, створеної письменником.

Це – невдержимий марш постатей, що їх дала сила інстинкту і розуміння життя письменника, це – найсильніша зброя письменства в боротьбі за духовий зміст власної крові.

Походу постатей не можна затримати. Вони проходять поміж людьми своєї раси, вони – фантоми, беруть під руку і підтримують, і провадять живих. Вони помагають пригадувати і дозволяють не роздумувати. Вони переходят від покоління до покоління завжди живі, молоді і в невпинному русі, збагачуючи ріжнородність світа і динаміку власної духовової раси.

ІІ.

Постаті і їх взаємини – це зміст роману. Цікаво, однак, що дає романові його єдність, що робить із роману окреслений, літературний організм?

Мимоволі насувається слово: композиція. Маємо навіть такі типові композиції роману.

“Можна прийняти існування типової композиції для французького роману, позиченого з класичної трагедії, що його найгарніші приклади бачили ми в Бальзаку, а видатними прикладами в сучасності може нам служити Поль Бурже. Ця композиція полягає на узaleжнюванні одних чинів від других. Це дає картину наростання мов снігової кулі, а своїм невмolinим поступом дає загальне враження чогось невід-кличного.

Є ще й інший тип композиції. Там автор поводиться так, немовби всі чини людей були заздалегідь окреслені своє-рідним, попереднім пляном. Той плян оформлює найріжніші

перипетії на те тільки, щоб підкреслити виразніше обрис чиєєсь долі... Це, коли хочете, тип композиції зближений до Босюєта (Bossuet) з його ідеєю призначення” (*E.Jaloux*).

В сучасній українській літературі є досить багато виразних типів композиції. Є й німецький історичний міщанський роман (“Трилогія” Б. Лепкого), є спеціальна розтріпаність імпресіоністів (“Блакитний роман” Г. Михайличенка), футуристів (“Двері в день” Г. Шкурупія) і такий розповсюджений роман просвітянський (“Під тихими вербами” Б. Грінченка).

Однак навіть у повищих романах не у всіх композиція відіграє важнішу роль. Досить, крім того, пригадати деякі романи Барреса, Моріяка, Пруста...

Композиція не є сталим елементом роману.

В часах, коли не раз цілу акцію роману заступає переживання особи романіста, може, це дає єдність роману? І, властиво, що в романіста дає цю єдність?

“Своїм героям, – каже романіст, – я змушений давати загальний тон, змінити трохи їх власні прикмети (*virtualite*), що походять, властиво, з моого “я” (“я” не особистого, “я” – повістяра).

Цей тон – це напруження волі постатей Бальзака, це – легка зворушливість діккенсівських персонажів, це – церемонійна і трохи похоронна повага постатей Е. По, жадібність – ненажер – геройів Е. Золя, прагнення і нехіть – М. Барреса, гарячка – постатей Моріяка” (*E.Jaloux*).

Дійсно є щось із мрійливої безнадійності у постатях Конрада, а, звертаючись до українців, зауважимо нахабство, а одночасно полохливість героїв В. Винниченка, добродушну вайлуватість і неохайність – постатей Б. Антоненка-Давидовича. Щось безоглядного, пристрасного, а одночасно зимного є в геройів В. Підмогильного, а люди Г. Косинки – веселі й жорстокі.

Правда, щонайчастіше читач не зауважує навіть цього тону, як і взагалі відношення романіста до своїх героїв (напр., нехіть М. Гоголя до Тараса Бульби, а особливо до Остапа Бульби).

Взагалі ж, здається, що берло романіста небагато значить для якоїсь його ж опуклої, виразної постаті.

Цілком слушно зауважив А. Потоцький (*Wiad. Lit.*, 1934), що “поємність персонажів є глибша від самоокреслювання письменника”. Дійсно, постаті романіста мають “свій внутрішній жест”, свою рацію існування. І ця рація існування, що виросла з підсвідомості інстинктів, є сильніша і від композиції, і від тону письменника.

Не механізм будови об’єднує постаті роману і не плитка свідомість письменника.

Їх об’єднує вимір.

Без виміру немає зросту чи співвідносин персонажів. Немає роману.

Лишень у вимірі порушуються вільно й виразно постаті романіста. То щось, як дороги з обріями, щось, як ґрунт під ногами, як позем. Або, як повітря, що ним віддихають, і що в ньому голоси – дзвінкі. Або, може, це – певна музика, що своїм тактом окреслює танець їх порушувань і пересувань.

Тут приходимо до ще однієї прикмети справжнього романіста. Не вистачить бачити й відмальовувати постаті, треба давати їм вимір, що в ньому вони б порушувались. Письменник виступає тут як своєрідний... адміністратор, часами законодавець. Своїм постатям дає норми взаємовідносин, дає гієрархію в їхнім розвою. Помагає їм до уясковлення, як той, хто дає ясне тло для неспокійних китайських тіней.

Дає те, в що сам увірував, те, що його самого тримає в єдності. Лишень маючи це, зможе він дати раду своїм бунтівливим постатям.

Витворам свого галюциновання дає він моральну атмосферу.

Зрештою, трудно романістові не бути моралістом. Маючи перед собою своїх людей – галюцинації, він не може не роздумувати взагалі над життям людським. Входячи в це примарне життя, описуючи те, що надає більшої життєвости постатям, роздумуючи над їх прикметами, над обставинами акції, він мимоволі починає моралізувати, як і людина, що вглядається в життя щоденне.

Він приносить моральний вимір до своїх постатей як певне благовіщення, і лише тоді твір – роман – може йти до людей.

Романіст є лише носителем моралі для твору. Вона може прийти з філософічних роздумувань, як у Т. Манна і Е. Бурже, або з обожувань наукових теорій, як у А. Франса і Е. Золя, або з релігії й оточення, як у Ф. Моріяка.

Врешті може його принести епоха, її новий ритм.

III.

Може, найменше позначився дев'ятнадцятий вік на римській церкві. Вік тимчасового перемир'я християнства і безвірництва минув. Знову, як давніше, в бік Риму звертаються людські очі. Одні – з надією (рух акції католицької), другі – з ненавистю (насильства й руйнування монастирів в Єспанії, Мексиці).

Власне, під час цього воєнного стану в лоні церкви розмовляв журналіст з генералом ордену домініканів, реверендіс-симом от. Жіллем (Gillet), одним із найбільших людей римо-католицтва, членом “папської каплиці”.

Описуючи свою подорож по провінціях домініканів, розкиданих по цілому світі, сказав між іншим генерал:

“— ... Минулого літа був я в Еспанії (де маємо п'ять провінцій), і саме в вересні перебував я в Овієдо, в Астурії. Якраз у два дні по мойому виїзді революціонери динамітом підірвали монастир у повітря.

— Динамітом? — збентежився журналіст.

— А так, — князь церкви пояснив спокійно. — Овієдо знаходиться близько від арсеналу, і робітники-шахтарі мають динаміт, мовляв, під рукою і легко можуть його здобути.

— Кажуть про нечувані жорстокості?

Авторитетивне лице домініканіна було зимне. Бліснув поглядом крізь шкла пенсне і відповів коротко:

— Переборщують. Правда, це було дуже жорстоко, революціонери вбивали, — особливо динамітом, а то з того приводу, як я вже пояснював. Вони палили людей, але не краяли їх на кавалки. Загалом вони шанували ченців і черниці, тільки змушували їх переодягатися у цивільну одіж. Був лише перший момент шалу. Та й серед цих революціонерів були поштові люди, що їм запаморочили голову. Ці швидко опам'яталися” (*Nouv. Litt. Nr. 650. 1935*).

Так говорить людина, що живе в вимірі кермування. Він бачив смерть, сам чудом уникнув смерті, але не постогнue є не пойойкує. Його вражіння, його мислі не мають нічого із зляканості овець. Він — пастир. Він вірить, він готовий на все, і він благословляє на дальшу боротьбу, як вісімсот літ тому — в Ронсевальській долині — архиєпископ Турпін.

Це — моральність керманічів повертається наново до європейців по занепаді дешевої стабілізації дев'ятнадцятого століття.

Вимір панівної моральності — незнаний більшості постатей із пошевченківських романів. Герої, скажім, І. Нечуя-Левицького, не провадять. Люди ці — в вимірі, в найліпшому разі, проповідничім. Вони, як і їх творці, хотіли (за

словами І. Франка) “чесно і щиро робити своє діло”, а це “діло” їхнє було досить пасивне – “говорити народові те, що знав і думав”. Це не провадження, це презентація, так, як нею був на початку і цілий український зрив.

Часи провідництва з’являються пізніше. З’являються не одразу.

На перший погляд, постаті нових селянських романістів: С. Божка (“Чабанський вік”), У. Самчука (“Волинь”), А. Головка (“Бур’ян”), О. Копиленка (“Буйний хміль”) мало ріжнуться від постатей давніших повістей: О. Катренка, А. Тесленка, Т. Бордуляка чи Г. Григоренка.

Зміст акції цих персонажів так само мало що змінився – зв’язок селянина з землею. З тою землею, що, як каже Копиленко: “Свого земля знає, свому земля не зрадить, знає земля, чиї ноги її стоптали, чия кров – за неї, в ній”...

Однак і ці найбільш стабільні в нас романі селянські (не кажу вже про інші) змінились. По роках 1917–23 вони писані в іншому вимірі. Навіть у того ж самого письменника, В. Степаніка, інша є давніша “Сина книжочки”, і інші недавні – “Сини”.

Це вже постаті, що не стогнуть “Під сирітським сонцем” (С. Васильченко), вони не пытаються, як у Т. Бордуляка “Куди ми поїдемо, небого?”, ані не відповідають, як в А. Тесленка “Поганяй до ями!”

Вони переходят у інший вимір, у вимір “Можу!” (А. Головко), в “Мужність” (П. Ванченко). Тих людей ваблять “Сурми” (О. Донченко), дні їх стали “Кучерявими днями” (І. Кириленко), бо їхні “Землі дзвонять” (М. Івченко), манить їх “Буремна путь” (А. Любченко), вони почивають у собі “Сотні тисяч сил” (О. Слісаренко).

В цих романах нема давнього виміру. “Немає скигління, застиглого, безпорадного горя, одчаю, а є цілина, м’язистість,

вольовість. Є свідомість неодмінності й неминучості боротьби, але вона певна своєї перемоги, своїх сил” (*Я. Савченко. “Поети й белетристи”, 1927*).

Ці персонажі – відважні, терпеливі, закохані в своїй землі і в можливостях, що їх смак ледве-ледве почули вони в таких недавніх роках.

Це їм – кидав у 1918 р. А. Ніковський – “*Vita Nuova!*”

Іх – багато, і то вже не тільки селян. В цілій Україні, в духовості українців ідуть постаті, немов в велетенськім колонізаційнім русі. Творять, немов похід, повний динамізму. Бо в них є певний розмах, широкі синтези, потужність пригод, – це все дає їм силу провадження.

Це – новий роман українців.

З домів і хат, з під тихих верб і з міських бруків усе більше виходить постатей. Виходять у вимірі здобування для своєї раси.

ЦЕНТАВРИ Й КАВАРНЯ

I.

Існує літературне з’явище, незнане донедавна в Європі. Зродила його вмираюча Росія. Це з’явище розпросторилось у Росії під час упадку духовості російської інтелігенції в рр. 1904–1911 (Андреєв, Арцибашев), зачепило польську еліту (навіть такого, як С. Жеромський), а з легкої руки В. Винниценка не покидає й української літератури.

Романи чи новелі цього типу дуже подібні до себе. В центрі, незалежно від дії, завжди стоїть герой, людина безпосередня, “людина природи”; ціла дія – це більш чи менш примхливо сполучені фізіологічні пригоди героя.

Фантазія героя невибаглива, – ходить йому про здобуття щораз нової самиці. Все інше є лишенъ тлом. До опису згвалтовань і копуляцій Арцибашев додавав для контрасту описи мордів і самовбивств, Андреєв охоче додавав мазохистичні сцени. Менше вдавалося присилювання до акції повісті – соціальних утопій (“Соняшна машина” В. Винниченка), зглядно не оправданих жадним гамсунівським, життєвим кипінням – описи природи.

В поезії виступав з цілим розгоном поета-самородка – Валеріян Поліщук. Ідеалом його поем – теж “людина природи”, зрештою досить розперізана.

Бігун філософії тої людини – це страх смерти.

“Я засипаю і прокидаюсь із содроганням од думки про небуття, про смерть”. Єдиним протестом проти небуття (і це другий бігун світогляду В. Поліщука) може бути тільки здобування жінчини, як примірника, як чергового номера.

Між цими двома бігунами захотів В. Поліщук навіть розбудувати цілий напрям в літературі – “авангардівців”.

В ч. 3 “Авангарду”, крім найріжнородніших, не завжди пристойних поэм, афоризмів і гасел В. Поліщук подає навіть проект для своїх читачів. Це – “дешевий, зручний і красивий верстат – ліжко для виконання життєдайних функцій людського організму”. Власне, з цим ч. 3 “Авангарду” багатшо-вицька політична контроля зліквідувала “авангардівців”.

Правдоподібно, вони б і так нічого не видумали нового поза заохоченнями “засівати себе в кожний соковитий примірник людської породи, втіленої в жінку”.

Bo що ж може бути в примітивній “людині природи” поза примітивними інстинктами без стримувальних духових норм?

Така людина живе моментом, як звірина. Сучасність для неї – це відчування насолоди або болю.

Це ж і є істотою життя звірини. Звірина, правдоподібно, відчуває лише сліди минулого і дуже мало будучини.

Чим більше є людина до природи, тим менш має розбудоване відчування будучини й минулого. Не відчуваючи цього, не відчуває часу, поступу, розвою.

Так само не відчуває ані взаємного пов'язання своїх вчинків, ані пов'язання свого життя з життям людського оточення. І тим самим перше, що її характеризує, – це те, що вона не має почуття відповідальності.

Письменники “людини натуральної” подають її майже завжди в декорації сучасних умовин, сучасного суспільства і культури.

Власне, сучасні правні і суспільні умовини – це мережа перешкод духових для таких поліщуківських “засівачів”. Зрештою, звичаї навіть совітщини не дають їм великого поля до попису.

Дем'ян Бедний (Єфім Прідворов), колишній чорносотенний поет, теперsovіцький придворний сатирик, має декілька непоганих фейлетонів. В однім із таких побутових фейлетонів-поемок “Гусак” описує він пригоди молодого провінціонала, що приїхав до Петербургу і почав жити згідно із світоглядом Саніна й авангардівців. Кар'єра шиплячого від захвату Гусака кінчается сумно в суворих буднях міста, де на примітивні відрухи “людів природи” чигають презирство, висміювання і правні консеквенції.

Відчуваючи це і, може, боліючи над своїми героями, автори таких повістей беруться з ображеною завзятістю до нищення ненависних обмежень, що ставить культура й цивілізація їхнім героям.

Опльовують почуття чести, товариськість, гіерархію ідей; ненависна їм навіть звичайна людяність. Традиції родинні,

жіночий сором, жіноча індивідуальність, навіть відвічна жіноча віра в добристість мужчини, – здається їм чимсь видуманим, фальшивістю, ошуканством.

Вони ненавидять культуру духову, навіть не раз матеріальну цивілізацію за те, що та стримує розгін їх сексуальної жадібності. Вони ненавидять скомплікованість і найчастіше ненавидять місто як джерело скомплікованості, дуже часто взагалі всяке осіле, унормоване життя, хоч би й селянське.

Бо ці українські постаті, як не раз і їх автори, походять переважно з села. Вони покинули сільський побут і його культуру, а нового щабля культури не можуть іще прийняти. “Прийшовши десь із глухого села, зтишею гаїв і просторами нив, з повільним світовідчуванням, – пише Я. Савченко про одного такого письменника, – Косяченко оторопів серед міського тиску й рвучкого темпу життя. А придивлюючися близче до нього, він не побачив нічого іншого... крім всього того, що є в нашій дійсності негативного”. За дрібницями вони, люди без гіерархізму в ідеях, не бачуть головного – творення осередків нової культури, зросту активності сильної, духової раси.

Однак їх безпосередня (і тільки безпосередня) натура цього не може сприйняти. Замість музики сфер вони бачуть бруд, замість негайного узnanня для себе, мусять “грудьми розбиватись об камінь”. Ображені ці всі Г. Косяченки, Д. Фальківські, А. Коломийці то збираються “стріляти на кожному місці” і “розбивати головою вітрини”, то приирають пози розчарованих розпусників чи пропащих пияків.

До слабших приходить іще й інша мисль.

...І радісна думка, що завтра умру,
І тінь моя місто покине,
Покине цей камінь, неспокій і шум...
(Г. Косяченко).

Або ще простіше:

*...Мені так хочеться додому,
Де коливаються жита.*

(Д. Фальківський).

Частина з цих “ображених” на культуру за її велики вимагання не втікає ані в пияцьке хуліганство Г. Косяченка, ані в котурновість тирад В. Бобинського, чи в гримасковатість А. Коломийця, вони знайшли що іншого. Їхня утеча – це мрія про “людину природи”, що з презирством трактує кожний вияв дисципліни духовости – культури.

Наївна це мрія, і безкрила – ненависть. Бо ненависть ця знає, що культуру треба прийняти, що дисципліні духової раси треба піддатися, що поза твердою школою українського відродження немає для них іншого шляху розвою. Вони знають, що їхня мрія зросла на границі зросту культури.

Вони дрижать і ненавидять, як молодий кінь, що бачить вуздечку в руці свого пана. А однак знають, що та вуздечка і сідло буде на них вкладено.

Наши зоологи описують породу запорозьких коней. Це коні доброїздні (80–90 км без спочинку), середнього зросту, темно-гніді, досить гарні. Порода ця існувала 200–300 літ, останні її заводи були на Чорномор’ю і у вдови Сагайдак на Єлисаветщині. Порода ця вже майже зникла.

Цілком іншу породу описує поет В. Бобинський:

*...Мов привиди сліпої ночі,
за нами зникли вузли узд.
Жижками нашими тріпоче
в кінському тілі – людський глузд.
Ми довго гнули під сідлами,
під панськими, свої хребти...*

Порода ця має охоту потоптати своїми копитами все, що їх може “поневолить” або, ще гірше, “визначить стежки”. Вона ненавидить “людей жалкі мізки”, їхній оклик – “ми без оков, без узд, без пут!”.

З опису, що його дав В. Бобинський, бачимо, що то коні подібні до певної грецької мітичної постаті – огиря з головою мужчини, – до центавра.

Це – галасливі, але не небезпечні стада центаврів, що пасуться на границях української осадничої культури. Все більш розбудовується і гіерархизується українська культура, все менше місця зостається для неопанованих центаврів.

II.

Інше літературне з’явище сягає більше в глиб дев’ятнадцятого століття. Це з’явище до певної міри розв’язує суперечності і докінчує це століття.

Але для цього мусимо пригадати собі одну комічну рису з життя паризьких естетів семидесятих років – братів Е. і Ж. де Гонкурів (Goncourt).

В своїх творах вони найкраще зуміли віддати постаті здеклісованих, безхарактерних акторів, цирковців, літераторів. В їхніх романах, як “Renee Mauperin”, виступають предивні і штучні постаті, що роззвіли в атмосфері перечуленої міськості дев’ятнадцятого століття.

Братів де Гонкурів уважають за батьків імпресіонізму. Їхня мова – ультраштучна. З неї викинені всі небарвисті, невиразні слова, а на перший плян висунені кользорові, тріскучі слова, що дають ошоломливе вражіння, без огляду на задум і розвій твору, їхня манірність – це своєрідне рококо повісти. Їхній вплив на літературу французів – великий.

Зрештою вони впливали й особисто. В їхній самотній, багатій віллі збирався цілий літературний Париж. І ці

літературні маніяки, більш вражливі як інтелігентні, більш перечулені, як глибокі, охоче приймали гостей і урочисто провадили дебати естетницькі.

Скаржились тільки на одну кривду, неустанну кривду, клопіт і жаль безконечний.

Це була гра сусіда. Сусідом їх був композитор легкої музики і винахідник десятків прогаласливих інструментів. Пан Сакс, винахідник саксофону, людина плебейська і брутальна, грав на своїх трубах від рана до вечора. Не дивлячись на протести й нарікання, нищив нерви естетних Гонкурів виттям, нявчанням і риком своїх інструментів.

Гонкури й Сакс – естети й вулишня музика, божки літературництва і брук, – не легко було їх сполучити.

Минуло трохи літ, і це вдалося зробити.

Естети збираються і дебатують, вмовкаючи тільки на голос чергової продукції інструментів пана Сакса. Збираються при столику в каварні.

Більше. Вони тепер промовляють до вулиці, вони хочуть цю вулицю зацікавить собою. Вони готові сидіти в каварні з дерев'яними ложками в бутоньєрці, щоб лишень та галаслива вулиця зволила на них, “незалежних мистців”, звернути увагу.

Їхні залицяння до вулиці, крикливої і наївної, – це завжди поза.

Десятки і сотні їхніх книжок, ці всі “Неврози”, “Як я то бачу”, “Перо задається”, “На грані”, – то лишень поза.

Це поза “повстання” (“Я щедрий і безсоромний, я сижу з вами за одним столиком, і б'ю вас по фізіономії”. М. Семенко “Поема повстання”), поза “великості” (“Я сам собі цар, Бога, сонце задму”) або поза безнадійності й утечі (“Я вікна заслонюю чорною хустиною, я уха затичу бавовною білою”. Д. Загул).

Чим менш власної синтези має за собою такий каварній письменник, тим більш зухвала є його поза, тим несамовитіші є його вигуки.

Вони самозакохані, як мітичні нарцисси, для них їхня творчість лише "припадково збіглася з шляхом якогось відродження" (*М. Семенко*), їхні ідеологи проповідують свободу "аж до меж бунту проти національних ідеалів, загальних релігій-них вірувань і святощів" (*М. Рудницький*).

Вони волять припадковість, маніяцтво, "бунт" і всі зовнішні наслідування індивідуалізму, бо не можуть дати нічого іншого.

Вони загубили зміст культури і стратили відчування письменства як сили, що дисциплінує.

Вже їхні вчителі – символісти й імпресіоністи – загубили то відчування. Розпливання в музиці, нищення формалізмом творення, вічне теоретизування створили сліпий кут для літератури й особливо поезії.

"Поетика А. Белого чи С. Малярме – це вакханалія інтелектуалізму, їхні поезії – це не раз тільки близькучий кошмар. Шукання поезії в чистому стані – це нищення її. Тенденція до надмірної ригористичності в письменстві, бажання ізолювати його від усього неістотного – це небезпека само-вбивства. Стремління до краси, що була б незалежна і від жару риторики, і від сюжету, і від почуттєвого забарвлення, – має в собі щось із самознищення, щось нелюдського. Це само-знищення інтелігентського мозку, відірваного від власної духовової раси.

Тому вкінці вони шукають зв'язку хоч би з галасом міських вулиць. Часами здається, що вони в ніщо інше не вірять, як тільки в галас вулиць.

Вони не вірять у власну організацію духовости. Крім нової, сенсаційної пози вони нічого не знають у літературі. Вони бридяться і ненавидять зусилля в духовости.

Це переважно з тих кол ідуть голоси, що “ми нічого не маємо”. Вони, “нешансенські” в українському духовому життю, стало поплакують над “убогістю” української раси, самі убогі, нездібні до синтези, нездібні забагнути глибини близької духовості.

Це їм, вирослим у атмосфері дев'ятнадцятого століття, їм, лінивим духовно, здається, що корабель української раси ніколи не випливав на великі води, що “ми ще ніколи не були собою” (*M. Рильський*).

Це на них, головне, лежить відповідальність за те, що свіжі сили, що приходять до українського великого міста, знаходять там для себе тільки вперте поменшування власної раси, цілковиту розгойданість понять, безпляновість і ліниву “каварняність”.

Вони, – каварняники – як і центаври, ненавидять зрист власної духовости тому, що він вимагає від них зусилля.

Цим людям культуру і цивілізацію давали досі чужі дужі руки. Вони не звикли виробляти і дисциплінувати в собі своє власне “я” і “я” своєї раси. Те, що вони мають, прийшло до них легко, як французькі парфуми, російський кавяр чи віденський віц.

Вони дістали своє духове лице так само без труднощів, як діставали нові лінії залізниць – дешевою ціною і малими зусиллями.

Це в інтересі їх, “лицарів найменшого зусилля”, є, щоб великими зусиллями будована нова духовість не вищилась і не зростала.

Бо коли письменники-центаври, опановані дисципліною зросту, зможуть іще давати цінності для своєї раси, то вони – байдужа до всього, крім поз і вулишніх галасів, каварня – не зможуть нічого дати.

Відірвані від своєї духової раси – вони безсилі.

III.

Цікавою є одна риса, що об'єднує і каварню, і центаврів. Це їх відношення до жінки.

I одні, й другі охоче підкреслюють свою жагу чистої сексуальності.

Це ж каварняні поети описують найбридкіші фізіологічні подробиці, це ж їх маніфести кінчалися запропонованням “сорока тисяч найгарніших жінок міста” своїм читачам. Це вони підкреслюють свій “донжуанізм” і т. п.

А одночасно – хіба в жадній літературній ділянці немає стільки нехоті і широго презирства до жіночих чеснот і індивідуальності.

Зрештою, і чесноти, і індивідуальність жінки – тісно зв’язані. Хто знає, може, найбільший зміст жінки є, власне, в тій боротьбі (одчайній не раз) за свою особистість – хоч за зовнішні ознаки її, хоч за тінь того? Хто знає, чи не найбільш жіноче є в тій боротьбі на самім краю, на останній граници, на самім березі вогненого провалля інстинкту?

В цім, може, й є її гордість, дівочість, почування матрони...

Не менш вартісним, а мабуть, і глибшим є її інша сторона – духовна материнськість.

Але цього всього не бачуть ані каварняни, ані центаври. В їх творах жінка завжди – тільки самиця.

I тут ми зближуємося до одного з найважніших питань розвою збройної духовості, культу жінки.

Культ жінки – це передусім опанування своїх інстинктів. Цього не може вчинити ані центаврівський чинник культури, ані каварняний. Один, примітивний, не вміє ще опановувати себе, другий, розпещений, не може вже володіти собою.

Один ненавидить зорганізовану духовість як дисципліну, другий не хоче її як сталого зусилля. Для одних і других чимсь

ворожим і смішним здається не тільки поставлення жінки на п'єдесталі, але навіть звичайне признання вартості жіночої індивідуальності як матері й укоханої. Бо таке признання – це важке для них самообмеження власних інстинктів, це – створення у власній духовості атмосфери сталого напруження.

А тим часом то стало напруження, що виникає з самоопанування, це найбільш, може, важна підстава в розвою духовості, у зрості культури.

Бо відкидати сексуальності не можемо, можемо тільки пробувати утримувати її в границях, можемо її ріжничкувати і спроваджувати з русла фізіологічного в русло творчого чину. Тоді з неї можуть постати і сильні, і великі вияви людського духа. “Ступінь і рід сексуальності людини сягає аж до найвищих верхівель людського духа” (*Ф. Ніцше*).

В християнстві, в цьому праджерелі й нашої духовості, уже св. Павло вчить, що треба вміти опанувати тілесні інстинкти. Ходить йому не про згноблення, але опанування, кермування ними.

Від цієї “штучності” починається взагалі всяка культура, всяка зорганізована духовість. Це діло кожної культури, що могутній, але сирий чинник духовості, половий гін частинно тратить свій первісний характер і “енергії, заховані в живловім гоні, починають служити вже позасексуальним половим функціям” (*Oskar Pfister. Die Psychoanalyse in Dienste der Erziehung*).

R. H. Towner, американський дослідувач культур, почавши від найдавніших, бачить у скромності жінок і стриманості мужчин взагалі підставу кожної культури, кожної зорганізованої духовості. В своїй “Філософії культури”, порівнявши з десяток культур світа, він просто стверджує, що “перехід людства із дикого стану в стан культурний незмінно

висловлюється дуже виразним зміщенням сексуальної моралі. Прикметами цього зміщення є розвій стриманості як серед мужчин, так і серед жінок..."

Далі підносить Товнер велике значіння моногамії для розвою культури. Ті ж культури, де панувало многоженство, розвивалися дуже поволі і легко упадали.

Що ж до культу жінки, то він зродився в расах Європи разом із культом лицарськості.

Вже в XI століттю, коли слава українська "дзвеніла в Києві" і кликала "князі на побіду", в воєнній поемі русичів була похвала для прегарних князів Глібовни і Ярославни.

В галійській расі, в середньовіччу стався духовий факт, що окреслив на довгі століття характер європейських культур. Про нього оповідає історик Сеньобос (Seignobos): "Ніде і в жадній цивілізації не сталося нічого аналогічного; ніде й ніколи перед другою половиною XII віку не трактовано жінки як вищої істоти.

Це де Труа (Chrétien de Troyes) завдячуємо цю новину, що й він оформив в епічній поемі "Оповідь про любов Лянселота де Ляка і королеви Женієври"... Стриману любов там прославлено, як ідеальну чесноту лицаря. Таке окреслення любові сталося відразу ж улюбленою темою і головним чаром цих усіх поэм бретонського циклю і утвердилося взагалі в романах лицарських. Від того часу пані трактовано в товаристві як вищі істоти, оточувано зовнішніми знаками пошани, ціловано їм руку і садовлено їх на почеснім місці...

Ця революція звичаїв, пропагована в літературі, дала більше, ніж християнство, до піднесення суспільного становища жінки".

Мати стало перед очима вищі, найшляхотніші прикмети жіночої душі – це чи не є найважніший міт духовості білої раси. Це він озброював хрестоносні розмахи європейського

лицарства, і це він дав пуританській Америці розгін до опанування півсвіта.

Міт культу жінки живий в духовості європейських рас.

Сучасний письменник славить її, жінку, що – “з нами як повітря, світло й тепло... Жінка дає світові мужчину, кормить його, вчить говорити і ходити, оповідає про Бога й батьківщину, співділає в праці, доглядає в болю, видобуває із халеп, кохає навіть ув'язненого, пестить, іде з ним до шахт і на верхівлі гір, обмиває по смерти і пам'ятає про його могилу... Вона дає нам найгарячіші слізки, найгарніші усміхи, найлюбіші пестощі і побуджує до найбільшої праці...”

Не знаю, солодка піклувателько наша, чи ти вирвеш коли сокиру й плут з руки мужини, чи вберешся в тогу мудреця або в облитий кров'ю панцир воїна. Знаю лише певно, що така, як ти є сьогодня і не інакша, завжди будеш нашим світлом, теплом і повітрям, що без нього нема ані щастя, ані навіть існування” (*“Notes B. Prusa”*).

Сучасний письменник вірить у неї. “Мати не тільки тілом, але й духом зроджує нас до ласки вищої; і коли ми втрачаємо ту ласку, то, як каже святий Августин, її благання за нас і її слізки дозволяють нам відшукати світлість...”

Все можна знищити в родині, крім цього незнищального почування: любови матері до дітей і мужеського прагнення материнської любові, що існує в мужчині ціле життя і не раз обуджує материнськість в подрузі життя...

Нема на світі дивнішої таємниці неба, як любов жінки до тих, кого вона дала світові” (*P. Mauriac. La mère*).

Сучасний письменник творить із думкою про неї, подругу життя.

“В тобі була інтуїція, ініціатива, джерело моєї творчости...

Між моєю душею і душою твоєю не було ніяких перепон, ані найменшої тайни.

Чи ти була біля мене, чи ні – я завжди почував твою присутність, завжди згадував твої мислі, розмовляв із тобою, далекою, в своїй душі, радився в своїх справах, усе робив, освітлюючи твоїм поглядом. Навіть враження свої од цілого, широкого світу і людей переживав разом із тобою...

Була між нами – Правда” (*Іван Липа. З нового світу*).

В осередку культури стоїть культ жінщини.

ПОРІГ СТОЛІТТЯ

I.

Здавалося, що той поріг уже давно знайдено. Декаденти з дев'ятисотих років цілком виразно це твердили. З першим днем 1901 року розпочинали двадцяте століття і додавали, що їх вік і вік Європи – вичерпаний. Декадентська сита мелянхолія була досить модна, аж вкінці про неї забули. Декаденти духовості не почали нового століття.

По війні бажання окреслити століття загорілося в серцю лицарів утопії, посадовичів ідей XIX. Їхня проповідь нової ери спокою, щось вроді Сен-П'єрівських “Проектів на встановлення тривалого Миру”, була зворушлива. Щось було в тому з неспокійної совісти утопістів, закривалених кров'ю Великої Війни.

Установлено щось вроді всеевропейського, а навіть позаевропейського парламенту без виконної сили. Не був це уряд, лишењь бюро пропаганди дефетизму і безсилости для европейських рас.

Дивно, що і декаденти, і утопісти однаково починали свій новий вік або від глорифікації вичерпаних типів (Дезесент декадентів), або цілих спацифікованих війною рас.

Однак прострація духовости Европи не тривала довго. Змінилися статичні, апатичні обриси духових рас. Динаміка їх стосунків усе виразнішає. Упадають найліпше збудовані теорії, виростають несподівані віри. Формуються нові сили.

Хіба не від безсилости, а від нових сил почнемо відчування нового століття. Хіба важнішим є те, що формується, а не те, що здеформоване. Не від подробиць упадку, не від півтонів прострації буде новий вік. Від велетенських сильвет, що потужніють, розпочинається поріг століття.

Давно вже окрема людина не почувала такої страшної самотності, давно вже протилежности рас не виступали так яскраво, як тепер. Давно вже не було такої напруженості шукань, такого відвертого бажання згнобити противника. Не одна ідея послана привітливо чужій расі – таїть у собі замасковане знищення для тої раси. Не раз під час сердечних уклонів такому послові-сердешникові випадає з рукава стилет. Але він не соромиться, ховаючи його наново в рукав. Занадто гостро і безмилосердно провадиться боротьба за всердловування в чужі душі своєї правди, щоб хтось звертав увагу на такі дрібниці.

Іде боротьба сил за зміст нового віку. Що ж розпочало цю боротьбу за духовий зміст нового століття? Що такого сталося, що аж наново випробовують раси Европи всі свої духові вартості?

Війна 1914–1918 змінила таблицю вартостей в Европі... Навіть не війна, – забиті: два міліони німців, півтора міліона французів, три чверти міліона італійців, півміліона українців... Навіть не вісім міліонів забитих, – лишенъ смерть.

Це, нахиляючись над другом, зрозумів учасник війни, що в обличчі смерти є речі, що беруться від увагу, і є багато такого, що не потрібне.

Герой воєнного роману дивиться на полю битви на друга.

“Вся історія, всі облічення і всі знання від початку світа – це все нічого не було варте в порівнянню з Бельреєм, що вмирав” (*Alban. Le songe*).

Смерть друзів для тих, що зостались живі, принесла закінчення минулого.

По повороті додому, не один сказав собі, як Монтерлян (Montherlan)) по війні: “Нема чого зітхати – треба тільки уважати, щоб не тратити даремно часу”. Вернулися додому ті, що так прагнули побачити дім. Але вернувшись, не знайшли його таким, яким собі вимріяли в окопах. Дім, батьківщина були інші, бо вони іншими очима дивились на них. Під час війни вони раз назавжди зрозуміли, що є речі, що беруться під увагу, і є багато такого, що непотрібне.

На них зісталась печатка смерти. Такої загальної пам'яти про смерть не мало попереднє століття. Хто знає, може, то було його великою хибою? Бо що більше підносить напруження життя, як тривала пам'ять про смерть? Може, тому й так раптом зсіріло XIX століття, що в нім не було тої тривалої пам'яти про смерть, а тому й одночасно не було глибокого відчування життя?

Але ці люди, що вернулися додому з війни, – самі вбивали. Ми живемо в епосі людей, що вбивали, і цим, може, найбільше ріжнимося від XIX віку. Убивці – це масове з'явище, це ті, що творять сучасне суспільство. Надолі і вгорі – учасники великих і малих убивств, повстань, нападів і катогр. Навіть річ не в тому, щоб кожний із сучасників власноручно вбивав, але вистачить, щоб кожен бачив забитого, або забивання, або тільки кров і обнажену страхом людську одиницю.

Зрештою вбивники, що повернулися з війни до батьківщини, вподібнили свої батьківщини до себе.

Печать смерти тепер є скрізь. Це вона гукає до нас безпосередньо з типової для наших часів жовтої преси, із пропаганди схованок перед газами й літаками, із спеціального зацікавлення сучасників до лікарських наук, до судових кримінальних процесів, до описів ловів на людей. По короткій мрії про пацифізм дух смерти стає перед одиницею як щоденна страва, як хліб насущний.

Ані розвій машинізації, ані зміни в духовій гіерархії не викликали б такого перевороту в людській психе, як необмежене, майже необрахувальне посування смерти і вбік пригноблених, і вбік гнобителів, і вбік убогих, і вбік багатих, і вбік наївних теоретиків, і вбік носителів деспотії влади. Зникає саме поняття цінності життя людини як цінності самої в собі.

Як парії-індуси, можуть тисячами умирати люди в самих центрах Європи, – то вже нікого не зворушує. Обороняють підсудного в судах в імені найріжнородніших мотивів, але не в імені цінності життя особи.

В життю особи лише тоді знаходять вартість, коли воно зв'язане з чимсь більшим – з ідеями держави, партії, раси чи навіть секти” або еліти...

Для вояовників, що повернулись, все довкола було сіре, мляве, подібне до себе і варте презирства. Бо вартість людей і їх змісту вони оцінювали тільки одною валютою – відвагою перед лицем смерти.

Зміст життя був оцінюваний готовістю вмерти за нього. Мальро (Malraux) описує в своїх “Людських станах” смерть одного із своїх геройів: “Він умирал, щоб надати сенс своєму життю. Чого варте було б для нього життя, що для нього він не прийняв би смерти?..”

Ця готовість умерти за зміст життя селекціонує людей: ділить їх на приготовлених до зламання і на одиниці, готові до всього в боротьбі. Напруження цього процесу печаті смерти змушує і творчі одиниці висловлюватись якнай-глибше. Ті правди рас, що зросли в повоєнній Європі, кличуть до якнайбільшої відваги і до якнайяскравішого, спішливого життя.

Всі невиразності, однаковості людей зникають, попелють у тім невмолимі тлінню напруження. Мабуть, давно вже люди маси не почували себе так виразно людьми маси, а люди-провідники – провідниками.

Нове століття починається піднесенням вартості змісту людського життя, а не життя кожної одиниці. Хто ж не має його, того змісту, в собі виразного, той шукає виразніших, єднається з тими, що їх називав Гобіно “королівськими синами”.

Єднаються, щоб іти назустріч невідомому.

В одній з найліпших французьких п'ес про сучасну духовість так говорить постать Провідника:

“– Ми не знаємо, що ми будемо робити, але ми знаємо, що ми щось сотворимо!..

Ми є люди сьогоднішнього дня! Ми – самотні! Ми в ніщо не віримо! Ми віримо тільки в кров, що кружляє в наших жилах!” (*Drieu La Rochelle. Le Chef*).

II.

Не можна говорити про безвірність наших часів. Це віра переповнює береги европейських духових рас. Можна говорити лише про недовір'я до такої чи іншої духової інституції, традиції, урядів чи осіб. Але це недовір'я якраз і постає з надміру віри і з нехоті до слабости й вагання.

По процесі печаті смерти – одно, єдине, найважніше стало в Європі над усім і простягло озброєні руки вгору – віра у власну кров.

З тою вірою ідуть раси проти фікцій, – просто в очі випадкам і здобуванню, нещастям і тріумфам, – ідуть просто в очі незнаному. Ідуть, без вагання підставляючи свої груди призначенню, викликаючи його. Ідуть, роздражнивши долю, заризикувавши всім. Дають із себе все, грають власним існуванням. Грають на те тільки, щоб мати відчування велетенської, власної свободи.

Перша підводиться, стає і вибуває стара раса латинська. Провідником її духовості – середньовічний Данте. Той, хто був і в найнижчому пеклі, і в найвищому раю.

За нею підводиться раса германів, того світу, що зростав обіч Риму, та не був Римом покорений.

Дивна раса жидівська повстає, повна раптовної пихи. Її призначенням – знищити “латинську літеру”, культуру Заходу. Її провідники славлять дух Сіону. Її поет вітає той час, коли на забиту латинську культуру, на її “потужне тіло покладе стяг із сьома зорями, стяг королівства Юди” (*R. Brandstaetter. Królestwo trzeciej swiaty ni. W., 1934*).

Сини галійської раси мріють про одну революцію, що ще раз має визволити людей білої раси. Визволити людину і від комунізму, і від його брата, капіталізму. Визволити людину від матеріалізму, від примусу зиску і від винахідів. Метою життя поставити заспокоєння найглибших потреб людини.

Прокидаються й менші раси: турки пригадують собі імперію хittітів, що кілька тисяч літ тому покорили Вавилон і захопили земний рай – Месопотамію.

Як рись, зводиться на передні лапи стара фінська раса і холодним зором дивиться просто в очі Москві.

Підводяться фляманди, будяться татари. Московський Великий Бюрократичний Шuler наказує своїм урядовцям хоч наспіх, хоч тимчасово оформлювати зміст восьмидесяті роки совітщини, що будуться*.

Не одній одиниці, групі, расі хвиля гніву чи відчаю раптом відсліпила очі – і її засніли на мить обриси її призначення, заговорив голос власної гордості, промовив клич крові. Поза гордістю, кров'ю і землею – нема інших цінностей. Свідком власного існування є лишень власне існування. Все інше – фікція, ошуканство, розгублення, упадок, смерть духовна.

Єдина правда, що є, – це дивитись у себе, бути самим собою, ставати самим собою

Нема розпуснішої думки, як та, що на це ставання є час. Порівнюючи з тою думкою, всі зради, всі ухили, всі конфлікти бліднуть у своєму значенню.

Знаємо добре, що не менш як раси хиттітів, Ніневи, Египту, Крети й Вавилону, і духові раси сучасні є смертельні, що вони можуть і розцвісти, і впасти. Знаємо так само, що упадок їх не завжди залежить од зовнішніх, об'єктивних причин, тільки від внутрішнього розкладу, від вмовлювання в себе непотреби зусилля.

На щастя, присипляння духовости, традиція дев'ятнадцятого століття, минає: і самоприсипляння, і присипляння чужинців, що трактують українську духову расу як “убогих кревних з провінції”.

Винятковим щастям для тої раси є виповідження її безжалісної боротьби. Донедавна боролися навіть із самою назвою “Україна” (1876 р.), тепер борються з найменшим виявом української гордости.

*Навіть для калмиків росіянин Каляєф пише московофільські поеми – “загри”, щоб не будили тої раси старі загри про перемоги калмицьких ханів.

Та боротьба з великою українською расою не має собі рівної в Європі. Може, тільки кілька століть тому можна було б порівняти її з боротьбою релігійною.

Гра на велетенське ошуканство, урядовський сприт у всій красі дев'ятнадцятого, продажні газети і невмоляма чрезвичайка – що за розкішна школа для духовості!

Коли Івана Липу запитали в 1918 році – кому в нагороду за здобуття незалежності треба поставити пам'ятник, відповів Тарасівець, трохи усміхнувшись:

– Большевикам. Тим, що вели наступ на Україну.

Ставати собою, утривалюватися, щоб бути тривалим на цілі століття, – з цим вступаємо в новий вік. Це – не маленькі люди, але велика південна раса, повна незаспокоєності. Антропологічна динарська раса, що є підставою нашої духової раси, має велику експанзивну силу, великі здібності й амбіції, що не терплять згірдливого відношення до себе. Пірвані амбіцією, динарці дають усе з себе на терези життя, щоб мати можливість виявитися, щоб стати собою (*P. Єндик*).

За тим “ставанням собою” ще перед порогом століття (1914 р.) тужив талановитий різьбар Михайло Гаврилко. В своїй промові на студентськім конгресі вказував Гаврилко, що – будучність тільки в кристалізації української духовости на культурі наших праਪредків, які мали свій погляд на світ, своє відношення до природи, свою етику і свою мораль. Цей мрійник і фантаст передбачив, що прийде час, коли кожна духовна раса в Європі боротиметься з тим, що її калічить, викривлює, роздвоює і розтроює.

Європейзм, західність як метода, засоби, шукання свого я, але ставання собою як мета.

Це ще перед порогом століття відчула велика українка, Наталя Кобринська: “Вихвалюваний так часто європейзм не

повинен полягати на підпорядкуванні нашого духа чужині, на нехтуванні всього, що своє, а якраз на вміlosti піднести себе і свою індивідуальність до висоти європейської культури й мистецтва. А того не досягнемо ніколи, не навчившись берегти прикмети нашої питомої вдачі, не навчившись – дійсно справді “бути собою”.

Бути собою, ставати собою, не роздрібнюватись, всі свої сили звернути на одно – це те, що на порозі століття зустрічає українську духову расу.

III.

Коли влітку 1918 року представники німецької мистецької еліти були запрошені на урочисту виставу на їх честь у Київському Державному Театрі, на “Затоплений Дзвін” Г. Гавтпмана, – вони завмерли від подиву і захвату по піднесенню завіси.

Так, то був “Затоплений Дзвін”, то була знайома мелодія Заходу, але як віддана українською духовостю! Сама сцена, її декорації здавалися їм чимсь надзвичайно новим, шалено барвистим і повним нечуваної сили почуття. Так, то була західня мелодія, то був відвічний міт, але умаєний українським почуттям, наново ним пережитий.

Переживання найглибших мітів людства, зорганізовування по-своєму почуття – це є підставка зросту української духовости.

Твори різьбара О. Архипенка стоять **майже** на границі інстинктивного. “Ці твори ділають так нечувано органічно, ...що з місця стає ясно: ці твори мистецтва силою стихійного пориву дорівнюють творам природи!..

Перед такими творами, як “Материнство” (теракота з 1929 р.), забуваємо, чи це різьба, чи, може, візія, чудовий плід

нашої уяви? Невимовна ніжність спливає з голови волоссям на спадисті рамена, що зливаються в одно з тілом та дитиною жінки. В цій жінці є найвність первісної людини, покора перед величчю власного природного призначення. Чути також містичний зв'язок між дитиною і матір'ю, космічний зв'язок між обидвома і цілою живою природою...

Архипенка різьби та портрети з останніх літ – це ревелляція, чим може бути артист. В них бачимо нерозірвальну єдність стихійного змісту та мистецької форми” (*Дарія Віконська. J. Joyce*).

Щось інстинктивного має в собі наш т. зв. побутовий театр. Вселюдська простота, сила, а не раз і демонічність персонажів захоплює. Захоплена цим театром, пише в листі чужинка: “Дивна, цікава, оригінальна сцена! Не подібне то є до жадного з театрів на світі, а має своєрідну, велику красу...

Бачила я вчора комедію Шевченка “Назар Стодоля” і не перестану твердити, що той театр не подібний до жадного театру на світі. Ніяких правил, форма первісна, як новонароджене немовля, з акцією роблять, що хотуть, – а однак, то все є прегарне, щире, повне чару. Та дитина розвинеться на потужну людину!” (*Лист Е. Ожешкової з 18. XII. 1887*).

Тріпотіння джерел-почувань видно в неспокійнім і ріжно-барвнім характері української графіки. Можна відчути крізьтяготіння традиції ці підсвідомі, расові почування, їхню силу.

Казав же один із французьких дипломатів в 1917 році, розглядаючи в Києві праці О. Судомори і інших графіків: “Коли б ви мали таких глибоких політиків, як маєте мистців, ви б давно вже мали все, чого жадаєте”.

Розвій мальарства українського – це епопея. Пристрасна динаміка П. Ковжуна з його дереворитами і шляхотними

гвашами, дереворити С. Налепинської-Бойчук, В. Седляра, М. Зубара, розпалений до червоності, важкий південь Ів. Падалки, розкіш і шляхетність П. Холодного (сина), козацька пасяк М. Бутовича, портрети й пребагаті декорації А. Петрицького, Єрмілова, Меллера, бундючність баталістів М. Самокиши, Л. Перфецького, чіткі київські гравюри О. Усачова, свіжість і культура емалій М. Дольницької, елегантна легкість С. Гординського – це все вислів радісного ритму української духовості.

Пластичне мистецтво розвивається швидше, ніж інші мистецькі ділянки. Українське малярство висилає вже свої експедиції до підбивання чужинців. Це там квітне здорова сила М. Глущенка, несамовито викутий жар В. Масютіна, надзвичайно глибоке сприймання природи О. Грищенка, проста шляхотність Р. Сельського, м'яка тремтливість С. Бурачка.

В цьому мистецтві чути глибину нового ритму. Не тільки в велетенських краjobріях О. Кравченка, титанічних постатях Юр. Садиленка, фабричних будівлях Д. Шавікін а чи в деяких дереворитах О. Довгаля, Ол. Сахновської, В. Касіяна – є він передусім у цілій школі, одній з нечисленних національних шкіл у Європі, в монументалістичній школі Михайла Бойчука.

Є в них зльот, як в одному з найкращих сучасних маршів Європи (так кажуть композитори), в “Авіамарші” українця – Льва Ревуцького.

Є в них сила, як у бронзах, постатях українців, Федора Ємця, в погруддях С. Литвиненка, військових медалях А. Коверка, у монументальній стихійності декорацій М. Андрієнка.

Часами й представник старої, сильної школи дає претужне велике полотно, розмах відродження (“Довбуш” В. Кричевського).

Цю потужність можна відчути і в широкоголосих симфоніях Льва Ревуцького. Їх розгін, їх розпросторення – це мовби велетень вставав і розпружував м'язи. В боєвих малюнках Антона Рудницького чути пульс зусилля збірного, велетенського, безжалісного для ворогів.

Музика Б. Лятошинського, Н. Нижанківського, В. Барвінського, В. Косенка, Леонтовича – це музика здобування і зросту.

Це – творення від підстав почуття, від інстинктів, від стихійності – надає свій характер мистецтву. Там нема пози, нещирості, балакучості. Є лише стремління висловити, зсинтезувати своє. Висловити то своє як найбільш насищено, дати з нього все найважніше, дати з нього найпотужніше.

І це тому в окресленні багатьох мистців і багатьох творів зустрічаємо слово – монументалізм. Це “пізнавання себе від підстав” української раси інакше не можна назвати.

Правда, було б застереження, що не у всіх ділянках мистецтва можна знайти цей монументалізм. Плястичне мистецтво і музика більш мають у собі прикмет монументалізму і ляконічності.

Тим часом у письменстві ще донедавна переважали лірики. В тій ліриці лише кілька письменників мають свою метафізичну дозрілість і монументальну силу світогляду. Це з геніяльною “Трилогією пристрастей” виступає М. Бажан, що, може, найглибше з усіх українських сучасних ліриків відчуває виразність і боротьбу інстинктів. Цілком інший є жрець ясності філософії і найвеличнішого міту людей – Праматері Роду – Л. Мосенць. Зовсім від обох інших, опалений відчуттям відвічної боротьби Ормузда й Аримана, бард неспокою раси – Е. Маланюк.

Далі, здається, що не сотні, але тисячі ліриків з'явилися на українських землях з прагненням висловити себе якнай-

повніше. Принесли з собою багато чужої культури, щоб організувати власну духовість. Принесли багатий дар грецької і римської поетики, вергарнівського вірша, петербурзького акмеїзму, англійську простоту, французьку легкість і німецьку повагу.

Творили і в національнім стрілецтві, і за дротами, в таборах, ніж вигнанню. Була й червоноармійська група, що підкреслювала кулею і обірвала смертью свій літературний зрыв (О. Влизько, В. Сосюра, А. Павлюк, Д. Фальківський, М. Булатович).

Що ж до шкіл і напрямів, то їх можна було б прийняти всі – бо ці незліченні лірики (формально узнявши якусь ідеологію) насамперед хотіли висловити тільки себе. І та риса їх скуплює в одно.

Зрештою, ліризм – то прикмета видатних творів нового українського століття. Є він і в суспільних краєвидах В. Липинського, філософічних мандрівках І. Іванейка, новелях А. Крижанівського, історичних працях І. Борщака, сталових філіппіках Д. Донцова, подорожніх описах О. Назарука, навіть у бульварних романах Г. Епіка, Ю. Смолича, ба, навіть обгортки підручників алгебри прикрашують українські графіки ліричними трояндами.

Ліричність надає кольоровости сучасним українським письменникам.

Це барвистий луг із тисячами квітів, це передвістник висловлювання ще глибшого. Цей потяг до висловлювання себе за всяку ціну вже сам дає в своїм збірнім напруженню – образ монументальний.

Образ, що за ним укрите прагнення незліченних, обуджених ритмом раси на порозі нового століття – творчих українських одиниць. Це образ гордості, любові й нена-

висти, образ ще укритої повноти життя української духовової раси.

І коли нам потрібні мелодії з Заходу до цього зростання, то не плиткі мелодії духовости дев'ятнадцятого століття – лишень музика, може, й дальша від нас, але глибша й гігантніша, може, музика “Пассій” Й. С. Баха, може, гайднівського “Створення світа”.

КИЇВ, ВІЧНЕ МІСТО

... І коли в людях – будівничих – буде
відблиск вічності, – відродиться наново
всупереч усім обставинам Київ, Вічне Місто...
Юрій Липа

Eiovia nostra coclum est.
Сильвестр Коссов, 1635

I.

Симон, чорноризець Печерської лаври, вмер у 1226 році. Нам зісталось від нього кілька дрібних літературних речей, і між ними лист, писаний до ченця Полікарпа, може, його друга.

Лист вислано здалека. Здається, Симон не покинув самохітів Печерських келій. Певна гіркість, може, й особистого характеру ззвучить у словах листа: “Печерський монастир, як море, – він не тримає в собі нічого гнилого, а геть відкидає його”.

Симон пише листа до Руської області. Це збірна назва для території, що сягала від Новгороду до Подоння, Тьму-таракані. Там жили люди, близькі йому кров'ю і культурою, стояли міста-фортеці з близькими його вуху назвами: Полоцьк, Псков, Білгород, Іскоростень, Галич, Донець, там, врешті, було тринадцять старих християнських єпархій.

Власне з чотирнадцятої єпархії, з “Сужданської області”, з єпархії варварів, з окраїни імперії пише Симон свого листа. Ця область гуртує найбільш чужинецьких племен, з тих, що про них казав літописець: “Інші народи, що дають Русі данину: Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемиси, Мордва, Пермь,

Печора, Ямъ, Литва, Земигола, Корсь, Нерома, Либъ..." Симон живе якраз серед народу Меря, у Владімірі над Клязьмою, на самій окраїні колишньої держави Мономаха. Від Владіміра – близько, як рукою сягнути, і до границі тої держави, до ріки Оки, де ще, може, вищились тоді потужні, муровані вежі влади Києва.

Може, завдяки тим вежам і залогам місцеві фінські народці по незлічених повстаннях почали називати себе "русскими людьми", т. зв. підданими Руси, васалами Києва, але вони були чужі руській культурі. Мабуть, поза урядовцями і військом, що були нетутешнього походження, мало хто розумів мову вигнанця Симона.

Бо якраз про ті самі місця (Владімірщина коло Оки) шість віків пізніш оповідає в своїй історії Росії (том 2) історик Карамзін, що ще за часів його, Карамзіна (кінець XVIII ст.), владімірщани мали багато виразів неслов'янських і то дуже старих: замість Бог казали *слод*, батько – *хрутін*, мати – *міндра*, сестра – *шіктора*, і взагалі таких слів було ще й тоді "дуже багато". Зрештою, коли вірити історикові Соловйову, ці урало-фінці саме в XII віці почали засвоювати початки руської мови.

Симон був єпископом Владіміро-Сужданським, і його завданням було навертання варварів з їхнім шаманством і мусульманством на релігію єдино правдиву, віру нового Єрусалиму – Києва.

Попередники Симона, київські культуртрегери, не раз гинули тут мученицькою смертю, але він був щасливіший. Він, "грішний єпископ Симон", хвалиться, що завдяки йому у Владімірі і в інших містах відбудовано прегарні церкви, каже і про те, що "де тільки є села і міста, там по всій тій землі збирають десятинний податок", і знову скромно закінчує: а "тим усім володіє наша худость".

Але згадка про це все багатство є йому потрібна лишень для виразнішого контрасту. Він тужить за Києвом.

Він готовий покинути свою, одну з найбільших єпархій і служити, як чернець, ігumenові, щоб лише бути в Києві, а не серед цієї варварії. “Кажу тобі, – пише до приятеля, – що всю цю славу і честь, що тут маю, з калом порівнюю. Кажу тобі, що сміттям волю валятися в Печерському монастирі і бути топтаним людьми, волю бути старцем під брамою всесесної Лаври і руку простягати. Краще було б для мене один день перебути в домі Божої матері, аніж тисячу літ, аніж віки перебувати у цих селах”.

Презирство до варварів є в його словах і одночасно туга, божевільна туга за Києвом, Містом, Вічним Містом.

* * *

Бо за часів нещасливого єпископа Симона Київ, Вічне Місто, мав уже далеко більше, як тисячу літ. Початки Міста ж губляться ще перед християнською ерою.

“Несподівано швидкий розквіт київської культури самим зовнішнім заразливим впливом візантійської культури не можна пояснити... Київська культура, однак, зародилася не на голому місці – історія України почалася не в IX віці після Р. Х. ...” (Бунаков).

“Скітська держава, так само, як і пізніша готська, були попередницями держави Київської, як аналогічні воєнно-торговельні політичні конструкції...

Річ ясна, що східнослов'янські українська колонізація, опанувавши ці місця в V–VII віках, сама не могла створити тої складної, широко розгалуженої і незвичайно делекосяглої сітки торговельних зносин, в якій ми бачимо її в IX–X вв.: до

Єгипту, Сирії, Каліфату, Туркестану і т. д.” (*Грушевський М., Київ*).

Взагалі існує загальне переконання дослідників, що Київ мусів грati ролю першорядного міського центра задовго до слов'янського розселення. Той центр виріс з перехрещування впливів Крети, Боспорського царства, грецьких колоній, Дунаю, Ірану і Кавказу. Як культура скитів, сарматів і готів, так само й настаріша культура Києва – це південна культура, зв’язана передусім з Середземним морем (*Ростовцев*).

Грецькі, кельтські, римські і арабські впливи прийняло війовниче плем’я київське, що полюбило поле битви й лови і не обтяжувало себе хліборобством. Ті поляни – дуже міле і лагідне плем’я, як свідчить літописець, сам полянин, а як писали про полян чужинці – в високій мірі “робійницьке племя”, – розбудувало і зміцнило той Київ мечем і купецькими саквами.

Як Лондон в наших часах, так Київ в тодішніх провадить війни тільки для забезпечення і поширення своєї торговлі, своїх торговельних шляхів (*Договори Ігоря і т. п.*). Лише перед упадком міжусобиці і напади кочовників змінюють цей образ.

Тітмар в 1018 році застає Київ велетенським містом із вісімома торговицями, з 400 церквами і населенням “без числа”. З найдавніших часів Київ мав дуже важне торговельне значення, а під час розцвіту своєї могутності тримав в своїх руках всю торговлю сходу Європи, був світовим ринком в тогочасному сенсі цього слова. Його торговельному значенню відповідали його розміри й заселеність. “За дуже правдоподібними підрахунками кількість мешканців його

*Ще й тепер повторюють чужинці; “гето било купецько-робійницьке плем’я, якое апроч войны, разбою і прадажи.... нічим іншим не займалося” (*В. Ластоувскі. Гісторыя беларускай крыўскай кнігі. 1926. Кавнас*).

доходила до 100 000 людей, отже, небагато міст Західної Європи могли конкурувати з ним в той час” (*О. Андріяшев*). Літопис, оповідаючи про пожежу Києва в 1124 р., подає, що тоді згоріло 600 церков. Недурно мандрівник Адам Бременський називав Київ в XI століттю “суперником Константинопольського престолу”. На площах його стоять мідяні й деревляні статуї, височаться палати з барельєфами з каміння, шиферу, мармуру...

Жінки київські мали коштовні оздоби з золота, срібла, емалі, шкла і слонової кости. Шовкові тканини, багата зброя, книги з мистецькими мініятюрами були доказом пишного розвою Києва.

Багато можна б було написати і про багатство міста, і про багатство великих князів (згадаймо хоч би три палаци Володимира в Києві, Вишгороді і Білгороді) і окремих купців (льохи одного з них мали в собі самого меду – вісім тонн, як згадують сучасники), – але не це було найцікавшим у Києві.

Подив викликає характер будівничих Вічного Міста.

II.

Несправедливі і понижуючі постаті малювали і описували російські мистці замість русичів-киян. Ці важкі, присадкуваті, пудоваті богатирі Васнєцова, з тупим, московським виразом нічого не мають спільногого з духом будівничих, що закладали могутню європейську державу.

Вони не могли бути важкими, ті люди, що легковажили всі дари, а лише за зброю і за коня дякували. Границі їхньої держави були далеко одна від другої і часто загрожені. Округлі вежі Києва ще й тепер виростають перед очима мандрівця десь у поліському містечку, важко з cementовані, “з рядами вузьких стрільниць, суворо прості і циклопічно масивні”

(Б. Ольховський). Тоді ці вежі треба було вміти поставити і вміти оборонити. І легкі дружини киян пересувалися, як треба було, і до верхівель Дону, і до побережжя Балтії та Білого моря (Оленецьк засн. в XII ст.), і до карпатських гірських Кобаків, Города й Тюдова, а часами то йшли “аж над Дунай – сімсот молодців, самих вибраниців-русовичів”. Сягали і до своїх веж у Кам’янці Руськім (Литовськім), до Мельника над Бугом, і до Чхова над Дунайцем. Утримували в своїй руці велетенську територію без догідних (поза ріками) доріг, утримували міцно і довго. Імперія Київська існувала п’ять століть. Недарма в її духову красу задивлялася короткотривала імперія росіян (1709–1917). Бо тоді для збудування і утримання такої імперії треба було незвичайної волі, незвичайної енергії і незвичайної швидкості чину. Була вона два і пів рази більша від сучасної етнографічної території українців, величина її просторів дорівнювала третині просторів Римської імперії [часів] найбільшого розвою.

Натискові цілої Азії протиставились люди Києва – і непокірним варварським племенам обапліч, і широчині простору власної держави. Зухвалість неабияка. Про той дух ще по північних, по західних закутинах земель старого Києва співають пісні й досі. У колядках, величаннях і піснях усе згадуються й досі “горді молодці з ясними шаблями”, що “слави доходять”. Це вони всіх татар топчуть бахматним конем, а всіх турків побивають булат-шаблею. Це вони нахваляються: “Пустимо стріли в німецьку землю. Німецьку землю ми звоюємо. І звоюємо, і зграбуємо”. Це гречний панонько аж в Судомиру, при впливі Сяну, нараджується, “як воювати, на врага stati”. Це їм сниться, що вони беруть “пів крілевства Польщі”, а до угрів по панну молоду їдуть. Це той “пан Іван” виїздить на море і “вдаряє з гармат, а в Царів-город”. Не раз ті молодці “блудять к тихому Дунаю” або кажуть:

“Запустимося в московську землю, там заберемо все здобиченьки: сукна не міру, грошей не ліку”. Це ті молодці ловлять на аркан чужих царів і ведуть їх “в свою сторону, отцю на хвалу, панам на славу”. Ба, і Рим їхнім гострим слов'янсько-готським очам привиджується:

*Ви, мое військо, смутненько не йдіть,
Кроком ступайте, Рим здобувайте.
Він сам наперед як полем шмагнув,
Як конем шмагнув, аж ся Рим здригнув.*

Або кажучи за літописцем, “іде князь на гради іх...”, а потім “і до сего дня платять дань”, або просто – “і до сего дня под Руссю”.

Цей дух будівничих Києва був ще цікавішим в самому Місті. Культура київська розцвіла уже в IX–Х столітті пишно і відразу стала понад культурою сусідніх країв. Дослідники констатують, що в “сусідніх краях – в Польщі та Угорщині – ще тільки пробивались перші промені західної цивілізації... Культурні впливи йшли не з Польщі в Київську Русь, а з Руси до Польщі... Культура норманська була нижча від культури київської” (Бунаков). А що ж казати про інші краї? “Київська культура, цивілізація святкувала великі тріумфи, розтікаючись по великих просторах східної Європи, а потім і прилеглих азійських територіях. Розносили її київські руки” (М. Грушевський).

Таємниця вищоти цієї культури була у людях, що її будували, і в методах будови. Це не була племінна культура, і це не був розвій одного полянського клану. Прегарна книжка проф. В. Пархоменка, історика-синтетика (“Початок істор.-держ. життя в Україні”. Київ, 1925), в цілій яскравості ставить справу підложжя культури Києва. Він приймає під увагу впливи від іранських і грецьких аж до латино-кельтської культури. При такому ставленню справи відпадає важність

того, звідки походить назва Русь? Чи вона норманська, чи вони з ріки Рось та Порусся, що була границею полян, – однаково. Назва ця завершувала собою сумішку і будову багатьох рас і культур, як назва Рим завершувала собою багато елементів від етрусько-грецько-македонських до єгипетських і кретських.

Ті ж, що почали розбудовувати культуру Києва, не були однородним племенем. “Полянсько-хозарська Русь мала характер далеко не племінний, а мішаний, войовничий” (*Пархоменко*). Ще частіше називає новочасний синтетик творців великого Києва “ріжноплеменною військово-торговельною організацією. Говоримо про культуру і державу Києва, як державу і культуру Риму, культуру Міста.

Автор іншої синтези культури Києва (*М. Грушевський*, 1926) підкреслює, що Київ був відбиттям і племени полян, але він став тільки “городом” полян, властиво не був їх племінним центром. Київські поляни прийняли в себе стільки ріжнокультурних і ріжноетнічних елементів, що особливості цього племені ослабли і в мові, і в обичаю, і, навіть, фізичнім типі Києва. Київська мова, письменство, право, мистецтво стали загальноукраїнськими, більше – загальноімперськими. Пізніші впливи, домішки, колонії тільки довершували потужність довговікової культурної гегемонії Міста. Вони “стирали з київського життя специфічне місцеве і сприяли розвиткові в нім більш широкого, універсального, що підносило се київське життя над тісні племінні межі, давало йому більшу широту погляду і розмах досягань” (*М. Грушевський*).

Та широта світогляду і розмах досягань будівничих держави Києва ще мало дооцінена сучасними українцями. Бо будівничі ті були наскрізь європейцями в будові, наскрізь представниками білої раси. В київській культурі і в київській державі були такі ж піднесення і упадки людських одиниць,

як і в державі португальській чи англійській. Експансія новгородського патриціату мала подібні ціхи до венеціянської експансії. Серця сучасних українців повинні так само міцніше битися на згадку про хрестові походи Києва на невірних (хоч би радимичів чи в'ятычів), як б'ються серця англосаксів на згадку про Ричарда Левине Серце. Правдо-подібно, праці наших учених дозволять нам прослідити здивованими очима подорожі тодішніх купців до далекого Туркестану, Сирії, а навіть Індії...

Як би ми не приймали ріжнородні, а не раз суперечні теорії про державний устрій Києва, що їх подають Соловйов, Кавелін, Костомарів, Преснаків, чи хоч би мішані, як Сергієвича й Ключевського, – найважніше, що стойть над теоріями, – це потужність культурна і державна її будівничих. Елементи культури і елементи енергії та сили були нероздільні в тих людях, в цьому скупленні творчих людей.

III.

Тепер якраз приходимо до того, що повинно цікавити кожного дослідника української еліти: що ж єднало ті творчі одиниці? Що давало їм розгін і відчування керми, і нестрем до будови й керми першої імперії на просторах: Ельба–Урал? Що давало їм віру в боротьбі і взаєминах з сотнями племен і народів довкола, від естів і литвинів аж до уральців і арабів? В чому була вісь духовності Міста?

Мусіла б бути така думка, така синтеза відчуття життя, що заступала б усі покуси відділення, приєднання до чужих вір і звичаїв, покуси вигідного життя серед туранських земель чи потяг до високих місць у молодих західних державах. Мусіло б бути щось, що дозволяло тим людям так легко умирati під прапорами і знаками Києва?

Отже, такий світогляд може бути тільки з переважання, що ніде життя не виявляє себе досконаліше, довершеніше, як у культурі і цивілізації Руського Міста.

Зрештою, уміння вмирати за щось своє – цього ще замало в будові духовості. Духовість Києва мала в собі на початку вже зародки чогось, що змушувало одиниці до, може, найтяжчого, до переборювання себе, до піддання себе певній духовій і реальній гієрархії. Найамбітніші постаті самохіть ставали щаблями гієрархії, бо інакше ця гієрархія не була б довший час такою міцною. Мусіло бути глибоке і повне відчування володаря в тих будівничих нової культури. Певний ідеал людини стояв перед духовими очима будівничих Києва. Ідеал, тип – такий сильний і такий виразний, що вони, живі люди, почували себе тільки функцією, рисою, однією із чинностей тої довершеної людини, а цілий збірний організм Києва, цілу його складну гієрархію вважали за найбільш відповідний вигляд тієї людини.

Що ж стало віссю чинів “гордих молодців” Міста? Що уніфікувало його культуру? Який образ був у серцях тих, що здобували простори від сусідів, що об’єднували собою велетенську територію Київського володарства? На якому підложку зрос той ідеал?

Про те свідчать найстаріші пісні і найстаріші документи Києва. Вияв душі Міста звучить у кінцевих словах трактатів князя Ігоря і Святослава з греками в 944 і 971 роках. Зобов’язавшись дотримувати пактів, київські воїни, всуміш християні й погани, клянуться, що в разі зламання пактів “нехай вони не будуть мати помочі ані від Бога, ані від Перуна”, далі, нехай їхня зброя, мечі і стріли обернутися проти них, а власні щити їх не заслонять, і в кінці найтяжче закляття: “і нехай будемо рабами і в цім віці і в будучім”.

Дослідники не звернули уваги на цю подробицю, а однак це, здається, перша згадка про характер будівничих Києва – оця грізьба, може, більша від страху перед власною релігією, перед воєнними невдачами, грізьба невільництва для них, одвічно і довічно в ільних.

І це препишне і глибоке почуття свободи, волі лежить в глибині духовості Києва, Вічного Міста, лежить в глибині його великої культури. Тільки при такім відчуванні світу можна накладати на себе найбільші обов'язки, ставити завдання матеріальні і духові, творити і здобувати.

Ця вольність була ще чимсь ріжким від вольності інших людей. Будівничі Києва знаходили утвердження своєї вибраності у власній релігії. Як погани, вони були внуками сонця – Дажбога; пізніш, як християни, вони вірили, що треба тільки жити в любові між собою, а “Бог буде в нас і покорить нам наших ворогів”. Здається, що ці воїни, князі і купці, вставши рано, за радою “Поучення Мономаха” віддавали “ранішню похвалу Богові, а потім сходячому сонцю”, як вільні і вибрані улюбленці вищих сил.

Ченці Києва тільки підносять почуття вибраності: адже ж відомо, що лампада землі русичів висить перед гробом самого Господа, і в Великодню ніч вогонь з неба сам запалює цю лампаду, а минає при тому лампади від інших, гірших земель світа.

Правдоподібно, ченці ж і взагалі християнство допомогло остаточному обрисованню ідеальної постаті людини –володаря. “Поучення Мономаха”, що в ньому сучасні дослідники знаходять відбиття моральних ідеалів іншого великого народу – британців, в простих словах дає нам цей образ. Образ людини в “Поученню” – це вислід великої духової культури, це зеніт духовості Києва. Моральність “Поучення” має характер нормативний. Це зразок і мірило.

Є в тім “Поученню” ціла людина, що кермує власною і чужою долею. Синтеза ідеалу на століття, синтеза з поганської віри в переможця і з християнської віри в загальнолюдське. Є там пристрасні речення про лови, що, як каже історик, “впродовж багатьох тисячоліть наклали на психіку русичів незмінний вислід” (*Келтуяла*). Є й такі слова, що зичливо відкривають усі людські слабости підвладних на війні і в спокою, є слова і про людські слабості самого володаря. А поза всіма цитатами з релігійної літератури і бідканням над короткістю життя людини виступає одна думка: будь хоробрій і перемагай життя у всіх його проявах.

Минуло кільки століть. Ці русичі-княни, певні своєї свободи, сильні вірою у власну вибраність і довершеність своїх ідеалів, зробили багато для своєї країни, що сталася “відома і слишими всіми конци землі”.

Потім в половині XIII століття, коли вже настали гірші часи, роздумує десь на вигнанню княнин, як то в границях “від угорців і до поляків, від чехів і до білорусинів, від білорусинів і до литвинів, від німецьких земель і до карельців, а звідти до Істюга, до хвилястого моря, а від моря до болгарів, бургасів і черемисів та мордви – все було покорено Богом християнському народові і Великому князю Київському” (*Слово о погибелі руськия землі*). Згадує, як сиділа тоді тихо Литва в своїм болоті, як покірно платили данину народці над Волгою і Окою, як боялись походів Києва німці і угорці, а навіть сам Константинополь платив окуп володареві Києва.

Незвичну красу на землях Києва, в їх озерах, річках, горах і дібровах знаходить сучасник. Подиву гідне це все і подиву гідні ті, що панували над тими землями, – “князі могутні, бояре шляхетні і премногі достойники”, і інші будівничі Міста.

Тепер, коли по походах татарів ясно стало, які великі сили стримувала, які гострі суперечності рівноважила самим існуванням імперія Києва, огортає його одно почування – подив.

IV.

Похилилися київські білі корогви з червоними бунчуками, і все слабіше тримали свої пурпuroві щити оборонці Києва. Як фанфара розплачливої боротьби звучить тодішнє “Слово о полку”.

В татарському літопису мурзи Мурата є відомості про роки 1240–41. Сказано там, що син Чингізхана, Джучі-хан, покорив край Сигнақ, Хорезм, Дешт-Кіпчак, Україну, Крим, Валахію, Трансильванію, Угорщину, Польщу і інші землі. Землі ті передав Чингізхан синові Джучі-Батиєві як улус, приділ.

Не так давно, завдяки тенденціям чужинних істориків, уважано за факт повне спустошення Києва і околичних земель після татарського погрому. Потім київська “пустеля” почала ніби потрохи залюднюватися колоністами – на думку одних учених (польських) – з Польщі, на думку інших – з Галичини й Волині. Ще інші (російські) хочуть відшукувати сліди масової еміграції киян і взагалі русичів на північний схід до московських земель.

Тим часом мандрівець шість-сім років пізніше по погромі Києва хоч і віddaє у своїх записах пригноблений настрій Киян, але одночасно нотує зустрічі з київськими боярами і вельможами та велику кількість купців з Польщі, Візантії, Австрії, Італії і Франції (*Пляно-Карпіні*). “Звернім нарешті увагу й на те, – каже історик, – що розславлена руйнація міста не зачепила ні Печерського монастиря, ні св. Софії з її славнозвісною “Нерушимою стіною”, ні багатьох

інших церков і монастирів” (*О. Андріяшев*). Взагалі роля Батия в упадку Києва трохи перебільшена. Адже ж нищення Києва відбувалося, хоч і в менших розмірах, але й давніше, в 1169 і 1202 рр. “Багато Київ пережив руйнувань, але ту ролю, яку накидували Батиєві, з далеко більшими підставами треба приписати татарським погромам XV віку – Едігея й “перекопського царя” Манглі-“Гірея” (*Ф. Ернст, Кийська архітектура 17 століття*). Лише двісті літ пізніше Едігей, а в 1482 р. Манглі-Гірей остаточно нищать Київ як місто. В 1493 р. людність Київщини вперше робить сама опір татарам, але то вже початок нової доби історії України, доби Козацьких Когорт.

Зрештою, коли б ми прийняли навіть тезу російського історика Соловйова, його протиставлення міцноти західного будівельного матеріалу – каменя, і нетривалости, невідпорності на напади руського матеріалу – дерева, то й тоді Київ, а за ним і Новгород чи Псков не ріжнилися б під цим зглядом від великих міст заходу, тобто мали певну кількість камінних будівель (знаємо про кільканадцять церков у Києві). Знаємо, зрештою, хоч би й про пожежу Лондону в 1212 р., що цілковито спалила це дерев'яне тоді місто, а не позбавила його духа столиці.

Річ не в спалених і зруйнованих дільницях. Адже Батий нищив три роки Угорщину, однак вона відродилася; не менш жорстоко поводився і в Галицько-Волинському князівстві, а однак уже по 16–17 роках князь Данило іде в похід на Побожжя і Потетерев’я, кермуючись безпосередньо проти татар. Зрештою, знаємо про іншу північну країну, що використовувала династичні сварки в орді – і визволилася досить легко з-під татар. Також знаємо, що досить швидко по походах Батия орда починає ставитись байдуже до своїх руських провінцій: по смерти в 1359 р. хана Бердібека і Київ переходить, коли Ольгерд переміг татар, в склад Литовської держави.

О. Андріяшев в своїому “Нарисі історії колонізації київської землі”, роздумуючи над тим, що сталося в Києві по погромі Батия, зазначає: “Якби на чолі київської землі стала в цей час така видатна людина, як Данило Галицький, то можна гадати, що міт про повне запустіння її ніколи не існував би”.

Найважніше в упадку Києва, Вічного Міста, – це заламання духовості його еліти. Не воєнні невдачі, не пожежі складів і церков – лише упадок духа. Не брак людей, лише брак Людей. Як це сталося?

До питання цього підходив ще Костомарів у своїх статтях в “Основі”. Він підкреслює “багатство, люксусове і веселє життя” Києва. Туди спливали рікою і данини з цілої велетенської імперії, і користі з торговлі внутрішньої, і зовнішньої. Це змінило передовсім побут Києва-завойовника на побут Києва-розкішника. До характеристики побуту керівних верств і міського торговельного люду Костомарів притягнув билини з їх яскравими постатями та живою побутовістю, а також легенди народні, легенди з літопису і окремі твори, як “Моленіє Даниїла”.

Істотою того побуту, центральною подією, віссю забав і втіх був бенкет. Бенкет, без журне уживання того, що принесли йому попередній війни, добра адміністрація земель і торговля з далеким і близьким Півднем та Південним Сходом. Все, що тодішній світ мав найкращого, все було на торговицях Києва, в його ювелірів, в заїздних дворах, публічних домах. Емалії, золотарські коштовності, благовонності й солодкі вина, предивні страви, убори, оздоби і прегарні продажні жінки.

Зрештою не лише серед жінок була продажність. “Як взагалі у кожнім торговім місті, де люблять багатство, де своєрідний комфорт ставлять понад усе, – і людина в Києві ставала продажною... При такій свободі і своєвільстві, при

допливі різнохарактерного люду з близьких і далеких країн – не диво, що від цього стародавнього періоду нашої історії збереглися риси, що вказували б на низький тодішній рівень моральності” (*Костомарів*).

В пам'яті сусідів і самих українців зісталися постаті цих людей бенкету, лицарів уживання життя. Ненажери і п'янголови, хвальки й шибайголови, джигуни і бабодури – їх не бракувало серед киян. Джигунство було в пошані, і при столі нахваляється київський дружинник, як гуляв він по молодецькі від країни до країни, аж заблукав до короля. А там батьки родин, почувши про прибуття київського паливоди, почали замикати свої доночки за тридев'ять замків, за тридцять ключів. Чурило Пленкович з билини – це власне той чарівливий модник, чепурун, крутитель жіночих голівок, рафінований і зухвалий старокиївський Дон-Жуан-ловелас.

Що ж до жінок з упадку Києва, то про їх легкодушність і кокетерію згадує ще Даниїл Заточник (ок. XIII ст.). Можливо, що тоді вже з велиокняжих палат, з гридниці ішов той деморалізаторський вплив. Київська кокетка причаровує собі коханців і зміняє їх одного по другім, як їй підшепче примхливий настрій. До здобуття коханця помогає зводниці не тільки вміння оперувати своїми жіночими привабами, але й таємні відомості, чари, принесені з далекої Сирії чи Єгипту. Київська Цирцея, Марина Ігнатівна, уміє приворожувати і ласкавим словом, і чарами, – обертає людину в звіра, і сама, чарівниця, вміє покинути людський образ, коли того вимагає хвиля.

Саме здобування жінок перестає бути виявом сили, зручності, сильної мужеськості, – багатство заступає все. Ось, наприклад, з далекої чужини, власною флотою прибував до Києва “хупавий молодець” і хоче здобути Запаву Путятишну, небогу великого князя. Пісня нічого не говорить

ані про вроду, ані про сильну руку чужинця, лише вилічує його багатства та багаті подарунки для великого князя і великої княгині, дарунки витончені, де “хитрощі були царгородські та їй мудрості єрусалимські”. А серце князівни Запави здобуває чужинець не чинами відваги, навіть не сам здобуває, – “його ятлики, люди робітні”, теслі будують князівні багаті тереми, де сипляться червінці і все блищить золотом.

Провідні групи русичів проводять в століттях упадку моральності Києва боротьбу за трон як боротьбу передовсім за матеріальні користі, як за символ вигоди життя, бенкет. До боротьби цієї людність Міста, правдоподібно, відносилась чим далі, тим байдужіше. Бачимо, як легко наступає зміна князів, як усе легше преторіяни Києва висувають свого кандидата, протиставляють іншому, як усе частіше кличуть на поміч чужинців.

Правда, народ Києва не став рабськи покірний, але зате признавав кожну незаконну владу, коли його приманили матеріальними вигодами. “Кияни легко приходили до призначення княжої гідності злочинцеві” (*Костомарів*). Новий великий князь – це був символ нових утіх у Київському бенкеті, де все більш затиралась ріжниця між “мужем київським” і першим-ліпшим чужинцем, купцем чи наємним жовніром. А однак, ще недавно той муж київський дивився згори на всі народи, що його оточували, і, титулуючи свого зверхника великим князем, звав інших королів європейських тільки князями” (“Хожденіє Данила” в пол. XII ст.).

Київ не впав у боротьбі з кочовниками – з половцями чи татарами. Важку війну витримав насамперед його дух лицарськості і жертвенности, нищений звичайною жадібністю, захланністю в уживанню світу. Зріст духової розпусти – ось був перший найбільший удар для Вічного Міста. Футра собольні, безцінні “камки білохрущатії”,

золотоверхі тереми, де “музика гримить”, де “їства перемінні”, “столовання, почесні столи” все більше заповнюють світогляд людей Києва. Багатство і розкіш не покидає їх і під час воєнних походів: стріли їх “перевивані аравитським золотом”, лати і кольчуги їх срібні або грають золотом, навіть на бойових кораблях замість очей на дзьобі – самоцвіти, а бойова вежа начальника обтягнена важким оксамитом.

Життя в Києві стає символом розкошування, провідні верстви, ці колишні будівничі мілitarної сили Міста, – тепер розкішники. Один з перших вождів поляків, хоробрий Болеслав, прийшовши з поміччю для Святополка, і сам загубив свою переможну міцність, а військо своє знепутив та знесилив... Багатство, розкіш і веселе життя причаровували кожного, хто лише зміг оселитися серед киян. Через півстоліття після пригоди з Болеславом Хоробрим те саме сталося з його внуком Болеславом Сміливим: “Тут поляки забули і про свої жінки в Польщі, і про свої двори й господарства”. Знаємо, що польська легенда приписує смерть святого Станіслава Костки від меча свого короля за те, що дорікав тому, що по повороті з Києва набрався звичаїв розпусних і примхливих, негідних скромної Польщі. Недарма ж друга польська легенда оповідає про пощерблення меча – сили польського короля в Києві.

Місто-сибарит, препишний розкішник, – так дивились на нього сусіди, так про нього довго ще будуть співати визволені з-під ярма Руси “руssкіе” смерди на Вологодщині, так буде говорити про нього середньовічний, готичний Захід.

Ta зміцнюється наступ кочовників, а “від пари кінської місяць і сонце померкнули”, а “від духу татарського не можна нам, хрещеним, живим бути”. Київ виступає насупроти. Він, може, вже не досконалій володар, як у VIII–XI в., але є ще воїном і організатором. “Пожадливість і порив до насолоди життя, хоч і обнизили моральність, але не знишили в народі

войовничого елементу, не допровадили до такої розбещеності, коли народ стає нездібним і до спільної справи, і до спільної самооборони".

До самого кінця не забракло Місту гідних оборонців чести і відважних, шанованих навіть татарами, полководців, як тисяцький Дмитрій в 1240 році. Не бракувало військового духу і дружинам русичів – ще й тепер "Богородице, Дівице", їх пісню під Грунвальдом, співають з певними доповненнями сучасні польські війська. Наука військової тактики Києва багато дала сусідам: вчився її Олександр Невський в самому Місті, а (як подають новітні досліди) волинський князь Воброк, стосуючи вишкіл Києва, чотирикратно в 1371–78 роках розбив татар. Молоді держави, одні коротше (Литва, Польща – до XV–XVI ст.), другі довше (Молдава – до половини XVII ст.), треті аж донедавня (Москва, Росія) трималися традицій прави чи навіть мови дипломатії й адміністрації Вічного Міста.

Але то все був лише відступ, а не наступ культури і провідних верстов Києва. Бо хоч зісталось багато військових, багато адміністраторів і дипломатів, – але вже не було духа володарів, будівничих, законодавців... Як каже пізніший літописець про "славний царственный град Київ", що причиною упадку государства Київського був попуст "гріхів ради чоловіческих" (*Синопсис Гізеля*).

Ще виразніше пише про це старий літописець у передмові до другого Києво-Печерського зводу 1095 р., де просить сучасників послухати його оповіді про монархів Києва і їх людей – "як вони обороняли українську землю і підбивали інші краї, як вони не збирали великого маєтку... Як вони не вкладали на своїх жінок золотих намист... А тепер за ненаситність Бог навів невірних" (*M. Возняк*). Ця передмова – це страх перед анархією пристрастей в еліті. Коли ж запанували там нагі пристрасті, то вже починається історія

тільки міста Києва, історія того, як у 1472 році “на Києві князі престаша бити, а вмісто князей воєводи насташа”: То вже не буде історією Міста, великого своєю культурою, дисципліною, енергією, розмахом, одним словом – характером.

Чужинецька моральність, нижча від київської навіть в часи упадку Міста, все ж опановує деякі землі Руського Риму. Опановує північні землі, Пише Герберштайн про Новгород Великий; “Нарід був тут вельми освічений і чесний, а тепер став повний зіпсуття, без сумніву заразивши московитською розпусністю, що принесли з собою зайшли сюди московити”. Про іншу домінію Києва, Псков, нотує: “Освіченість і м'які звичаї псковитинів змінилась на московитські звичаї, що є під кожним зглядом гірші”.

Буйство і сваволя “правицею і лівицею” нищать західні землі, навіть у центрі над Тетеревом і Богом творяться анархічні групи “людей татарських”, болоховців. Еліта Києва порозбрела по окраїнах, по князівствах близьких кров'ю, як поліські, мукачівське, галицьке, волинське, і по чужинецьких – суздальських, литовських, молдавських. Нема голосу, що їх кликав би назад до Міста. Не звав їх до себе великий зміст.

Зміст той вийшов з Києва, як загасло світло Золотих Воріт, так, якби дійсно у гори виніс їх на своїх плечах багатир Михайлик з народної легенди. Виніс, відігнавши хвилево татарів, але одночасно сповнившись погордою до змалілих киян: “Кияни-громадо, погана ваша рада”, – відійшов. Зосталось лише каміння руїн, земля і люди.

Але ті люди можуть бути всім. З них можуть вийти знов багатири Михайлики. Бо як каже народна легенда про істоту багатирів-героїв: “Богатир (усе одно як святий) – його не побачиш... Чи вони, богатири, вмирають, чи як, а тільки виходять з нас: вийдуть його літа, то він і людях-будівничих буде”. Відблиск вічності, – і відродиться в усіх обставинах Київ, Бічне Місто.

зміст

Від видавця	5
<i>Гнатюк Михайло. Позбутися комплексу меншовартості</i>	6
 Бій за українську літературу. Есей	
Боротьба з Дев'ятнадцятим	21
Розмова з науковою	34
Організація почуття	40
Боротьба з Янголом	52
Розмова з Заходом	67
Campus Martius	82
Провідництво письменства	98
Селянський Король	104
Батько Дефетистів	136
Новий ритм	153
Рідна мова і рідна немова	158
Сайгор і Пудель	176
Розмова з Минулим	183
Розмова з молодою людиною	199
Сіра, жовта і червона	209
Похід постатей	218
Центаври й каварня	230
Поріг століття	243
Київ, вічне місто	257

Літературно-художнє видання

Серія “СПАДЩИНА”

Започаткована в 2005 р.

Липа Юрій Іванович

ТВОРИ

Том 4

БІЙ ЗА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ КИЇВ, ВІЧНЕ МІСТО

Вступна стаття

Гнатюка Михайла Івановича

Художнє оформлення серії

Шутури Ігоря Богдановича

Редактор-упорядник Дмитро Саніга

Технічний редактор Леся Пелехата

Коректор Тетяна Грицук

Комп'ютерна верстка Роксоляни Бедрій

Здано на складання 18.06.2010. Підписано до друку 01.08.2011.
Формат 70x108 1/32. Папір офсетний. Гарнітура GaramondNarrowCTT.

Офсетний друк. Умов. друк. арк. 13,65. Обл.-вид. арк. 13,30.

Тираж 1000 прим.

Видавництво “Каменяр” 79008. Львів, Підвальна, 3

Свідоцтво Держ. реєстру: серія ДК, № 462.

Ел. адреса: vyd_kamenyar@mail.lviv.ua

Вебсайт: <http://www.kamenyar.com.ua>

Віддруковано з готових діапозитів ПП Мошак М. І.

32300 м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл..

вул. Іоаннопредтеченська, 2.

Свідоцтво Держреєстру: серія ДК, № 867

Липа, Юрій
Л61 Твори: [В 10 т.] – Львів: Каменяр, 2005 – . – ISBN 5-7745-1102-2.
Т. 4: Бій за українську літературу; Київ, вічне місто [Текст] /
Худож. оформленн. І. Шутурми. – 2012. – 278 с.: портр. – (Спадщина).
ISBN 978-966-607-186-9
Видання об'єднує два гостро-публіцистичних твори відомого україн-
ського письменника, публіциста, літературознавця, історіософа, лікаря,
громадського діяча Юрія Липи (1900–1944) – літературознавчий есей “Бій
за українську літературу” та нарис “Київ, Вічне Місто”.

УДК 821.161.2
ББК 84.4УКР