

Дрена Жниш

ТРИ РОВЕСНИЦІ

1860-1960

Ваша Достойність,

Дозволю собі переслати Вам мое найновіше видання п. н. Три ровесниці. Це перша й однією того роду публікація про Уляну Кравченко, Марію Башкірцеву і Марію Заньковецьку. Нажаль, появляється вона спізно через збільшенні копти другу й фінансові труднощі.

Ціна книжки \$5.00, а для Вас знижена на \$4.00, які прошу надіслати в заличеній коверті грошим переказом (“моянай ордер”), або банковим чеком. Якщо ж книжка Вам не підходить, будьте ласкаві відослати її відворотно на мою адресу. Без повернення книжки я буду вважати, що вона прийнята.

Була б Вам вдачна за ласкаве подання інших адрес, куди можна б цю книжку вислати.

Сердечно дякуючи наперід за Вашу привильність
остаюся з правдивою до Вас попаною,

Irena Knitt

Ірена Книш

ТРИ РОВЕСНИЦІ

Printed By
NATIONAL PUBLISHERS LTD., Winnipeg 2, Man.

Printed in Canada

diasporiana.org.ua

IRENE KNYSH

THREE UKRAINIAN CONTEMPORARIES

(1860 — 1960)

Centenary Jubilee of

ULIANA KRAWCHENKO, poetess,

MARIA BASHKIRTZEV, painter,

MARIA ZANKOWETSKA, actress.

Résumé by George D. Knysh (p. 318—320)

DK
508.6
A1
K62
T8
c. 3,

ІРЕНА КНИШ

ТРИ РОВЕСНИЦІ

1860 — 1960

До сторіччя народини

УЛЯНИ КРАВЧЕНКО,

МАРІЇ БАШКІРЦЕВ,

МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Всі авторські права застережені.

ЗМІСТ

Вступна примітка	стор. 5
Юність Уляни Кравченко	6-92
I. Дитинство	6-14
II. Шкільні роки у Львові	14-21
III. Учительська практика в Бібрці	21-26
IV. Іван Франко — учитель і друг	26-47
V. Любов і поезія	47-68
VI. Львів і "Пріма вера"	68-79
VII. Заповіт юності	79-92
Слава Марії Башкірцев	93-200
Під небом України	93-97
Ніцца, початки Щоденника й перша любов	97-109
Із світильником Діогена в Україні	109-123
Карнавалові шукання на рів'єрах	123-128
Париз і мистецтво, політика й любов	128-141
Україна чи Росія?	141-146
Мистецькі успіхи й жіночий рух	147-161
Дві поїздки в Україну	161-179
Пристрасний змаг	179-199
Правда Марії Заньковецької	201-317
I. Народ-учитель	202-233
II. В розквіті слави	233-262
III. За перемогу правди	262-317
Резюме	318-320
Подяка	320

Інші видання Ірени Книш:

Перші кроки на еміграції (З недавно минулого),
Іван Франко та рівноправність жінки (до сторіччя на-
родин),

Смолоскіп у темряві (Наталія Кобринська й український
жіночий рух);

Жінка вчора й сьогодні (Вибрані статті).

Крім того за редакцією Ірени Книш:

"На службі рідного народу" (Ювілейний Збірник Орга-
нізації Українок Канади ім. Ольги Басараб).

В друку:

Радянська жінка,
Патріотизм Анни Йонкер.

ВСТУПНА ПРИМІТКА

Метою цієї публікації не є порівняльна студія. Проте привід для порівнання насуває вже само зіставлення в одній книжці цих відмінних середовищем, вдалиою, обдарованням постатей нашого минулого, що їх видала в тому самому році Чернігівщина, Львівщина, Полтавщина. Та які б не були ріжници і противенства між ними, вони назавжди залишаться власністю української культури, яскравим виявом талановитості українського жіночтва.

Подані в цьому виданні матеріали є або мало доступні на еміграції — Марія Заньковецька, або йнакше трактовані в сучасній Україні — Уляна Кравченко, або її тут і там майже незнані — Марія Башкірцева. Це й зумовило появу “Трьох ровесниць”.

I. K.

Юність **Уляни Кравченко**

Уляна Кравченко

(1860 — 1947)

I.

Коли Уляна Кравченко згадувала свою молодість, першим образом, що виринав у її уяві був: білий, просторий, муріваний дім з великими довкола городами. В цьому “білому домі” вона народилася, коли довкруги зеленіло й квітло: дня 18 квітня 1860 року.

Змалечку полюбила вона своє родинне містечко Миколаїв над Дністром, на чистих, золотих пісках, затишне, сонячне, привітне. Мавши 12 років вона пробувала навіть писати його монографію. Ціле життя писалась ним і вже в похилому віці з-під її пера вийшов цей опис, спертий на оцилілих записках, започаткованих ще дитячою рукою:¹⁾

„ . . . В 1870 р. відбувся ювілей засновин міста. В архівах магістрату, що містяться в ратуші, збудованім біля ринку, є повно пергамінових грамот, документів та записок різних цехів.

Місто Миколаїв над Дністром закладене в 1570 році Миколою Герлом на ґрунтах Дроговижі, над допливом Дністра, глибоким Чорним Потоком. По Чорному Потоці лишилося русло, що тільки після великих злив наповнюється водою. Місто віддалене від Львова 45 км на південь, воно майже в половині дороги, що веде через Стрий на Мадярщину.

Дністер пливе щойно через сусідне село Розвадів; само місто по лівому боці віддалене від ріки три км. з половиною, — але тому, що є ще Миколаїв у бобрецькому і брідському повіті, наше місто називається „Миколаїв над Дністром”.

---

1) Друкований як “Виймок з більшої цілості” в “Літературно-Науковому Додатку” “Нового Часу”, Львів, 11 квітня, 1938 р. п.н. Мое рідне місто Миколаїв.

Стратегічно це місто важне, бо лежить у кітловині, оточеній вінком гір. Хребти гір творять довкола міста природну твердиню. Крім того місто з усіх сторін укріплене валами. Хоч мале, належало до вольних міст, не знало панщини, має досі свої ліси, поля, доми й маєтки в готівці й вартісних паперах. Магдебурське право було признане місту вже в XVI-му віці. Власники й урядовці-старости намагалися виключити „схизматиків”-міщан від участі в привілеях, виперти їх навіть поза мури міста—на Полісся й Завалля, але українське міщанство боронило своїх прав, поки не перемогло старостинських насильств. Грамотою з лютня 1615 р. польський король Жигмонт III заборонив вязнити міщан—а в березні видав миколаївським міщанам залізні листи („глейти”), що забезпечували їх перед жорстокістю державця в Дроговичі. В січні 1617 р. король дозволив Станиславові Добкові відступити миколаївське солтиство Іванові Терлецькому і його подрузі Дороті з Куткора. В архіві збереглися ще “глейти” з 1617 р. для тодішнього бурмістра Федора Постригача і для кушніра Семена Черкаського . . . В квітні 1623 звільнив міщан від данин і податків. Не вважаючи на перепони, влада й адміністрація міста перейшли в руки українських міщан і вони будують чотири церкви; як свідчать старі метрики, всі чотири церкви були парохіальні й мали своїх священників. Міщани переважно гончарі, були багаті й вигідні, хотіли мати церкву близько. На горі над цвинтарем побудували в 1641 р. ще й монастир Василіянок з церквою. Нині нема по ній сліду, тільки старий кивот переховується як памятка в церкві св. Миколи. При монастирі були школа, шпиталь і захист для старців. В 1641 р. заключили міщани зі старостою умову про участь в будові школи, ратуша й брам міста, та всі ті величаві будівлі скоро, бо вже в часі Хмельниччини знищив вогонь.

Миколаїв і досі зберігає вигляд українського міста. На три тисячі мешканців сотка латинників і тільки одна родина жидів. Так було в нас у 1870 році . . . ”

На цю обставину звернула увагу 10-річна дівчинка не меншу ніж на історичні властивості свого містечка.

Адже ж чула від рідних, що в княжому городку Щирці, звідки походила її бабуня Лопушанська, на 930 мешканців було аж 710 жидів. Тоді як в сусідному містечку Роздолі на 6,700 мешканців було 3,500 жидів і стара синагога, в Миколаєві жиди не сміли поселюватися. Тому й цікавила її та одна родина жидів:

“ . . . Жид Шор мав при Стрийській вулиці благовітний склеп. Шор, у робучі дні перебував у склепі, в суботу дома в перинах, Шорова задержала звичай голити голову, ходила в перуці і в бінді — це є на-криття голови, нашите дрібними перлами. Діти — хлопчики з пейсами говорили жаргоном — мішаниною слів наших і німецьких. Ця одна старозавітна родина почувалася в нашему місті ніяково, не заакліматизувалася. На свято “Гамана” діставали урядовці дарунки: вино й печиво макагігі. Між громадянами вільного міста трудно їм найти кого на “шабесгоя”, тобто такого, що наймився б у суботу засвітити свічку, запалити в печі, чи якнебудь послужити . . . ”²⁾)

Український характер надавали містечку крамниці, робітні, гончарські майстерні і т. п., що їх власниками були багаті міщане: Устіяновичі, Пришляки, Добушівські, Ланчевичі, Шарани, Гурняки, Збудовські, Мочульські, Стельмахи . . .

Здавна вславленими гончарями — “копачами” були роди Яциків і Бринів. Дівчинка часто до тих майстерень забігало, залюбки вдивляючись у цю просту але вигадливу роботу поважних і мовчаливих гончарів, що працювали при верстаті посередині просторої робітні з полицями на посуду: збанки, покришки, глечики, близнята. Із рук умільців виходили й дитячі забавки з прикрасами: ляльки, птахи, собаки, півники, гуски, прикрашені поливою або жовто-червоні, гладкі, миски з великими звіздистими квітами . . .

Приваблювали мальовничі околиці Миколаєва пов'язані з переказами про залізну браму, що скована в горбі і замикає таємний перехід до скарбів в часів татарських нападів. Але віднайти ці підземні ходи дуже

²⁾ Уляна Кравченко: Мое рідне місто Миколаїв (“Новий Час”, 1938).

трудно, бо брама присипана пісками, заросла чагарником-ожинником. Скрізь у цьому чепурному й охайному, як українська господиня містечку, з його церквами, з білими муроюими домами серед зелені і критими соломяною стріхою міщанськими хатами на передмістях — був для дитячої душі легко відчутній доступ до самобутньої національної культури й традиції, на тлі якої дівчинці цікаво було відмітити ще й інші чужесторонні атрибути як нпр. линник на Болонні мотузяра, на ймення Пош:

“Через ціле Болоння розтягалися линви, линовки, мотузи та мотузки. Робота на замовлення або на торг. А Пош — усі знали, що він, як і наш надлісничий Форк, із Франції — і з шляхотської родини *de Poche*. Його дід, здається, ще в часі великої французької революції емігрував аж сюди і тут задержався . . . ”³⁾)

Широ патріотичною була атмосфера “вольного королівського городка Николаєва” особливо за довголітнього його бурмистра Леонтія Устіяновича, патріярха тієї визначної й розгалуженої родини. Посвоячений із священичими родинами Ліщинських, Огоновських, Головацьких, Шараневичів він ще в дрогобицькій гімназії визначався своїми здібностями. “*Sicuti leo robustissimus inter animalia, ita Leontius Ustianowicz inter condiscipulos suos*”, писали про нього монахи-вчителі.⁴⁾)

В його то домі поселився був комікар при ста- ростстві жидачівського повіту, Юліян Шнайдер. Німецького походження, але одружений з Юлією Лопушанською, донькою о. Іллі, що був парохом у селі Побук — він визначився в культурному житті тодішної Галичини тим, що був активним прихильником партії народовців і брав участь у політичних і національних змаганнях проти табору московофілів. Ставав часто в обороні селянства, а його противовофільські вірші друкувалися в “Галицькій Зорі”. За свій український па-

³⁾) Там же.

⁴⁾) “Як лев найсильніший між звірами, так Леонтій Усіянович між своїми шкільними товаришами”. Омелян Огоновський: Історія Літератури Українсько-руської, т. II, часть 2, стор. 394.

тріотизм зазнав переслідувань з боку властей, що були в польських руках.

Його жінка небуденної вроди мала теж мистецьку обдарованість: великий дар для розповідей і любов до співу. Не зараховуючи себе до простолюддя вона вживала польську мову як розговірну. А втім по польському або німецькому розмовляти було прийнятим звичаєм освіченіших кол у Галичині. З них тільки вийнятки вживали народної мови, а московофіли схилялися до русифікованого “язичія”.

Проте білий дім Устяновичів, в якому жила родина Шнайдерів, був твердинею української народності. Адже ж син бурмистра, Микола був учасником “Русалки Дністрової”, своїми поезіями електризував сучасників-земляків (як висловився Ом. Огоновський). Його ініціативі належав “Собор руских учених” у Львові 1848 р., на якому “соловій руский, Устянович Николай так краснењко до чувства всіх промовив, що ся аж розплакали”⁵⁾. Не так шкільною науковою як рідним довкіллям виростала душа поета. Ту живучу воду пив він хлопчиком із джерела материнської любові: “Його бо мати визначувалась найкращими прикметами душі і викохувала одинацятро своїх дітей самою теплішою любовю”.⁶⁾ — Її образ втілював син у своїх творах. Скінчивши в 1837 р. богословію Микола очевився з попівною Анною Плешкевич і перебрав парохію у Славську, в Стрийських Карпатах. Крім письменницької діяльності брав участь у громадсько-політичному житті, був послом у львівському соймі (1861 р.). Енергійний, повний ініціативи й незалежної думки, о. Микола Устянович насторожував проти себе і консисторію і світську адміністрацію. Голосна була його поїздка до Києва, (1868 р.) до брата, що там займався купецтвом. Постать його привертала увагу не тільки загалу, але стала стрижнем родинних розмов у Миколаєві. Іхній відблиск западав глибоко в душу малої дівчинки, що від батьків була приречена до літератур-

5) “Зоря Галицька”, 1848, ч. 25 (Ом. Огоновський, там же, стор. 403).

6) Ом. Огоновський, там же, стор. 393.

ної атмосфери. Коротко але вимовно згадала Уляна Кравченко цього поета свого дитинства:

“Я чула багато про нього з уст його родини. Брат Миколи Устяновича, тоді молодий студент, виголошував його вірші. Ніжність слів таких віршів, як “Рекрутка” і “Пещена дитина”, чарувала мене. Мені, малій дівчині, здавалося тоді, що поети, то окрема каста, а поезія — таємний обряд. Я хотіла пізнати Миколу Устяновича. Думала, що він чародій і знає джерело краси. Але Микола Устянович проживав тоді в горах, в селі Славську, а в 1870 році переселився аж на Буковину, і мені не довелося бачити живого поета . . . ”⁷⁾”

Не менш кольоритною для рідні в Миколаєві була постать поетового сина, Корнила Устяновича, що всупереч батькові, який на схилі життя тяготів до російщини, був гарячим народовцем. Сам талановитий поет, драматург, гуморист і сатирик, публіцист, промовець і декляматор, а перш за все художник-маляр, мистецтвознавець і організатор мистецького життя—ніколи не жив постійно на одному місці, але мандрував по цілій Галичині й подорожував закордоном та студіював академію мистецтв у Відні. Обдарований творчим розмахом задумав створити на зразок Шекспіра королівських драм — українські князівські драми, а його художні картини передавали такі сюжети як “Ослюплення кн. Василька Теребовельського”, “Літописець Нестор”, “Плач Ярославни”, Кн. Глинський у тюрмі”, “Шевченко на засланні”, “Мазепа й Карло XII при огнищі”, “Вміраючий козак”, “Семен Палій, лихом недобитий”, “Козак на чатах” . . . , в його дорібку було більш як пів сотні розмальованіх церков!⁸⁾ Як кожна яскрава індивідуальність він був предметом захоплень і гострої критики. Зате, хоч як недоросла була тоді наша суспільність до мистецької культури, Корнило Устянович

⁷⁾ Уляна Кравченко: Ширій друг і вчитель; у збірнику “Іван Франко у спогадах сучасників”, Львів, 1956.

⁸⁾ Пор. Л. Нигрицький: Пропаща сила (з приводу 35-ліття смерті Корнила Устяновича, письменника й маляра), Літер.-Науковий Додаток „Нового Часу”, Львів, 25 липня, 1938.

Та Н. Перекотиполе: Малярська спадщина Корнила Устяновича, там же.

був популярний, але без належного признання. На відчайдість міщан Миколаєва заслужив він розмальованими стінами церкви патрона містечка, св. Миколая. В описі Уляни Кравченко є про те згадка.

Літературну атмосферу крім дому Устяновичів творили бібліотеки найближчої рідні, що любила читати й цікавилася зарубіжними новостями в письменстві. “Іліада”, “Божественна Комедія”, “Дон Кіхот”, “Фавст”, “Гамлет”, Людська комедія” . . . належали до книжок, що їх читали в Миколаеві. Мати Юліяна Шнайдера любила французькі повісті і в неї внучка пізнавала їх, зачитуючись “Графом Монте Христо” й “Трійома мускетерами” Олександра Дюма. А батьки матері навчили дівчинку цінити “наші давні книги: Сковороду і інших”.

Любов до книжок будила охоту до шкільної освіти. Але завчасно помер Юлій Шнайдер. Його донечці було тоді всього десять років. Вдова з трьома дітьми носили тільки спогад про сердечну добресть, правоту характеру й ніжність вдачі цього лагідного мужа й батька, який за свої ідейні пориви заплатив втраченою державної посади і вслід затим залишив свою ріднію майже без засобів на існування. “Почуття правди і любов до приниженого народу” — були для доньки Юлії ціннішими скарбами спадщини по батькові ніж майно, гроши, придане.

Ні виховання ні вдача схильна до містичних контемпляцій не допомогали Юлії Лопушанській-Шнайдер здобути власними силами прожиток для себе й дітей. В таких випадках порятунку шукалося між своїками. Прийшлося покинути великий дім Устяновичів, піднаймити скромніші кімнати в міщенок Миколаєва. Але й тут траплялися власниці з ширшими зацікавленнями. Заховався в памяті спогад про одну з них, паню Марковську, “дійсно інтелігентну жінку”, яка поділяла літературні зацікавлення матері: “Памятаю, як ждали на фейлетони з повістями Фльобера. Його твори з модерним натуралізмом, з холодним помічанням . . .

---

⁹⁾ Уляна Кравченко: Спогади Учительки, Коломия, 1936, стор. 232 і на ст.

Цікавилися також Бальзаком і його “Людською комедією” . . .⁹⁾

Крім шкільної науки едукація підрastaючої Юлії не сміла занедбати такої важної ділянки як гра на фортепіані для панночок з добрих родин. Тим більше, що Шнайдері мали власний родинний, мабуть, інструмент, що завдавав клопоту при зміні помешкань. Крім того французька й німецька мови належали теж до програми навчання. Проте найбільше часу присвячено читанні визначних творів світової літератури. “Читання — це хвилини щастя, мрій і плянів на майбутнє” — напише згодом у спогадах Уляна Кравченко, що любитиме стилізувати своє власне життя на взір лектури. Вона впевнена, що “не було в світовій літературі цінного твору, якого б не читала або не знала з розмови батьків у своїх найраньших роках”.¹⁰⁾

А літа плили і наближалася пора дівочої юності. Як кожна мати, що затрівожена долею доньки, шукала убога вдова виходу. Поміч прийшла від брата Омеляна Лопушанського, що був доктором права й судовим радником у Львові. Чудова нагода вийти з провінційного містечка в ширший світ, пізнати нових людей, продовжати шкільну освіту.

Так прийшло розстання з рідним Миколаєвом, з цілим світом дитинства, в якому зростала мала Юлія Шнайдер, що мала стати Уляною Кравченко. Ніколи більше не довелося їй проживати в цьому містечку, але спогад про “величне царство дитячих літ” в ньому проведених завжди кріпили в найтяжчих хвилинах.

II.

Столичні міста для провінційних дівчат як стоока спокуса першого гріху молодості. Чи сімнадцятьрічну Юлію Шнайдер зваблювали іхні балі й вечорниці? Вона ж як і другі юні дівчата оглядаючи себе в зеркалі, могла дожидати всіх щастивостей, які дарує дівоча краса. Струнка з гарним обличчям, так на той час підкреслю-

¹⁰⁾ Там же.

ваною “сніжно-білою церою”, буйним темним волоссям, вона чарувала блиском очей з чудовими віями. До того смак і елегантність одягу робили ще принаднішою високу постать хорошої учениці львівської семінарії, до якої вона вступила в 1877 році.

Дім вуїка Лопушанського, при вул. Чарнецького 24 (згодом ця двоповерхова камяніця стала власністю Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка) належав до кол львівської “сметанки”. Вуйна була членкою московільського “Общества русских дам”, мала брата директором львівського театру і сестрінку — славну співачку. Бували в них артисти, письменники, науковці, достойники, діячі правничого світу, студенти . . . Середовище людей карієри й вигідного життя. Вечорниці в сальонах тих “радників двору” Гіртлерів, Геллерів, Ковалських, Дециковичів і т. д. давали нагоду придбати поклонників і надію на одруження.

Без сумніву, такі сподівання леліяла для Юлії її мати. На її погляд, серіозні студії, намагання здобути професію, досягти економічну незалежність, джерело прожитку — все те було ділом хлопців, що готовилися до самостійного життя. Дівчатам вистачало знайти відповідних женихів.

Але ж звідкіля взяти багатих “царевичів” для одруження з “попелюшками”, убогими красунями? У нас бажаними кандидатами на мужів були звичайно ловці приданого. Тому ні врода ні обдарованість ні “багатство духа” не могли надолужити браку майна. Неодного розкохала Юлія в хороших вечірніх сукнях, але навіть закоханий син шкільного радника, др. Мандибур не послухав голосу серця.

Проте їй німфа була не з покірним серцем. Залицяння своїх поклонників звикла була називати “терпіннями молодого Вертера” — а самих залицяльників — “Вертерами” й “демонами”. Забавляючись на вечорницях вона не “пропадала за танцями”, її більш притягали розмови з тими зпоміж гостей, що цікавилися літературою. Тема про нові течії в світовому письменстві перемагала пустотливий флірт і кокетство.

А в тім шкільна наука в семінарії вимагала багато часу. Юлія покинула гру на фортепіані й французьку мову. Проте ні дім Лопушанських з духом московофільства й австро-угорського сервлізму, ні школа з панівною польською мовою не полонили її. Привезений нею світ рідного довкілля не розтанув у вирі великого міста, не поник у новому оточенні. Успіхи в школі завдячувала вона своєму начитанні, уважливості до форми вислову й легкості в писанні. У її шкільних виробах добачувалися завданки таланту. Без ніякого труду писалися Юлії Шнайдер польські завдання в віршовій формі¹¹⁾. І учителька з Варшави, Махчинська вже навіть покладала великі надії на нову ученицю. При кожній нагоді підбадьорювала й приговорювала:

— Аньолечку, ти наша майбутня Ожешкова та разом і Конопніцка! . . . —

Але ця улеслива мова вчительки тільки насторожувала дівчину, щоб пильніше пізнавати мову Устіяновича, Фед'ковича, Шашкевича, Марка Вовчка, Котляревського, Шевченка . . .

На щастя, в семінарії українську мову навчав проф. Омелян Партицький, журналіст, сам автор збірочки поезій, яка дісталася відзначений учениці, разом із іншими тогочасними літературними творами. Ale ні “щірі, без вибагливої форми” поезійки Партицького, ні вишукані, шліфовані вірші — “мадригали” Верхратського не хвилювали захопленням.

Воно прийшло щойно з прочитанням студентського журналу “Друг”, де друкував свої твори під псевдонімом “Мирон” — Іван Франко. Той самий, якого арештовано, увязнено й поставлено перед суд. Голосним відгомоном в цілій Західній Україні відбилася ця подія. Про неї говорилося й у школі й у львівських рутенських сальонах. І автор “Наймита” став для молодої дівчини прообразом революціонера, ідеалом борця за визволення свого народу:

---

11) Уляна Кравченко: Слогади учительки, Коломия, 1936.

“ . . . Той наймит — наш народ, що поту ллє потоки
Над нивою чужою.”
Але “Мирон” сміливо запевнив:
“ . . . Недаром ти в біді, пригноблений врагами,
Про силу духа все співав,
Недаром ти казок чарівними устами
Його побіду величав.
Він побідить, порве шкарлющі пересуду —
І вольний власний лан
Ти знов оратимеш—властивець свого труду,
І в власнім краю сам свій пан! (“Наймит”)

Переслідуваний поліцією й судами, відкинутий власним громадянством Іван Франко—Мирон тим більше переконував своїм поетичним словом. І як інакше звучала в молодій душі його поезія в порівненні з другими сучасниками! “Вірші Франка не були штудерні, не були жалісним скиглінням ні покірним проханням, але були протестом та грімким гаслом до єднання в сильний гурт”¹²⁾ — так оцінювала їх тодішня учениця семінарії.

Свое захоплення передавала вона шкільним подругам. Дівчата читали, переписували й деклямували полусянні строфи Франка, бажали особисто пізнати молодого поета з ореолом слави революційного борця . . .

Вжахнувся вуйко Лопушанський сміливістю своєї сестрінки: “Як можна шукати знайомства з такою небезпечною людиною як Франко?” . . . Неповнолітня й залежна від свого добродія семінаристка мусіла респектувати строгу заборону, але глибоке передчуття підказувало, що вона неминуче стрінеться в житті з цим хвилюючим поетом, якого духовий портрет приніс на початку 1878 року журнал “Громадський Друг”. Прочитавши епохальний вірш “Каменярі” в її уяві виринув образ “сильного індивідуальністю каменяра, який порвавши пута темноти простує народові новий шлях” . . .

Нові ідеї стали темою довірочних розмов в гуртах шкільних товаришок. Голосно про них говорити ні дома ні в школі не дозволено. До них можна віднести перші спроби пера, про які згадала Уляна Кравченко аж за пів століття. Були це віршовані заклики-відозви

¹²⁾ Уляна Кравченко: Велика дружба (Вибрані твори, Київ, 1958).

до дівчат-квітів нашої землі — про те: “як і що ділати, щоб воскресла наша Маті . . . ”

Наймолодша сестра ваша найраньше збудилась
Темно скрізь і пусто в полі — тяжко захурилася.
Облогами сумерк слався таємний та сивий,
Падали холодні роси та на чорні ниви . . .
А весною зашуміли молоді діброви:
Час покинути ті смутки, взялись до обнови! ¹³⁾

А втім слід зазначити, що досі нема устійненої хронології творів Уляни Кравченко. Тільки в другому виданні збірки “На новий шлях”, Коломия, 1928 є дати при віршах і то далеко не всіх. Нотатку: Львів, 1879 має вірш “Щирій люд наш”, натомість “Наймолодша сестра” має тут дату—1884р.

Щирій люд наш—без провини—
визискали кармазини
і лишили—благородні —
пявкам, що крові голодні . . .
Люд в тяжкім, нерівнім бою
піддається опущений
і стає в життя розвою
бідний, темний, ненавчений . . .

До життя народ не встане
тільки міщю руки й зброй,
у будучність не погляне
без науки без святої.
До життя оружна сила
що б народу не збудила.

Слово—меч! . . . Таку то зброю
як візьмемо в чисті руки
з волі гартом і з любовю,
не побуть нас вражі круки . . .

Якби то любови сила
братів наших получила,

понехали сварки, блуди,
жар, що тліє в іхніх грудях,
в обєднання склали діло,
сонце б нам тоді світило,
і всі тіни, чорні хмари
з України б пощезали . . .

Гей, крівава наша слава
записана могилками . . .
Теперішня . . . Прелукава,
а майбутня . . . перед нами
чи квітчаста?... Ой, терниста ...
Ta, як сильна і огниста
воля стане нам наказом
і ми всі підемо разом,
кинувши партійні спори
та злочинні роздори,
придумані ворогами,
що жиরують поміж нами,
оттоді ж і ціль зявиться,
ясним сонцем усміхнеться
і потягне нас убогих
до борні й до перемоги!

За час перебування в семінарії вплив редакторів Франком журналів “Громадський Друг”, “Дзвін”, “Молот” полягав не тільки на його змісті — де “кожний вірш, кожна повість, кожна стаття аж до бібліо-

¹³⁾ Уляна Кравченко: Уривки спогадів, Календар “Жіноча Доля”, Коломия, 1930, стор. 40.

графічних нотаток на окладинках, усе було провокацією галицької рутини і інерції; всюди в різкій формі висловлювано думки, досі в нас нечувані, єретичні, беззаконні” — за словами самого Франка, бо ввесь зміст насичений був боротьбою, вірою в народ, у краще майбутнє людства — але ж і на формі, бо примінено фонетичний український правопис, тзв. драгоманівку.

На весну 1881 р. Юлія Шнайдер покінчила шкільну науку тзв. іспитом зрілості. Чотири роки навчання у Львові! Скільки воно могло дати в віці, коли молоденькі дівчата раптом починають помічати своє довкілля і водночас досвідчати свідомість самих себе, коли вони відчувають потребу переліку їхніх вчинків і жестів, їх зустрічей, власних почуттів і міркувань — у цьому досі для них незбагненому світі дорослих. І вона відкрила правдивий Львів.

Уляна Кравченко
їни — моїм горем!”

Зустріч із життям помогла їй усвідомити свій хист

Повернувшись до родинного Миколаєва свіжа випускниця учительської семінарії привезла щось більше ніж матуральне свідоцтво, щось краще від балевих одінь,—хай і свідків тріумфів у серцях “Вертерів” і “демонів”. В ній довершилася свідомість, що вона не має нічого спільногого з тим світом львівських московофільських сальонів, ні спольщених карієристів. Шлях її життя не буде вузько-особистий:

“Стільки струн у серці зірваних — але не мої втрати болять мене — інші кличі в серці відгомін знаходять. Горе України — моїм горем!”

і нахил до писання. Вмілі поради учителя української мови, проф. Партицького, і опіка катехита о. Ол. Стефановича, про яких пізніше прийшлося їй сказати, що “благородніших людей, ідеальніших виховників ніде й ніколи не було й не буде”—принесли їй перший надрукований твір ще до закінчення семінарії — яка незабутня подія й радість для молодої адептки. Це її оповідання п.н. Калитка з'явилося в 1-2 чч. “Зорі” в 1881 р., але не звернуло пильнішої уваги на початкову письменницю, “хоч не є воно слабим”, — як авторитетно завважив Омелян Огоновський.¹⁵⁾ З цього видно ознайомлення авторки з пригодницькою повістю Франка “Петрії і Довбущуки”, яка друкувалася в 1875-6 рр. в журналі “Друг”. Іван Франко “непризначений тоді ще офіційльно провідником у літературі, він був для мене тим, хто вводить нову форму і новий зміст” це часто Уляна Кравченко сама підкреслювала.

“Навчання в дитинстві—різьба на камені, навчання в зрілому віці — креслення на піску” говорить прислівя. Проте дальша систематична освіта була потрібна. Для письменницького розвитку поетки це була та “спрага її душі за сонцем правди з орлиних висот”. Її вона відчувала завжди:

Голодна я і жити вже не годна,
і смерть іде . . .
Ах, се ж душа, душа моя голодна
без корму мре.

Говорять: світла, мислей ясних струя
пливе раз враз, —
і в ней ж то покрілення гляджу я
вже довгий час! . . .

Гляджу живого корму я для духа,—
хиба ж це гріх?
Чому ж ніхто моїх прохань не слуха?
За що ще й сміх?

Чи в мому серці іскра теж не тліє
із тих вогнів,
що світ запалують — як дух повіє—
до славних діл?!

¹⁵⁾ Історія літератури українско-русской, т. II, ч. 2, Лвів, 1893, стор. 698.

І чи ж не може в іскру серця моого
дунути він,
збудити порив до життя нового,
до кращих змін?
Лиш корму дайте, щоб так часть по часті
у тій глуші
Вростаючи у камінь, не пропасти
живій душі!

Для тогочасних галичанок вища освіта була недоступна. Крилаті мрії про заграницяні студії зникали, коли звичайний голод заглядав до сім'ї. І Юлія з оптимізмом готовилася до заробіткової праці вчительки. Як радо прийняла б вона таке місце в школі родинного Миколаєва! Тут і родичі й дітвора широко її привітали б — але такого вільного місця нема . . .

Літні вакації 1881 року замкнули за Юлією Шнайдер її променисте дитинство та ранню юність-квітучу і жагуучу.

III.

Бібрка, містечко на півдневому сході від Львова, в долині над Білим потоком, але кругом узгір'я — та великі ліси . . . Узгір'я ті неначе переорані глибокими ярами потоків, що прямують на півднє до Дністра.

. . . Наскільки околиця чудова, настільки місто погане. На передмісті трапляються ще гарні домики мішан посеред лук та над потоком, але весь ринок, густо забудований, без симетрії, зі своїми старими, почернілими камяницями, без ніякої зелені — не має ніякої пригади.¹⁶⁾

Саме в крайній камяниці ринку, де містилися ріжні крамниці, але ніхто не мешкав, віднаймлено дві простиорі кімнати для нової вчительки. Сюди останнього дня серпня, перед самим початком шкільного року приїхала з матірю Юлія Шнайдер забравши з Миколаєва необхідні речі й усю бібліотеку. Призначення до школи в повітовому містечку було успіхом для практикантки, хоч і здавалось їй, що вона воліла б село. Гамір у крамницях і метушня на ринку теж не додавали приваби, новому мешканні. Але ж мешкання можна буде найти

¹⁶⁾ Уляна Кравченко: Спогади учительки, Коломия, 1936, стор. 158.

й в кращому місці, а тимчасом всю увагу полонила школа в поверховому будинку, діти, товариші праці.

Скільки мрій, плянів, приготувань, надій і несподіванок принесли вже перші дні! Не тільки неминучі початкові труднощі вимагали сумлінної підготовки й праці. Вона їх подолає: "Хочу стати сильною на дорозі нових обовязків . . ." повтаряла собі згадавши слова своїх добрих учителів, що її праця принесе золоті жнива, "бо яка ж праця може принести кращі жнива, як не та, що сягає до підстави суспільності?! . . ."

Але вже в перших місяцях недосвідчена оптимістка могла дізнатися, що крім навчання дітей і дальшої власної освіти потрібно ще й іншої підготовки, якої в ній недоставало. В маломістечковому середовищі сплетень і інтриг скоро назривають усікі несподівані конфлікти між шкільним начальством, товаришами, родичами й місцевими "достойниками". До того тодішнє галицьке містечко було тереном боротьби політичних партій за впливи.

Нічого не підозріваючи підписала Юлія на додавання учителя й управителя школи поданий їй чистий аркуш паперу, мовляв, звернення до властей за влаштуванням гімнастичної площа. Насправді був це наклепницький донос проти начальника міста. Щойно місцевий парох відкрив їй махінації польської шовіністичної партії, яка всіми способами старалася впровадити польську мову в навчанні у школі замісць української. Є свідомі міщене, як Охримовичі, Альфицькі, Гузарі, Лукашевичі, Закалаки, Козакевичі, Руді, Михальські, Костирики, Коцюмбаси, начальник міста Бачинський, але є й перекінчики як учитель Гордієвич або управитель школи Іван Стеців, що починав свою шкільну промову словами: "ми поляци на польській землі (ми поляки на польській землі)" . . .

За анульований підпис настали з боку управителя безнастанні переслідування нової учительки, безпідставні скарги на неї й погрози усунення її. А скільки прийшлося їй перенести уїдливих уваг і дошкульних підступів озлоблених товаришів-залицяльників.

І вже тоді зрозуміла вона, як тяжко погодити за-

робіткову працю з надіями на письменницьку творчість:

“... Співати вам?

О, я співала б, коли б мені воленька-свобода, коли б не пута, не клітка! Та коли б кліточка бодай золота, простора, а то маленька, тісненька... а то горечко мені, горечко братам моїм, горечко народові сердечному моєму...

О, я співала б, та до співу до веселого треба б мені свободоночки... А тут куди не глянь, скрізь до діла рук треба, до роботи задля хліба насущного. І хоч як небагато мені його треба, а все таки задля нього часу тільки гаяти мушу, сил тільки на боротьбу, на здобуття його жертвувати мушу.

Співати вам?

Та якже мені при праці, боротьбі співати?

Вона, співаночка дзвінка, голосна та сумовита, на дні душі складається, бо вже ж душечка моя співуча вдалась, не змовкне ніяк. Я тільки заситькою її, щоб не затужила, не заридала голосніше та пісня смутку, розпуки, щоб згуками своїми не заколотила вам вашого спокою, не відібрала віри у ваше майбутнє...

(1881 р.)¹⁷⁾

Не бачила вона розвязки в подружжі. Бо женихи, що траплялися, не могли їй запевнити хочби “золотої й просторої кліточкі”. Були це переважно народні учителі або дрібні урядовці. На їхні любовні заяви вона циро відповідала:

—... я така, як є: про подружжя зовсім не думаю. Вільна, незамужня; — відчуваю біль через суперечність ідеалу і буденого життя. Все, що мене оточує, здається мені, пусте, марне. Що ж було б зі мною, якби я прийняла обовязки жінки? Хочу бути вільна. Шукаю іншої цілі...

— Якої?

— Я не привикла перед ніким сповідатися. Про себе з ніким не говорю... Шукаю цілі... Якої? А вже ж світляної цілі... Рубця-крайчика веселки до-

17) “Розгублені листочки” (Із збірки “Замість автобіографії”. Коломия, 1934). — Вибрані твори, Київ, 1958, стор. 248.

сягаю. І знання дуже-дуже принаджує мене, чиста наука і мистецтво. І моя праця в школі мені мила. Розгорюється в мені почування мов ватра велика, почування, що обіймає не одиницю, але все, що велике, гарне . . .

Поки що — я сама не знаю, чому присвячуся. І се моє горе . . . Моя душа ще сама бореться з сумнівами. За світлом тужу, а в тіні йду; і не знаю, чи придастися на що мій труд. І це моє горе. Все ж таки вірю, що ціллю моєю моє власне егоїстичне добро ніколи не буде . . .¹⁸⁾

Проте вона знала, чого бажає. За ніщо не зrekлась би своєї письменницької дороги. Чого ж їй тратити час на пусті балачки про взаємини місцевих пань до їхніх поклонників, про їхні модні одяги, фліртувати з нецікавими товаришами або виступати на польських вечірках . . . ? Вільні хвилини, від шкільних занять їй було чим виповнити. З нею тут були привезені давні українські видання, класики світової літератури і нові книги до природничих наук. Вже на початку своєї вчительської практики вона писала: “Геній, велети минулих часів, ви одинокі товариши самітної моєї душі . . . Ваші слова спливають бальзамом у зболілу душу . . . І ви в житті не були щасливі, і я не маю надії на щастя...”

Данте з пекла переходить до неба повної щасливості; так він мав зорю провідну — Беатріче!

О, знайти душу — яка б зорею була моїй душі . . . Знайти душу, вищу поглядами . . . чуттям . . . (1881)¹⁹⁾

Ясно, що такою “душою” не міг бути учитель Гордієвич з усіми їого палкими освідчинами любови й аспіраціями літературної карієри між поляками, ні сентиментальний урядовець Теофіль, ні рознервований учитель Супрун. На всі любовні заяви вона відповідала пригадками про . . . вищі обовязки супроти власного народу: “Вічна молодість, вічний сон Ендіміона. А я таки бажала б, щоб братам українцям снівся сон — про чин . . .”

Чи нове мешкання в домі біля церкви при затиш-

¹⁸⁾ Спогади учительки, стор. 203-204.

¹⁹⁾ “Розгублені листочки”—Вибрані твори, Київ, 1958, стор. 247.

ній вулиці сприяло писанні, чи випливало воно з непереможної потреби духа, все одно в наступному році були готові для редакції “Зорі” нові оповідання: “Настрій душ” — історія дівчини, яка в приязні до своячки-подруги жертвує свою любов, “Марта” (автобіографія) і “Практичний чоловік” (схоже на “Калитку”). Не з'явилися вони друком, бо загубив їх ідучи кіньми до Львова о. Евген Дзерович, парох Бібрки. Зате привіз пошкодованій авторці в дарунку золоте перо і багато-багато теплих слів від проф. Партицького, редактора “Зорі”. Розрада після болючої втрати, але ж “годі тепер питати кого про загублені рукописи; хиба вітер у полі найшов картини, записані не чорнилом — але кровю серця . . . А “золоте перо”? О, коби ним золоти правди життя писати — для моїх рідних” — занотовано в Бібрці, 1882.²⁰⁾

З цього важливого нотатника — “щоденника” залишилися тільки “розгублені листочки”, які надруковано вже після кількох десятків років, справлені досвідченою рукою Уляни Кравченко, як і писані ще в початках 80-их років наступні рядки, що побачили світ аж у 1931 році:

“Перегляд словесної праці в “Ділі” нічого вдово-ляючого не дає. Та несеться воздухом мілій запах провесні — легіт теплий повіває . . . О, щоб чарівна верожка-весна причарувала серця-душі наших сестер, щоб всі огрілися її теплотою, збудилися до труду на рідній ниві.

Мало трудящих, а нікого ще із наших жінок, не так як у наших сусідів. Але скільки перепон на нашій дорозі, а в нас немає сильної волі, пожертвовання, постійності, а головно, немає любові — до всього, що рідне! Хвилинний запал — через перепони стигне і це нещастя наше . . . ”²¹⁾

Слідкуючи за літературними проявами в тодішній пресі Юлія Шнайдер натрапляла на вірші Івана Франка—Мирона, з яких молоду дівчину найбільше звору-

²⁰⁾ Там же, стор. 252-3.

²¹⁾ Уляна Кравченко: Уривки спогадів, Календар “Жіночої Цолі”, Коломия, 1931, стор. 40.

шувала любовна лірика з “Картки любови”. Тоді вона записувала свіжі враження з прочитаного, як ось в цьому збереженому “листочку” відповідає на одну з “Нічних дум”, що починалася словами “Ночі безмірнії, ночі безсоннії”, друковану в Зорі в 1-ому числі за 1883 рік:

“Чом ти так тяжко горюєш? Чом так ридаєш? У твоїй кобзі всі струни розжалені, сумно та тоскно дзвенять . . . Ти з попелів давніх згадок іскру добуваєш, щоб огнем серце розпалювати знову.

Тихо, серце мое; ти до незнайомого линеш, обняти його бажаєш, пригорнути втихомирити . . .

Тихо! Чого ж то жаль, і щось, неначе зависть темна, трусить тобою: о, чом я не та, котрої він хоч одної сльози на могилі своїй бажає?

На могилі? І навіщо на могилі? Чи ж усе не кінчиться враз із могилою? Нащо ще сліз?

Я б живуче серце твоє відрадою кріпила, я б рани слізеньками холодила, я б труд весь несла, щоб тобі спокій добути, щоб давнє горе міг ти забути.

Прости, прости! То тільки хвиля, коротка хвилина заздрощів, що серцем струснула; воно вже повне сліз і спочуття до твого горя . . . ”²²⁾

Прецізний реалізм жінок уміє поетову вічність звязати з теперішністю. Та, пишучи ці рядки, може й сподівалася їх авторка, що вже недалекий час, коли вона зможе складати не тільки літераторські апострофи дорогому її поетові, але здійсниться її давнє, гаряче бажання пізнати його особисто.

IV.

Після 2-ох років сумлінної праці практикантки Юлія Шнайдер здала у Львові 25 вересня 1883 року педагогічний іспит та вернулася до Бібрки як кваліфікована вчителька. Але це досягнення її не вдоволяло. Вона хотіла дістатися до більшого міста, де сподівалася кращих умов для своєї літературної творчості.

²²⁾ Вибрані твори, стор. 253.

Проте й тут завзяття й зусилля перемогли всі труднощі й перешкоди. Редакція “Зорі” отримала від Юлії Шнайдер рукописи її повісті “Марта” й кілька віршів.

Та от в листопадовий день, коли осінь навіває настрої зневіри — для молодої вчительки в Бібрці пошта принесла журнал “Зорю”, в якому несподівано для себе вона знайшла в переробленій формі свій вірш:

Згадай мене, милю, та згадай весною,
як перша фіялка до тебе всміхнеться;
фіялкою-тамиш —квітчав запашною
ти мою головку . . . Ох, і досі сниться . . .

Згадай мене, милю, та згадай весною,
як весільну пісню соловій заче!
Колись його співи ти вітав зі мною:
як він любить весну, ти любив мене.

Згадай мене, милю, вечором весною,
як лиши заморгають зорі із небес!
Колись в таку пору думою одною
ми летіли в царство любови . . . чудес . . .

Згадай мене, милю, згадай мене літом,
як синенький блават у житах цвіте;
мов у твої вічі за твоїм привітом,
я у них дивлюся; ох, та це ж не те ! . .

Згадай мене, милю, та в пору осінню,
як вітер по полі вялий лист несе! . .
В такий час мені ти про любов незмінну
говорив, про щастя . . . Ох, і де ж те все?

Згадай мене, милю, та згадай зимою,
як білим коверцем вкриється земля
і мене покриє вона пеленою . . .
А що ж ти? . . . Ох, весно, юносте моя!

Загадку відкрив лист, адресований незнайомим, характеристичним почерком, писаний фіолетним чорнилом на рожевому папері. Був це лист від самого — Івана Франка.

Виявилося, що рукопис “Марти” редактор Партицький передав Франкові, що натрапив між листками на вірш. Не повість а вірш сподобався Франкові і він зацікавився авторкою. В тому листі Франко заохочує Юлію до дальшої праці, обіцює свою допомогу, але радить писати вірші замість прозу. Він і перепрошує за виправлення знайденого вірша . . .

Одержаніши цей перший лист Франка Юлія нотує в своїому щоденнику:

“Є потайна звязь між духами.

Ти відгадав мої смілі, скріті бажання, заговорив до незнайомої.

Я ваша, ваша навіки! Твої теплі слова загріли, захочтили ту, що на роздоріжжі з заложеними руками стояла та безнадійно споглядала.

Великі й тяжкі боротьби я бачила та не знала, чи оплатиться труд . . .

О, до останнього віддиху я для твоєї ідеї живу . . . Незнайомий, але споріднений духом — рішаєш мою долю . . . Там у віршах моїх іще дрожав пробліск надії, і ще серцем належала я до . . .

Ти погасив останній промінь любові, через те саме — я ваша!”²³⁾

Це екзальтована розмова зо своїм “я” із закритими серпанком думками й почуваннями, які вона завжди любить завуальовувати. Франкові ж відповідь на його лист була наступна:

“Пишете до мене яко незнакомий, чужий. Ні! Так сумно не єсть, щоби знамениті личності своїм незнакомі були. Читала-м твори Мирона, за котрі прикрасила б я його голову вінцем. Прошу однак не думати, що се лише слова облесні, се давня річ, що вінці заслуг принадуться поетам. Злишнім було перепрашати мене за те, що були Ви ласкаві поправити мій нескладний вірш. Я не єсмь тілько горда, щоби думати, що письмо мої руки може вийти непоправлене через людей учених і посідаючих правдивий талант. Не робила-бо я ніяких студій, — не мала досі спосібності і часу свободного. Вже чую, як кажете: “На що ж братися до писання?” В тім же вина моого почтенного учителя г. Партицького, котрий казав мені писати, то ж не хотіла м йому не послушною бути. Суть хвилі, в котрих успосіблена-м до писання, тоді то начертала-м образець і вірші, о котрих була-м пересвідчена, що будуть спочивати в коші. Однак інакше судилось, дістались они під критику чоловіка, занімаючого межі трудящимися на

23) Там же, стор. 257.

полі літературнім перше місце. Ох, засоромила-м ся, була бим ніколи віршів не посилала, я мала-м лише тілько довіря до моого учителя, котрий по-вітцівски простиав би і поправив, як то чинив з задачами моїми з миших часів, коли називалася ученицею.

Ваші щирі, дружеські слова заохоти збудили і до Вас довіря, то ж скажу отверто, коли осудили-сте, що могла б я корисно колись трудитися на рідній ниві, то охотно підіймуся попередної потрібної до того праці — не для личних зглядів, не для слави, я-бо заєдно незнаним цвітом в тіні бажаю жити, лише для любові до вітчини. Мають інші народи численні писательки, чому ж Русь наша так мало має?! Чи дано мені побільшити їх число? Не знаю! Я знаю лише, що маю чувства гарячі і уяву, котра викликає різні образи. Однак, о, доле ж моя, не вродилась я в часах трубадурів, бандурристів, котрі минули безповоротно і в котрих то серце людське і фантазія були достаточним джерелом до творення. Тепер повинні-смо користати із скарбів, які людськість нагромадила, щоби з нею іти наперед. За жертвовану поміч і заохоту сердечно дякую. Будьте ласкаві сказати мені, що читати маю, щоб осягнути те, чого мені не достає. Пишучи лист, рівночасно скреслила я вірш, котрий посилаю до коша редакції “Зорі”, впрочім судіть, я бим гадала, що мені скорше лишитися при прозі.

Сердечне поздоровлення Вам і господинови Партицькому

(Ок. 11 листопада, 1883.)   засилає доня Русі.²⁴⁾

До цього листа вона долучила вірш “Чия вина?”. З датою 14 листопада наспів другий лист Франка:

“Ласкова пані і дорога товаришко! Ваш сердечний і щирій лист дуже мене врадував, не менше також і Ваш вірш, котрий за Вашим дозволом прилагоджу до “Зорі”. Позаяк лист Ваш кінчається запитанням і проосьбою о вказання книжок, які би Вам по моїй думці треба читати, щоб надолужити те, чого Вам досі не стає, то я іменно і з кінця зачну відповідати на Ваше

²⁴⁾ Уляна Кравченко: Листи до Івана Франка, Вибрані твори, Київ, 1958, стор. 436-7.

письмо. Ви виражаєте там сумнів: чи писати Вам дальше вірші, чи взялись радше до прози? Такий то вже у нас звичай, що всім починаючим поетам радиться взявшись радше до прози. З поетками я досі ще не мав діла, то ж і не знаю, як їм другі радят. Але що до Вас спеціально, то мушу признатися, що я зачав читати Вашу повість, прислану до п. Партицького, і вона мені — не подобалась. Не гнівайтесь за цей різкий суд, я витолкую Вам, для чого так суджу і надіюсь, що Ви признаєте мені правду. Діло в тім, що до написання доброї повісті треба не тільки сили чуття, але також сильної і ясної фантазії, котра би все, що там описується, докладно представляла авторові перед очі, треба ще й тої сили, котра би раз представлений образ так довго держала ясним і виразним перед очима фантазії, поки перо не зможе його описати, — треба того, що називається “наглядністю”, “пластикою”, а у Вас того нема. Впрочім і сього ще за мало, бо для написання доброї повісті в наших часах треба також великого очитання в повістевій літературі других народів, треба виробленої методи і великого запасу знання. Конечно, я не думаю відмовляти Вам ані методи, ані найголовнішого при повісті знання — знання серця людського: бо хто вміє своїми, хоч і не складними щодо форми віршами глибоко потрясти серце другого чоловіка, той мусить — свідомо чи інстинктивно — знати дорогу до серця. Та тільки все те переконує мене, що у Вас є далеко більша спосібність до поезії і то до ліричної поезії ніж до повісті, і я радив би Вам працювати на тім полі, і то працювати систематично, витривало. Під працею на полі поезії я не розумію самого тільки писання віршів, в якій попадеться формі, або й без ніякої. Зважте тільки на то, що всі предмети, які тільки ми можемо обробляти в поезії, були вже оброблювані далеко більшими від нас майстрами: не познакомившись із тим, що вони робили і як робили, ми будемо мимоволі тільки повторяти в невдалий спосіб то, що вони говорили далеко краще, і ніколи не поступимо наперед. Особливо наша руська поезія по смерті Шевченка іменно від того заснітилась, що кожний уважав,

що поезії можна писати без студій, без приготування: сядь і мажи, що тільки на думку навернеться, щоб тільки зримувати якнебудь; а о тім, що говорилося в віршах і як говорилося — байдуже! При такій роботі поезія в нас мусіла стратити кредит і поети в нас перевелися. Тепер нам, молодому поколінню, треба зачати з іншої бочки, треба настроїти ліру на новий лад, треба озирнутись по світі, о чім і як співають другі люди. Конечно я через те ще не раджу наслідувати чужих, я тільки раджу вчитися від них методи, форми, підглядати, відки вони черпають у своїм житті живущу воду поезії, і дошукатись так само і в нашім житті подібних джерел. Може, я те все говорю занадто премудро і незрозуміло, — то простіть! У мені (так само як і в Вас) є кавалочок німця, а Ви знаєте, що як німець хоче щось вияснити, то зараз мусить статися незрозумілим.

Але який же сенс моральний усієї моєї бесіди: що Вам читати? . . . ” І Франко радить познайомитися з технікою будови віршів, з українською класичною й світовою літературою: “Ні, не думайте, що колинебудь без великої праці і без широкого знання можна було написати щонебудь великого і вічноживучого!”

Врешті остерігає перед вживанням компліментів ув оцінці його праці: “Я думаю, що між русинами, а особливо між молодим поколінням, а вже ж найбільше між поетами повинна панувати тепла, сердечна, але безоглядна щирість, далека від всякої пересади і всякої гіпокризії . . . ”

Накінець нестримне бажання побачитися: “Казав мені п. Партицький, що Ви недавно були у Львові: який жаль, що я не познакомився з Вами! Надіюсь, що будучи у Львові Ви на будуче зволите сповістити мене о часі свого приїзду і схочете особисто познакомитися з тим чоловіком, котрий рад би бачити Ваш талант в як найкращім розвою, рад би бачити Вас оздобою і красою нашої рідної літератури. При тій спосібності я, може, й приладив би для Вас і деякі книжки, а з розмови, може би, і Ви і я міг скористати. Надіюсь, що Ви не будете вважати зухвальством і нескромністю того мого бажання, котре випливає тільки з широго по-

читання для Вашого таланту і з дбалості о його найкращий розвій. Жду Вашого листа з відповідями на поставлені вище питання. Ваш щирий друг Іван Франко (Львів, дня 14 падолиста, вул. Ліндого ч. 3 мешкання п. Нагірного).²⁵⁾

Разом з листом прийшов спрощений вірш “Чия вина?”:

Чуття найкращі, золоті сни
Лучили мя, мій соколе, з тобою.
Чому ж так борзо, в перших днях весни,
Вони, мов цвіти, поплили з водою?

Погасли, щезли, ніби мгла в пустарах,
Лишилась досвіду гіркя чаща;
По давнім щастю, мов по срібних хмарах,
Тремтить лишень слеза сердечна наша!

Я не встидаюсь сліз, пролитих стиха
За молодих надій рожевим цвітом,
Бо раз лиш цвіт цвіте, — а скілько лиха
Тернів нам шле тяжка борба зі світом!

Лиш раз цвів цвіт мій! А що звяя по хвилі,
Що щез безслідно, що так тяжко я
Страждати мушу — хто ж тут винен, мицій?!

Чия вина? Клянусь, що не моя!

До цього вірша була наступна дописка: “Засилаю Вам на карточці Вашу поезійку, перероблену трошки під зглядом форми. Побачите самі порівнюючи з оригіналом, що я, як лиш можу і вмію, стараюсь не затерти Вашої мислі, не здуди того ніжного золотого пилку, котрий мов легкою мрякою обслонює Ваше чуття, вилите на папір. Конечно я надіюсь, що Ви швидко й самі так запануєте над формою, що не будете потребувати помочі від такої незручної руки як моя”.

Яка незмірна радість для мрійниці це здійснення її найсміливіших прагнень! Чи не знайшла вона ту “душу, яка б зорею була її душі . . . душу, вищу поглядами . . . чуттям . . . ”, що за нею віддавна тужила? Вона вже не самотня, відрівна від духового корму маловідома сільська вчителька. Найшовся вимріаний опікун, ввічли-

²⁵⁾ Іван Франко, Твори в двадцяти томах, Київ, 1956 (том ХХ, стор. 193-6).

вий, тактовний, готовий у всьому допомогти — при тому він щирий, великудушний, скромний, хоч з ореолом слави поета й борця.

Проте відповідь Юлії була зрівноважена й стримана. Чи для втихомирення настроїв чи радше для “годиться” вона виїждала кілька днів і 20 листопада відпісувала:

“Похвала моя такої була із щирого серця, но если не вірите, то відкликую, а для того лишень, что не хочу зачислюватись до ряду осіб, заслуговуючих на Ваш гнів. Впрочому не єсть компетентною до віddання того, що ся кому належить, щоби судити, треба бути вищою або хотя на рівній стояти вишині з тими, котрих твори ціняться; а може, Вас гнівали жіночі похвали і нагорода? Що мені наймиліше — цвіти, тим і Вас хотіла-м прикрасити, а може вкінці лаври, що з-під чужого неба? Тож хочу поправитися і посилаю галузку нашого барвінку, прошу тілько вперед не лякатись: барвінок то лише знамя вірності і витривалості в дорогій нам праці. Прошу вірити, що не писала-м компліментів, понеже і я не терплю людей, говорячих компліменти, і сама від того далека. Ви самі змусили мене до сказання тих кілька слів, пишучи яко “чужий, незнакомий”. Відтепер встримаю всі слова подиву, що за голосом серця, для того, як хочете “звичайного чоловіка”, на папір перелляли б ся.

За Ваші братерські ради і пояснення сердечно дякую, буду старатись після них поступовати і підіймуся праці, котра, знаю, не єсть хвилева. Зачинаю від читання Осадци о прозодії, з котрою цілком не позна-комлена-м, яко рівно ж, признаюсь, хотя й не до моєї вини, мало вслухала-м ся, вчитала-м в нашу поезію. Сумні і страчені хвилі для молодих осіб, стремлячих до більшого образовання, коли мусять читати, що в руки попаде. Много можна перечитати, заким трохи світла, правди знайдеся!

Я крім рускою і польською, можу тілько з німецькою літературою познакомитись, з прочими хиба в переводах.

Читала-м вірші, уміщені в “Зорі”: послідня строфа,

що не могла такою як була остатися, я-бо неуважала-м пишучи, що пара залюблених “єсть для себе всім”. Коли в попередніх строфах звертаюся сумними згадками в щасливу минувшість, повинна-м була сказати, “чим були”. Однак скінчення Ваше єще стосовніше і правдиве в поезії, як в життю, а хоті я сумом овла-дає, то сум той вищий! ²⁷⁾)

Що до нашого побачення, то наступить, може, коли на вечерку в залі “Народного дому”, однак сильно заперечую, щоби обосторонна користь була з нашої розмови. В тім случаю я лише могла бим одну туру вальса тільки офірувати, бо яко звичайну женщину і кавалок німки звуки мелодійні unoсять мя!

Уже чую, як кличете: “Нічого з нашої поетки”, не смійтесь з мене — прецінь і буйна фантазія поетки часом спочиває, а тогді, вмісто по чарівних, райських цвітах, радо промикає по совських дошках салонів.

Всегда однака жичлива Юлія Ш. ²⁸⁾)

Не в смак було Франкові це писання з конвенціональною пропозицією зустрічі в балевій залі й блідо-кокетерійною обіцянкою “тури вальса”. На жаль, його відповідь не збереглася так як і перший його лист і багато інших запропастилися. Можна тільки догадуватися, що відповідь ця негайна і глузлива залишила краслю в чудовій балевій сукні й з віялом у врукавичненій руці — саму на блискучих сальонових паркетах. Мершій, бо вже дня 23 листопада вона відписує Франкові:

“За мій послідний лист і за жарт невинний пере-прошаю, если маю хотя трохи ласки, то простіть. Не застановила-м ся, що люди задивляючися поважно на життя, люди перейняті глибокими ідеями, не люблять жартів. Тож прошу ще раз, забудьте і простіть жен-щині, котра досі лиш з колежанками кореспондувала. Я дякую за оказане мені невдоволення на мій нерозум-ний лист, — буде то для мене науково навсегда.

Хочете, щоб я означала місце нашого побачення? Годі! Поети-мислителі перебувають в краях ідей, в

²⁷⁾ Це міркування до змін, які впровадив Франко до вірша “Згадай мене, мицій”.

²⁸⁾ Уляна Кравченко, Вибрані твори, Київ, 1958, стор. 437-8.

краях фільософічних, в котрих лих артизм, а нічого земного, чоловічого! Єсли колись святиня ся і для мене буде отвореною, тоді, може, стрінемось в ній. Тут, на нужденній землі, думала-м, що побачимось в за-лі нашого “Народного дому”, незручно однак згадала-м о нещасливих вальсах, котрих я здавна не танцюю, коли, властиво, думала-м о якім-то торжественнім для нас дні, як, напримір, день бессмертного нашого Кобзаря, соловея України. В своїй хаті, серед численно зібраних дітей матері-Русі, була бим зобачила і Вас, її за-слугуючогося добре сина. Пізнали бисьммо ся в хвилі, коли при згадках пісней-ідей нашого генія душу загріє тепло-огонь, що хочеся жити для тих же ідей. Хочете поетичнішого місця? Єсли б останови позволили, то хотіла бим, щоби побачили ми ся на Україні при могилі незабутнього Тараща. Або дальше, де дух мій ча-сто блукаєсь — на далекій півночі, де поміж ледами лиш берізка-жалібниця вкрасилась в кораль калини або найменше при швейцарській красоті-образі, кот-рий і в наших горах знайдеться!

Слова Ваші о поезії зрозуміла-м — поезія то величава пісня людскості, то сльози і горя її теперішні, то предчуття її о совершеннійшій будучності, то згадки о минувшості, пісня то сумна, величава. Її гармонії не може псувати звук, думка плоска, низька, такі звуки входять до співу одиниць, до пісні поета для себе, ні-коли не будуть правдивою поезією — піснею людсько-сті, котра заким станеться надлюдською, мусить перей-ти як вже Письмо святе поетично каже, почерез долину сліз. Так людськість терпить і боресь, і одиниці терп-лять і борються з чувствами власними, з перепонами світа, що пориви, подвиги духа студить.

“Я закохана”?!. Вперед бояла-м ся, що читаючи мої неудалі проби, можна мя посудити о любов. Я вибра-ла-м такий темат, бо інших, святіших не хотіла-м обле-кати в негарну, невикінчену шату. Правда, моїм живлом єсть чувство. Я люблю, знаю всі чувства, того лиш егоїстичного, односящогося до одиниці не знаю-ні! Я люблю всіх і все, що достойне любови. Не дивно, — єсъм женциною, — а у тих переважає чувство, як в

другій половині рода розум. Чи таке нужденне тое серце, чи в артизмі, штуці тепер нічого не значить! Здається, що не було би гармонії — коли елементом мужчин є розум, то нашим живлом — чувство, той цвіт душі і то дає гармонію . . .

За пояснення Ваші так цінні для мене, і за готовість познайомлення мене з правдивою поезією дякую сердечно. Прикро лише мені, що маєте тілько зо мною амбарасу, що тепер тілько часу, що так хосенно для Вітчини—праці літературної обертаєте — я Вам за-бираю.

23. 11. 1883 р.

З повним поваженням

Юлія Ш.²⁹⁾

До пояснення Ваші тільки цілком діє.
мене і до готовності познання мене
тільки правдивого посуду дякую сердечко
Приємно читати, що маєте тільки
до цього аніраку, тут чистота гаєть
тут тільки хосенно для більшої праці
литературної чесноти — я Вам за-
бираю.

До пояснення познання мене

23/11 883

Уляна Кравченко

Фотокопія листа Уляни Кравченко до Івана Франка

В цьому листовому дуєті не було павз з боку Франка — він негайно відповідав. І вже в найближчих днях Юлія читала:

29) Там же, стор. 438-40.

“Дорога товаришко! Так і є! Я не маю щастя до жenщин віддавна і не буду його мати ніколи і все через мою незручність. Говорю до них серіозно — знуджу, а зачну жартувати, то так як ведмідь і вражу. От таке мое й з Вами. За Ваш не то що невинний, а й дуже любезний жарт — я хотів і собі відплатити Вам жартом, — і написав Вам “сокрушеніє” і Бог знає що ще, — а тепер бачу з Вашого листа, що мій грубий жарт таки болючо вразив Вас. Добре мені так, — але то, що мені жаль, то не заплатить Вам навіть за одну хвильку прикорості, яку я Вам справив. Я знаю, Ви не признаєтесь до того, але з слів Вашого листа тремтять утаєні слози. Що ж я маю робити? Гніватися на себе за пізно і дарма робота. Просити Вас о прощенні — ну, Ви й просьби твої не приймете, скажете по просту, що ні за що перепрошати. Постійте ж, я Вам покажу, за що Вас мушу перепросити.

Ви перепрошаєте мене за свій “жарт”. Очевидна річ, що з мого листа Ви вичитали, що буцімто я не люблю жартів. А воно якраз противно, бо іменно сам мій лист цілій був жартовливий. Невже ж таки Ви гадаєте, що чоловік може так перейнятися “ідеями”, що нічого чоловічого в нім не останеться? Але ж він тоді й не чоловік, а якийсь фільософічний страхопуд! А при тім же прошу Пані, я й зовсім не ідеаліст, але противно тяжкий реаліст. Я й зовсім не такий поет, як Вам, може, з моїх віршів видалося, але сухий *Bücherwurm* (книжний міль), котрий поезії складає часом, раз на місяць, а день у день пише довжезній хрій про податки і банки і каси позичкові, про статистику і економію і чорт зна що такого. Коли часом читаєте “Діло”, то знайте, що всі статті найдніші, такі, котрих женщини ніколи не читають, а мужчини мало коли розуміють, — що всі вони походять з моїх рук. А ви мене в ідеалісти проізвели! Мені зовсім не бажається стрітитися з Вами аж в якісь святыні — до святынь жодних я ніколи не ходжу і не маю до них ніякої претензії, — але противно, я думаю, що се було би хосенно для мене і для Вас, якби ми могли часом побачитися тут, на тій нужденій землі, котра остаточно єсть для нас важніша і дорожча ніж всякі святыні. Конечно, я дуже був би рад побачити Вас, нехай уже і в залі Народного дому на вечерку Шевченка, та тільки се далека історія, а при тім я не знаю, чи буду міг бути на тім вечерку і взагалі чи в місяці лютому буду у Львові. Здається, що буду мусів вийхати до Вікна до п. Федоровича на довший час, бо я працюю тепер над обширним життеписом його батька, і може бути, що якраз тоді, коли Ви будете тут на вечерку забавлятися, я буду сидів над старими пожовклими паперами і сліпав над їх відчитуванням і переписуванням. Гіркий наш ідеалізм!

Я хотів би не поетичнішого місця для нашого побачення, не степів України, на котрих вітер дуже сильний і холодний, але хотів би практичнішого місця і скоршого часу. Впрочім, як гадаєте. Я знаю, що Ви не свободні, зайняті, а навіть перетяжені роботою, і що Ваш ідеалізм так само, а може й більше гіркий ніж мій, —

і то власне будить у мене живу участь для Вас. П. Партицький говорив мені о Вашім тяжкім життю, — і я був би Вам дуже вдячний, якби Ви самі розказали дещо о собі.

Мені дуже було б жаль, якби Ви з своїм талантом мусіли марно пропадати в нужді і надмірній а невдячній роботі. І ще одно—як гадаєте? Не буде се нечесно з моєї сторони, якби я предложив Вам від себе яку невеличку поміч? Правда, средства мої невеликі, але потребую дуже мало, так що міг би Вам може дечим прислужитися, чи то газетами чи книжками, чи й (грішми). Надіюсь, що Ви не прогніваетесь на мене за се предложення, пливуче з щирого серця. Я не радо повіряю його письму, і хотів доперва при нашім баченню Вам те предложити — тоді, може б, було мені удалось винайти делікатнішу форму. Але тепер я бачу, що свидання наше ледве чи й наступить коли, а як наступить, то Бог знає, коли, а до того часу може б моя скромна поміч могла б достачити Вам хоч кілька спокійних і без журних хвиль для студій, для досконалення і вправи своїх сил. Правда, що Ви не прогніваетесь за мое предложення? . . . ”

Як видно, і цей лист є запереченням сказаного Франком на вступі: він вміє прекрасно говорити до жінок, по віртуозному примінюючи відповідну тактику й стратегію. Йому цікаво як найскорше побачитися з адресаткою, це й є головний мотив його листів, проте справа ця виходить наче ненароком, а скільки при тому розумних порад, дотепних міркувань, інтересних помічень, ніжної спочутливості, що їй ніяка тямуща жінка не зможе опертися. Водночас він надто добре знає, що трудність не в підбою дівочих сердець, але в можливості переконати молодих дівчат, що можна жити й без них. Друга половина цього ж листа являє вже дискурсивний зворот:

“Скажу ще дещо про те, що Ви говорите о любові і чувстві жінчин а розумі мужчини. Се трошки не так, як Ви кажете. Кожна поезія має діло тільки з чуттям, з нього мусить плисти і на нього впливати. Значиться і мужчина, коли він поет, живе так само, а може ще й інтенсивніше чуттям, як жінчина. Я принаймні знаю багато поетів, у котрих чуття було розвинене так надмірно, що вкінці й помрачило їх розум і завело їх у дім божевільних, — жінчини-поетки такої мені досі не доводилося знати. Але ж позвольте собі сказати, що любов “плотская”, *geschlechtliche Liebe*, як німець каже, то ще не єсть все чуття — противно, єсть се одна з нижчих степенів чуття. Любов до всіх людей, а особливо до всіх нещасливих, покривджених і понижених — єсть чуття далеко вище і святіше. Чи, може, по Вашій думці, жінчина вміє

любити тільки мужчину і то тільки одного певного якогось мужчина і то, як у нас на . . .²⁶⁾ того своїй любові? Мене злість бере, коли тільки подумаю о тім! Якби яка жінка — не дай, Боже — мене любила і задумала, хочби і з найбільшим талантом, оспіувати мої сірі очі і мою скрулену поставу і свої медові хвилі зо мною, — то Бог мене побий, якби я її вірші не кинув в огонь, а її самій не вліпив кільканадцять солених пац на її ніжні ручки. Невже ж таки тільки така низька любов має бути змістом цілого життя нашої жінки? Ні, Пані, — якщо Ви так гадаєте, то Ви або й зовсім не поетка, або Ваша поетична сила ще не дозріла, Ваше око не прояснилося ще на стільки, щоб твердо, а при тім з глибоким сердечним чуттям глядіти на світ і на життя людське. Впрочім, зачекайте, нехай та Ваша леліяна любов опалить Вам крильця, розранить серце і виточить зо дві вербениці сліз з Ваших очей, тоді Ви не тої заспіваете!

Даруйте, що я так нечлено виражаюся, — я простий мужик, делікації великої не розумію, а предмет сам для мене досить дразливий. Ваш послідній лист, — не утають сього перед Вами — видався мені трохи нещирій, трохи, як німець каже, *verschwommen* (розплівчастий), — конечно за мою провину. Але все ж таки я думаю, що коли ми відразу зачнем з собою лукавити, то до нічого доброго не дійдем. Для того я надіюсь, що відтепер Ви будете писати до мене по щирості, так як до своєї колежанки, без високих фраз, котрих я навіть не розумію (бігме, що не розумію того, що Ви писали о поезії! Критик з Вас не буде!), а так собі по просту, одверто і без церемоній. Я так і думаю, що або мусите писати в той спосіб, а ні, то перервати переписку, бо на Ваші ідеальні листи — будьте певні — я потрафлю відповісти грубіянствами такими, як нині. Та тільки ж прошу Вас, не гнівайтесь і не ображайтесь нічим, а те, що в моїх листах найдете вразливого беріть якраз навиворіть — жартовливо, бо тільки в такім дусі воно й писане.

На закінчення сього листа мушу Вас похвалити за Ваш вірш, присланий мені минувшого разу, — іменно вірш, котрий свідчить, що часом і Ваша думка виривається з вузьких рамок плотської любові і вилітає на широке поле. Вірш той ("Все никне, гине на життя дорозі") з невеликими змінами буде напечатаний у слідуючім н-рі "Зорі", і по . . . (вирваний шматок паперу) найкраще з усього, що Ви досі написали. Правда . . . з незаспокоєною цікавістю чекати, поки не буде надрукований, цілі дві неділі. Чи Ви, може, нещікаві? В такім разі кривди Вам не буде. А покищо бувайте здорові!

Ваш Іван Франко.³⁰⁾

Авже ж, що Юлія хотіла б як найшвидше побачити цей надрукований вірш: "Цікава-м дуже о тій ніби моїй вірші, а властиво цікава-м о Ваш додаток о бар-

²⁶⁾ Вирвані два рядки.

³⁰⁾ І. Франко, Твори, том ХХ. стор. 198-201.

вінку; як можна учити жінщину терпеливості?!” — відписувала вона Франкові вже 27 листопада, цебто на другий день після одержання його листа, бо й їй спішно було побачитись з поетом, що писав до неї так багато і так особливо. І вона як второпна учениця відповідала:

“А що ж з Вас такий для мене непонятний чоловік? Вже з Вами кінця не дійти, жартую—зле, пишу поважно — недогода, пишу вірші — на ганьбу заслугую. Так мені закрутили Ви голову, що не знаю, що писать, бо юся Вас, але за тоє відплачуся, буду свої уваги робила, чи правдиві, то менша з тим. Я хочу Вас трохи гнівати, як Ви мене гнівали: жаль мені Вас сердечно. Постійний лист каже ясно, звідки тілько зlostі викликує слово “любов” — тож неповодження у жінщин, або Ваші слова повторюю “не маєте щастя до жінщин”. А ті крильця спалені? Признайтесь, то, певно, з власного досвідчення? Но за що ж я маю відчути сю гіркість, ненависть, гнів вибухаючий вульканічно? Все оперлося на мені, за що? За вірш “Він мене любить”, — а я лише трібувала-м силу пера, триманого в моїй руці, слова ті не відносяться до ніякої особи. Єсли б так було, то говорила би я до того “тумана” (той вісімнадцятий туман убавив мя) “Ти мене любиш”, а не писала і Вам посилала такі вірші. Може, я знова необачно жартую і немилі загадки викликаю, — в такім случаю, згори перепрощаю”.

Можна тільки снувати ріжні згадки про те, наскільки слушні були натяки Франка і влучні репліки Юлії Шнайдер про вірш “Він мене любить”—не мавши тексту цього вірша, якого доля невідома. Та якби воно не було, в тому діяльного учениця жваво дотримує кроку свому вчителеві:

“Хочете, щоби-м щиро писала, то ж скажу, що прикро мені було. Ви не знаєте мене, здається Вам, що я, чи там ідеали мої жіночі, не знають святіших чувств. Ні, так не єсть, любов моя обнімає родину, вітчину, а серце, заповнене вищими чуттями, не містить побіч них тої найнижчої, егоістичної — тої не знаю цілком, не відчула б я її. Єсли вже бесіда о чувстві до одиниці, то

одно лиш єще припускаю, если б знайшла духово схожу, подібну істоту, то подобала б ся мені. Душою з душою я лучила б ся. Я, читаючи Ваш передпослідний лист, засоромила-м ся, сполосена, в першій хвилі думала-м, що яку зброню поповнила-м, і дала-м собі слово більше не писати. Тепер хіба до “сірих очей” варто писати, бо така барва очей властива геніяльним людям, приклад Наполеон I і прочі.

Кажете писати о собі. Життя мое теперішнє нічого занімаючого не представляє: мешкаю в однім з нужденних місточок, в котрім лиши жidів і болота достатком, а треба брильянтові наочниці носити, щоб думати, що єсть ся в поетичнім місці. Я бажаю якнайскорше вилетіти звідси, где мені тісно і корму для душі нема. Обовязки учительки тяжкі, но поезія каже убожати обовязки, які вони й суть, кажучи: „Pflicht ist Glück”. Цілий день зайнята школою, вечером розмовляю з моєю старенькою ненькою, на хвилю лиши належу до себе, читаю для себе, часом маю охоту співати о любові, за що зараз дістану ганьбу від Мирона, не знаю, чи знакомий він Вам, чоловік той не признається до ідеалізму, а прецінь єсть ідеалістом, уміє лиши лучити в собі і реалізм. Тої штуки, певно, навчила його любов до Вітчини і бідного народу, котрий потребує більше праці на полі економії, статистики і тим подібним як сумних віршів. Уміє він перебувати в світі поезії і на бідній землі жити, ділати. Подивляю його!

Чому мені мало пишете о собі, о Вашій подорожі, чи надовго? В котру сторону? Як далеко? Ах, побачитись, побачитись бажаємо, а тут не мож думати ні коли, ні где, ані поетичного місця, ні практичного, но може, удастся бути мені у Львові.

Пращаючи Вас, стискаю сердечно Вашу братню руку, але же чекайте, не тую недобру, що так радо “пацки” розділяє, отже ж лівую, лівую!

Юлія.³¹⁾

Не без дотепу й жіночої привабливості віддано ініціативу для цього обопільно пожаданого скорого по-

---

31) У. Кравченко, Твори, Київ, 1958, стор. 440-1.

бачення Франкові, який поквапно звернувся з запитом: “Я бажав би деколи трохи зробити собі на пару день екскурсію, — що скажете на то, якби я вибрався до Вашої Бібрки? І не далеко, і, надіюсь, провів би час не без хісна. Та тільки Господь знає, чи урву на тільки часу! Побачимо, впрочім, що Ви на то скажете”. Але це запитання було попереджене довгим, як завжди листом, в якому на першому пляні підкresлюється турбота про вирощування молодого таланту, але й немало місця відведено й найбільш притягаючій темі про любов, а чому — про те говорить сам кінець Франкового листа, такого небуденного зразка любовної епістольографії під знаком “і хотів би і боюсь”:

Львів, 30 листопада 1883.

Дорога товаришко! Поперед усього дозвольте знов гарненько наганьбити Вас. Прошу я Вас, що се має значити? Вже два листи від Вас дістаю, а вірша ані одного. Хіба ж се так годиться? Та коли так, то я й кореспондувати з Вами покину, бо до учительки Юлії Шнайдер мені яке діло? Я маю діло тільки до поетки Юлії Шнайдер, а коли вона мені не ласкова запрезентуватися, то я рушаю собі на чотири вітри. Чи, може, я своїми науками знеохотив Вас до писання віршів? З вашого посліднього листа щось подібного видко, — в такім разі я дуже жалкую своїх наук. Але ні. Я знаю, що у кого є дар правдивий до поезії, того ніяка наука не знеохотить, той і з затрутого зілля потрафить мед виссати як пчола. Для того я не боюся за Вас. Тільки ж не тратьте віри в себе, не тратьте охоти до життя і працюйте, що можете. Я знаю й сам, що Вам усяка праця над собою не легко приходить при наяві урядової роботи, і для того я так само, як і Ви, рад би, щоб Ви видобулися з тої поганої Бібрки і перенеслись, н. пр., де до Львова, де би могли крім праці на хліб працювати над своїм образуванням, вправляти свої сили. Я знаю дуже добре, що Вам шкода тратити сили і вік на учительство, та що ж коли наші школи не дають жінчинам ширшого образування, котре робило б їм можливим якийнебудь інший, свободніший заробок. Конечно, я не говорю через те, що інший заробок есть уже для них справді неможливий, і о тім Вам треба подумати. Надіюсь, що ще в будучих листах про се діло поговоримо.

Ви жалуєте мене, що буцімто я з досвідчення пишу про “опалені крила”, і для того маю злість на любов і т.д. Ні, ласкова Пані, — мое досвідчення зовсім не дає мені причини злоститись на любов, — противно, хвилі, в котрих я любив, т.е. любив не “всіх людей”, як Ви кажете, а одну людину, спеціально одну жінчину, були, може, найкращі в моїм життю, — жаль тільки, що були се разом хвилі найтяжчого болю, якого я досі зазнав,

а не чистої радості. Се трохи довгі історії, і не добре під ніч нападувати і щось починає боліти в груді, — так я й не почну Вас нудити моїм оповіданням, котре, впрочім, Вас не інтересувало б (бо я думаю, що й Ви так само, як я, інтересуєтесь тільки Мироном поетом, а не Іваном Франком, наймізернішим з усіх Іванів), а що в тій історії є інтересного і навчаючого, сього я не сковаю для себе, а спиши колись при спосібності в повісті, та й досі списав уже дещо (Ви читали "На дні" і "Картку любові"?). Та тільки ж всі ті досвіди, то значиться властиво той один досвід, зовсім ще не зробив мене ворогом женщин, а коли я кажу, що не маю щастя до женщини, то кажу се для того, що справді не вмію ніколи роздобути для себе симпатіїженщини. Доки мене знають зі слуху, то, може, не одна й думає собі: а цікава б то річ знати, що се за звір такий. Але скоро котра побачить мене, хоч би й здалека, то певно відіде їй охота бачити мене другий раз, а тим більше знамоктись зо мною. Досі, оскільки знаю, дві женщины тільки любили мене — не числячи моєї матері — але, на нещастя, вони обі були такі, що я їх не міг любити, хоч і з ріжних причин. Що ж тикається пісень любовних, то я не за те ганьбив Вас, що Ви пишете їх, але за те, що вони не зовсім удалі. А впрочім, якщо Ви любви такої досі не зазнавали — о чим я впрочім сумніваюся — то яким же Ви правом о ній пишете? Як можна співати о тім, чого чоловік не знає? Ні, ні, не відпираєтесь, Ви любили, і то хто знає, чи не також нещасливо! Ну, та се в нас, скажу я Вам, звичайна і подекуди навіть конечна річ. Возьму тілько себе самого: чи трудна річ, що жінка яксь мені сподобалась — і на циферблаті увійде і говорить яко-тако, — а як чоловік приглянеться біжче — кукла, або, як мій приятель Павлик каже, "мясо".

А невже ж можна мясо любити? І зараз готове розчарування, а нехай така річ трапиться якому-небудь Маслякові або Гробовичі, так він вам сяде і том поезій напише, вихваляючи те мясо, що таке воно румяне й біле, і мягкое і пухке, і таке мало волосся і такі очі, і такі руки — фі, аж гідко слухати. А о тім, що те мясо не мало ні серця, ні мозгу, ні характеру — він і не згадає. Та ба, не в тім ще лихо, — а в тім, таке мясо відтягне від іншої, реальної праці, і того, хто пише вірші, і тих, що будуть їх читати. Я розумію любов, але 1) тільки для людини, з котрою я можу порозумітися, з котрою міг би поруч працювати і вчитися і 2) розумію любов не як головну ціль, але як окрасу життя, розумію її не як хліб, але як масло, котрим той хліб посмарований, щоб гладше йшло (прошу не гніватися за тривильне порівнання!). Впрочім, може бути, що я й помилуюся, бо що ж, я старий чоловік, своє давно пережив, остуденів і заморозився в тисячних сухих і твердих речах, серед котрих пройшла моя молодість. Може, я й помилуюся, — о тім Вам, молодшим знати.

Але цур їй, тій любові, — яке мені діло до неї, а отсе я на мазав Вам цілу статтю о ній. Ви кажете, що Вам прикро було,

що я в такий спосіб не порозумів Вас (навмисно, прошу Пані, навмисно, — пізнайте з того, який я злосливий чоловік), буцімто Ви не знаєте вищих чувств, крім любові до мужчини — тумана 18-ого. Ви досить виразно писали о вищій любові, але мені видалось, що Ви за багато ваги поклали на тути нижчу, і длятого я написав Вам сокрушеніє. А що до “сірих очей”, то можете собі о них писати, кільки Вам любиться, хоч би й до очей Наполеона (от уже що женщина то женщина, з історії всесвітньої хоч те знає, що Наполеон мар сірі очі, а я й студіював історію і не знав того. Ігай!) — я за те не прогніваюся. Я тільки прогнівався б за таке, що би тикало мене особисто, а у мене, Богу дякувати, очі пивні!³⁰⁾

Що до моєї подорожі, о котрій Ви раді знати, то діло мається так, що я пишу велику книгу про життя і часи Івана Федоровича. Тепер працюю над тим ділом щоночі звичайно до 12-тої, вдень рано сиджу або в бібліотеці Оссолінських, або в редакції “Діла”, а пополудні або в редакції “Діла”, або знов праця для “Кружка”, для “Зорі” і для інших деяких газет, котрі тут приготовуються, та й листи. Отже ж та праця моя про Федоровича обнімати буде, здається, два томи, з котрих перший я повинен скінчити до нового року, а відтак я мусів би поїхати до Вікна (6 миль за Тарнополем) на 2-3 місяці виписувати матеріал для другої часті. Є там близько 5,000 листів і інших документів, котрі треба перечитати, що важніше переписати, крім того перечитати кілька десятків томів книжок, почім можна буде засісти до писання. Тяжка робота, але що діяти. Знаєте, як оце сиджу два місяці у Львові, то можу сміло сказати, що як би-м поробив так з десять літ, то певно, що моїх писань вийшло би на яких 50 здорових томів. Та тільки то благодать, що чоловік не з зализа і не довго віддергить. Я майже весь той час нездоров, — поки чоловік сидів на селі і робив у полі, то й здоровля держалося. . . . Відписуйте. Я вже гадав, що Ви по моїм посліднім листі загніваетесь і не будете писати більше — трохи мені було прикро, що-м так гостро до Вас написав. Та я надіюсь, що Ви не подивуетесь старому, згризлому, хворому, кулявому та поганому чоловікові, котрого часом попросту зависть бере, що суть другі люди молоді, здорові, хороші, що живуть, веселяться, любляться, а нам — говтпрру! . . . Бувайте здорові.

Іван Франко.³²⁾

До цього листа долучив Франко свої два недавно написані любовні вірші “Не схиляй своє личко прекрасне” і “Я й забув, що то осінь холодна”, з яких йому наче б то “смішно, що старий чоловік ще в такі дитинства потрафить бавитися”. Поет хотів знати, що думає про них учителька в Бібрці. Ось її відповідь:

³²⁾ Ів. Франко, Твори, том ХХ., стор. 201-205.

³⁰⁾ Очі Франка мали синьо-сіру красу.

“Дивно Вам, що бавитеся любовними віршами? Мені ніт. Нині знайшла-м під снігом цвітку, не тую, що “*za wcześnie*” (за рано), но тую, що, може, за пізно цвіте . . . Ох не за пізно, — душа поетична вічно молода, у ній вічно життя май і душою викоханий рай, вічно в ній любов, звізди яснолиці і цвіти барвні вічно, хотя й би перед чи за гробом.

Кажете, що Ваші вірші неправдиві, даруйте, тепер я, як Ви мені, не вірю, дармо хотіли бисмо в себе чи в других вмовити, що неправда; во всім, що ся пише, есть, мусить мути хотя й частина душі, частина власного “я”. Поезії, в котрих виджу поета як маляра, збираючого із світа краски, а нічого з душі власної, з слів, терпінь, досвідів власних, не промовляють до мене.

В своїх віршах бажаєте любові, якою она і дійсно для поетів, людей ідеальних, есть, хочете, щоб любов тая украшала духа, лучила на всім, що красне, святе, моральне. В мріях викохали Ви істоту вишу, з душою білого ангела, яку-то Беатріче, Лауру, котра побуджає поета до творення, дає чар, пориває духа, і знайшли щось подібного, но она “любить не годна”, бо, може, не має очей і серця з поломіння, щоб пломінну душу зрозуміти, любити, а може, як з другої часті догадатись можна: Ваші боги не суть її богами — она не русинка, межи Вами вражда, безодні старі...”³³⁾

Поетки і закохані жінки є ясновидючі. Ці вірші Франко присвятів вродливій польці Йосифі Дзвонковській, з якою мав намір одружитися. Немов у відповідь на них посилає Юлія свої навіяні пессимізмом вірші, про які завважує, що “еще чуття і думки не підпадаються добре під міру”, але вона “посилає хотя й неудалі вірші, бо не хоче, щоби Мирон забрався “на чотири вітри”;

Покрите днесь небо тяжкими хмарами,
На світі так чорно — безконечно сумно.
Посмертну піснь чую, як пливе з вітрами,
Не виджу в природі сонечка—лиш трумну.
А в душі? А в серцю? Ох в серцю темніше!
Горечко го тисне —nim громи метають,
І згадки у душу тиснуться живіше.
Думала-м, що стерлись — га, вічно тривають.
Ох, згадки нестерпі, чарівні припили
І душу залягли обrazи чудовії.
Зрадливу! Темніють, лиш гірше зраниці
І щезли і скрились в могилі давній.
Куди рвесь серце? Чого ти бажаеш?
Ти вічно дрожаче, не рви грудь шалене!
Що давнє відкличеш життя, ти гадаеш,
Знайдеш живучі ті цвіти? Страчене . . .

³³⁾ У. Кравченко, Твори, стор. 442.

О, мої мрії, мої думи,
І пісні тужливі, і шуми.
Мої сонця — лазурові світи,
Звізди мої ясні, ранні цвіти,
Де ся поділи,
Чом почорніли? І т. д.

Стративши всі колишні “цвіти ї життя чари” душа поетки летить понад хмари до сонця. Варто порівнати цей уривок з віршем, що в той час друкувався в “Зорі” під редакторською рукою Франка:

Все никне, гасне . . . На життя дорозі
прощальних сліз — ручай, а втіх так мало!
Шо блисне щастя — і вже на порозі
минулого, і вже повік пропало . . .

То ѿ земне щастя звикла я прощати
без сліз, зітхань, із поглядом німим
по кожній втраті менше все бажати,
про других дбати, щастям жить чужим.

Одного лиш зректись не маю сили:
крилатих дум, пісень, мрій молодих;
без них я згиба б, як цей цвіт похилий
без сонця блисків вяне золотих.

Мої ви скарби, мрії злотокрилі,
не покидайте ви мене, кріпіть
у боротьбі життя, — а на могилі
моїй зелен барвінок посадіть! . .

До майстра так удосконалених своїх віршів Юлія Шнайдер інакше не могла написати в відповідь на його бажання відвідати її в Бібрці: “Нехай так буде, як Викажете, як Ви хочете, а властиво, як можливо буде . . ”
Лист цей з 4 грудня вона зачала:

“На питання, що я думаю о Вашім приїзді, відповідаю, розуміється, що не єсм так негречною, щоби відмовляти Вам побачення Бібрки. Лиш прошу не в сальонових шатах представлятися нам, бо мое скромне помешкання, складаючися з одного покою, завстиндало би ся. Єсли маєте єще добру і не примушену волю пізнати ногану Бібрку, в такім случаю прошу в неділю рано поспішним потягом, вечер о 9 можна бути у Львові з поворотом, прошу донести мені, щоби-м вислава фіру до станції, бо не дістанеться до міста; єще одно, прошу тепло уратися, бо зі станції єще миля дороги, можна перестудитися, шкода поета, якби який 18-тий, то менша з тим. Тілько слів учительки . . . ”³⁴⁾

³⁴⁾ Там же, стор. 443-4.

А від Юлії вірші, сердечний жаль, що Франко нездоровий і прохання, щоб уважав на себе.

На все життя запам'ятався Юлії Шнайдер той день 14 грудня, коли до неї, скромної сільської вчительки приїхав славний поет, любимець молоді, Іван Франко. Привіз він тоді їй багато ріжнородних книжок, а авторка сумовитих і тужливих віршів зустріла гостя веселим сміхом і в радісному настрої. Адже ж її було всього 23 роки, а він мав 27. На саму згадку його “навмисних” натяків в листах про себе як старого каліку-недоріку в

Іван Франко

конфронтації з цим вийняткового чару співрозмовником, що так дотепно повертає кожну ситуацію в потрібному йому напрямі, глузуючи з прийнятих банальніх форм — зроджуваючись гумор і погідний настрій. А хиба в коротку зимову неділю вистало часу, щоб наговоритися про новини в столиці, куди рвалася Юлія з спогадами шкільних років? А творчі задуми й пляни на майбутнє? Що читати, над чим і як працювати? А скільки залишилося недосказаного з

його щиріх признань у листах до неї . . . Того ж дня ввечорі Франко відіхав, а мешканці Бібрки мали тему для міркувань над такою небуденною подією як приїзд молодого мужчина до вчительки: Хто? Звідки? Пощо?.. Але навіть товариші у школі, що наспівували їй наступного дня “Ой, ти поїхав”—нічого від неї не дізналися.

V.

То було б щастя: любити того, хто як вона, любив літературу — бути його коханою і жити з ним ціле життя. Яке спокусливе це прагнення і як воно могло

здаватися досяжним для побудливої уяви Юлії. І певне з нетерпінням дожидала вона листа від Франка після його відізду до Львова.

Лист прийшов не скоро, темнорожевий, але не “освідчиновий”. Адресатка зберегла тільки верхню чверть другого аркуша і вузьке пасмо внизу. Там Франко пригадує про її намір приїхати до Львова: “Отсе було б гарно”. В кінцевій фразі: “Цілує Вас Ваш Іван” два перші слова перекреслені власноручно поетом спіральною лінією.³⁶⁾ Дістала теж Юлія переписану “Прощальну пісню”, яку поет укладав під дику й понуру мадярську мельодію:

Будь здорова, моя мила,
Я не твій!
Розлучила
Нас могуча сила.

Де поставить кого доля,
там і стій!
Моя ж доля —
Вітер серед поля:

Стогне, віє, рве і свище
В грі страшній . . .
Близче, близче
Наше боєвище . . .

Важко, душно, пітьма груба,
Лютий бій . . .

Ось-ось, люба
Жде мя, може, згуба.

А як гинуть, то самому!
Голос твій
З бою — грому
Звав би мя додому.

То ж не плач! Очиць, мов зорі
Пожалай!
Згасне вскорі
Бліск їх у сліз морі.
Розійшлися, мабуть, по волі
Судьбиній
Наши долі,
Мов дороги в полі.³⁷⁾

Під піснею була дописка, що тільки в співі вона може зробити враження, і прохання не прикладати змислу тої пісні, а особливо її закінчення до себе: “Я надіюсь, що наші дороги не розійшлися, але противно, що ми довго ще будемо йти і працювати спільно для нашого краю”.³⁸⁾

Це не любовні заяви, яких прагне жінка. Але від чого ж жіноча дипломатія? Писав же Франко, що ро-

³⁶⁾ Денис Лукіянович: Листи І. Франка до Уляни Кравченко (Іван Франко, статті і матеріали, Збірник V, Вид. Львівського Університету, 1956, стор. 173).

³⁷⁾ У збірці “З вершин і низин” ця пісня має називу “N. N.” і дату 14-18 грудня 1884 р.

³⁸⁾ Іван Франко, статті і матеріали, Збірник пятій, Вид. Львівського Університету, 1956, стор. 152-3.

зуміє любов двоїх людей у спільній праці для одної цілі. То ж Юлія напрочуд тверезо й самокритично заговорила про можливості іхньої співпраці:

“Питаєте, чи будемо спільно працювати? Чи ж працю мою можна з Вашою зрівняти? Мої крила слабі, а Мирон зрівняє орлину лету, то ж не знаю, чи орел і тривожлива голубка зможуть разом летіти?! Праця наша дуже ріжниться: Ви працюєте з величими і всесторонніми відомостями, а я що? Марниці! Віршник який напишу, і то мусите поправити, но най і так буде — працююмо! Ви своєю ученовою працею користь країві принесете, — я думками літатиму і слова, як барвні цвіти сплітатиму, — може, в свободних хвилях котра з сестриць-русинок перечитає . . . ”

Це без сумніву ще один відблиск недільної розмови, дружньої й запальної в цей холодний день грудня 1883 р. Тоді падали імена Наталії Кобринської, Анни Павлик, сестер Рошкевичівних . . . Зате вірш Франка викликав дуже особистий відгук:

“Пісня пращальна подобалася мені, рада б чути мельодію. Сумні, понурі я так люблю! Може би мя уколисали, а може, противно, мадярська нута своїм життям розбудила?! Я здорована, дякувати Господу, но не така весела як на привітання Мирона, — часто сиджу задумана і дивлюсь на тії птиці, що так шовковс щелестять чи, як Ви хочете, як полові! Дивлюсь і дивлюсь, а нічо о них не напишу — чи лишились мені цвітів і соловея?! Я тепер в товаристві Фавста і Гретусі бавлюся, чую часто там слова, котрі Ви мені не казали уживати як “акорд” і прочі; чому Ви пращальну пісню лишили без “лика надії”?

Та ба, кожний мужчина хиткий і мінливий найдеться в потребі сказати більше ніж думає та нераз доводиться йому обіцяти з ріжних боків багато більше ніж може дотримати . . . Франко хотів уникнути цього. Оптимістична уява Юлії всякий натяк пояснювала в її користь. Тому він мусів примінити обережність і безпощадну щирість:

“Чи справді я питав Вас: чи будемо разом працювати? Я собі якось такого питання не пригадую, а воно навіть в моїх устах при теперішньому Вашім положенню було б зовсім не на місці. Бо як ми можемо працювати разом, если я сиджу до якогось часу у Львові, незадовго може мною повіє мара знає куди, а Ви бакалярите в Бібрці? Що тут говорити о спільнім працюванню? Тож если я справді поповнив таку нетактовність і написав або сказав Вам щось подібного, то простіть! Але сли не сказав — бо зовсім собі не можу пригадати — і сли то Ви самі на мене гаке

вигадали, то що тогди? Ей, панно Юлію, зачинаю гніватися на Вас!

Розуміється, з того ще не випливає, як коли б я мав гадку— відмовити Вам своєї помочі і поради в Ваших літературних працях тепер і на будуще. Ні, противно, — я навіть покладаю надії на ті праці, — але се прецінь не можна назвати спільною роботою. Спільну роботу я собі представляю зовсім інакше, але поки Ви в Бібрці, то о тім ніщо й говорити . . . ”

А дальше на закид Юлії, що його останній лист видався їй “несвобідний” та дивно їй з його обережності висловити свої враження про побут в Бібрці, Франко нещадно відповідає:

“ . . . Ну, але вражінє, вражінє, — скажете Ви. Прошу, ось Вам оно! Правду кажучи Ви мені зовсім не подобались. Взірст за високий, руки за малі, очі не блискучі . . . ³⁹⁾ — ну, але то правда, що кого Панбіг обдарував гарною, золотою душою, той повинен тим одним вдоволятися. Але щож душі на чолі не побачиш, впрочім вражінє, яке робить поверховність єсть що іншою, а вражінє, яке робить душа, знов що іншого. Я, яко поет, обожатель красоти, і если судити Вас з того становища, то сміло можу сказати, що Ви мені сподобались. Та тільки прошу належито зрозуміти, що я через те хочу сказати. Уподобане єсть чувство чисто естетичне, котре попри себе допускає многі інші чувства. Мені лукалось бачити багато гарних лиць жіночих, — але поговоривши п'ять мінут з властителькою того лица, я зачинав почувати до неї якесь милосердє, котре з часом переходило в злість або погорду. Для того я, кажучи, що Ваша поверховність мені не подобалася, не сказав тим ще нічого, і для доповнення свого суду мушу сказати, що помимо Вашої поверховності я полюбив Вас, як сестру, як друга, — може навіть і трошка більше — докладної міри покищо не маю” . . .

Франко виразно писав, що про їхні взаємини краще говорити при зустрічі ніж у листах, тому дожидав приїзду Юлії до Львова. На те вона (28-го грудня) була спершу готова, але вже два дні пізніше відкликувалася: “До Львова не можу їхати — люті морози”, а з початком січня тяжко захворіла її маті. Вона вважала, що можна й листово порозумітися. Щирій і правдомовний Франко писав їй, як він розуміє “спільну працю”:

“ . . . спільник мій буде де в чім користати від мене, а я буду де в чім користати від него, щоб ціль наша була тим ліпше досяжена.

³⁹⁾ Рядок з дальшим описом вирваний з листа, Д. Лукіянович, там-же, стор. 174.

Що я такої спільної праці бажаю і що для такого спільника, котрий би своєю інатурою і своїм розумом коригував хиби моєї натури і моого розуму, готов би я понести великі жертви, — на се доказом історія цілого моого життя, мій приятельський стосунок з Павликом, Белеем і деякими другими людьми . . . ”

Не скривав він і своїх почувань до других жінок, признав, як щиро бажав, щоб спільне життя з Ольгою Рошкевич “було справді спілкою людей мислячих, перенятих одною думкою і однаковими цілями”. А в дальших листах розкривав свою любов до красуні Йосифи Дзвонковської, на що дістав відповідь Юлії: вона буде молитися, щоб “Юзя” полюбила його . . .⁴⁰⁾

Значить, Юлія була готова на всі жертви. В її “Розгублених листочках” читається:

Скажи, чи правда і що саме правда?

Зложу жертву найсвятішу із жертв: — жертву душі і жертву серця, що любитъ, як ніхто тут — на землі — не любив . . .

Але ти мовчиш . . .

Сьогодні знаю:

Є річі, про які і великі не можуть нічого сказати . . .⁴¹⁾

Але Франко не приймав жертви, він завжди був тим, що дає більше. А Юлія занадто любила свої літературні аспірації, щоб зректися майстерної руки Франка — свого незрівнаного провідника й учителя, хай тільки “брата”.

Минули два місяці а побачення, якого бажав Франко так і між ними не було. На початку лютого Юлія дісталася відповідь Франка на свою готовість вдоволитися бути йому “сестрою”:

“Дорога Юліо!

Ваш щирій і сердечний лист глибоко зрушив мене. В нім відбивається як в дзеркалі Ваше добре, невинне серце, і я чую се добре, що судячи з того взгляду, я ледве чи міг би найти жінщину, котра зрівнялась би з Вами. А . . . кого . . . т . . .⁴²⁾

сього я не знаю, так само не знаю, які наслідки за собою потягне. Побачимо.

Я в суботу не їхав до Станіславова, але їду в середу до Нагуєвич на весілля сестри, а відтам разом з батьком просто до Став

40) Денис Лукіянович, там же, стор. 137-9.

41) У. Кравченко, Твори, Київ, 1958, стор. 258.

42) З листа вирвано два рядки.

ніслава. В неділю був я на вечерку за Барвінського, очевидно, що даремно виглядав за Вами. Вечерок впрочім був дуже красний, бесіда Белея загально подобалась. По вечерку було невеличке п'янствіє громадське — около 50 люда, між ними і дві пані. Потяглося до першої ночі. Маса многолітстєй пили і співали — розуміється, що й мене не минула та участь, а розохочені студенти підхопили мене на руки, так, що тут таки пішла між людьми чутка, що я між молодіжю маю велику популярність.

Д. 26 лютого буде вечерок за Шевченка, на котрім, здається, я буду мав декламацію — принаймні “Академічне Братство” запросило, не знаю, як на те старші подивляться. На всякий спосіб надіюсь, що Ви будете. Уриваю лист, бо прийшов чоловік, з котрим треба і балакати і йому дещо передати. Хочу, щоб лист нині пішов, то й кінчу. Бувайте здорові й пишіть, а не забувайте за вірші, — шліть як найбільше, щоб було до вибору. З віршем “До друга” сам не знаю, що зроблю. Стискаю Вашу дуку.

Ваш Іван.

Може й не такого листа дожидала Юлія, бо відповідь свою написала аж після двох тижнів, коротко виправдавши це спізнення відсутністю Франка у Львові і неможливістю її самій вирватись із школи, щоб туди поїхати. За той час написала більше віршів: “Що Вам подобається, то пустіть у світ, най летять, як никлі святоіванські комашки в тінях ночі світити, поки більшого блиску не наберуть, або при сильнішім світлі не щезнуть”.

Найкращим з них визнав Франко “Я ваша”:

Я ваша! Сеї ж я землі дитина,
бездольні люди!
Одна мене і вас веде стежина
на працю й труди.

Не власний біль мені тьмить сонце ясне
в тій сліз долині:
сестер, братів бідовання нещасне
рве серце в мені.

Спішу в дорогу цю, що перед нами
лежить, покровом
Імлистим вкрита . . . вся вогка сльозами,
і сію слово.

Коли ж мене лиша при трудах сила,
як цвіти вялі,
Не хилюся, лечу срікпити крила
в світ ідеалів . . .

Туди знімаюсь, де сягне горе,
не мліють крила,
не плаче серце, де блакиті—море,
а сонце — сила.

Де зорі — букви вічні, вогнисті,
горять над млями,
і з них дух молитви складає чисті,
а все за вами.

Там я кріпшаю; вольного простору
вогнем розтлію,
в любові світла знову найду підпору,
найду надію.

І знов вертаю, де мене ждуть труди
і скорбна чаша,
щоб з вами жити для вас, бездольні люди,
і знов я ваша!

З приводу цього вірша Франко писав 27 лютого:⁴³⁾

“він безперечно є найліпший зо всього, що Ви досі написали, і буде окрасою нашої лірики. Не дуже тим гордіться, бо я зачинаю говорити компліменти. Але проте мушу Вам замітити, панно Юліо, що Ви на ховзькій дорозі! Покиньте етери і фалі, і словів і мотилів, — усе те дрянь, не варта Вашого пера, — глядіть на речі трохи реальніше, — а то пісні Ваші швидко зовсім розплінуться в тоні і перестануть бути зрозумілими для людей. Посилаю Вам Шевченка “Марію”. Єсть се по моїй думці, найкраща перла нашої поезії, — читайте її і вчитуйтесь добре і пильно придивлятесь, як можна речі на око прозаїчні, піднести до високої поезії, — як можна малими средствами, кілько ма простими словами викликати велике враження. Для Вас конче є студію поезії руської реальної, — Конопніцка заведе Вас на бездорожжя”.

Юлія признавала, що ця патріотична польська поетка її чарує, але й часом гнівить, бо знаходить в ній свої думки, вже нею виспівані.

В цьому ж листі Франко запрошуває Юлію прибути на 10 березня до Львова. На цей день був призначений Вечір у память Шевченка. Львовяні цікаві побачити нову поетку, а “хто обібрався грибом бути, то лізь у кошіль”, цебто обібрались за поетку треба показатися між народом. Крім того Франко вказав, що має з нею поговорити “о деяких дуже важних речах,

---

43) Там же, стор. 212-13.

котрих написати не подоба". Він навіть готовий був прислати її потрібні на дорогу гроші. Водночас про свої "ближчі особисті стосунки" не писав, бо вони її "не будуть обходити". А попри те згадав про безвіслидну поїздку до Станиславова в справі винайму задовженого господарства Дзвонковських, на що вони з батьком не мають потрібних грошей: "Що далі буде зо мною, не знаю, прийдеться, бачу, сидіти дальше у Львові самотою та поневірятися між чужими людьми — доки? Бог знає".

Рідня Франка віддавна впливала на нього, щоб він одружився. Справа ця була й тепер на часі, бо кандидаток не бракувало — тільки вибір був трудний. Без сумніву, про те й мав намір говорити з Юлією. Як завжди, вона охоче відгукнулась на його письмо, готова приїхати для його особистих справ:

"Але що мене не обходять Ваші близчі, особисті стосунки, то вже трохи злосливо сказано. Певно, Ви не вірите в щиру, безінтересовну приязнь, но най і так Вам буде, мій недобрий друже. І єще за одно гніваюся: говорите о мені з ріжкими людьми, зробили-сте з мене поетку і кажете "показаць сен народові". Нічо з того. Як натепер, то не можу, яко поетка і представлятися. Вже одно слово яких гратуляцій чи похвал сполошило би мене — що бим перестала писати. Сли буду 10 у Львові, то *incognito*, — там мене ніхто не знає, а Ви, сподіваюся, не зрадите народові, що я там очідана? Впрочім кінець діло хвалити. По написанню томів поезій заповім мій приїзд до столиці, щоби торжественно пристройлася і зложила маму учителеві вінці заслуги, а учениці якую там незабудьку. Тимчасом, мій учителю, не говоріть мені компліментів, бо за тоє зачну знова гірші вірші посылати. А з другої сторони, — терпеливости більше мусите мати, не гнівайтеся, як ще нераз по золотих нивах і ефірах погуляю — зміна світогляду, перевороти в душах одиниць чи в цілих масах не настають так гwałтовно. Душа молода, вразлива напоїлась запахом цвітів, блисками, то ж мусить до якогось часу виспівати перші давніші вражіння. Коли ж поезія реальна (вчитуюсь в "Марію" і вслухуюсь в чарівні думи Кобзаря), а більше ще — життя, розвинене перед очима. А темні карти, то, може, знайду чорних красок малювати людську недолю, упадок, неволю й тиранію всю—всю, що Мирон так живо описує, що аж серце дрожить, дивлячись на такі лячні обrazy . . .

З листу виджу, що Ви знова сумно успосіблені, неясно дивитесь в будучність, а возьміть же Ви й собі хоть один "мішок надії" (а другий мені пришліть), то нічого не коштує, а прецінь легше жити . . . Впрочім Ви не повинні нарікати ані знеохочувати-

ся, маєте “взенце”, популярність не тільки в молодіжі, але й старі батьки мають для Вас довіря і повне признання для Вашої праці. От я пишу про славу і про інші такі нісенітниці, котрі Вашої душі не вдоволять ані заповнять, пригадавши собі на дійсні причини суму моого друга, що нездоровий, і сам посеред чужих, не поділяючих его поняття людей жиє. Жаль мені дуже стало, уриваю мою розмову, бо в пожалованню ще багато скажу сердечності, а Ви готові сміятися.

Прощаю щирим утиском руки.

Юлія.⁴⁴⁾

Юлія була у Львові і то не приховано, а як того бажав Франко, на вечорі в честь Шевченка в великій залі Народного Дому. Познайомилася з тодішніми представниками культурного й громадського життя, а також вперше зустрілася з Наталією Кобринською. Відвідала теж редакцію “Діла” і сповнена хвилюючими враженнями повернулася до Бібрки, звідки Франко отримав лист:

“Що ж Вам напишу, коли не знаю, чи світ сей світом, чи той сам, що давніше був, чи який інший новий, не розумію его ані себе, есьм наче зачарована, заклята. Я лиха на себе, — не треба було мені їздити до Львова, не треба було оглядати редакцію, бо тепер по тім всім Бібрка ще нудніша, поганіша й сумніша, як перше була. То ваша вина, — не веди нас во іскушення. Справді, дуже мені у вас подобалося, не знаю, чи ті шафи з книжками і розпочаті статті, чи Ваш приятель Белей (котрого приязні Вам завидую), котрій такий ввічливий, симпатичний? Чи такий мій давній друг Мирон? Чи найправдоподібніше ся величезна бочка чорнила — о, хотіла-м сказати вина! (Бо до того шляхетного напою, здається, що мають інклінацію всі поети і поетки?) Одним словом, щось мене там причарувало. Посилаю більше і давніших віршів; може, власне, що мені здається гірше—виберете. Не знаю, коли Вам нових пришлю, есьм-бо під вліянням чувств, що годі спокійно писати, хіба знайдесь давній учитель, що своїми науками поважними мої “запали-польоти” вздергить і яким зерном гірчиці розчарує, бо інакше полечу далеко. Потягне мене весна чарівна, запах фіялків, щебети віщі птичок, научайте ж, пишіть, бо буду нарікати. Пишіть о всіх знакомих, а розумієсь о Мироні найбільше, бо як ні, то укараю Вас — прийду до Львова і знова кілька годин денне Вам заберу. Ваш лист най хто інший адресує і по-польськи, бо бібрецька пошта сконфіскує, і я тимчасом мушу повтаряти Шевченкові вірші “не діждатися того послання . . .”

Прощаю дружеським утиском долоні, Ваших другів рівно ж поздоровляю.

Юлія.⁴⁵⁾

44) У. Кравченко, Твори, Київ, 1958, стор. 448-9.

45) Там же, стор. 449-50.

Франко перевантажений своїми працями відписував спізнено й коротко. Зате радів новими віршами і вже продумував над зладженням збірочки: “Ще такі дві-три посилки і буде можна справді видати маленьку книжечку Вашого первоцвіту”. Розмову з Партицьким про це видання відложив на пізніше, коли вже буде готовий матеріял, який він упорядкує. Тимчасом радив вчитуватися в Ленау, щоб вилікуватися від наслідування Конопницької. Згадавши про милі спомини з відвідин у редакції Франко заповів свій приїзд до Бібрки разом з Корженком (В. Коцовським).⁴⁶⁾

Весняна погода сприяла поїздкам, як тільки трапився вільний час. А його було у Франка дуже небагато. Разом з короткими хвилинами гостини в Бібрці і проходів у її мальовничі околиці — зростав письменницький дорібок молодої поетки, а з ним і розголос. Зацікавлені дожидали нових її віршів і слідкували за розвитком цього першого на галицькій землі поетичного таланту жінки. Після повороту з Коцовським із прогульки до Бібрки Франко допитувався про дальші вірші, бо в останніх читачі добавчують у її ліриці новий зворот до народніх пісень. в “Ділі” через те ѿ надруковано новий вірш, що загально подобався:

Любиш чи не любиш, се мені байдуже!	чи любов віддаш їй, — вона їй не питає.
Я все вірна буду, мій сердечний друже.	Чи буде відплата, чи лиш зрада стрітить, їй душа багата ярче, краще світить.
Ввік я вірна буду, бо раз полюбила, бо любов для мене — се життя і сила.	Любиш чи не любиш, се мені байдуже! Ввік я вірна буду, мій сердечний друже.
Дівчина козацька тільки раз кохає,	

Крім цього два інші з коломийковим ритмом:

Повій вітре, повій, буйний, зашуми, діброво; ой, мій легінь чорнобривий зламав своє слово.	Піду в гори, в темні бори, прощайте, сестриці! Шукатиму порадоньки в баби-чарівниці.
---	---

46) І. Франко, Твори, т. ХХ, стор. 217.

Вона його зачарує:
таке слово кине,
що до мене легінь милив
соколом прилине.

А як піде до другої
та й мене покине,
в чистім полі при роботі
від грому спочине.

II

Встала рано, затужила:
гірка моя доля!
Взялась би я до роботи,
та не маю поля.

Золотими колосками
нивонька покрилась, —
та щоб така, добре люди,
доля вам не снилася!

В золотое буйне жито
пристроїлась нива, —
та не дала мені серпа
доля нещаслива . . .

В чужім полі і без серпа,
не маю чим жати;
хіба стану полищені
колоски збирати.

Вже покрились буйні ниви
важкими снопами,
а женчики, співаючи,
вертають з вінками.

Понесли вінки до хати, —
я за воротами;
вони собі погуляють,
я вмиюсь слозами.

Посилаючи авторці часопис “Діло” з надрукованими віршами, які в редакції й на нього зробили “вражінє дуже приемне”, бо бачить в них “поворот до реалізму і мельодії народніх пісень” — Франко повідомляв 16 травня, що виїзджає на вакації і додав: “Поручаю Вам працювати дальше витревало на ниві поезії, а з листами здергатися, поки не напишу сам і не подам Вам адреси” . . .⁴⁷⁾

В цей час Франко вже найшов іншу початкову в віршах ученицю, також учительку, Климентію Попович, якій діставалися в обширних листах його поради і справлялися вірші. Ще одна вчителька, кузина Коцового, Ольга Білинська давніше здобула його симпатію. Йосифа Дзвонковська дальше займала поета, хоч в квітні писав він до свого приятеля, Василя Лукича, що “про женихання поки що нема мови, — заждемо до ліпших часів, — законні речі не вистинуть. Що діяти, — не в ту, мабуть, пору ми родилися, щоб наші бажання сповнювались.”⁴⁸⁾

⁴⁷⁾ Літературна спадщина, т. I. Ів. Франко, Вид. Академії Наук УРСР, Київ, 1956, стор. 394-5.

⁴⁸⁾ Ів. Франко, Твори, т. ХХ, стор. 219.

Але в Нагуєвичах згадались Франкові відвідини Бібрки, сестра Юлії, гарненька Валерія, і він забажав вісток від “поетичної надбібрянки”, бо хутко вертається до Львова і міг би відвідати Бібрку: “Пишіть мені обширно. Кожне слово людей милих серцю мому і вяжуших мене до світу, єесть для мене тут, у нашій пустині, подвійно дороге. Рівночасно однакож не гнівайтесь, що я так небагато пишу . . . ”⁴⁹⁾

Врадувана Юлія відповідала:

“Добрий день, Мирон! Може лист той дістанеться вечором, но я пишучи раненько, посилаю Вам “добрідень”. Повинен Вам який легіт або мотильок, або сріберна рибка шепнути від мене привіт. Адрес від Вас я дістала, не писала я зараз, гадаючи, що лиш коротко в Нагуєвичах забавите. Сподівалася я ся листу знова з іншого місця, в кождім разі в Нагуєвичах чи в Болехові, здавалось мені, що Мирон так далеко-далеко, й не могла-м ся гадки тої по-збути, що Вас нічого не обходить — забули-сте о всіх і всім, а винні тому Ваші улюблені риби і околиця красна підгірська. Тепер тішусь, що так не єсть: нічого Вас там не причарувало, не забуваєте о старій приятельці. О собі тож Вам скажу; подібно, як Ви забавляєтесь рибками, так мене занімають цвітки. В хвилях вільних від обовязків шкільних, виходжу далеко в поля, ліси, одуванчевлюючись весняними красотами, тільки нічого не пишу о них для того, що маю і соловейків і цвітки. Коли ж нема їх, то тужу і рада бим піснями приклікати. О так, здається, сли би все, за чим тужимо, було при нас, все, чого бажаємо, мали би ми, не було би ліричної сумної поезії. Батько Данило Танячкевич писав до мене по приїзді до Львова, втомлений трудами для загалу, однак не забуває про мене. Чи знаєте, може, о нових яких плянах, бо о тамтім я забула, не хочу гадати щось, як Ви о будучності, то одно ще трохи чинить життя зносимим. “Надбібрянка” тішиться, що Мирон гадає заглянути до нас, буде він завсіди милим і покажадним гостем — тілько Мироне, напиши, коли приїдете, а то для того, що я часто виходжу далеко на Ланки або Стрілки і ніхто би мене не знайшов. Валеря каже також, що она “Валерійка”, хотіла відїхати до Коломії, но я ю притримала. Може на вакації обі поїдемо. Хотіла я багато вложить в лист цвіток, но на усильні просਬи мами занехаю. Не знала я, що таку протекторку маєте в моїй мамі. — Дай спокуй — каже мама, — не нудь мондрого человека, не посилаї сяна (дай спокій, не нуди мудрого человека, не посилаї сіна), — і я мушу лишити цвітки ту, а хотіли они познакомитись з флорою підгірської околиці, тож хіба Ви мені привезете з-над Бориславки цвітів.

Стискаю сердечно руки, до свидання,

Юлія”.⁵⁰⁾

50) У. Кравченко, Твори, стор. 450-51. Дата під листом 12 травня — помилкова, бо це відповідь на лист з 1-го червня.

Із жартівливого й безтурботного змісту їй тону листа годі було відгадати непевне й незнане майбутнє учительки в Бібрці. Проте Юлія Шнайдер стояла перед загрозою втрати свого дотеперішнього становища. Місцеві поляки вживали всіх способів, щоб усунути вчительку, яка плакає серед дітей українську мову, вчить їх замість передплястовських лєгенд оповідати про княгиню Ольгу й хрещення Руси, яка не бере участі в патріотичних польських вечірках, яка врешті пише вірші в тій ненависній їм мові. Небавом мав відбутися вибір сталої вчительки в цій школі і тим самим рішитися доля вчительської посади Юлії. Все те Франкові було відоме, тому їй просив писати їому про майбутні пляни. Але замість передбачування їй шукання виходу — вона просто “не хоче гадати” про майбутнє, а замість віршів пише про засушені цвітки. Очевидно єдиним виразним бажанням було, щоб він сам з’явився в Бібрці, хоча б і без високих квіток.

Недавно в листі до Климентії Попович Франко подав таку характеристику Юлії: “Щодо панни Шнайдер, то скажу Вам, що обставини її, оскільки можу судити, не о много ліпші від Ваших. Виросла в біді, тепер учителька в Бібрці і удержує при собі стару матір. Правда, що оскільки можу з Ваших листів виносити о Вашій вдачі, міркую, що панна Шнайдер остільки щасливіша, що не журиться ніякими дрібницями щоденного життя, попросту для того, бо їх не бачить, а живе тільки між хмарками, цвітками і безкровними ідеалами. Оригінальні на натура, невилічимо — як мені здається — хвора на ідеалізм!”⁵¹⁾

Цей погляд Франкові підтверджував наведений лист і в відповіді дісталися Юлії докори,⁵²⁾ на які вона відповідає 15-16 червня:

“Уважаю, що Мирон був не в гуморі, пишучи лист, бо дуже приправлений гіркостею, то, певно, перед зачаттям листу ловля риб не удалась, чи так? А я з поводу дощу не маю також доброго гумору. За желання, видно з серця пливучі, відзаємлюсь,

51) I. Франко, Твори, том ХХ, стор. 225-6.

52) В листі з 12 червня 1884, в якому бракує початка. Там же, стор. 237-8.

нехай і Мирона сповняться пляни, коли їх добре уложить і переведе на сильних фундаментах бо інакше розв'ються в нічо, хоч, правда, все життя нічестю на "тим падоле плачу" (на тій долині плачу). Закид, що життя і його реальні нужди рівнодушні для мене, болить і дивує мене, а то для того, що від Вас походить. Чи ж і Мирона віщий зір не сягне в глубінь душі і не уміє читати того, що для других, хоч би найближчих, вкрите?

О, так, добре, щасливо хочу бути для всіх, ніхто сліз ні слів інакших не вчує, як таких, що "для ефекту". Щасна доля навчила з першим несповненим бажанням прибратись в ідеалізм, чи, ліпше, якусь байдужність, хоч душа терпить, конає в вязах найреальнішого життя й чує більше, як всі реалісти разом! Щасливі они, певно на хоробу серцьову (що в нечулих . . . розвивається) не умрутъ. Трудна рада — вільно кожному свій суд о других виповісти, но чи він трафний, правдивий, чи єсть лиши тим якорем, що кинений в темну глибину, може до крові зранити, забити яке живуче соторіння, то менша з тим . . . "

Це для "недоброго Мирона", а ласкового учителя просить, щоб післав до календаря В. Лукича-Левицького її вірші: "Не гнівайтесь, що Вас труджу і часу много забираю, я так вже звикла до Ваших рад і наук, що навіть в слuchaю важких яких плянів без Ваших рад не обійдусь". Наступного дня додано до листу ще таку дописку:

16/6. Завтра вибір сталої учительки в Бібрці,—слід дістану сю посаду, то я, властиво мама, спокійно буде о бит матеріальний, но, з другої сторони, я учуєсь прикутою сильно тяжким ланцем при тутешній школі, котра вимагає пожертвовання всіх сил. Так не знаю, чого більше жадати, вибору чи ні. Так життя "щасливої ідеалістки" є одностайнюю борбою між обовязками для других а власними ідеалами в борбі тій вправді дух кріпиться, но никла оболона поверховна розривається.⁵³⁾

З моментом втрати місця в бобрецькій школі почалися для Юлії Шнайдер тяжкі випробування: захворіння матери, шукання нового пристановища. Франко допомагав, як міг, своїми впливами:

"Дякую сердечно, що при Ваших заняттях памятаєте о мені і глядите якої посади. Радо прийняла би я посаду в Жовкві, хотя й би для того, щоб бути в сусідстві сестриної душі Клімки⁵⁴⁾, жило-бись і працювало-бись відрядніше, тілько мама моя не годиться на тое, а то зі взглядів практичних. Згадана посада не

53) У. Кравченко, Твори, стор. 451-2.

54) Учительки Кліментії Попович.

представляє нічого лучшого як Стоки, де рівно єсть 280 злотих і хата, котру остаточно громада за промовленням отця Штогрина піднімається реставрувати, так, що від біді можна буде мешкати. Кошта і невигоди переносин в далеку сторону підняли бісъмо лиш в тім случаю, если би знайшлась посада дійсно лучча. Рішаючись зістати в Стоках, — болить справді дуже несправедливість людей, — но життя навчить зносити все, навіть гонення й по-городу . . . ”

Відправлення сумлінної вчительки за її український патріотизм відбився у пресі та почалися старання допомогти їй.

В “Спогадах учительки” занотовано, що хоч славетна прокураторія конфіскувала ті статті, все ж таки світ дізнався, що вчителька ходить учити осінню порою до місцевості, віддаленої понад 7 км, де нема будинку для навчання, а все те тому, що вчителька писала вірші — для русинів. Були дописи в “Ділі” про маніфестації народовців-патріотів проти тяжких ворогів-поляків, що здавна й тепер немилосердно нищать сили наших молодих талановитих людей. Нпр. в Чернєєві рогатинського повіту весільні гости зібрали за радою отця Заячківського з Лопянки — суму 35 злотих як “малий даток учительці, що тяжко провинилася, бо пише руські вірші — на чоботи, щоб бoso не ходила щоденно мілю снігом та болотом. — Хай Бог кріпити!”⁵⁵⁾)

Проте Юлія не могла дожидати ані прийняття пропоновану їй приватну лекцію. Не могла “маму на стари літа і з її нещасною хворобою лишити на ласку кревних чи чужих людей, не могла розбити того, що звється власним домом, де кожде, брат чи сестра, мають місце, і мама — свободу у власній хаті”. Тому 7 жовтня відіхала з матір'ю і сестрою до призначеного їй села Стоки, і до тої хати, що “спустошіла, валячаяся, без даху, підлоги й вікон. При старій церкві й цвінтарі (цвінтар і церков то одно сусідство) хат навіть не видно. Признайте ж — писала вона Франкові — що можна на хвилю перелякатись, но, поволі і призвичайтись мож до

---

55) Спогади учительки, стор. 299-300.

товариства лиликів, сов і духів, мож поволі стати спіристикою”.

Знать, чують ті ниви, і бори, і хвилі
сердечний мій жаль,
З яким покидаю ті сторони милі
та в темну йду даль . . .
Так млисто довкола! Колишнього чару
останній щез слід;
і сонічко низко без блеску, без жару,
світ ясний поблід.
Блеск гасне, цвіт вяне . . . чар літа минає,
багрові бір,
як смуток мла висить, сльозами спливає
в холодний простір . . .
Березина гілля жалібнее клонить,
на вихрі дрожить,
До долу листочки послідній ронить
як сни ранніх літ . . .
Спізнена пташина забула про співи,
тривожно квилить,
кубельце лишає, у вирій щасливий
далекий летить . . .
Луги в павутину оділись шовкову:
стобарвне життя
росою засіяне, горду розмову
кінчає холодним зітханням і знову
щезає в безодні Ріки . . .

(Бібрка, жовтень, 1884)

Цим віршем поетка пращає своє довкілля мандруючи до Стоків.

Не видержала тієї нужди хвора мати: “Плакала на вид одинокої хатчини серед цвінтарів . . . То ж тут довелось їй жити з доњкою? . . . ” Скоро, бо вже 29 жовтня⁵⁶⁾ Юлія з Лопушанських Шнайдер відійшла назавжди в свій надприродний світ. В тих хвилинах болю по втраті матері до самітної вчительки в Стоках напівали листи із спочутливими словами розради й заохотою до життя від товаришок, знакомих. До листу Вол. Коцовського дописав Франко:

“Дорога Юліо!

56) Денис Лукіянович, ор. cit. стор. 177.

Случайно будучи в п. Коцковського, я рівночасно з ним дізnavся з Вашого листу про тяжке нещастє, котре Вас постигло, про смерть Вашої дорогої мами, і спішу зараз же і від себе дописати Вам пару слів. Так і виходить, що всі горя сприсяглись сего року на Вашу бідну голову. Представляю собі, яка мусить бути Ваша доля в тих нещасних Стоках, Ваше усposоблене, Ваше жите — і мені страшно робиться за Вас. Я думаю, що здоровле Ваше мусіло страшно утерпіти на всіх тих пригодах і що Вам треба подумати таки о зміні місця і способу життя, а головно перенестися чим борше zo Стік, де все нагадує Вам Ваше горе, де надто кожда хвиля в гризоті і надсильнім труді підриває Ваше здоровле, я не радби наклонювати Вас до жадного необдуманого кроку і бажавби дізнатись від Вас про близші обставини Вашого життя і о тім, що і як Ви думаєте дальше діяти.

Будьте ласкаві, напишіть мені до Вікна (поча Гри-
малів), де я ще до 15 або й трохи довше забавлю.

Стискаю Вашу руку

Ваш Іван.⁵⁷⁾

Писали їй учениці з Бібрки, як десятирічна Катру-
ся Лукасевич:

Найдорожча Приятелько!

Смутно мені, що я утратила свою учительку, а ще гірше день і ніч турбується, що найдорожча приятелька мусить тепер кожної хвилини зливати лицьо слозами по смерті своєї матері. І я Вашим смутком ділюся. Му-
сите бути віддалені від свого місця, в котрому так дов-
гий час перебували. І мило вам було з нами, а нам з
Вами. Але ж вороги тяжкі, як давні бусурмани, що нападали на наш край і забирали все, що нам було
найдорожче, так і тепер натискають на наш народ та
видирають наших приятелів — тих, котрі не погорджу-
ють нами та своєю рідною мовою — і таких пхають по
нелюдських дірах . . . ”⁵⁸⁾

57) І. Франко, Збірник V. Львівського Університету, стор. 167-8.

58) Спогади учительки, стор. 305-6.

Кінчилася осінь у моторошних Стоках і поетка писала:

... Ой повяли під ногами зел-квіток коверці;
заніміли всі дрогання в молодому серці.

Заніміли всі бажання, жалі і тривога,
мовби душа світ лишила й вернула до Бога.

Я тепер, як дзвін, що з нього срібне серце вкрали,
заки ще величні звуки в ньому відгадали.

Я тепер як лямпа, що в ній світло погасили;
до життя нема охоти, а до праці—сили.

Бо погасли наді мною всі промені ясні;
ой, здається, що я блуджу по могилі власній.

(Стоки, падолист, 1884)

А коли вже цей час відійшов у минуле, Уляна Кравченко згадала себе в ті далекі дні:

... Чому я сама? Де руки, що мене обережно хоронили? Де серце, що мене горнуло до себе в кожній хвилині горя? ...

В хаті тісно, темно, вохко й зимно. Коли розпалю в печі, вітер завертає дим до хати. Глина зі стелі паде кусниками ...

Полеві миші перед стужею зими — хороняться громадою до одинокої хижі посеред піль. Гризути та нищать мої колишні записи-діярії. Та все те, здається мені, марне ... Кажани — сотні їх — загорнулися у свої власні крила і причеплені до почорнілих бальків, западають у тяжкий зимовий сон ... Але я не хочу сну.

Другі діти з полудня сходяться на науку, а я про обід не думала. Нікому варити — ні що варити. До міста в тій порі ходити за купном трудно. А в селі люди не звикли продавати. І молока не хочу продати, а я без заплати не хочу приймати.

Після шкільних годин хочу свіжого повітря. Куди не завернуся, близько, таки зараз стрічаю цвінтари ... Я з пам'ятю дорогої втрати, як тінь марна, беззахистна, блукаю по кладовищі — по безконечному ...

У днях, коли науки нема, читаю ...

Грудневий вихор із протяжним стоном задержується біля хати, термосить вікном та дверми незачиненими — то знову скрипить церковними ворітами та цвінтартними хрестами. А коли з цілою силою вдарить у хижу, паде зі стелі глина; румовища засипають мене ... День короткий — а, здається, — без кінця. Багато читаю. Переглядаю малюнки. Переді мною велика книга з творами та біографією Вікторії Коллонні: італійська поетеса ренесансу — гарна тілом та душою — людина з найвищих суспільних сфер, але життя її повне гіркої боротьби. Великі люди були

її другами — між ними і Мікель Анджельо. Метою Вікторії було навернення Михайла Ангела до католицької церкви — і Михайло Ангел — довів побожність свою до екстазу, забуваючи про красу тіла. Багато хвилин трагічних довелося пережити тій поетесі.

На одній з ілюстрацій бачу її з лірою в руці, чую пісню, лебедину пісню . . . Очі Вікторії великі, задивлені у таємничу далину — — а за вікном грізні обличя розбишак, нанятих князем Орсіні — відтрученим обожателем Вікторії . . .

Однаке ім'я її — перемога. Її “Rime” видано чотири рази за її життя (Парма, 1538). Щойно з фльоренцького видання 1860 р. переспівала її твори по німецьки Берта Аридтс.

Сумну долю одиниці, таємно-трагічні переживання відчуваю як свою долю . . .⁵⁹⁾

Осиротіла вчителька звернулася до власного великого друга—Франка, що про неї не забував, з листом, датованим 19 листопада:

“Віддалення від пошти утруднює комунікацію, то ж і тяжко увідомити Вас о моїм життю, хоч воно не цікаве, не схоже з тим спокійним життям “щасливої ідеалістки”, яке мали Ви слухати бачити колись давно. Судьба непощадна все забрала, крім сил душі, тих не зломила, противно якось ворожо до дальшої боротьби з нею успособила, опустила мене тривога, що від многих літ о здоровлі і життя дорогої мами мене мутила, тепер рівнодушно дивлюсь, бо нічого дорожчого до страчення не маю. За Вашим старанням, як доносять мені, глядять наші добрі люди за посадою для мене у Львові, більших обставин не знаю, тож нічого рішучого сказати не можу. Здається, що ся атмосфера в мурах Василія нокнателер була би для мене не відповідною. Я признаюся, що маю добру і непримушенну волю лишитись хоч сей рік (шкільний) в Стоках — не хотіла б я з “пляцу валькі” (з поля бою) уступитись, а, може, жаль з цілою минувшостею зривати. Жаль тої нужданної пустині, хоч вона і як грозить, що цілком грузами засипле, бо щохвілі кусень грубий глини й вапна із стелі спадає. Жаль і темних, голодних малих братчиків, хоч наука в клясі зимній, без підлоги і, як дотелер було, без шиб у вікні, не конче добре впливає на мое здоровля. Діти й родичі просять, щоб їх не покидати, бояться дістати в руки якого ремісника-чителя, що то одним ударенням убивають діти (як тепер приключилося в Бібрці). Рік покути в самоті і борба з життям дійсним, може, слабе здоровя загартує, а як зломить, то менша з тим. З досвідчення перейнялась філософією Шопенгауер’ів “жити, то боротись, терпіти, щоб вкінці умерти”. Розуміється, лишень для себе такі засади маю, для всіх моїх добрих братів досить маю любови християнської. А, ідучи за її голосом, строго Миронові наказую більше на себе уважати,

⁵⁹⁾ Спогади учительки, стор. 308-311.

не писати по цілих днях і ночах (як мені доносять). Новий редакторе⁶⁰⁾, шануйте сили, щоб “Зоря” цілим близком повним за-сяла!

Стискаю дружньо руки,

Юлія.⁶¹⁾

Незадовго з коротенькою запискою, що не буде поміщати своїх писань у “Зорі”, з якої Франко відійшов, Юлія йому вислава нові вірші, а між ними один кращий із її патріотичної лірики:

Люблю тебе, народе мій убогий,
хоч ти в ярмі,
люблю тебе, хоч ти, тяжкий невіжка,
живеш у тьмі.
Люблю й даю в імя тії любові
свої думки,
мов золото посічене словами
в тонкі дрібки,
щоб словом-лавою тебе загріти,
збудить зі сну,
відкрити правду і народам спільну
буття мету,
щоб посів кинути святої згоди
в душі нутро
та зберегти у повному здоров'ю
твое ядро.
Люблю тебе, як любить рідну неньку
мале дитя,
що для її рятунку не жаліло б
свого життя.

В два дні після того наспів від Франка лист, короткий але з важливими вістками:

Львів, д. 21/XII, 1884.

Дорога Сестричко!

Поперед всего інтерес. Просять пани Кахниковичі, щоб Ви приїхали між рускими а польськими святами до Львова і остаточно угодилися з нашими попами о місце у Василіянок, чого, розуміється, і я бажаю. Надіються Кахниковичі, що чейже зможете вигоргувати від них бодай 200 срібла.

А тепер до другого діла. За прислані вірші дуже дякую; всі вони дуже гарні і, що цікавіше, не будуть лежати в теці. Я задумав в тій маленькій “Руско-Українській Бібліотеці” видати всі вірші нікої Юлії Шнайдер — Ви єї мабуть не знаєте — а позаяк дотеперішніх віршів ледви стане на аркуш друку, то просив бим

⁶⁰⁾ Франко мав перебрати від Партицького “Зорю” на власність.

⁶¹⁾ У. Кравченко, Твори, стор. 458.

Вас ще о кільканайцяль нових — може дещо є й готового, а дещо доперва в головці цвірінкає, — от і зладиться збірничок, котрий утверджить дотеперішну славу моєї дорогої сестрички, а їй самій принесе хоч кільканайцяль гульденів на нове господарство.

Дожидаю затим Вашого коротенького листу і великої посилки віршів. Друк розпочинеться аж десь по польських святах, коли скінчиться “Сонні мари”⁶²), — значиться часу ще досить. Засилаючи Вам мое сердечне поздоровлене остаюсь Вашим

Іван. ⁶³⁾

Сніги замели дорогу до залізниці. Треба було виждати кращої погоди, а тимчасом Юлія, як завжди слухняно відписала Франкові мерщій “коротенького” листа, що певно буде перед святами у Львові та про все устно поговорять.

Кінчився 1884 рік, так багатий на переживання радости й горя, надій і розчарувань: близька дружба з Франком, посилана праця і зростаючий розголос її віршів, втрата посади, смерть матери. Але “з терпіння стає нове життя — і розкриваються правди золоті і шляхи нові . . . ”⁶⁴⁾ Збираючись назустріч тим новим шляхам поетка з любовю пригортала до себе незабутніх свідків прожитих хвилювань:

О, заки в далеч відійду незнану,
покину місце горя і терпіння,
любови чару й першого натхніння, —
на все, на все хоч раз іще погляну.

Погляну в кожний кут, що покидаю.
Як жила тут колись, що серцю снилось,
з чого дрожало щастям, чим терпіло; —
все, що минуло, живо я згадаю . . .

Пращатиму кожніську бідну хатку,
долини, ниви, луки пишноцвітні,
узгір'я світлі і ліси привітні,
берізку білу і з барвінком грядку,

гліг придорожній, рожу і тернину,
рів незабудьків повний, міст, криничку,
старенський млин і на горі капличку,
дідуся бідного й малу дитину.—

⁶²⁾ “Сонні мари молодого питомця”, Вол. Барвінського, “Русько-укр. бібліотека”, 1885 р.

⁶³⁾ І. Франко, Твори, т. ХХ, стор. 259-60.

⁶⁴⁾ Спогади учительки, стор. 318.

Знайду ж дітей я, щоб мене любили?
Чи полюблю нових істотою цілою?
Любов, бач, здобувається любовю,
Нову здобути чи ще стане сили? . . .

Забуло серце всі колишні скрути;
мов пчілка мед, отак воно збирає,
з минулості, яку оце прощає,
листки любови й незабудьків жмути.

VI.

Під знаком пожвавленого руху серед молоді заповідався у Львові рік 1885-ий. Ще перед виїздом до Станиславова на перший з'їзд українського жіноцтва Іван Франко писав Ол. Кониському в Україну, що здібна й патріотична молодь “починає чимраз численніше горнутися до серйозної наукової праці”, а коли Партицький не дотримав обіцянки передати Франкові “Зорю”, він виступив з редакції кинувши запит землякам в Україні: “Чи галицька молодь і українська громада можуть прикладати руку до того, щоб своєю працею підпомагати і піддержувати шайку людей, котра позачно зшіптуєчись, перехапує чужу власність і думає, що обдертому в такий спосіб робить велику ласку, коли йому позволить впрагтись у ярмо і дати експлуатуватися на користь тої самої шайки?” В людей, що захопили цей журнал “Зоря”—“не діло патріотичне, не народня справа, а **спекуляція**, на котрій треба заробити, а з виключенням всякої можности страт, а до того при як найменшим труді . . .” Але молодь не мала наміру мовчати. Ще в грудні відбулося у Львові “невеличке зібрання молодих, щиріх людей, котрі обіцяли зложити по 10-50 гульденів на ціль видавання нової, другої газети літературної. Товариство руських жінок у Станиславові лагодиться повзяти на своїм виділі ухвалу”, в справі видавання літературно-наукової газети як органу товариства, якої редакція мала бути в руках Франка. До того всі молодші письменники в Галичині і “писательки тож” відмовилися писати до “Зорі” . . . Піддаватися тим людям — “це значило би віддати наш патріотизм на негідну вислугу людям з нечистими ру-

ками та пустими головами й серцями". І Франко запи-
тав Кониського: "Що Ви на се скажете?"⁶⁵⁾

До тих "писательок" зачисляв Франко і Юлію
Шнайдер. Дізnavшися про махінації з "Зорею" вона ще
зі Стоків писала йому:

"Знаю, що до редакції "Зорі" в слідуючім році мішатись не будете, а тим самим і я своїх віршів уміщати не буду. Дожидаючи лучшого часу, коли Ви обіймете редакцію літературної часописі, гадаю, кілько здоров'я мое позволить, більше над собою працювати, читати. Кілька проб пера з сердечної вже привички посилаю Тобі, Moj mistrzu!"

Стоки, 17, XII., 1884.

Юлія.

Франко дбав про згуртування надійної талановитої молоді. І вона ішла за ним, своїм учителем, блискучим майстром слова, що ніколи не відмовляв своєї безпосередньої помочі й заохоти початкующим авторам. Особливо вся жіноча молодь, що пробувала пера, була ним вихована.⁶⁶⁾ Тим не менше радів він приїздом у Львів найталановитішої з них поетки, Юлії Шнайдер, як це видно з його листа до молоденької семінаристки, Марії Ціпановської:

" . . . Говорив мені п. Прийма, що Ви на другий курс маєте знову прийти до Василіянов? Се було б гарно. Там би Ви пізнали мою ширу товаришку по літературі — поетку панну Шнайдер, котра має з початком другого курсу обніти домашній надзір над ученицями".⁶⁷⁾

Вирватися з сільської глуші до більшого міста було прагненням Юлії Шнайдер від початків учительської практики. Жити у Львові значило бути в центрі українського культурного життя, стрічатися з освіченими людьми, бути в контакті з рухливою молоддю, відвіду-

---

⁶⁵⁾ Наведені уривки з листів Франка до Ол. Кониського, Твори, т. XX., стор. 247-264.

⁶⁶⁾ До якої міри він удосконалював їхні проби, видно з розгляду вірша Климентії Попович "Колись і нині" в зіставленні з принадково найденим первісним текстом "Чи найдесь?". Коректура Франка художньо удосконалила не тільки форму але й ідею вірша. А. Каспрук: Історія одного вірша, Радянське літературознавство, А.Н., УРСР, 960, I.

⁶⁷⁾ Літературна спадщина, Іван Франко, I, В-во Академії Наук УСРСР, Київ, 1956, стор. 396.

вати театри, зібрання, вечірки, користати з бібліотек, мати можність духово себе збагачувати, а надівсе відчувати близьку опіку Івана Франка,

В той час становище Франка у Львові через розрив з “Зорею” і “Ділом” було настільки проскрибоване народовцями, що йому заборонено вступ до “Просвіти”. Навіть участь у діяльності “Академічного Братства” була паралікована. Павлик скаржився Драгоманову: “Міні, а тепер і Франкові не можна й мати відчит і бути на відчиті, бо братська комната мала й темна, відчит мусить бути в Просвіті, а там входити заборонено!”⁶⁸⁾

Львівський Інститут Сестер Василіянок, в якому почала працювати Юлія Шнайдер, був під впливами народовців. Вже сама принадлежність до однодумців Франка кидала тінь на молоду вчительку, а її вірші викликали осуд, листовні протести. Свобідна поведінка з товаришами праці, розмови в гостинній Інститута з професорами, сміливе висловлювання незалежних думок — все те викликало обурення й гостру критику з боку старших “дам”, що працювали в Інституті.

Проте Юлія Шнайдер не виреклася ні ідей Франка ні гурту молоді, яку він провадив. З під її пера виходять нові вірші з сильним голосом протесту проти існуючого ладу, проти кривд народу:

ГНОБИТЕЛЯМ

Ви гадаєте рукою
зупинити хід судьби
й духа вільного в розвою
замогти без боротьби?
Перш на синьому склепінню
погасіть громаду зір
та спиніть ярке проміння,
що від них пливе в простір!
Заломіть ту міць, що цвіти
розвиває в теплу яр,
остудіть нутро землі та
придусять вулканів жар.
Та іскор, що їх кидає
гений ув уми людства,
що в життю злиденнім сяють

⁶⁸⁾ Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом, Чернівці, 1910, т. IV., стор. 335.

сонцем, погасить дарма!
Силу духа, що любови
Йменням і братерства всіх
борикається, в закови
закувати хто б се міг?
Хто сумління на терпіння
братнє заглушить? Бурним
хвилям світлого стремління
хто знайти зуміє стрим?
Ви, облудні фарисеї,
ви, раби, в котрих погас
жар любови для ідеї,
почуття для блага мас?
Ви — залежані колоди,
вам пора вже до могил!
Не спинити вам народу
розвопитих буйних крил.
Дарма праця! Поступ стисне
вас, зітре за вами слід —
і з-за хмар ясніше блісне
довгожданий новий світ.

(Львів, 1885 р.)

За словами поетки, рабські душі боялися бунту. Партія “твердих” цебто московофілів бачила скрізь “ніглізм”, але й народовцям були противні ідеї людської рівності, права жінок до повного, вільного життя. Здивовано гляділи всі на молоду вчительку, що без опіки “старшої дами” приходить сама до бібліотеки, до театру, на відчiti . . . Появилися навіть дописи в часописах “проти учительки мякшої як сам Драгоманів”.⁶⁹⁾

Ще з початком січня Франко відповідав С. Коницькому на запрошення:

“Давно вже я збирався і гаряче бажав звидіти Україну і Київ і для того радо годжуся на Ваш проєкт, висказаний у посліднім листі до мене . . . Дай, Бог, щоб і у нас і у Вас все направлялось до доброго . . . ”

В лютому Франко поїхав в Україну, а 6 березня Павлик доносив Драгоманову, що “оце приїхав Франко . . . Був тільки в Києві. Згодились видавати газету чим скорше, від апріля почавши, і обіцяли річної під-

⁶⁹⁾ Уляна Кравченко, Уривки спогадів, календар “Жіночої долі” за 1931, стор. 38-46.

моги на газету 1000 р. На Галичину це гроші не малі".⁷⁰⁾

До тих видавничих плянів стояла близько Юлія Шнайдер, про що й пише Павлик в листі до Драгоманова (31 березня):

" . . . з тутешніх же львівських, є одна Шнайдер (поетка), котра буде стало писати поезії і моглаби й повинна належати до редакції та Франко чомусь то не хоче, каже, що з нею ніщо говорити (я сам її особисто не знаю, та й боюся пізнавати, бо вона в рускім пансіоні настоятелькою, то й вилетіла б, якби взнали) . . . Можна би, по моєму, перестати на Франку, мені, Коцovskyому і Шнайдерці з тутешніх . . ." ⁷¹⁾

Хоч як зайнятий, Франко стрічався з Юлією. Адже до друку готовилась збірка її поезій. Знала про те Климентія Попович і через Франка переписувалась із нею, як свідчить відповідь Франка з 17 березня: " — приложений листок передав панні Шнайдер". З цього листа видно теж, що Франко охолов до Климентії: "Що до мене самого, щиро дякую Вам за співчуття, але смію упевнити Вас, що так воно зле не є, як Вам здається".⁷²⁾ У нього ще не покінчено було з Дзвонковською, а не без сліду залишилася зустріч у Києві з кружком курсисток Олени Доброграйвни. Для львівської молоді великою подією був приїзд студентів з України, між ними Олени Доброграйвни і Катрі Мельник, з якими познайомилася молода поетка. Вони справді збудили живу симпатію Юлії, адже Олена Доброграйвна була в той час головою київського кружка студенток, який поставив у своїй програмі таку високу ціль як "політичне, національне, культурне й економічне визволення України". Скупі відомості про цю небуденну українку можна найти в "Переписці" Павлика й Драгоманова. Юлії Шнайдер, мабуть, було відомо, яке глибоке враження зробила вона на Володимира Коцovskyого.⁷³⁾ Її живий портрет накреслила в своєму ді-

⁷⁰⁾ Переписка, IV, стор. 336-7.

⁷¹⁾ Там же, стор. 350-1.

⁷²⁾ I. Франко, Твори, т. XX, стор. 267-8.

⁷³⁾ В листах Франка до Ольги Хоружинської є виразні натяки, що Коцovskyий розpacчливо закохався в Доброграйвні (Пор. Літературна спадщина, I. Франко, I. Київ, 1956).

вочому дневнику—Олена Кисілевська⁷⁴⁾, що бачила її в часі літньої студентської мандрівки 1885 р.

“Олена Доброграївна, “слушателька” фільозофії в кіевськім універзитеті. Єсть она середного росту чиста Українка, подібна до тих дівчат на Гілярковім образі. Лице напів округле, сильно смагляве з румянцями, волося темне, очі хороші чорні. Она була убрана дуже поєдиночно в чорній не новій уже сукні, в чорнім на пів-мужескім капелюсі. Она почала розмовляти то з вуящею то з п. Барвінською — але по хвилі прийшов Евг. Олесницький і І. Ганкевич, прошучи конечно, аби я йшла до неї “бо наші пані не знають добре ні історії ні літератури, і не знають о чим з нею говорити!” Я пішла. Ми почали говорити про галицьких селян, і я похвалила Гувилівських, котрі дійсно суть дуже патріотичні. Далі бесіда зійшла на вибори — потім я питала про Антоновича та Кониського. Через цілий час бесіди она усміхалась і розпитовала про всео дуже цікаво”.

Не відомо, чи Юлія брала участь у тих студентських мандрівках. Попереднього року Франко писав до неї заохочуючи, щоб “бobreцка пташка розвинула свої крила і прилетіла в суботу до Львова, а в неділю разом з веселою громадкою молодіжі до Дрогобича і даліше в гори. Кошту на то великого не треба, 10-15 гульденів вистарчить, але зато Ви скористали б дуже а дуже багато . . . Надіємося, що в вандрівці возьмуть участь і інші дами, так що Ви не потребували б женуватися мужеского товариства”.⁷⁵⁾ Промовляли б за тим її вірші з описами гірської природи; “До тебе, зелений Бескіде, вертаю”, “Щасливий орле!”, “Схід сонця”, “Витай, любе сонце”, “Над пробоем”, “Могутня хвиле”, “Вперед”, “Ті скелі могутні”, “Поглянь лиш, крауне!”, “Ой розсиплю”, “Чи то так співає пташка”...⁷⁶⁾

Свої власні враження з побуту київських студенток передала поетка аж в 1930 р.:

Про відносини на Україні довідувався наш гурток від студенток києвлянок . . . Між студентками найдовше перебувала з нами Олена Доброграївна і студентка археольог Катря Мельник —

⁷⁴⁾ Сторінки з дневника Олени Сіменович-Кисілевської з 1885-6 рр. — Жіночий Відділ “Канадійського Фармера”, Вінніпег, (грудень 1959 й січень 1960).

⁷⁵⁾ Лист з 23 липня, 1884 (Іван Франко, Збірник V. Вид. Львівського Університету, 1956, стор. 166).

⁷⁶⁾ Всі ці вірші в виданні “На новий шлях”, Коломия, 1928, мають дату 1885 рік і такі місцевості: Підліоте, Ямна, Тисмениця . . .

це були самостійні, освічені дівчата, свідомі українки, справжні демократки. За цю знакомість із студентками “зазбручанськими” причислили і мене до “нігілісток”⁷⁷⁾.

Катря Мельник була другою дружиною Володимира Антоновича, що теж перебував у Львові в часі літніх вакацій. Його приїзд був звязаний з археольогічним зїздом, але довкола його особи заметушилися львовяне і врешті дійшло до компромісу між молоддю з Франком і “Зорею” з народовцями. Навіть згіркнілому Павликіві Антонович подобався і він умоляв Драгоманова, щоб невідхильно з ним побачився, бо “після виїзду Драгоманова стан річей в Україні змінився в головнім: українці — прихильники Антоновича — задумали бути відірватися від Росії, в осібну державу, а не добиватися політичної волі в звязі з Росією, — як радив Драгоманів”⁷⁸⁾

Наскільки Юлія Шнайдер поринала в ту гарячу атмосферу тодішнього Львова, з палкими мріями про визволення України, нема достатніх відомостей поза її справді уривчастими, плутаними й обвітими серпанком недомовлень згадками. Вона називає Наталію Кобринську, Олесю Бажанську, Софію Окунєвську, що бували в неї, коли вона учila в Інституті Сестер Василіянок:

“Раділи тоді ми, що ось і галичанка осягне найвищу університетську освіту, здобуде фахове знання, через що стане справді незалежною економічно, самостійною людиною. Плянували ми вже тоді про внесок до сойму на допущення жінок до гімназії та дальнє і про справу допущення жінок до студій університетських. Так отже начеркувались пляни роботи. Мала і я їхати до Швайцарії і т. д.” В іншому місці тих самих спогадів є твердження: “... була я і в Станиславові, де засновано жіноче товариство, якого провід обняла Представниця наша Кобринська”. Це очевидна неточність. В її переписці з Франком нема про те найменших натяків ні про виїзд зі Стоків. А в тім не слід забувати, що все те згадувала поетка на відстані майже пів сторіччя . . .

Безсумнівне є, що за цю активність Юлію Шнайдер

⁷⁷⁾ Уривки спогадів, стор. 43.

⁷⁸⁾ Переписка, т. IV., стор. 431.

усунено з Інституту Сестер Василіянок. Це був дошкульний удар. Не мавши матеріального забезпечення мусіла вона шукати засобів на існування. Скінчилися літні вакації і Юлія Шнайдер прийняла від листопада місце приватної вчительки в селі Руденка біля Лопатина на Львівщині, в родині польського землевласника.

Іншими словами була це праця гувернантки поміщицьких дітей, тоді коли вона прагнула до вищої освіти, бажала стати учителькою середньої школи, щоб могти жити в культурному центрі, тоді — коли з її іменням звязувалася поява в Україні першої збірки поезій, якої авторкою була—жінка.

“*PrimaVera*”⁷⁹⁾ — Збірник поезій Юлії Шнайдер”, ця невеличка книжечка з'явилася як п'ятий випуск “Русько-української Бібліотеки”, накладом Евгена Олесницького. Франко дотримав слова, зредагував і найшов видавця для “первоцвіту” молодої поетки. Всього на один акруш друку цей збірничок 38 віршів був проте визначною подією в тогочасному українському культурному житті. Це вперше в Західній Україні виступила жінка-поетка немов в іменні своїх посестер складаючи заяву про своє право на рівність і повноцінність у власному народі.

“Пріма вера” — перша весняна квітка, що заповідає пробудження природи зі сну є наче символом української жінки, що прокидається з вікового сну в темряві й рабстві, до нового, вільного життя:

Prima vera! О, витай, сестричко!
Ледве сонця перший промінь сяє,
вже бліде вихиляєш личко . . .
Бережися, лісом вихор грає!

Ти в долині крижаній зацвіла;
блиском рожі, лілії красою
не чаруеш, — прецінь серцю мила:
заповідь весни несеш з собою.

Не зварив тебе той іній білий,
не зломила люта буря з ночі . . .
Чи тебе природи руки гріли,
ангеляток сторожили очі?

---

⁷⁹⁾ Латинська назва: “перша весна”, “рання весна”, “первоцвіт.”

Prima vera, о, моя сестричко,
нам обом одна судилась доля!
Не весна ще, хоч весна вже близько;
відцвітеш серед пустого поля.

Відцвітеш, нім ще весна настане;
інший цвіт на гріб твій заблукає . . .
не один на нього любо гляне,
та ніхто про тебе не згадає . . .

Від цього початкового вірша й назва цілої збірочки, що від неї, за висловом Франка, справді віяло не наче запахом весни. Чари української природи, пориви кохання, горіння юности, а все те пройняті ніжним ліризмом, особливим жіночим чуттям. А разом з тими переливами надій на щастя, тривог, розплачу за зраду й розчарування — поетка хоче жити, співати, боротися:

О, не вгасай мені, мое ти раннє
сонечко ясне!
Жаль, що поблідо синє, в перли ткане
те небо красне.

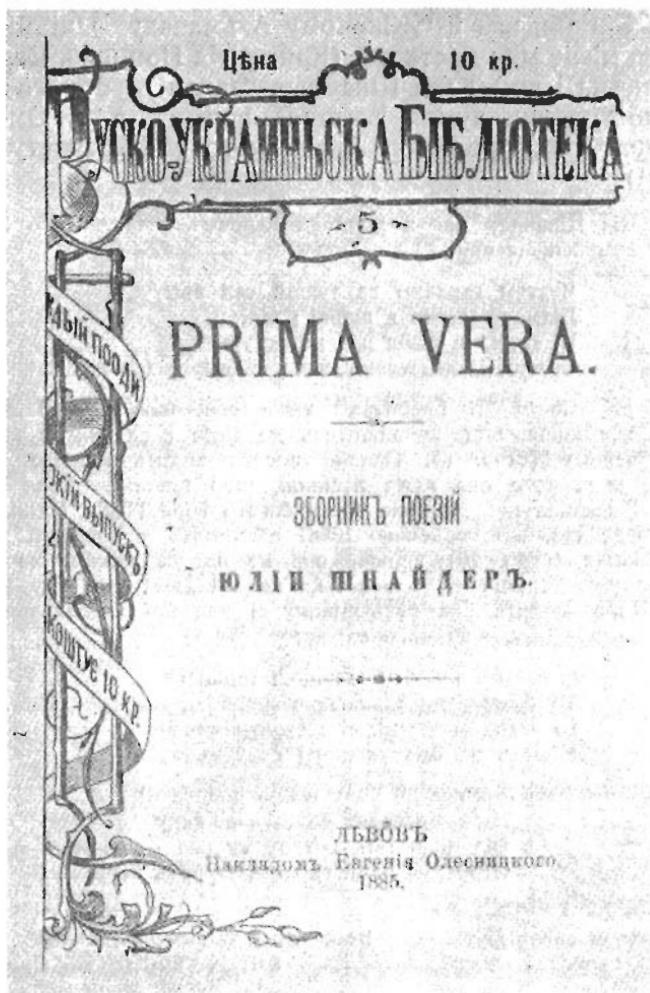
І жаль тебе, мій світе променистий,
буйний просторе,
куди з землі не здухає доплисти
ні біль, ні горе.

Вас, недоспіваної мої, ви — чисті
пісні замовклі,
Думки невисказані, як в дні млисти
листки пожовклі . . .

Крил, що несли мене в час бурі-тучі,
крил ластівчих . . .
жаль творчих сил, мрій-поривів кріпучих,
надій гарячих . . .

Не ржавійте від сліз моїх пролитих,
стозвучні струни!
Я ж хочу ще співати, хочу жити;
ще час до труни!

Розвеселися розблиском, весняне,
ти, небо красне!
О, не вгасай мені, мое ти раннє
сонечко ясне!

Відбитка заголовного листка "Prima vera" з 1885 р.

Збірочку замикає вірш "Я ваша!" — яскраве за-
певнення про віддане служіння поетки свому народові.

Вірші друковані в журналі "Зоря" щойно видані
окремою книжечкою принесли авторці розголос. Ната-
лія Кобринська в "Жіночому Альманаху"⁸⁰) відмітила
перше місце між поетками (Клементія Попович, Евгенія
Бохенська і др.) Юлії Шнайдер, "задля глубокого чут-
тя, поступових думок і гарної форми". А о. Омелян
Огоновський, професор Львівського Університету пи-
сав:⁸¹⁾

"Юлія Шнайдер має з природи напрям до ідеального світо-
гляду; тому співає она:

Чуттям гарячим за тісний сей світ
Підмогу маємо в любові і вірі;
Ні труд, ні завід нас не остоудить,
Святим ідеям житнь несем в офірі. (стор. 5)

В стихотворі "В Бескідах" каже она, що рада б духом
летіти все вище, щоб наблизитись до Бога і спочинути аж на
сонці ясному (стор. 8). Однака поетка видить недолю своїх
братів, із-за чого она каже пташині, щоб вище звертала хуткі
крила і заявила небу, що на землі багато горя і сліз (стор. 28).
Тому не диво, що серденько Юлії втомилось в короткій манд-
рівці життя (стор. 20); однака она не впадає духом: хоч чує
себе старою терпінням, то все таки на дні душі чує силу (стор.
21). Щиро любить она батьківщину, і для неї готова понести
всяку саможертву, з-за чого співає:

Судилося мні йти стежкою тернистов
То буду йтн—а власною журбою,
Ні вздохом тихим, ні слезою чистов
Мішать не буду вашого спокою.

Братам не хочу жалю додавати!
Ні, я-б веселку розснувала ясну
Під ноги тим, котрим судьба — не мати,
Щоб луч один скрасив їх путь нещасну.
(стор. 27-28)

Хоча в гарній вітці, яку Юлія Шнайдер подала в 1885 р. на
спомин своїм землякам, находяться квітки, що їх викохано на

⁸⁰⁾ Перший вінок, Львів, 1887, стор. 98. З тієї нагоди Кобрин-
ська згадала, що в Коломії, 1870 р. вийшов збірничок "Поезій
Безіменної" — спроба, хоч і з проявами таланту, але ділелантська.

⁸¹⁾ Історія літератури українсько-руської, т. II, частина 2, стор.
697-701.

чужій землі, — хоча в Збірнику її поезій проявляються ремінісанси із польських стихотворів Марії Конопницької, то все таки дарунок Юлії є мілій всякому українцеві, позаяк сю вітку прикрасила она також незабудьками з рідного зільника. У цей поетки добачаємо природний дар складати вірші велими симпатичні, тільки ж непотрібно силувалася она “купатись в блесках і тонах” (стор. 29), коли вже тоді (1883-1885 рр.) забаглось їй погодити між собою оба напрями в поезії, себ-то напрям ідеальний і реальний . . . ”

Як на суворого критика нових течій серед молоді та противника Франка й його товаришів, це прихильний відзив. Свіжий талант Юлії Шнайдер був визнаний не тільки молодими але й рештою громадянства. “Маємо поетку!”

VII.

Змушена виїхати зо Львова поетка тяжко відчуває своє становище в новому місці, проте не покидала пера:

“Гей, у чужій найшлася я сторононці;
Рідні нема . . .
Як сохне квітка скошена на сонці,
зісхну сама,
чи так, як пташка без кубла, замлію,
без бистрих крил?
Бо жить без них не хочу я, не вмію,
не маю сил!
Та мі! Й тут людської нужди картина
мене болить.
І тут біднота, голод . . . сиротина
в ярмі квилить.
Й тут під зерною пора орати ниву,
й тут здається труд.
А чей колосся вже збере щасливо
колись сей люд.
Журливі спогади ? . . . Хай щезнуть всі у кручі
життя на дні.
Як довго жар в душі і руки ще робучі,
й на чужині
для мене труду тай на довго стане;
бо горе й тут,
бо скрізь лунає плач, брязкати кайдани
і стогне люд.

(Руденка, 1885 р.)

“Нового року щасливішого ніж був прожитий” бажав їй Франко в короткому письмі 1 січня 1886:

“Дорога Товаришко!

Лист Ваш і прекрасні вірші дістав, і дуже Вам дякую за них. Жаль, що Ви в Лопатині не бачились з Коцовським і не розбалакались з ним дешо трохи; він був би може трохи порадував Вас. У нас то зовсім не так кепсько йде, як Вам здається. Я просив уже, щоб Вам висилали Зорю, бодай від 1-го н-ру. В 1-ім Н-рі годі міні помістити що не будь з Ваших віршів, але надіюсь, що можна буде в другім. На святах, здаєсь, буду в Болехові у Озаркевичів . . . ”⁸²⁾

Не так щасливий особисто для поетки як для її літературного дорібку був цей рік проведений в селі Руденці. Приготовляючи до іспиту дві доні дідича-поляка—її душа жила львівськими спогадами, в атмосфері панівних там ідей і почувань. Їх вона передала всією силою свого натхнення новими строфами, сміливо й впевнено кинувши визов струхлявілим пережиткам минулого, що так сильно сковували ще сучасну їй дійсність. Поетка почула себе зрілою сказати власне слово і своїм приниженим посестрам:

Жінко — невольнице звичай темна!
Приймаеш болі та всі труди земні
в нестямі, серед сліз, невіжі хмар,

мов той Атлянт, підносиш свій тягар.
Каріятида ти з лискучого каміння,
піддержуеш землі хиткі основи . . .
Невже ж у грудях без знаття проміння
ти маеш зберегти всі святощі любові?
Життя без просвітки, і біль, і труди,
а що для тебе скарбом в чорну хвилю буде?

**

Минув той час, коли тягар життя
дикар-пастух клав на плече рабині;
минув і той, як вперше до буття,
розкривши крила молоді, орлині
ти йшла в нетямі, звільнена з упругу,
та ще без цілі, ворогам в наругу.

82) I. Франко, Збірник V. Вид. Львівського Університету, стор. 168-9.

Минув неволі час і блуканини . . .
Покинь тепер нарікання, ділай!
Будь сильна і свідома прав людини,
до жнива стань і з нив спони збирай!
В твоїх руках твое добро й родини
цілої воля й ясний щастя рай.
Лиш перша стань там, де в холодні кручі
життя з пісень падуть кличі блискучі . . .

Хоч тиха, ніжна, мов та Антігона
здалекої німої давнини,
та як вона в нутрі своєого лона
непереможну твердість хорони:
в борні за правду. Як вона Креона,
так до добра ти свій світ наверни.
Борцем за правду і краси натхнінням
і в світа стужі теплим будь промінням!

Вона вказує на тісний і замкнутий світ жінки:

На світі сонце, воля, радість, рух,
встають держави й гинуть, а твій дух
кружля при тім, котому ти віддана,
в тісних границях хатки чи палати.
Твій світ — колиска малого дитяти,
твій рай — домівка твого мужа-пана.
Муж — твій закон; він милує й карає . . .
За чари розкоші на груди гарні
перлові шнури віша та янтарні,
з очей твоїх душа щоб не ясніла!
Ти сильна — духа сном, красою тіла.
Не думка в тлі тім, лиш серця страсть,
що умові проснуться не дастъ.
Над скарбами й рабами — ти княгиня,
і в клітці золотій — сама рабиня ! . . .

Тому відвічному рабському становищу жінки поетка
протиставить новітню жінку-борця за краще життя сво-
го народу, та кидає українському жіноцтву гарячий
клич до праці й боротьби взиваючи його ступити “на
новий шлях”:

Куди ти, сестро, смілий лет звертаєш?
На новий шлях? А чи ти теє знаєш,
що холод самоти там привіта тебе?
Покинь новий на втоптаний вернися,
забав і сплетень кормом лиш кормися,
бо світ тебе леданою назве!

Ледачою? Й за віщо? — ти спитаєш.
За те, що духом світ весь обіймаєш,
що хто лиш чоловік, — для тебе брат,
що серце кращої всім прагне долі,
що бунту повне проти самоволі,
що людські рани всі його болять!

Покинь ті божі, ясні ідеали,
що в серці твому ярко запалали,
покинь для спільногодобра свій труд!
А ні, то погордуй сучасних судом,
жий для ідей, працюй кровавим трудом,
віддай усе, усе за рідний люд.

Та як, oprіche слів і чулих сліз, нічого
ти не несеш йому, то розчаровань много
зазнаєш ти і згинеш у юрбі:
і, поки тіло ляже ще в могилу,
душа утратить одіж сніжнобілу
і віру чисту в лютій боротьбі.

Не сліз потрібно, щоб ставати до бою!
Не сльози, — силу й жар візьми за зброю,
ту силу, що любов у груди лле,
ту міць, щоб думи в дію осущати,
той жар, щоб з лихом битися й прощати
все, чим тебе невідка й злоба бе!

Той жар, щоб вірити у правди світ і ждати,
ійти на труд без слави і заплати,
як сонце й дощ працюють по лугах,
як роси ті на пупянки дрімучі
падуть, щоб цвіти з них розвітвіть пахучі . . .
Як маєш стілько сил, то йди на новий шлях ! . . .

Цими творами поетка станула в ряди піонерок українського жіночого руху і здобула собі передове місце між українським жіноцтвом. Ними вона й відзначила себе в українській поезії як окличниця жіночої рівноправності. Цю назву “На новий шлях” дістане наступна збірка її поезій.

Ідейне поглиблення йшло в парі з удосконаленням форми. Особливо гарними є сонети, написані в Руденці: “Я не жалюсь”⁸³⁾

---

⁸³⁾ В виданні з 1925 р. поетка змінила на “Мені не жаль”.

I.

Я не жалюсь, що горе все стрічаю;
я з горя знаю людських сліз ціну.
Мені не жаль, що долю навісну
братів — сестер із досвіду вже знаю.

Блукаючи по світу, я стрічаю
мій люд нещасний, без кута, без сну,
голодний, в сіті опутаний міцну,
в роботі поневолиній, в тьмі без краю.

Як чую те його глухе ридання
свій смуток зрівнюю з його журою —
то чим моя журя, мое скитання?

Краплина в морі невидна для ока . . .
Кров з серця бе до голови жарою,
протест знімається в гору високо.

II.

Мені не жалко! я з терпіння, болю,
нову користь, нових добуду сил!
Вони мені, що вітер для вітрил,
що жар, що в сталь тверду гартує волю.

Проходячи крізь біль, журбу, недолю,
стрясаю звільна самолюбства пил,
і з ширшим розмахом духових крил
всіх обіймаю, що терплять неволю.

Печаль мене з усіми споріднила,
що в ланцюгах марнувуть цвіт надій.
На те терплю я, щоб сю чернь любила,

за них боролася, в біді живучи,
їм голосила розмах світлих мрій,
в побіду їхню вірила близкучу.

В циклю чотиріох сонетів “За много” змальовані в контрастових картинах багатство й злидні: “за много скарбів” — для багатих, а для убогих “За много сліз, журби! За много зла!” У двох сонетах “Холодним” напітновано облудливі проповіді, лицемірні спожаління, пусті слова, а навіть мрії поетів, вчення мислителів, які не усувають голоду, горя й розпуки, ні не приносять волі поневоленим. Тільки “волі пісенька гучна й залле провалля довгого терпіння” . . .

Не дивлячись на всі творчі досягнення поетка прикро відчуvalа в Руденці свій притулок у польському селовищі. В крайному подразненні писала вона про те Франкові з початком березня:

“Серед поганої ляшні жити мені обридло, як ніколи,
сли жива зістануся, з вересньом приїжджаю до Львова
конвікт⁸⁴⁾ закладати, хоч наразі в малих розмірах,
ангажуючи до помочі п. Порембальську, тутешню вчительку,
і Кліму. Просіть ю від мене, щоб залишила трохи сил, не дуже упадала на дусі: їй судилася рівно ж
доля закладання школи в Честинях” (6. 3, 1886 р.)

В тому самому листі скаржиться вона, що не зможе приїхати до Львова на Шевченківський Вечір, бо коли сніги розтануть, то й човном з села не видістatisь. Запросини прийшли від Кобринської, що вже підготовляла Альманах і звернулася до Юлії за матеріалами. Як завжди, остаточне рішення належало Франкові:

“Даю для того Вам, Брате, повномочію поговорити з нею⁸⁵⁾: я по поводу дрібної “*Prima vera*” не маю претензій заслуженої авторки. Яко приватна людина, не можу нудить ширшу публічність життям вбогим в блискучі епізоди, воно більш багате чуттям, борбою виламансь з пересудів, але що те все так невдатне, більше — бо не скінчене, так і тим не рада б ділитись, щоб не виглядало “хваленням ся з терпіння”. Цікавіше, може, життя яко учительки, то ж посилаю з послідніх хвиль пару карток, і се дражливі квестії. Впрочім спускаюсь, як все, на Ваш суд, будьте ласкаві переглянути, сли знайдете що відповідного, передайте п. Кобринській або просіть ю нічого не загадувати о мні”⁸⁶⁾

Не тільки сама скромність але й обережність перед новими переслідуваннями диктувала ці рядки. Коли власне громадянство не дало піддержки молодій талановитій культурній силі, але позбавило її заробіткової праці у Львові, Юлія рішилась повернутись до державного шкільництва і з Руденки старалася про місце вчительки в Тернополі. Тієї посади вона не дістала, про

84) Пансіон, бурса.

85) З Кобринською.

86) У. Кравченко, Твори, Київ 1958, стор. 459-60.

що писала Франкові в листі з 3 червня, бо знову Кобринська зверталася до неї в справі Альманаха. Пишучи цього листа, Юлія не знала, що Франко саме повернувся з України після свого одруження з киевлянкою, Ольгою Хоружинською. Інакше вона б не писала йому: “В Руденці буду ще до 1. VII. Відтак треба б мандрувати не знати ще куда?” . . .⁸⁷⁾

А втім в дуже короткому часі Юлія Шнайдер відійшла дальше, ніж могла сподіватися пишучи останнього листа до Франка з Руденки. Почавши після вакації учителювати в Лужку Долішнім на Дрогобиччині вона вже 22 листопада одружилася з сільським учителем — поляком Яном Нементовським.

Любов? Зневіра? Резигнація? Розпуха? Розчарування? Безвихідність? Слабість перед “Вертером”? “Демон”? . . . Чому вона в початках розквіту свого молодого таланту відійшла з “нового шляху”?

“Покривджена . . . сумна . . . переможена звертається до тебе, природо-нене, джерело життя, заспокоєння!” — записано в Лужку, 1886 р. В іншому місці, без сумніву, міркування про львівський епізод: “Яке ж розчарування і біль душі принесла дійсність? Інтелігенція — зовсім неінтелігентна, характерів чистих, незломних нема . . . Догматизм партійний, формалізм, тіснота, дрібничковість, матеріалістичний egoїзм, нікчемність, підлota, вдача рабська, байдужність, гордість, некультурність . . . А там . . . Кривда народу, горе, океан темноти . . . А все ж таки краще вернути мені між люд...”⁸⁸⁾ А водночас це скидається на шукання виправдання. В іншому листі про свій досвід учителювання зазначено, що в відношенні до товаришів — “треба або боротись, або любитись, їх спільнічкою бути”⁸⁹⁾. Значить замість боротьби — одруження.

Та які б не були мотиви цього подружжя — воно було невдалим. У дальших натяках поетки, в її листах, віршах повтаряється заєдно “тиран”, “гнобитель”:

87) Там же, стор. 461.

88) Там же, стор. 263.

89) Там же, стор. 461.

Догадуюсь, яке життя погане
У них схиляє стан її стрункий,
І чом бліск тратить зір її палкий,
Чом вяне так, як цвіт без сонця вяне.

Горює бідна: муж і не погляне,
Утіх глядить за домом — навісний!
У домі ж зла свекруха, рій дітей,
Сварня з його сімею — ой, талане!

Безпомічна сумує день по дни,
Приймає мовчки і сварню і крики,
Бо й хто ж зірве її тяжкі ланци?

Здаєсь, дзвенить усе в душі: “на віки!”
Безпомічну замучать так вони
Немов голубку ту лихі шуліки.⁹⁰⁾

Яка відстань між тим сонетом а віршами в 1885-6 рр.!

Одружений Франко написав до Юлії Шнайдер-Нементовської листа щойно з приводу Жіночого Альманаху, 20 травня 1887 р.:

“Шановна Пані!

Отсе вже аж негарно з моєї сторони, що я так довго не писав Вам і навіть не побажав Вам щастя на Вашій новій дорозі. Ну, та я надіюсь, що Ви й без того певні, що я Вам бажаю всього доброго і хорошого. Звісно попереду всього я бажав би, щоб Ви не забували нашої спільноти — руської поезії, котра познакомила нас з собою, і надіюсь, що й надальше удержанить у добрій дружбі ...⁹¹⁾

У “Першому Вінку” Франко помістив програмовий вірш “На новий шлях”, три циклі сонетів: “За много”, “Не рвись в будуще”, “Я не жалюсь” та три “Думки”. Як авторка підписана не Юлія Шнайдер а — Уляна Кравченко⁹²⁾. Вітоді поетка назавжди залишила цей псевдонім. Зукраїнізованим іменем “Уляна” були підписані деякі листи до Франка з Бібрки 1884 р.⁹³⁾ Можливо, що вже тоді була між ними мова про псевдо-

⁹⁰⁾ Життя і Слово, вістник літератури, політики і науки, том V, Львів, 1896, стор. 191.

⁹¹⁾ I. Франко, Твори, Київ, 1956, т. XX, стор. 337.

⁹²⁾ Нім. Шнайдер по українському значить кравець.

⁹³⁾ Твори, стор. 453, 455.

нім, тепер він був потрібний для приховування учительки Нементовської не тільки перед шкільними властями, але згодом і перед власним чоловіком. Родинна драма Нементовських наростала разом із загостренням українсько-польських взаємовідносин в Галичині.

Після виходу “Першого вімка” перестали появлятися в українській пресі вірші Уляни Кравченю — Юлії Шнайдер. Проте о. Омелян Огоновський в своїй “Історії літератури”⁹⁵⁾ згадує ще про “Літературний Збірник— Ватра”, що вийшов у Стриї за редакцією Василя Лукича, 1887 р., де поміщено вірші Уляни Кравченко, з яких видно, що вона “перехилилась на сторону поетів-реалістів”, але—додає о. Огоновський — “іноді мабуть таки жаль їй, що покинула “втоптаний старий шлях”, котрий був обkvітчаний рожами, по-за-як на “новім шляху” ачей проймає її холод самоти”.

Досі тим, хто публікував її твори, був Франко. Переїшовши в “найми до сусідів” працювати в “Курієрі Львовськім” — не мав часу ні змоги тим займатися. Сама ж Уляна Кравченко “вважала за краще не марнувати свого здоровля й сил там, де ґрунт був ще не підготований, де стрічали її раз-у-раз удари й розчарування”. Це говорить Павло Волянський, учитель перемиської гімназії, що знав особисто поетку і зладив другі видання її збірок.⁹⁶⁾ Зате Франко пишучи до Драгоманова в лютому 1889 р. згадав: “Не знаю, чи писав Вам Коцковський. Він оженився з сестрою поетеси Шнайдер. Вчора були в нас обоє з жінкою. А поетеса покинула поезію і колише дітей”.⁹⁷⁾

Проте не даром Франко учив її колись майстерності в будові віршів на своєму “Не забудь, не забудь— юних днів, днів весни . . . ” Уляна Кравченко на все життя понесла їх з собою:

Вражіння юности в важкую путь життя
береш, мов бідний зароблені гроші,
і не затратить скарбів тих душа,
не знищать їх пізніші болі ні розкоші.

⁹⁵⁾ Цитована вище, стор. 700-701.

⁹⁶⁾ Prima vera, Коломия, 1925, На новий шлях, Коломня, 1928 і др.

⁹⁷⁾ I. Франко, Твори, т. ХХ, стор. 382.

Не раз гадаєш: щезли! Та ось миг один
освітить їх, — і встануть чередою
чуття всі мов мерці із домовин
і тихим походом пройдуть перед тобою.

Іванові Франкові завдячувала Уляна Кравченко й появлу другої збірки своїх поезій “На новий шлях”⁹⁸), що позначена вся духом незабутніх днів юности. Світ тих ідей, що промінював від геніяльного поета на його талановиту ученицю був такий глибокий, що вистачив на ціле довге життя. Уляна Кравченко признає це в своїх спогадах про Івана Франка.⁹⁹)

Гостро скритикував ці спогади Денис Лукіянович¹⁰⁰) за всякі недомовлення й натяки про “якусь любов, чи до Франка, чи з Франком”, за “зайві нецікаві цитати з якихось пожовклих неопублікованих записок екзальтованої дівчини” . . На підставі відомого автобіографічного листа Франка до Кримського (з 1898 р.), про те, що поет “Познайомився з двома руськими (тобто українськими) поетесами Юлією Шнайдер і Клементією Попович, але жадна з них не мала на нього тривкого впливу” Лукіянович робить висновок: Отже, кохання не було. До того, в поезії “Тричі мені являлася любов” — Уляна не належить до трьох зірок поета.

А втім Уляна Кравченко ніде не говорить про тзв. велику любов. Були моменти в листуванні, де допускалося навіть можливість подружжя^{100a}), але ніколи вона не вперніяла як другі, що тільки б їм сказати було “так” і стали б дружинами Франка . . . До неї не мусів він як

⁹⁸) Вийшла накладом Франка в його “Літературно-науковій бібліотеці” у Львові, 1891 р.

⁹⁹) “Щирий друг і вчитель”, “Велика дружба”, 1940, (“Література й мистецтво, Львів, 1941, ч. 5), “Моя дружба з І. Франком” (Жінка, Львів, ЧЧ. 11-12, 1936.)

¹⁰⁰) Листи Івана Франка до Уляни Кравченко, “Іван Франко — статті й матеріали”, Збірник V, Вид. Львівського Університету, 1956, стор. 132-178.

^{100a}) Д. Лукіянович наводить уривок листа Уляни до Франка з 3 I. 1884 р.: “Коротко скажу, що на життя наше на селі цілком згоджуся, тиха праця фізиця, украшена духовнovo, зближення і пізнання нашого бідного люду — се було б моїм бажанням і має для мене повабу, тож рада я, щоб плян Вами предложений удався — впрочім лишаю Вам дальший заряд . . . ”

до інших писати, що “не є так зле, якби могло здаватися”. Але ж і те правда, що були хвилини, коли Франко прагнув і приїзду її до Львова і листів і поїздок до Бібрки. Цікаву деталь подала в своїх спогадах знайома Франка з останніх літ, Ольга Роздольська, що відвідала хворого поета на кілька місяців до смерті. На прашання “він прохав не забувати про нього, додаючи, що ціле своє життя він любив жінок” . . .¹⁰¹) Чи, ж до числа тих жінок не могла належати й найталановитіша галицька поетка, молода, мила й привітна, лагідна й слухняна, ніжна й хай екзальтована, Юлія Шнайдер, що так беззастережно адорувала поета? Адже ж до неї писав він не тільки про літературу, але й про любов, про братерські в знаках наведення поцілунки, що їх, жартуючи, надіявсь “зложити ще достаточне число на її устах” . . .¹⁰²) Можна дошукуватись в ріжних її поезіях слідів відношення до Франка, але ніколи вона не представляє себе в ролі “демонічної зірки”. Спокусливо принадною вона являється перед сільськими вчителями - “Вертерами”, а тільки любуючись у таємничих заслонах вийнятково відхилить їх рубець, щоб на мить з’явилися то красень із чорними кучерами, то нерозгаданий емісарій “пан де-Печка”, то багатій-інженер . . .

Старосвітське виховання т.зв. доброго тону привчало до маски й пози. Ще в бobreцькій початковій переписці (з січня 1884 р.) Франко писав: “У наших жінщин щирість і чуття й любов звичайно єсть тільки там і тільки тоді, де і коли “випадає” а поза ту границю ні-ні-ні . . . Чи як там Ваші правила доброго тону кажуть?”

Явно упереджений до Уляни Кравченко за те, що понищила й ушкодила листи Івана Франка, Денис Лук'янович закидає їй, що не Франко розпочав листування, але Уляна Кравченко перша до нього написала:

“Лист І. Франка від 14, XI, 1883 р. за своїм змістом є першим його листом до неї. Нема тут ніякого

¹⁰¹) З останніх років Івана Франка, у Збірнику “Франко у спогадах сучасників”, Львів, 1956, стор. 414.

¹⁰²) І. Франко, Збірник V, стор. 158.

натяку на якийсь попередній лист. Немає також потреби, а головно немає підстави вважати його за другий лист, як про це зазначає У. Кравченко у своїх спогадах¹⁰³⁾

Виходить, що Лук'янович не дуже уважно прочитував листи до Франка Уляни Кравченко, яка з першого рядка навязує до одержаного письма: "Пишете до мене яко незнакомий . . . ", а далі: "Ваші щирі, дружеські слова заохоти збудили і до Вас довірЯ", врешті дякує "за жертвовану поміч і заохоту". Не за натяки слід докоряті Уляні Кравченко, а жаліти, що замість висловлюватись виразно, вона все те, як писав до неї Франко, "обвинула в бавовну", приховала й пообтинала листи, перевівши їх строгу цензуру. Через те її залишилися "зодгади й недомовлення".

Але така доля листів великих людей: Евеліна Ганська поусувала всю еротику, що їй писав Бальзак, на місце пестощів в епітетах вона вставляла високопарні фрази, замість іпр. "драпіжної кітки" — хотіла бути "далекою полярною зорею" . . . Уляна Кравченко, може, саме за браком їх воліла стилізацію "етеричну, метафізичну, абстракційну".¹⁰⁴⁾ Таким є її "Спогад" про Франка в двох гарних сонетах, що змістом нагадують чудову "Ідиллю" Франка, хоч і не дівчинка тут у ролі провідниці.

I.

Земля вбиралась в новий стрій весною,
цвів ряст дрібний і золотий лотач, —
по скибах жито розсівав сівач
і гай яснів красою чаřівною.

По білих пролісках я йшла з тобою,
і тямлю, як казав ти: "Втихне плач,
і вбогих не здиратиме богач,
трудитимуться всі для всіх в спокою.

І люди, всі брати, будуть щасливі,
нас кличе воля! Як сівач на ниві,
ми в душах сіймо правду і любов!

Готові до життя, борні без слави . . .
Будучності дастъ мир наш бій кровавий.
Вже тьма щезає — се наш день зійшов!"

¹⁰³⁾ Там же, стор. 133.
¹⁰⁴⁾ Там же, стор. 170.

II.

Далеко ся весня ясна за мною
Й чимало довелось дожить невдач, —
а все ж, як бачу на лугах лотач,
міцніє кволий дух і рветься знов до бою.

Твої слова звенять в душі луною,
слова велики ті: “Утихне плач
і вбогих не здиратиме богач . . .
І розіллється світ над злобою і тьмою . . .”

Мене уносить спогад, мов крильми,
і думка білим голубом злітає
із поцілунком на Твоє чоло.

І вірю я в грядуче добро:
над людськістю так щастя завітає,
як у моїй душі в той день весни.¹⁰⁵⁾

Те, що для Франка було скороминувшим епізодом у Бібрці, для Уляни Кравченко стало окріленим спогадом юности, чарівною легендою на все життя. Тим вона дорожила, гордилася й зберігала як свою особисту цінність.¹⁰⁶⁾

Коли за її висловом “ідейно і національно чужий уклад життя” згодом спинював її від активної участі в українському житті, коли вона писала “О, доле, не дай, щоб нарід мав мене за мертву, поки я живу”¹⁰⁷⁾ — то всі її почини йшли через того, хто в юності направив її життя “на новий шлях”. Йому завдячувала вона, що молодість її не пройшла марно, що “юні дні—дні весни” були її світлом і джерелом натхнення в дальшому житті, як того прагнула душа поетки

Молодосте, будь ангелом мені
у сій життя дорозі.
Веди мене на верхи світляні,
піддержуй у знемозі.

105) Уляна Кравченко вислава ці вірші Франкові в 1898 р., щоб згадав він “один день весни, і бібрецький луг, повен лотанив . . . і тихі розмови і мрії при щастя . . .”

106) Д. Лук'янович пригадує, що Уляна Кравченко відмовилася в 1926 р. передати до архіву при бібліотеці Наукового Товариства ім. Шевченка листи від Франка та “чомусь ховала їх у себе під матрац”. Зняти копії тих листів Йому вдалося через особисте знайомство в часі перебування в Перемишлі, 1927 р. Він їх описав докладно: папір, чорнило, всі пошкодження, креслення і т.п.

107) У. Кравченко, Твори, Київ, 1958, стор. 271.

Будь збруєю, грудь міцно ободри,
Коли зависнуть громи,
Дай сміло йти до ясної мети
Без впину і без втоми.

Не mrією улудною, не сном,
що в блиску дня злітає—
Молодосте, до діла будь крилом,
Що слід тривкий лишає. ¹⁰⁸⁾

Благословенна юність Уляни Кравченко здійснила
її сподівання: принесла їй тривке місце в українській
літературі і незгасну вдячність українського жіноцтва.

---

¹⁰⁸⁾ Там же, стор. 217

Слава
Марії Башкірцев

Мария Башкирцева

(1860 — 1884)

В серці України взяло свій початок це дивне, коротке, бурхливе й пристрасне життя. Але не в "білих хатах", а в високих палатах українського села народилася їй виростала Марія Башкірцев, що одна з перших прославила на світовій арені "слов'янський чар", ставши сама його незрівняним уосібленням. У багатих садибах українських поміщиків Башкірцевих та Бабаних, на Полтавщині й Харківщині, на тлі розкішної природи, при супроводі української пісні проходило дитинство цієї незвичайної дівчини.

Батько її, Константин Башкірцев, був сином генерала Павла Григоровича, нащадка поміщиків чесних, сміливих, упертих, суворих, подекуди жорстоких. Мати Марії походила з давної української дворянської родини Бабаних, що у своїх переказах згадували про предків-татар. Роди ці, посвоєчені з Галаганами, Савичами і Пащенками, були близькі з відомими українськими родинами Гамаліїв, Старицьких, Трегубових, Репніних, Ляжовичів, Волковицьких, Милорадовичів, Кочубеїв, Горпинченків, та ін.

Відкинувши інших близкучих женихів, гарненька 21-річна Марія Бабанин повінчалася з одиноким наслідником ген. П. Башкірцева, 26-тирічним Константином. Але всього два роки протривало це спільне життя. "Константин Башкірцев взяв собі за жінку найкращу й найгеснішу доньку найшанобливішого сановника Полтави. Він зробив цю жінку найнешастливішою, невисказано приниженою, довівши її та сестер до такої розпагі, що вона втекла до своїх батьків, вдоволена, що може провести свої найкращі роки погребана на селі, аби тільки жити спокійно. А своєю красою вона могла б..." і т. д. — це докори 16-річної доньки, діткенній родинною драмою.

А в тім молода жінка, покинувши Гавронці біля Полтави, залишила там навіть годувальницю немовляти та з синком Павлом і тримісячною донечкою повернулася до своїх родичів у Черняхівку, Охтир-

ського повіту. Проте вона не засиджувалася в селі. Раз-у-раз виїздила до більших міст, у Крим, над море, бо любила товариство, розваги, театри, балі.

У Черняхівці діти ховалися під оком бабуні, що п'ятнадцять річною вийшла заміж за теж дуже молодого Бабанина та мала не менше, тільки дев'ятеро дітей і всіх хотіла бачити біля себе. Вибрана нею селянка Марта кормила дівчинку, яку із-за кволого здоров'я годували груддю до 3½ року.

Як довго жила бабуна, в старому гнізді Черняхівки оточував дітей рідний клімат давніх традицій і живі зв'язки з українським селом. Безліч служби завжди приносила український світ до двірських кімнат свою дзвінкою мовою, тужливою піснею й пориваючим танком. Ці Марти, Горпини, Палажки, Марусі успішно суперничали з двома гувернантками, що постійно перебували в дворі та вчили дітей французької й російської мов. Вражливе на красу дівчатко захоплено гляділо на ставних, у барвистих костюмах, заквітчаних дівчат — носіїв української мови й пісні.

Маленька "Муся" — "Муха" — "Маруся" була ідолом бабуні: тендітна дівчинка ще збільшувала її чутливість і чуйність, які поділяла тета Софія, молодша сестра матері, але менше гарна, що не мала звички роз'їзджати за розвагами та здебільша перебувала на селі.

В родинних переказах про надзвичайність малої Мусі розказувалося, як раз мати, вернувшись з Криму, взяла свою дворічну донечку на руки, приговорюючи "Муся дурненка", а дитина звернулася до своєї няні: "Марто, Марто, ходім, мама не пізнала Мусі..."

Бабуня перша відкрила обдарованість своєї чудесної внучки. Весь двор біг до сальону подивляти пантоміму п'ятирічної Мусі: з квітками у волоссі, обвита маминими мереживами, вона танцювала як "велика танцюристка Петіпа"... Всі вважали, що дівчинка виросте на якусь надзвичайність, стане колись величною, чудовою, блискучою істотою.

Раз забобонній матері, що часто радилася ворожитів, “ясновидчий жид” сказав:

“Ти маєш двоє дітей, син буде, як всі люди, але доночка заблісне, як зоря!...”

Але ж бо і в самій дитині від найраньшого віку вкорінилося бажання чогось великого: відколи тільки усвідомила власні думки, тобто від 3-го року життя, Муся рвалася до якихось невідомих висот. Її ляльки були завжди королевами й королями. Вона вірила, що перед нею якесь особливе призначення.

На восьмому році життя Муся, перебуваючи в Києві, “матері всіх городів руських”, відвідала Печерську Лавру. В її підземеллі, ступаючи дитячими ніжками по безконечних коридорах, наповнених з обох боків гробницями святців, дивувалася, як може бути така безмежна кількість святих... В її уяві Київ — це було місто найбагатіше в церкви, монастирі, ченців, реліквії та мало повні підземелля скарбів із “Тисяча й одної ночі”. Не поминала вона й театру, опери, балетів. В той час Муся з захопленням віддавалася спектаклям. Тета Софія дісталася від неї лист із Черняхівки з 30 липня 1868 р. про живі образи з символічними і мітичними постаттями, в яких Муся виступала як “Весна” і “Богиня цвітів”.

З недугою бабуні зв’язане цілорічне перебування рідні в Харкові. Відтоді Мусі добре запам’яталося місто з усіма його вулицями й крамницями. Ці два міста України — Київ і Харків — глибоко вкорінілися в душу дівчинки. Навіть живучи довгі роки на чужині, Муся в молитві обіцяє піти пішки, як паломниця, з Харкова до Києва, щоб тільки Бог її вислухав...

На весну 1870 року після смерті бабуні, в Черняхівці запроєктовано подорож за кордон. Були це ще давні мрії матері, про які з подивугідними для 9-річної дитини застереженнями писала Муся до свого кузина під кінець лютого:

“Дорогий Степане,

дякую Тобі за рисунок і за лист. Мої лекції йдуть досить добре. Посилаю Тобі мій рисунок, тільки не показуй його ні кому, бо це зле зроблене. Після Твоєго від'їзду я рисувала багато і дещо є добре. Не сподіваюся, що ми скоро поїдемо за кордон, але можливо, що і в найближчих днях; мама казала, що за тиждень.

Моя тітка поїхала з Павлом до свого маєтку, тому Павло Тобі не пише. Твоя сестра Діна цілує Тебе; за своєю звигкою нікого не пише, але про Твою справу пам'ятає. Я Тобі привезу з-за кордону торбу на рушницю, або краще напиши мені, що Тобі привезти? Але спішися, бо ми можемо вийхати найдальше до двох тижнів. Напиши мені конге, що Тобі привезти з-за кордону. Якщо ми не поїдемо, я Тобі ще напишу. Даруй за цей незугарний папір. Мама посилає Тобі три рублі і просить добре працювати в школі.”

Вона вже вміла забирати голос в імені всіх і до кожного. Крім рисунків, до яких ставилася з незвичною для дітей вимогливістю й критицизмом, Муся вчилася гри на фортепіано та залибки гарçювала верхи конем.

Цієї весни в Одесі трапилася Мусі перша “любовна пригода”. У їхньому товаристві часто перебувала пані М., що мала сина Гриця. Він кожного дня заходив гратися з Павлом і залишався до Мусі: приносив їй квіти, солодощі, овочі. Всі сміялися, Гриць повторяв, що ні коли не одружиться з іншою жінкою і тоді хтось додав: “О, що за хлопець, він хоче мати за жінку міністра!”

У ті часи з Одеси до Відня їхали пароплавом. Цю дорогу вибрала також рідня Мусі, ідучи за кордон. На прощання, за дозволом старших, діти розцілувалися і десятирічна Муся покидала Україну з поцілунком Гриця.

* * *

У травні 1870 року одномісячне перебування в Відні виповнили театри, новості великого світу, багаті

крамниці. Дальші етапи Баден-Баден, Женева, врешті французька Рів'єра. Впиваючись новими враженнями розкішного, вибагливого й люксусового життя, Муся перед вечірним сном звикла молитися:

“Мій Боже, дай, щоб я ніколи не захворіла на віспу, щоб я була гарна, мала хороший голос, була щаслива в подружжі і щоб мама довго жила!”

Небавом її звернення до Бога зростуть у вимогах і в щирій певності, що її нічого не буде відмовлено. Навіть у сні, оглядаючи моторошні картини “кінця світу”, вона дивувалася, що “Бог не сказав до неї нічого”.

Врешті рідня Мусі: дід, мати, тітка Софія, брат Павло, двоюрідна сестра Діна поселилися на “блакитному побережжі”, в його столиці Ніцці, де небавом тітка закупить чудову віллю “Аква віва” (жива вода), при головній надбережній вулиці “Англійська променада” ч. 51; Муся дістане окремі розкішно приbrane кімнати — з видом на синю далечінь Середземного моря. Безконечні обрії, як на безкраїх стежах України. А коли тітка Софія грає на роялі українські мельодії, Муся згадує рідні села й любу бабуню:

Вілля з басейном у Ніцці, де жила Марія Башкірцев

“...Я вся переношуся туди думками... На огі тиснуться слізози, ось вони вже заслоняють їх і зараз поллються; ось вони вже потекли... Бідна бабуня!... Тета Софія все ще грає, доколи звуки пливуть до мене і прошкіают душу...”

У Ніцці почалося систематичне навчання з тижневою програмою, яку сама накреслила собі Муся в час, коли її однолітки ще гралися ляльками:

Понеділок: від год. 8-9 підготовка; від 9-10 італій-

ська мова; від 1-2 малярство; від 2-3 англійська мова; від 3-4 прохід; 4-6 прогулянка в повозці.

Вівторок: від 8-9 підготовка; від 10-11 англійська мова; 1-2 англійська мова; від 2-3 французька мова.

Середа: від 8-9 підготовка; 9-10 музика; від 10-11 англійська мова; від 1-2 живопис; від 2-3 англійська мова.

Четвер: від 8-9 підготовка; від 9-10 італійська мова. Інші дні були призначені на nauку латини й греки та на їзду верхи конем.

“Я хочу все знати! Ясли матиму 20 років, хочу все вміти!” писала Марія ще невправним письмом у свому зшилку. А в лютому 1874 р. нотувала, своє вдоволення з успіхів в англійській мові (почала вивчати 12. I, 1872) та італійській (з 17. III, 1872).

У малих записниках з чорними обкладинками відзна чус вона між лекціями щоденні подїї у своєму житті, рефлексії, почування, настрої. Так зродився Щоденник Марії Башкірцев, коли їй було всього 12 років. І вона знала його вийняткову ціну. З подиву гідною вірністю кожного дня упродовж свого короткого життя вона в ньому говорить всю правду “про все, все, все...”

Як колись в Черняхівці танком, так у Ніцці співом захоплювала Мусл добірне товариство сальонів. “Якби я могла мати такий успіх перед публікою, я б ще сьогодні пішла на сцену”, бо “це велике хвилювання будити подив в других чимось більше, як одягом”, — нотувала 12-літня Марія.

Безперечно її родинне довкілля вирощувало в ній склонність почувати себе вийнятковою, з особливими обдаруваннями, “не такою як другі”:

“Я створена для тріумбів і хвилювань; то ж найкраще, що я можу зробити, це стати співакою. Якщо добрій Бог скоже мені зберегти, посилити й збільшити голос, тоді я можу здобути тріумб, якого я спрагла. Тоді я зможу найти вдоволення бути прославленою, відомою, будити подив... Я мрію про славу, про розголос, бути скрізь зданою! З’являючись на сцені, ба-

гити тисягі осіб, що дожидають з биттям серця хвилини, коли ви заспіваете. Знати, дивлягись на них, що один тон вашого голосу віддасть їх до ваших стіп. Глядіти на них гордим поглядом, я можу все — ось, про що я мрію, оце мое життя, ось де мое щастя, ось мое прагнення..."

* * *

Кожна жінка носить у собі образ “царевича з казки”. Його наочним зображенням став для 10-річної Мусі князь Гемілтон, якого вона побачила на гіпподромі в Баден. Коли опісля він з’явився в Ніцці, цей фантом, як лайтмотив, пронизує сторінки її тодішнього Щоденника. Це була її перша любов, найбільш палка жага і найбільш безнадійна. Ще в Баден вона бачила його глузливий погляд на собі: “Яка бо смішна дівчинка, що ж вона собі уявляє?” І вона писала:

“він був правий, я виглядала дуже кумедно в моїх малих суконках із шовку, я була безглазда!” Проте, побачивши його після трьох років у Ніцці, вона признається у своєму записникові: “Я кохаю князя де Г... і я не можу йому сказати, що я люблю його, а навіть якби я це сказала, він на те не звернув би уваги.” На те їй була потрібна — слава. Князь Гемілтон разом з іншими прийде до її стіп, коли побачить її в сяйві тріумфів, бо “мужчини є честилюбні...” І вона додає: “Любий, ти будеш затъмарений моїм блиском і ти мене покохаш..., бо гідною тебе є тільки жінка, якою я сподіваюся стати...”

Дослідники тих прецікавих текстів для психології дівочого дозрівання підкреслюють, яка далека була ця чужинка від сантиментальних геройн, зрезигнованих і безнадійних.

Готовість підкорити свою славу для здобуття мужчини більше не повториться у її житті. Але їй тут Муся вела міркування в тому напрямі, що їй врешті-решт краще бути великою дамою, княгинею, ніж співачкою, бо це інший світ.

В записнику з р. 1873 під датою 24 січня Муся від-

Тринадцятьрічна
Марія Башкірцев

мічує: "Сьогодні я маю 13 років". Ця дата, — ще не устійнена, бо в передмові до "Щоденника" авторка подала день свого народження 11 листопада.*). В іншому місці цей підросток хвилюється: "Мені тринадцять років, якщо я страчу час, то до чого ж я дійду?" Запит немов передчуття тривоги, що супроводжатиме її коротке існування: стати кимсь славетним, не дивлячись на всі перешкоди і на час, що летить стрілою, втікає, виховзується, скupo вимірений.

І вона поспішає, рветься до великого світу,

щоб розгорнутися в ньому, бо це її життя: він її кличе, дожидася в Парижі, Відні, Неаполі, Фльоренції, Венеції, Римі... Все бачити, все пізнати. А поки що 9 годин щодennих лекцій, а при тому зберегти добрий гумор: "Не треба сумувати жалями. Життя є таке коротке, треба сміятися, як тільки можливо..." Це вістка про одруження кн. Гемілтона.

*). В "Українській Радянській Енциклопедії.", Київ 1959, т. I, стор. 475 подано дату 23 листопада, 1860 — можливо, це ріжниця між старим і новим календарем.

При тому слід підкреслити, що в Щоденнику під 31 травня 1878 р. виразно відмічено: "В місяці січні я матиму дев'ятнадцять років". Нонереднього (1877) року під 23 серпня написано: "Я скоро матиму 18 років", а тиждень пізніше (29 серпня): "зачинати малювання, мавши 18 років" — цебто виедовзі — в січні. Є ще й інші сліди в Щоденнику, що промовляють за січневою датою народження, як напр. гости, подарунки і цвіти для Марії в іней день у Ніцці й т. д.

Негайно Марія відкинула у своїй щоденній молитві все те, що мало зв'язок з князем, вона вже більше не благала Бога, щоб стати княгинею Гемілтон. У слід за тим вона більш, ніж будь коли, чарувала своїм співом та, суворо підганяючи вчителів, гарячково працювала над лекціями: “Дивне з мене створіння, ніхто не страждає так, як я, а проте я живу, співаю, пишу”.

У щоденнику вона розмовляє з собою про втрачені надії, свої сумніви, мрії, тривоги, відкриваючи свою вдачу мінливу, хвилюючу, повну вогню, третмливу, здібну до найвищого захвату — німфи з бунтарським серцем і залізною волею, готової втратити все, щоб здобути тріумф: “Я хочу, щоб він мерщій повінчався, я завжди така; коли щось приkre, замість віддалити це, я хотіла б наблизити... Бо виждання є страшніше від самої події”.

А втім Марія скидає вину за невдачу у своїй любові до князя (до якого вона ніколи навіть не заговорила) на свій дитячий вік:

“Ох, якби я хотіла мати 20 років!.. Якби я була вільна! Але що вдіяти, мавши руки й ноги зв'язані тітками, дідом, лекціями, угительками, родиною? Які налигагі, тисяги громів!”

Її цікавить перехід з дитячого в дівочий вік: як це стається, по трохи, — чи в один день?

“Те, що робить зрілим, розвиває або змінює — це горе або любов.” Іх вона вже зазнала в різних видах хворобливої збудливості, а проте вона ще ні “статечна, ні стримана як другі”.

Ось їй повернувся втрачений голос, її скарб, її багатство: “Яке щастя, яка роскіш добре співати!... Це не та гордість, що дає золото й погесті. Це більше ніж бути жінкою, це погувати себе — безсмертною”.

Але всі успіхи Марія хоче завдячувати тільки собі. Насправді воно так і було. Все довкілля готове на послуги, сповняло всі забаганки небуденної дитини, але ніколи не думало про її освіту. В 12 років вона сама захадала вчителів, сама виготовала програму навчання. Згодом модистки, кравці, прогулянки, кокетство не перешкодили їй в п'яти місяцях вивчити матеріал з латинсь-

кої мови з трьох років ліцею, ні наполегливо дбати про самоосвіту.

Зовні безтурботна й весела Марія глибоко приховала першу любовну поразку, бо і любов можна переносити як мандрівку народів. Пес Віктор став її любимцем:

“Любім собак! Мужгини й коти є негідними істотами. Проте і пес — поганець, єїн віддається за їжу. Однак я не годую собак і вони мене люблять. А мужгини, ги не прагнуть, щоб їх кормити, — ги це не пажерливе, ги не продажне?”

Тому краще мріяти про галантність минулих віків — у товаристві Плютарха, Геродота. . .

В Італії роковини Мікеля Анджельо і Марія, після Парижу й Марсилії, увечері 12 вересня 1875 р. записувала вже інші хвилювання у Фльоренції:

“. . . Наше вікно виходить на площа Арно. Я сказала принести собі програму святкувань; сьогодні перший день. Я сподівалася, що мій кузин Віктор Емануїл зуміє використати цю дану йому гудову нагоду: роковини Мікеля Анджельо Буонаротті! Під твоїм пануванням, теплінно!!! І ти не зібрав усіх суверенів і ти не дав їм торжества, якого досі не бувало! І ти не робиш шуму! О, володарю! Твій син, твій внук і їх сини будуть панувати, але не матимуть тієї нагоди, о товста купо м'яса! О, королю, без амбіцій, без власної гідності! Є багато різних зібрань, концертів, ілюмінацій, баль у палаті, але... нема короля! Нігого, що люблю! Нігого, що хотіла б! . . .

Але місто Данте, Савонаролі, Медічів, Строцців зробило на Марію небувале враження. Перед грандіозними палатами Марія повторює: “Скільки архітекторів! Руїн! О, королівський йолопе! Ох, якби мені королевою бути! . . .”

Вона захоплена галеріями з творами Тіціана, Ван Дейка, Веронеза, Мурілльо... Понурі палаці Строцці її одушевлюють: “Я обожнюю ці неосяжні двері, ці по-двір’я чудові, галереї, колюмни. Це величаве, могутнє, прекрасне! . . .”

Порівнюючи новітні будівлі з цими гігантичними каменями, що один на одному здіймаються до неба —

вона хотіла б зрівнати з землею ці нові витвори здегенерованого світу. Але зараз же в щоденнику додає: “О, моя доню, відважуй свої вислові; що ти скажеш про Рим?”

До вічного міста вона поїде незабаром, а зараз 15-літня Марія вже знає ціну своїм запискам:

“Ціле мое життя в цьому щоденнику. . . Я вірю, глибоко що досі нема ще фотографії, якщо так можна висловитися, цілого існування жінки, всіх її думок, про все, про все. Це буде цікаво. . . Читайте це, люди добре, і навгайтесь! Цей щоденник є корисніший і повагальніший, ніж усе, що було ги буде написано. Це жінка з усіма думками й сподіваннями, розгаруваннями, низькістю, красою, стражданнями, втіхами. Я ще не є повністю жінка, але я нею буду. Буде можна слідкувати за мною від дитинства аж до смерті. Бо життя людини, повне життя, без маскування й брехні, це завжди щось велике і цікаве.”

Раз-у-раз підкреслює Марія безумовну щирість своїх визнань у щоденнику.

“Я тут даю те,ого досі ніхто не дав. Усі спогади, щоденники, листи, які публікуються, це тільки прикрашені вигадки, щоб піддурювати людей.

Я не маю потреби обманювати. Мені не треба приховувати ні політичного акту, ні затаювати злогинного звідомлення. Ніхто не турбується, ги я люблю, ги не люблю, ги я плагу, ги сміюся. Моя найбільша дбайливість це висловлюватися по можності найтогніше. Я свідома свого стилю й ортографії, я пишу листи без похібок, але в тому океані слів вони без сумніву трапляються, особливо проти французької мови. Я ж бо гужинка. Але стітайте мене висловитися в моїй мові, я це зроблю ще гірше.”

І в дальному її Щоденник це розмова з читачами:

“Кимнебудь я стану — я присвягую свій щоденник — публіці. . .

“Всі книжки, що їх гитають, є думками, силуваними малюнками, прибраними характерами, коли це фотографія цілого одного життя. Ах, скажете ви, ця фотографія нудна, а вигадування забавні. Коли ви це ка-

жете, ви мені даете дуже маленьку ідею про вашу інтелігенцію. . .

Легат для публіки це потреба ширшої авдиторії, ніж близьке оточення, досі незаспокоєна спрага оплесків юрби. Купуючи на базарах, Марія приспівує продавчим, що звать її своєю “королевою”, залізничникам на станціях, щоб викликати для себе подив. Вона ледве стримується, щоб не виголосити промови до розбавленої на вулиці юрби. Десятки її інтимних зшитків носять на головок “жадоба слави”, до неї ведуть щаблі. Тому вона хоче блистіти в великому світі, займати найвищі становища, бути багатою, мати палати, галерії образів, дорогоцінності, бути зіркою блискучого кола політиків, літераторів, меценатів, весельчаків. Хіба ж це гріх — прагнути величі? Ні, бо це для неї значить почуватися щасливою. Ті, що вдоволяються малим і бажають пройти життя покірно, не роблять того з чесності, скромності, але тому, що жити у невіжості — для них найвище щастя. Вона жахається такого порослого мохом і вкритого цвіллю життя: “Хіба ж мое молоде життя пройде між їdalньою й домашною метушнею? Жінка живе від 16 до 40 років. Я тремчу на думку втратити хоч один місяць моого життя.” Вийти заміж і мати дітей потрапить кожна прачка. Для Марії подружжя мусить бути щаблем до слави. Тільки досягнувши славу, “цей бідний щоденник з усіми сподіваннями і поривами до світла буде визнаний, як поривання скованого генія. Інакше буде він тільки гванькуватим маягінням багальної креатури”.

Жіноча краса — випробуваний засіб у дорозі до успіхів. Природа щедро обдарувала Марію. Авторка голосної книги “Другий пол”, Сімона де Бовуар, заличує її до “нарцісток”, запаморочених своєю красою. Марія часто з приємністю описує свій вигляд, але її самозаконяність не є засліплением: “Мої фотознятки ніколи не можуть мене вірно представити, з браку кольорів, а свіжість і незрівняна білість є суттю моєї краси. Коли ж мене впровадити в злий гумор, коли я невдоволена та втомлена, прощай, моя красо!” Визнавши себе гарною, вона хотіла бути правдомовою. У розмові можете бути

скромною, але писати і принижувати себе — це зовсім безглуздо, бо кожний подумас, що вона справді “погана” — так роздумує Марія і дає свій правдивий портрет:

“... Я середнього росту, маю гарне волосся, що спадає нижче пояса, шовкове, золотисте і хвильсте.

Мое обличчя кругле, велике біле голо я прикриваю стятым волоссям, як у Людовика XIV, коли він був дитиною на картині, що зображує смерть Людовика XIII і висить у Версаї. Густі, темні брови, добре зарисовані і дещо дугуваті. Огі сині, радіше великі, часто притемнені, ввегері блискучі, вій такого кольору, як брови. . . Ніс. . . Ах! Ніс... Ще б пак! Це найтяжче описати ніс, такий, що ні короткий, ні довгий, з гарною шкірою, що трапляється, мабуть, дуже рідко, бо на загал найпоганіший насірок находитися на носі... Врешті ніс є гарний, ось!

Уста малі, гервоні, з ніжними кутогками. В мене гарні білі зуби. І тут саме муши щось сказати. Замість мати горири горішні передні зуби, я маю тільки два, а далі йдуть інші. Цього не видно, і зрештою, по суті це належить до природних наук. На долішній щелепі все правильно. . . Я маю круглу шию з помітною ямкою, малі рожеві вуха в формі герепашки. Можливо, шия не є досить довга для класичних вимог, все таки гарна як на жінку, тим паге, коли в її сусідстві хороші рамена, високі груди, білі як молоко. Мое тіло в цілому дуже красиве. Я настільки гнучка, що завжди виглядаю наге в шнурівці. А тимчасом я абсолютно нігого ніколи не вдягаю. . . Мої ноги й руки є майже клясигні. Я забула про колір обличчя: я біла й рожева з ніжною шкірою на скронях. Поблизу правого ока на виску маю родимку, а другу маленьку на лівій щоці внизу. . . Що за фантазія описувати себе? Для власної приємності, розуміється!”

Ця краса і свіжість молодого тіла приховувала початки небезпечної недуги. Хоч січень 1876 році на Блакитному Побережжі був вийнятково лагідний. Марія мала погану простуду, вона кашляла. Тітка Софія рішила провести з нею довший час в Італії.

Марія Башкірцева

Вимріаний побут у Римі був для Марії хвилюючим не тільки своїми античними пам'ятками: від краси руїн їй крутилося в голові: "Я хочу бути Цезарем, Августом, Марком Аврелісом, Нероном, Каракаллею, чортом, папою! . . ." Балі, променади на Корзо, театри були тлом, на якому нова поєва вродливої чужинки із золотисто-рудавими кучерями при білих туалетах викликала зацікавлення і захоплення. Один з золотої молоді, 23-річний граф Петро Антонеллі,

почав ясно залишатися до Марії. Братанок кардинала (кандидата на папу) і спадкоємець великого майна міг бути відповідним женихом. Йому виявляли прихильність і тітка й мати. Марія була чудова в одязі амазонки, визивно сідала на коня і за дозволом опікуунок -- молода пара їздів у відкритому поїзді за містом, перескаючи в гальопі рівчаки, летіла як вітер. Антонеллі теж був добрым вершником, але в словному дуеті не міг дорівняти сміхотливій амazonці, що в кожній ситуації знаходила дотеп. Це приходило їй тим легше, що не вона, а він був закоханий. Чи в сальоні, чи на прогулянці вона бавилася, створюючи сцени, схожі на Дюма. Такі банальності могли б бути "божественні", якби була справжня любов. Антонеллі був для Марії "зовсім без стилю", був це тільки малій панок у порівнянні з її уявленням про величність і багатство.

В листі з Парижа до матері 3 липня, 1876 вона писала: "*Hi, Петро, це тільки забавка, щоб заглушити скарги моєї душі. I водногас я докоряю собі, що думаю*

про це . . . бо воно мені ні до того. Він навіть не може бути першим щаблем до тієї божественної висоти, на якої вершику находитися заспокоєне прагнення.

Aх, люба мамо, ти не можеш мене зрозуміти. . але я все одно буду говорити.

Якби я була кимсь надзвичайним, я була б славна... але через що? Спів і мальство! Чи не досить? Одне тріумф хвилевий, друге вітна слава!

По одне й друге потрібно їхати до Риму, а щоб могти студіювати, треба мати спокійне серце. Треба спровадити моого батька, а щоб його привезти, треба їхати в Росію. Я там іду, Боже добрий!"

Шістнадцятирічна Марія почувала себе дорослою: "Три роки — від 13 до 16 — в житті молодої дівчини це три століття". Замість пассивно вичікувати князя-багатія на зразок Гемілтона, вона рішила діяти. Для її безмежних амбіцій родинний круг був за тісний. Дід Бабанин, людина тямуща, але стара, в останньому часі осліп і був дратівний своїми повсякчасними наріканнями на слугу Трифона та незадовільну іду. Мати визначалася красою, дотепністю й живим умом, але була мало освічена та без почуття міри й такту. Висока й ставна тета, більш кмітлива й гладка, могла навіть викликати повагу в того, хто її не знав. У висліді Марія почувалася самітна: "Ніодної живої душі, щоб обмінятися думками!"...

Поїздка в Україну мала принести бажані зміни.

* * *

Після шести років відсутності Марія Башкірців верталася в Україну через Петербург і Москву. "Правдиві росіяни та їхні дві столиці" були для неї "цілковитою новістю". Перед виїздом за кордон вона знала тільки Україну і Крим.

"Російські селяни, що як мандрівні крамарі зрідка прибували в наше село, здавалися майже гужоземцями і з їх мови та одягу всі глузували" — цю пригадку записала Марія в "Щоденнику", переїжджаючи через Москву, яку не поспішала оглянути, відклавши це до іншої нагоди. А Петербург для неї лиш у ночі був присмливий, коли зникали всі його дефекти і своє перше

враження вона вислава в листі до матері:

“Петербург — мерзотність! Вулиці жахливі як на столицю, трясе на них безмилосердно; зимова палата — казарма, великий театр — те саме; катедри багаті, але незугарні, у злому стилі. Коли додати до цього клімат маєте повну його принадність.”

Цікаво, що в Петербурзі немов для контрасту як спогад дитинства Марії приходить на думку апостольство Києва — вічного міста, “матері всіх руських городів”...

У столичних будівлях і прикрасах Марія з невдоволенням помічувала “злий смак”. Тільки прихапцем кинула поглядом на Кремль, бо в тому моменті, коли їй його показували, її увага була звернена на дивовижно розмальовану повозку. Її прикро вражали на столичних вулицях — босі жінки, вона занотувала багато коршем біля Казанської катедри, а в пам’яті залишився її столичний “кучер” (візник) грубий, мов слонъ, що випиває по три самовари денно”...

Ще в Ніцці Марія з острахом думала про російських “нігілістів”: “. . . Вони хочуть усе знищувати цивілізацію, мистецтво, все, що гарне й велике. Тільки матеріальні засоби на існування . . . Ніхто не матиме права підійматися будьjakими заслугами понад других”. . . У Москві вона відчуває загрозу тих небезпек, передбачає, як під впливом пропаганди цей “простий, наче баран, нарід, збунтувавшись, стане диким до скажености, жорстоким аж до несамовитості”. Як лячно тут жити в передчутті тих моторошних жахів. . .

Перед виїздом з Петербургу під датою 10 серпня записано в “Щоденнику”:

....“Ось я вільна, я нігия поклонниця, шукаю того, кого полюблю. Треба, щоб це мерцій сталося, життя без любови — як пляшка без вина. Але до того вино має бути добре”. Вона готова була покохати навіть царського принца — для слави. Чи найде в Україні те, чого прагне? Марія немов кидає визов: “Світильник моєї уяви запалений, ги буду я щасливіша, ніж той неохайний божевільний, якого звали Діогеном?”...

В Україні на останній залізничій станції Марію зустрів брат її Павло (“високий товстун, але красень, як римська статуя”). І зразу стало відомим, що колишній залицяльник із Одеси, Грицько Милорадович уже від двох тижнів дожидає її в Полтаві. Вони оба хотіли влаштувати зустріч з оркестром, але батько сказав, що таке привітання тільки для . . . королевих.

Іхали крізь управні поля до села з низькими, убогими хатками. Селяни на вид приїзжої скидали шапки. Марію зворушували ті добре обличчя, терплячі і шанобливі, і вона приязно вітала їх помахом руки й усмішкою: ось вона й без оркестру — королева. Вона з захопленням гляділа на сільських дівчат, “чудово збудованих, вродливих і пікантних у своїх костюмах, що підкреслюють усі форми і позволяють оглядати відкриті ноги аж до колін.”

Після готелів і залізниць нарешті ясний веселий дім, пахучі квіти, пташиний спів і метушня слуг у Шпагівці — посілості Бабаних. Негайно з’явився гость, власник сусіднього маєтку. Чи не англієць? Отже ж ні! Старий дворянський рід в Україні — Гамалії. Небавом прибув його брат, молодший Гамалій. Марія занотувала свої враження: “. . . Наймиліші люди, але вже здалеку відгонює від них провінцію. . . У блаженний Шпагівці те лиш і роблять, що ідять: поїдять, потім походять із пів години, потім знову ідять і так цілий день . . .” Марія гостям співала, а потім пірнула в розмову про політику у Франції, “виявляючи знання вище своєї . . . статті”.

На другий день зароїлося від сусідів і сусідок, дворянської сметанки. Серед них “три ангели”: судовий слідчий, нотар, секретар. З тими чиновниками зв’язаний вуйко Бабабин, мировий суддя, що “горів бажанням дістати орден державного (царського) радника”. Ці паранді панки не розсерджували Марії, вона тільки від цілого серця з них сміялася.

Через тиждень від’їзд на Харків до Полтави. За цей короткий час свого перебування в Україні Марія робила висновки: “Я добре погуваю себе в моєму краю; все мене тут знає, мене або моїх; ніякої підозрілої позиції, рухатись свободно і дихати вільно. Але я не хотіла б тут

жити, ох! Ні пі!" Бо і як залишатися на завжди серед людей, що тільки збуджують сміх?

Зустріч з "автором її днів", як називала Марія батька, була з обох боків хвилююча. Константин Башкірцев подивляв вроду доночки, яку бачив ще маленькою. Виявляти свої почування не було в його вдачі, проте під намаганою байдужістю Марія спостерігала його глибоке вдоволення.

Карета в чотири коні, коляска й трикінний екіпаж

Марія Башкірцев

шивидко промчали 24 "версты" з Полтави до Гавронців. Гостю з Франції супроводжали крім батька два кузини, що з першого ноглиду стали її невідступними поклонниками, але кожен з них це — "завжди той, якого вона не шукала". Один це князь Михайло Е., застяглій у широких панталонах і комірі по вуха, з виглядом типового "гультая - нероби", низькопоклонник і противний у своїй кумедності. Другий, сильний і кремезний хлопець, яснорусявий і

мовчазний Павло Г. Імпозантний почт зустріли перед ганком головного будинку всі мешканці на чолі з сестрою господаря, княгинею Е., та завідувачами.

Гавронці — малиовничо положена й багата поселість. Два гарні, свіжко відновлені, напроти себе положені дворища і багато менших будинків. Плекані довкола сади й городи. З горішньої тераси мешкального дому чудовий вид на горбки, церковцю на горі, обсаджену деревами, родинну гробницю, де поховані Башкірцеви, а зліва річка Ворскло, поля, ліси, безкраї простори. Коли додати шістдесят душ домашньої прислуги, а ще

крім цього майже маленького містечка — інші посілості, виходило, що батько Марії мав ще показне майно. І Марія вдоволено повтаряла: “Все, все те до нас належить”. Для неї приготовано “зелений сальон і синю спальню”, але серед нової обстанови вона найбільш цінила портрети предків, свідків старовинності роду. В поведінці рідні підкresлювана суміш аристократичності з простотою видалася їй манірною й вимушеною. Вона воліла б бути з батьком без його сестри, кузинів і т. д.

А втім прихилити батька до своїх плянів не було легко. Вже в першій розмові з ним без свідків виникла ворожнеча двох родин. Марія гостро відкинула всі атачки Башкірцева, що за її висловом прикидався “зразком батька” і вдавав “жертву Бабаних”, які насильно розлучили його з жінкою. Вона не дозволила йому ображати дорогу її пам’ять бабуні. Батько мусів уступити. В очах Марії це була людина суха, від дитинства пригнена й розчавлювана своїм батьком, грізним генералом. Згодом, закоштувавши свободи й багатства, він кинувся у вир розваг ї напів зруйнувався. Весь роздутий самолюбством і дітвацькою пихою, Константин Башкірцев маскував свої правдиві почування і радше волів показати себе “монстром”, як ці почування розкрити. В тому останньому Марія добачувала свою з ним подібність. А втім вона вряди-годи покликується на засаду: ‘зле говорити про тих, кого любиш’.

Вже з перших днів було видно, що батько оминає нових знайомств для доњьки. З одного боку її невблагана критика, з другого відмінність хочби її паризьких туалетів від одягу довколичних знаменитостей. Башкірцев один з перших полтавського “благородства”, а Марія нотувала: “кого знають всі собаки в місті. . . В Полтаві, мій батько король, — але ж яке жахливе королівство!” . . .

Місто безлюдне, вулиці опустошілі “немов у Помпейх — як люди можуть так жити?” — запитувала Марія. Це був кінець серпня, ярмарки покінчені — мертвий сезон. Товариство з Гавронців у ресторані на обіді

збільшилося ще одним персонажем. Коли на ступнях галерії з'явився бездоганно одягнений з прекрасними манерами Грицько М., князь Михайло Е. поспішив з заввагою: “Ви знасте, чарівна кузинко, Гриць є придуруватий і трохи глухий...” Марія відповіла: ‘Я його добре знаю, дорогий четзуруне, він не дурніший від вас і від мене, його притулений служ — це наслідок недуги, а надто він кладе вату до вух, щоб не простудитись’.

Марія лякалася, що батько і на цей раз обмине знайомлення, як з іншими.

— “Маріс, дозволь представити тобі...” — сказав Башкірцев.

— “Ми знайомі від давна”, — вона ґраціозно протягнула руку своєму товарищеві дитинства, власникові великої фортуни, і глянула на його “свіжий кольор обличчя, тъмяний погляд, малі легко згірдливі губи, мікроскопійні вуси”.

Після обіду прогулянка в парку, ввечері театр, а потім вечера з шампанським. Інтимно заглядаючи в очі Марії, Гриць вніс келих за здоров'я матері. Він стежив за кожним жестом, зважав на кожне слово Марії і з дитячою щирістю повторяв: “Ох, але ж вона чудова!”

В найближчому часі червоний дім для гостей у Гавронцях прийняв нового жителя: прибув Гриць з чесмоданом і слугою.

В товаристві Гриць говорив як хлопець з дбайливим вихованням, але без дотепу. Марія дивувалася: “цей свіжий і рожевий молодець — старець по духу, розмовляє тільки про речі домашнього вжитку, його цікавить наприклад чи в мене добра покоївка, та хвалить мою освіту, бо це придається, коли я буду мати дітей...”

Гриць добре володів французькою мовою, але всі ці “малороси” вживали московської розговірної мови та були щасливі, що й Марія може нею послуговуватися, бо її підозрівали, що вона скоче розмовляти тільки французькою мовою.

А тимчасом вона раділа своїм добрим знанням української мови, якої на чужині не забула. Зустрічаючи на дорогах і проходах у лісі місцевих селян, вона за-

любки заводила з ними розмови і після того з вдоволенням нотувала:

“... Уявіть собі, я зовсім добре говорю по-українському”.

Їй дуже до вподоби ноша українських селянок і вона в “Щоденнику” дала її опис: “Буденний одяг українки складається з сорогки грубого полотна, із широкими, напінятими рукавами, вишитими гервоним і синім. Від пояса обвивається куснем горного сукна, який виробляють селяни. Цей вузький футляр короткий від сорогки, якої долішня вишивка має бути видна. Цей кусень сукна держиться тільки поясом із барвистої вовни. Багате намисто на ший і стрігка довкола голови. Волосся заплетене в одну косу з якої спадають одна або більше стрігок”.

Марія навіть доручила закупити для себе в селянце оригінальне на будень плаття і одягнена в ньому, ходила по селі в товаристві своїх молодців із двору. По дозрі вона здоровкалася з селянами та мала втіху, що її не пізнавали, бо це не було “переодягнення” панянки з двору, але Марія ходила “хорошо й добре одіта, як справжня селянська дівчина”. В такому виді вона пізніше зробила кілька фотознімок у різних позах.

У такі хвилини Марія була оживлена, розбавлена, весела й запальна. Тоді вона любила досідати коня й підтягнувши довгу спідницю своєї амазонки перепливала з ним Ворскло. Зігріта сонцем і бігом, вона пробувала свій голос, що поволі й вертався. Але ця проїздка була тільки приємна забавка.

Ось раз, щоб перервати ненависну гру в карти, Марія наказала осідлати нового коня. Задомовлений в Гавронцях гість, старшина гвардії, Капітаненко, зіскочив з нев'їждженого коня і досвідом колишнього вершника вирішив, що на нього Марії небезпечно сідати. Марія гляділа на тремтячого коня, якого шкіра щоквілині вкривалася набряклими жилами, наче вітер морщив поверхню води, і думала:

“... Ти боїшся? Тим краще, бо тільки ті є сміливі, що бояться, але йдуть назустріг небезпеці; відвага не знагить робити щось, що викликає у других страх, а вас не лякає. Правдива, єдина сміливість — це прислувати себе зробити те, що збуджує страх”.

Мерщій, переступаючи по чотири східці, вона побіг-

Марія Башкірцев як дівчина з Полтавщини в бу-
денному платті — світлина з перебування в Ук-
раїні, літом 1876 р.

(Відбитка фотокопії з видання: *Lettres de Marie Bashkirtseff, avec une préface par François Coppée de l'Académie française, Paris, 1930, Bibliothèque—Charpentier, Fasquelle Éditeurs.*)

ла вдягти свою чорну амазонку й оксамитний ток та повернулася досідати дикого верхівця.

Кінь з чорною амазонкою звільна ступав довкола травника. Капітаненко поруч на іншому коні а батько її гості у двох повозках за ними. Раптом Марія, завернувши у велику алею — пішла учвал, спершу манежний, потім польовий, врешті на клус і трюхцем повернулася до повозок — зібрати похвали.

Ця хвилина гри зі смертью утривалена в “Щоденнику” під неділею 3 вересня 1876:

“Я була в захопленні і мое вкрите рум'янцями обличчя, здавалося, кидало іскри як ніздрі мого коня. Я сяяла від утіхи! На тому коні ще ніколи не їздили верхи!”

Ввечері того дня під бальконом двора сільська музика приграла до танцю. На вид танцюючих Марію проймав дрож і мало бракувло, щоб вона пішла в танець:

“Ах, танець наших селян, зовні покірних і простодушних, а в дійсності хитрих як італійці, їхній танець — це справжній парижський канкан, а навіть дуже бунтівний канкан, щоб не сказати того ішого. Тут не підносять ніг до носа, та це ѹ дуже погано, але мужчина й жінка обминаються, наближаються одне до одного, здоганяють і залищаються — а все те в супроводі жестів, вигуків і усмішок, що тілом пробігає дрож”.

Марія любила брататись з простолюдям, розмовляти з цими “бравими людьми”. Цього пам’ятного вечера оточували її жінки й мужчини та засипували похвалиами, що “кінь був чудовий, але вершиця на багато його перевершила”.

А втім не для них, “люб’язних дикунів” було призначено це видовище. В ту неділю, як звичайно, з’їхалися в Гавронцях полтавські “крокодили” і довколишні “гінопотами”. Так постійно називала Марія батькових гостей. Пізніше вона додасть іще один епітет: “ідюти в мундирах. . .”

Вже на початку свого перебування з батьком Марія бунтувалася проти полтавського середовища:

“Проводити життя на прогрі в карти, руйнуватися

в глибині провінції на шампанах по кабаретах. Дигавіти, покриватися пліснявою!.. . Все що робите, треба робити завжди в добрій компанії”.

От хоча б офіцер Капітаненко — одурілій цією провінцією й загальним глузуванням. Та чи тільки в цьому суть провінції?

Одного вечора, коли Марія за 15 хвилин накреслила карикатуру кн. Михайла, а після її гри на роялі молодці зійшли в розмові на тему зимового сезону в Петербурзі, — вона перебила їм:

“Я уявляю собі, що ви там робите. Хочете, я роскажу вам тепер про ваше життя, а після того ви мені скажете, ги я помилюся?”

Як завжди з дотепом Марія в довгій тираді відобразила всю бездушність петербурського життя “малоросійських” снобів, що за браком справжнього смаку недоладно закидають свої мешкання плягіятами й фальсифікатами творів мистецтва й старовинності (любов до мистецтва і до давніх пам'яток для них — обов'язкова) і ввесь час проводять на сплетнях про принців і графів, намагаючись їм дорівняти хочби на списку страв, на прогулянках з моноклем по Невському в оточенні шарлятанів та підлабузників. Непритомні від нічних гулянок, руйнуються для паризьких зірок, що давно там погасли, а приїздять блистіти перед ними. На кінець, передчасно постарілі, закохуються в балетницах, які ними погорджують і їх зневажають. . .

Такими бачила 16-літня Марія найближчих собі представників “золотої молоді”, разом із Грицьком Мілорадовичем — полтавським Крезом, та відкривала вплив на них російської столиці.

Чи варті були всі ці “гіпопотами”, “крокодилі”, “йолопи”, щоб вести з ними розмови про сміливість, відвагу, геройство? Чи гідні були вони “олімпійського”, як сказав би Капітаненко, спектаклю, коли вона, “мов Олександер Македонський”, приборкала норовистого коня на те, щоб доказати, що “*хто відгуває страх і зважується зустріти небезпеку, той більш сміливий, ніж той, що не боїться*”?

Марію початково забавляли і смішили всі похвали,

захоплення й подив для її знань, обдарувань і дотепу. Скоро одначе вона побачила, що говорить наодинці. Правда, з Грицьком вона розмовляла про все, про музику, мистецтво, науку — але ж це був її монолог, а він тільки супроводжав його завжди тим самим: “Ви маєте повну рацію, це правильно”. Врешті вона промовчувала свої студії, щоб його не відструшувати.. . “Бідний Гриць” — завважувала Марія — “він думас, що всі панночки його хочуть і в найневиннішій усмішці добачує засідку й змову проти його целібату. Коли я нахожуся серед цих тупих людей, сама стаю недоумкувати; я не знаю, що їм говорити, щоб було для них зрозуміле і щоб вони зараз не підозрівали мене, що я в них закохана”.

Майно Гриця робило його поважним женихом в очах Маріїної матері і побажаним для батька. Але для Марії він був “недоумкуватий хвалько з чортівською матіріо”.

Ще з приводу Петра Антонеллі Марія признавала: “. . . я не є продажна, якби можна думати. . . Це було б страшне — жити з ненависним головіком, ні майно, ні становище мені не помогли б. Ох, Господи, Прегиста Діво, захистіть мене!”. . .

Проте Грицько М. відчував небезпеку і за намовою своєї матері від'їхав з Гавронців у довшу подорож.

— Яке горе бути дурним! — думала Марія і 31 серпня нотувала: “Цей нещасливий Гриць! Мені його тепер жаль, він поїхав майже хворий”.

Дні проходили на двірських розвагах — Башкірців любив веселощи, із штучними вогнями, венецькими ліхтарями, гарматніми стрілами, прогулянки повозками, бенкети на лісних полянах, риболовлю, пустотливі ескапади. На вечірніх зібраннях у сальонах обговорювали полтавські сплетні про легку поведінку панночок, про нічні зустрічі заміжніх жінок у пенюарах на вулиці з своїми коханцями. . .

А Марія нудьгувала. Читати? Ні, вона має “діяти”, а село відбирає ініціативу. Ще навіть місяць не минув від приїзду Марії до Гавронців, а вона вже з нетерпін-

ням думала, що тратить дорогоцінний час у найкращих роках свого життя. Тут було можливе тільки млярство, як одне з її прямувань до цілі і кокетство (бо веде до любови, а любов, можливо, до подружжя), — все інше тут для неї не має глузду.

А втім, що з того, що вона була чарівна у своїх вибагливих туалетах, а хочби на полюванні, в мисливському одязі. Тут навіть і це зайве, бо з учасників, “з тих монстрів ніхто немає людської подоби”. То ж і на полюванні вона воліла розмову з селянами, з якими вона все “щира та люб’язна”, ніж з тими “мерзеними неотесами” з товариства, що “в часі ловів на вовків, — вбивали . . . зайців”

І вона повторяє: “Яка ж бо нудьга! Ніодного дотепного слова, ніодної фрази освігеної людини. . . а я, на нещастя, педантка, палко закохана в слухання розмов про давнину й науку. . . Знайдіть мені це тут! Карти і більше ніщо!...”

Башкірців дбав, щоб інколи повезти Марію до Полтави й Харкова на розвагу, де була нагода спостерігати “смішні звичаї” тамошньої золотої молоді. На харківській станції вони трапили на від’їзд добровольців до Сербії на війну з турками. Марія після села з цікавістю оглядала натовп з його криком і метушнею, аж раптом понісся чудовий спів:

“. . . концерт хлоп’ягих голосів, багато країших і гистіших ніж жіногі; вони співали церковну пісню і здавалося, що це ангельський хор. Це були співаки з катедри, що співали молитву за добровольців. Всі відкрили голови і ці прекрасні голоси, і ця божественна гармонія в мені заперли дух. . .”

Коли замовкла пісня, всі в ентузіазмі помахували капелюхами, хустками, руками та вигукували “Урра!”. Марія, пройнята хвилюванням, “нічого іншого не могла робити, як кричати, плакати й сміятися з усіма”. Це тривало кілька хвилин, поки цей самий хор не заіntonував “російський гімн “Боже царя храни”. Проте молитва за царя була невмістна й несмагна після молитви за тих, що йдуть на смерть в обороні своїх братів” — писала Марія.

Як цар, так і вся Росія для неї “нестерпна в тому виді, в якому роблять її обставини”. Коротким перебуванням тут вона вкрай роздратована:

“Я плачу від туги, я хочу їхати звідсіль, я тут нещасна, трагу гас, мое життя, я знедолена, я пліснявлю, мугуся. . . Боже! Господи Ісусе! Заберіть мене звідсіль!” На саму думку, що вона могла б бути “назавжди прикована до Росії” — Марія в розpacі:

“Вгора. . . це мене довело до нестягами, я готова була дряпатися по стінах і гірко плакала. . .”

В найближчий день після того Марія описала в “Щоденнику” свої з батьком відвідини в їхнього сусіда кн. Кочубея. Пишно одягнені батько навіть із занадто ясними рукавицями, а вона в білій туалеті, їхали вони до “славної любов'ю Мазепи й Мотрі Кочубей — Диканьки”, віддаленої на 8 км. від Гавронців:

“. . . Диканька може ривалізувати красою парків огородів і будівель з посіlostями Боргезів і Дорій біля Риму. Крім незаступимих і незрівняних залишків старовинності, Диканька є, мабуть, багатіша, ще майже мале містечко. Я не вгисляю тут сільських хат, я говорю про двір і його прибудови. Я одушевлена, наїшовши цю резиденцію в самому центрі України. І яка шкода! Про її існування навіть не знають. . .”

Власник Диканьки, Сергій Кочубей, удовець около 50-52 років тип великого пана з минулих часів, одного з тих, “на яких починають дивитися, як на звірів іншої, як наша, породи”. Він подавши рам’я Марії, провадив її крізь усі сальони, завішені образами. При столі вона зайняла почесне місце, праворуч князя.

І раптом Марія заслабла: “Мені закрутилася голова; я встала від столу, до регі, був уже кінець прийняття. Ввійшовши до маєританського сальону, я сіла й погувала себе майже погано. Мені показували образи, статуетки, портрет кн. Василя і його сорогку з слідами крові, розвішенну в шафі, для якої отвором служив цей портрет. Мене водили оглядати коней, але я нікого не багила і ми мусіли від'їхати”.

Обірваний опис Диканьки як і невияснене раптове занедужання Марії.

Це було в неділю 1 жовтня. Наступна записка в “Щоденнику” має дату аж 14 жовтня. Невже Марія за тих два тижні після Диканьки нічого не писала? Не має сумніву, що вона не переривала своїх писань. Навіть йдучи з Гавронців на кілька днів до Полтави вона забирала в дорогу свій “зшиток”. Впорядчики й видавці “Щоденника” з різних причин цензурували його, пестравляли, скорочували і пропускали. До тих пропусків могли попасти й міркування з приводу відвідин Диканьки, з її пам’ятками-свідками трагічного повороття в історії України, що стала — “Малоросією”.

Наблизжалася зима. Морозним ранком, у теплій шубі на коні, із зграсю собак — Марія на полюванні. Чудовий запах першого снігу, коні й хорти, сіруватий туман лісу, іней на деревах, розплівчастість тонів прекрасних українських красавиць, яких вона давно не оглядала. . . Тоді на мить вона почувалася щаслива.

Але Марії завжди ввижається Рим:

“Нігого я так не люблю, як Рим. I Святий Петро. Коли відблиск сонця впаде згори та формує тіні й світляні доріжки такі рівномірні, як архітектура колон вієтарів. Сонячний промінь, що тільки при допомозі своїх тіней творить внутрі мarmurovого храму світляну святиню! . . .

Заплющивши огі, я переношуся до Риму. . . I вже ніг, а завтра приїдуть гіпопотами з Полтави. Треба бути гарною. . . я буду”.

Проте ні лови, ні перегони з вітром на санках, ні відвідини Полтави, де вже самі низькі будинки “придушували”, не могли затерти римських спогадів. “В Європі горді й високі будівлі підносять духа до своїх найвищих поверхів”.

Константин Башкірцев пообіцяв їхати з доњкою. Він зізнав що на дорозі подружжя з гр. Антонеллім були ще й ті перешкоди, що його рідня нерадо бачила чужинку, якої батьки не жили разом. Тому, щоб покращало

становище “небесних птиць”, він готовий був влаштуватися з ними на зиму.

Перед виїздом Марія відвідала старовинний монастир на полтавській горі, де поховано її прадіда Бабанина. В старій дерев'яній церковці в Полтаві вона навколошках тричі віддала поклони до землі, бо така перша молитва приносить здійснення сподівань. Кілька днів, проведених у Черняхівці, зійшли на відвідинах няні Марти, шкіл, якими опікувалася вуйна Надія Бабанин: “З чудовою енергією вона взялася за освіту наших селян”, — нотувала Марія. Вона пізнавала челядь і службу, що перебували тут з батьків на дітей, давала їм дарунки, пригадувала минуле дитинство, довго блукала по всіх кімнатах, у величезній бібліотеці діда найшла багатство цікавих і рідкісних книг:

“. . . Мені милий і дорогий цей дім, де я маленькою проживала. . .

Насміхаються з людей, що находять спогади й погування в меблях і образах, говорять їм “добридень” і прощайте”; які вбагають приятелів у цих шматках дерева і тканин, що силою служіння вам, на ваших огах, беруть угарсть у вашому житті та здаються гастроюю вашої екзистенції.

Глузуйте! Найніжніші погування найлегше висмівати. А де панує глузування, там найвища тонкість погування пропадає”.

Спогад тих дорогих місць вона хотіла забрати з собою в образах і знятих із стін картинах. . .

Останнього вечора перед виїздом з Гавронців Марія прочитувала свій “Щоденник”, немов огляд свого тримісячного перебування на батьківщині. Вона ним “знеохочена, збентежена, зневірена, затривожена”. . . Вона не знала, що в цій хвилині писати:

“. . . Ви думаете, що я хочу вмерти! Які ви безтямні! Я ж обожнюю життя таким, як воно є, з усіма стражданнями, хвилюваннями, слозами, що їх Бог мені посилає, я їх благословляю і я щаслива!.. Чого ж плакати?”

Без жалю вранці 11 листопада покидала Марія Гавронці. Ні, їй не судилося “бути щасливішою від Діогена”.

Незабаром в Італії вона дасть оцінку своїй поїздці в Україну:

“Дорога, втома, витрати, слізози, благання, нудьга, оглушення на селі, зусилля, щоб пробудити дрібку батьківської ніжності, якогось людського погуття. . . все це було марне, але я не жалію, що туди поїхала. Завдяки цьому я бодай знаю, що нікого мені надіяється звідти, коли давніше. в с е здавалося бути т а м Якби я туди не поїхала, я б каялася ціле своє життя. . .”

* * *

Сто годин їзди поїздом і похмурий листопадовий ранок у Парижі. Марія почувала себе ніяково при зустрічі батька з матір'ю, не знала, куди подітися. . Їхні розмови вона передала:

“. . . — Ми йшли дорогою? — Йшли. — Найшли шубу? — Найшли. — Я тобі її дав? — Дав. — Ти її взяв? — Узяв. — Де вона? — Що? — Шуба! — Яка шуба? — Ми йшли дорогою? — Йшли — Найшли шубу? Найшли. — Я тобі її дав? — Дав. — Ти її взяв? — Узяв — Де вона? — Що? — Шуба! — Яка шуба? — Ми йшли дорогою? — Йшли . . . і т. д. без кінця. Цей український діялог, що характеризує націю, може дати уяву про спосіб поводження моого батька”.

Холодне примирення Башкірцевих не дало бажаних для Марії результатів. Батько обіцяв помогти “в потребі”, якої зараз не бачив і після двох тижнів від’їхав.

Ще напередодні своєї поїздки в Україну Марія інкогніто пробувала свій голос у відомого в Парижі професора співу. Оцінка суворого екзамінатора давала найкращі надії для її вийняткової краси меццосопрано. Але як вишколювати його, коли раз-у-раз вона тратила голос через біль горла. Славний лікар найшов у неї цим разом хронічний катар. Замість приписаного ним довшого лікування — поворот до Ніцци.

Тут на мить передишко від повсякчасного: “пакувати, розпаковувати, примірювати, купувати, переїздити” . . . Але ж який сумний приїзд! Милі собаки та все ті самі старці — генерали й князі, що грають у карти. Чи й ця зима буде втрачена?

А тимчасом дід, “жива енциклопедія”, цікаво веде розмову про історію Руси, що її Марія так дуже мало знає. Яка спрага нового знання, гарячка дослідження — але нікого, хто б указав шлях. . .

Константин Башкірцев дотримав слова і приїхав. Спільна подорож батьків і доньки через Сан Ремо до Риму й Генуї поклала край історії з . . . видідиченім Антонеллім.

Вернувшись до Ніцци, Марія обіцяє собі бути розсудливою і не відступати від своїх переконань. Дотеперішнє життя принесло їй “сумнів, оману, розчарування, гніт” (лат. dubium, illusio, deceptio, oppresio.). Ці чотири слова вона довго вміщатиме на титульних сторінках своїх зшитків побіч “жадоби слави”. З завзяттям кидається вона до студій наукових, історичних. Скільки для неї незнаного! Чи зможе вона це все вивчити? Її “електризує” спогади Гарібальді, вона “бонапартистка” й агітує на базарі серед продавців проти республіканців, “що їх руки погружені в золото народу як мої в цьому рижі”, каже вона, встремивши при тому свою руку в мішок рижу. . . До Льва Гамбетти, що в той час перебував в Ніцци, висилає листа з запрошенням на розмову... На прийняттях кидає гостям тему підневільного становища жінок, бо всі привілеї належать виключно мужчинам. Польському графові на його заяви про “височину, до якої може піднестися душа жінки”, відрізує: “Але жінка не може бути міністром. І в загальному, жінка може мати значення тільки через мужчину, тоді коли мужчина спроможний досягти всього — починаючи з нічого.” . . .

В тій атмосфері сальонових, штучно спалахуваних слів, музики, пустотливости, вибухів сміху — Марія ца-

рювала свою “екстравагантністю”, дивувала оригінальними спостереженнями, сміливістю думок, блискучими реplіками, легкістю вишуканого дотепу. А майбутнім читачам записок вона відкриває своє “шалене прагнення мати пишний кабінет для студій, повний дорогоцінних книжок, щоб у ньому проводити більшу частину часу”:

“... Ось гому я хочу йти в добірне товариство, — найти багатого мужа і віддатися студіям, бувати з ученими, письменниками, артистами. Ось гому.

А ви приписуєте це бажанню показувати сукні? Я цим не погорджую, наскільки це потрібно. Фізигна пишнота (люксус) є необхідна для духової пишноти. . .

В іншому місці вона висловлюється: “Коли бракує хліба, справді нема сміливости говорити про конфітури”. Всюди потрібні рями, навіть для найкращого образу, що без рямоک викликає сумний, нестерпний ефект.

Для її доброго самопочування необхідні повні тонкого смаку, розкішні туалети, вона залишки носить і вводить у моду — білий колір. Але при тому вона не займається виключно одягом, бо це безглуздя. Її сукні ведуть до костюмів, а костюми до історії.

А втім їй ніколи не бракує кандидатів до подружжя. Серед заприязнених гостей і відвідувачів касина в Монте-Карльо (Монако) висуваються різні подружні можливості: граф Денгоф, 42-літній пруський товстун (кандидат на амбасадора), князь Четвертинський, граф Мержесвський, італійські принци. Ці розмови з її матір'ю доходили до відома Марі, яка приймала гостей, а попри те малювала, грава на арфі, ходила на совги, до театрів, на концерти, балі, кінські перегони, прийняття, читала Тита-Лівія і скаржилася:

“... Нігого мене тут не тримає. . . Я проводжу радо гас із собаками. В нашому домі вони мають стільки розуму, що перевищають ним своїх власників. . .”

Її важко опановувати нудьгу і вона одного дня

проганяє розпуку, втопивши в морі годинник із їдалньі: “він був із бронзи з Павлом без Вірджінії, що ловив рибу в гарному капелюсі. . .”

Під вказівками маляра Котарбінського вона з успіхом моделює, на прочуд легко схоплює подібність у роблених портретах. Але залишатися в Ніцці для неї значить “закопувати талант і славу, а це ще гірше ніж похоронити людину”. . .

I Марія досягла свого, в лютому 1877 вона — в Неаполі. Карнавали, маскові балі, екскурсії, флірти, пригода з королем Віктором Емануїлом, захопленим її красою і врешті любовні періпетії.

“Коли ж нарешті я пізнаю, що це — любов, про яку стільки говорять?” — запитувала Марія, бо ж це щось інше ніж уявна, дитяча екзальтація кн. Гемілтоном.

Флорентинець, граф Олександер Лярдерель, близький свояк королівської рідні з елегантною зовнішністю, аристократичним обличчям, дуже чорними без бліску очима, з усмішкою тонкою й глузливою, що здається водночас і дитинна і розпусна, — познайомився з Марією ще за попереднього її перебування в Римі, його оцінювали на 300 тисяч річної ренти. I Марія раптом почала ним цікавитися, хвилюватися, шукати його, дожидати. Її Щоденник не може вичерпати цієї теми ні в діялогах, ні в описах і хвилюваннях. Вона вірить, що вперше правдиво закохалася. В хвилинах роздратування вона просить Бога, щоб Лярдерель на перегонах упав із коня, щоб вона могла ним опікуватися, то знов пристрасно бажає його смерти, щоб він не був — “ні їй, ні нікому”. I сама вона, “мов божевільна, хотіла б усе знищити, плакати, вмерти. . .”

Проте Марія відмовилася від одруження з ним, як і відкидала інших князів, маркізів, баронів.

У Фльоренції, місті, що вона його любить так як Рим, Марія вже заспокоєно признається в “Щоденнику”:

“Хогете знати правду? Ну ѿдobre, але затямте це, що зараз скажу: я не люблю нікого і ніколи не покохаю кого іншого, як тільки того, хто мило гладитиме мое самолюбство. . . мою гордість. . . Князь Гемілтон залишився взором для порівняння і моїм ідеалом. . . Одинокий Одібр в Ніцці, його треба було брати*). Антонеллі мене дуже любив і я хотіла надівся стати племінницею папи. . . творивши уявлення”. Але Лярдерель все одно їй подобався “мимовільно”.

Прочитуючи рік пізніше сторінки “Щоденника”, Марія дивувалася, з якою легкістю вона вживала в тому часі високопарних слів для змалювання звичайнісіньких пригод. Тоді в Італії вона горіла нетерплячкою занести до своїх записок “романи”, бо була ще дуже молода і недосвідчена, не дивлячись на всі її хвалюваті вигадки.

Після бурхливого Неаполю — спокійна Ніцца сприяла студіям. При кінці травня в записнику Марії ґрандіозний плян:

“Я піднялася великої праці, це хронологігний та історигний каталог всіх письменників світу, погавши від Мойсея. Це буде довго, я хогу прогитати все погерзі. Я химерна, проте захоплена порядком, симетрією, математичною докладністю. Я хотіла б усе познагити й понумерувати”.

Крім цієї “серйозної” роботи із своїм старим професором Брюне, Марія малювала портрети: покійної бабуні, власний, Лярдереля, кузинки Ольги... Свою роботягість вона подивляла:

“Хто повірить, що я спроможна на таке життя, що його веду. Завжди одинока в своїх кімнатах, гитаю, малию, пишу, граю. Сходжу вниз тільки для їди та розважаюся тільки серед своїх. Це не є щастя, але це його підготовляє, бо удосконалює, щоб мати успіхи жінки і теж ще інші. Я поклала собі в голову стати

*) Коли ще перед банкротством був власником палат і веж.

*славетною і того досягну. Мерцій до Парижу! Я пра-
чию, але не поступаю вперед, мені треба вчителів.*

Накресливши картину 5 осіб при грі в карти, освіт-
лених двома ліхтарями, — Марія побажала “здорови-
лам” російської кольонії в Ніцці “Хай добрий Бог
дає їм у спокої розкошувати картами й балачками про
рулетку...” — і під кінець червня прибула з ріднею до
Парижа.

* * *

Перш за все Марія намагається врятувати голос
і лікувати горло. Але даремно. Її голос і мрії про славу
співачки безповоротно втрачені. І в тому серці цивілі-
зованого світу, розуму, дотепу, мод... у Парижі Марія
почула себе до болю самотною. Париж її вбиває: “Це
каварня, добре втриманий готель, базар”. Як скрізь,
так і тут є російська колонія із своїм вузькоглядством
і Марія уточнює:

*“Та не ті жалюгідні міркування мене розлюгують,
але ця малодушність, яка б вона не була, доводить ме-
не до відгаю і не дає мені думати про мою велич.*

Бо яке ж це є життя — без довкілля, що можна
вдіяти, бувши завжди одинокою? Це викликає в мені
ненависть до всього світу, до моєї родини, допроваджує
мене саму себе ненавидіти, ганьбити! Жити, жити!..

*Свята Marie, Божа Мати, Господи Ісусе Христе,
Боже мій, поможіть мені!”*

Інколи Марія так розплачливо тужила, що прагнула
смерти:

*“... Я так нудьгую, що як мені здається, ніщо в
світі не може мене розважити, ні зацікавити. Я не праг-
ну нікого, я нікого не хочу!.. Читання малювання,
музика — але ж туга, туга, туга! Поза цими зайнят-
тями ѹ дозвіллям потрібно гогось живого, і я тужу.
Я не тому нудьгую, що я доросла дівчина для заміжжя,
ні. у вас за добрий погляд про мене, щоб так думати.
Я нудьгую, бо все мое життя є перекошене і я тужу!...”*

Вона ще молода, навіть дуже молода. Але саме
тепер вона вже повинна бути славна, заки минеться

Марія Башкірцева: При грі в карти (рисунок вуглем)

найкраща пора юности. Для неї це роки 16-20. Марії зараз 17 і на цю згадку вона паленіс: “І що я досягла? Нічого... Це мене упокорює”.

Спершу в дитячій уяві вона себе бачила славною танечницею, потім першою на ввесь світ співачкою, що пригравала на арфі, а її “несли в тріумфі — невідомо хто й куди”. Своїм словом вона поривала маси. Іншим разом бачила себе на імператорському престолі, але в близькості з народом, якому в полум'яних промовах вияснювала свою політичну програму “у глибокому зворушенні до сліз — володарки й народу”. Досі її велич завжди являлася в супроводі казкових багатств і високих титулів.

Але тепер їй здається, що нема на світі нічого понад — мистецтво. Вона його завжди собі уявляла, як велике світло в далечині, до якого прямуючи, треба всю

решту забути і тільки в нього вдивлятися — як колись задивилася у ті близкучі лямпи, забувши все товариство в Гавронцях. І вона готова зректися всього, щоб стати артисткою, але не пересічною й марною, яких трапляється багато. Проте Марія жахається найстрашнішого — вмерти не залишивши по собі нічого: “Вмерти як собака! Як померли сотні тисяч жінок, що їх ім’я ледве видніє на гробах...”

І хоч Марії здається, що всі її неосяжні поривання тільки в Римі можна заспокоїти, бо там находяться немов “вершини світу”, вона рішила залишитися в Парижі. Від часу пойздки в Україну вона намагається ввесь час себе вправляти, і, мабуть, із деяким успіхом:

“Я постановила залишитися в Парижі, де буду студіювати.

Росія мене обманула... І я відгиваю, що врешті настала хвилина, щоб мені зупинитися. З моими обдуруванням за два роки я зможу наздігнати втрагений гас... це не ефемерна постанова, як стільки інших, але остатогна”.

Потреба лікування дала привід для виїзду рідні на короткий час до німецького живця Шлянгенбад. Ні виноградники над Реном, ні руїни замків і легендарні бежі не притягали Марії, що оглядала їх за попереднього перебування в 1875 р. Тоді вона залишила матір в тому затишному парку серед гір і виїхала до Парижа. Цим разом всі відвідали Вісбаден, де жив великий гурт своїків (споріднені з графами Тулуз-Лютрек) і знакомих, серед яких дід Бабанин віднайшов свого давнього друга, князя Репніна. Загальною темою розмов була російсько-турецька війна на Балканах. При акомпаніменті патріотичних турбот за “Шіпку” Марія заносить до записника згадку про цілий день переведений на лоні родини та епізод з варениками: “... як звичайна служанка я вимила великий дерев’яний стіл і на ньому виготовляла “вареники” із свіжим сиром.

Всі домашні мали втіху дивлячись, як я місила тісто поливаючи водою муку, з підкоченими рукавами і з шапочкою з чорного оксамиту на голові “як Фавст”. В очах Марії колонія земляків у Вісбаден це найсмішніший народ на світі, що святкував розгром (“на Шіпке спакйно”).

Після повороту з Німеччини рідня Марії перенеслася з пансіону до власного мешкання при одній з найголовніших вулиць Парижа, Елізейські Поля, 71.

Життя елегантної столиці Європи, прогулянки в повозках у Бульонському ліску для показу туалет, зустрічі з “великим світом” скріплюють аспірації до слави Але як її здобути? З розтерзаними надіями Марія не знає, чого бажати:

“... Стати міліонеркою? Відзискати голос? Досягти найвищу нагороду Риму, подавши себе під ім'ям мужчини? Одружитися з Наполеоном IV? Увійти в великий світ?...”

Найпалкіше бажання повернення голосу нездійснене. Славу художниці — можливо й легко досягти. Адже ж Марія була позначена вийнятковим обдаруванням ще з малечку, коли несповна 4-річна Муся в Черняхівці рисувала крейдою по картярських столиках профілі осіб на подив граючих у “віста”: “І від того часу, завжди... Божилися, що це було покликання...” Вона від дитинства займалася рисунками й мальстромом, але не систематично, тільки під принагідним керуванням учителів. Легкість, з якою їй вдавалося скоплювати подібність у портретах, свідчила про її безперечний хист. І Марія бачиться, що вона швидко надолужить технічні браки.

Марку “найсеріознішої для жінок” мала в Парижі художня майстерня Рудольфа Жюліана. Її Марія вибрала та в щасливу для неї середу, 3 жовтня 1877 р. із забобонним піднесенням почала свої студії в ательє. Ось її нотатки після перших днів:

“В майстерні все зникає; немає ні імення, ні родини;

ви вже не є доно́нькою своєї матері, ви є самі собою, ін-дивідом (особою), перед вами ваше мистецтво і ніщо інше. Погувати себе так вдоволено, так вільно, так гордо! Ось наречиті те, гого я віддавна бажала..."

Чарівна чужинка-аристократка в розкішних туалетах, білих хутрах стала центром уваги у майстерні. Студенток приседнувала її мила й товариська поведінка, ввічливість, щирість і безпосередність, а професори: директор ательє Р. Жюліян та нагороджений золотою медаллю художник Тоні Роберт-Флері були здивовані її захопленні незвичайною обдарованістю свіжої учениці. Жюліян оглянувши її перший рисунок питав Марію, чи справді вона сама його зробила.... Вона була щаслива від тих признань, недовірливостей у її авторство, здивувань — вони втішали Марію, що так любила збуджувати подив, захоплення...

Зразу стало очевидним, що це не примха багатої панянки з високих шарів привела Марію до художньої майстерні. З першого дня вона працювала над рисунком ретельно й завзято. Від години 8-ої ранку до обіду та від 1-ої до 5-ої пополудні, а згодом щоб заощадити час, їй приносили обід до ательє. Крім того вона вчашала й на вечірні курси. Після такої наполегливої тримісячної праці її рисунки можуть прийняти на виставку Сальону. І Марія вся віддалася рисункові. Коли її рідня відвідувала театри, відбували прогулянки, візити — Марія з вдоволенням у хаті рисувала.

Новий спосіб життя її одушевляв. Найбільше спо-кушували її можливості досі недопускальної свободи. Нарешті вона вільно з товаришками студій відвідує мистецьку виставку, без опікунів і наглядачів проходжується вулицями, оглядає вітрини, старі книги, розмовляє про мистецтво... і тоді вона найбільше полюбила Париж:

"... Я загарована; вулиці поєні студентів, що виходять із школ; ці вузькі вулигки, ці крамниці з музичними інструментами, це все врешті. Ax! Хай йому

біс, я зрозуміла магію, якщо так можна висловлюватися, Латинського Кварталу!

Я з жінки маю тільки зверхність, але ця обортка є гортівськи жінога; що ж до решти ,то вона гортівськи інша...

Говоріть мені про Латинський Квартал, у щасливу годину! Це тут, де я примирилася з Парижем; ви погуваєте себе далеко, майже в Італії... Люди з вищих шарів, інакше кажучи б у ржу а, ніколи мене не зрозуміють. Це я до на ших звертаюсь. Молоді бідолахи, гітайте мене! Так само як моя матір жахається багити мене в крамниці, де багиться... ох, “нагих селян”. Міщенка! Якщо я зроблю гарну картину, на ній додглянені поезія, квіти, овогі. Ніколи погань”.

Проте Марія бачила свою ціль і до неї прямувала. Вона любила в скромному одязі заходити до книгарень, як будь котра з її товаришок і тоді вона відчувала, що її зустрічають доброзичливо, заоочувально, спочутливо, зовсім інакше як раніш. Для неї тепер особливо дошкульні окови безглаздо етикети та опікунчі тортури власної рідні, з яких вона глузувала: “Як це, Розаліс, питала матір служницю, ви залишили панночку саму в ательє?”. “Але ж, ні, пані, панночка залишилася з Пінчиком (собакою)”. В Римі, коли Марія мала охоту оглядати Колізей, а рідню цікавили театри й прогулянки, бо Колізей уже раз бачили, це могло еистачити, щоб опадали крила:

“Це, того я прагну, це свобода проходжуватися самій, сюди й назад, сісти на лавці в городі Тюілері і особливо в Люксембурському, зупинятися перед артистичними вітринами, музсями, проходжуватися ввегері старими вулицями; ось того я прагну, оце свобода, без якої не можна стати справжнім артистом. Чи ви думаете, що є хосен з того оглядання, коли ви під наглядом або, коли потрібна повозка, дама для товариства або рідня, щоб відвідати Лювр?

Ах, . Бути жінкою мене доводить до скажености! — Я хочу придбати собі міщанський одяг, перуку, зробити себе поганою, щоб бути вільною як мужина. Ось свобода, якої мені недостає та без якої не можна дійти до серіозних успіхів, щоб стати кимсь... Це одна з головних пригин, ізза яких нема художниць жінок. О, мерзенне неуцтво! О, дика рутино! Шкода про це й говорити!"

Покинувши розваги для праці в майстерні Марія хотіла притильном здобути найвищі осяги. Її амбіція терпіла, що вона за один місяць не зайніяла першого місця (тільки 6-е) між студентками, хоч вони були від неї старші віком і заавансовані студіями. Зате оцінка її робіт була суперлятивна: ні рука, ні манера, ні здібності жінки, в рисунку талант, сила, просто брутальність та мужність у праці. А втім її тривожила довга дорога: перший поважний успіх це здобуття третього місця між 18-ти студентками на конкурсі в майстерні. Сильніші залишилися поза нею, але Марія цим не вдоволена. Для неї час мчить, летить зловісно, безжалісно, жорстоко... Вона потішає себе, що маючи 20 років, вона знає, чи її сподівання були оправдані, та ще не буде дуже стара. То раптом в неї з'являється передчуття смерті, але від нього сильніша віра у свою славу:

"... Я клянусь вам, присягаю вам серіозно, на Євангеліє, на муки Христа, на мене саму, що за готови роки я буду славна".

Це запевнення Марія закінчує порівнянням себе до маркіза Павла де Кассаньяка, яке перші видавці її "Щоденника" пропустили:

За готови роки Поль де Кассаньяк матиме тридцять вісім років та стане товстий і обважнілий, а я буду молода й красива. . .

Бо в Марії над виготовленням художніх картин працюють не тільки очі й пальці. В неї не припиняються безнастанне загострювання уваги, піддерживання чуйності, безпереривні порівняння, обчислювання калькуляцій, почуття, рефлексії, хвилювання — а все на

те, щоб дійти до мети. Перетворена в сувору й роботячу студентку мальського ательє вона не перестала бути дівчиною “великого світу”, елегантною, кокетливою. Вона не втрачає зо свого зору всіх інших доріг, що ведуть до слави: можливостей подружжя, зв'язків із визначними, впливовими особистостями, власних виступів у вигадливих туалетах на баллях, на спектаклях в Операці, в сальонах голосних імен, на прогулянках...

Насправді Марія не любить того життя. Коли вона танцює, то тільки, щоб показати, що їй не бракує танцюристів. Коли один з них схвалював її вальс, а на її відповідь, що вона не любить танцювати, не найшов нічого кращого сказати, як те, що “завжди приємно обійтися гарний стан”, Марія відповіла:

Мій Боже, я думаю, добродію, що це байдуже, і, як би мода вимагала триматися за вуха, мені було б однаково.

Вона нераз улаштовувала фальшиві зустрічі з пеодягненнями при навмисних свідках, щоб потім пригадувати “притишений голос, скрадливу ходу кота й злодійкуватий вигляд” героя потайного рандеву. Вона здавна вміла кепкувати з залицяльників. Ще в Ніцці непереможна в словному дуелі, на запит одного з них, чи вона ворожить з квітів, щоб збегнути її характер, 15-літня Марія відповіла: “Так, дуже часто, щоб знати, чи вечеря буде смачна”. Антонеллі спітивши про її девізу дістав відповідь: “Нічого передо мною, нічого поза мною, нічого — oprіч мене”. Коли мати при столі хотіла бути приємна для фаворита Марії, Лярдереля, й відкройла йому печенью, Марія поспішила з фразою: “Мама в тому дуже вміла, бо привикла краяти м'ясо для свого пса”.

Ні, вона не любить банальних розмов у товаристві “вищого світу”:

Уявіть собі мою приємність, коли я слухаю розмови цих дам про їхні нерви, знайомих, їхніх лікарів, сукні, дітей!

Її не займають ці малі балі для гайнування часу танцями й сплетнями:

I подумати, що є люди, які живуть цим світовим життям. Це не так я його розумію. Мені багатсья щось у роді готелю Рамбуйє, де збираються всі вродливості й славетності і де дурні є забавні, бо з них можна кепкувати. Або двірська палата або затишок, де можна жартувати, але не маленькі балі. . .

Між гомінким Парижем і спокоєм пустині Марія є в щасливому віці, коли можна все перенести, всьому подолати. Вона ходить до театру, у відвідини до знайомих і вERTAЕСТЬЯ в пізню ніч а то й над ранком, щоб без спання починати працю в майстерні. Юний вік, “*коли вистане облигга в свіжій воді і добре себе погувати!*”

Марія завжди мріяла про власний політичний сальон, її здавна цікавила політика. За незвичні для жінок політичні знання її часто подивляли. Вона нарочно читала пресу ріжних напрямків, щоб пізнати програми всіх партій. Більше від театрів, опери й балів притягала її палата депутатів і вона вважає потрібним здержати себе:

Не слід часто ходити до палати депутатів, це може мене відтягнути від майстерні; в зацікавленні ви ходите, ходите, кожний день це нова сторінка тієї самої книги. Я можу пристрасно захопитися політикою аж до втрати сну... Але моя політика є при вул. Вівіен (ательє), це звідсіль я осягну вхід у палату, інакшій ніж тепер...

Карти вступу на дебати доставляв Марії один з лідерів бонапартистів, маркіз Павло де Кассаньяк. Син відомого політика й публіциста, маркіза Бернарда Адольфа Граніє де Кассаньяка був одною з маркантніших фігур Парижу. Коли в тому часі 16-літня Марія з ним познайомилася, це був 32-літній ставний, сильний і чорнявий красень, мужчина для жінок і поєдинків, завжди готовий до риску й небезпек, в розквіті своєї популярності новообраного члена палати депутатів. Ще в добу Лярдереля Марія в Італії слідкувала за його успіхами й писала йому до Парижа.

Перші видавці “Щоденника” Марії вмістили її згадку про зустріч Гемілтона на Шамз-Елізе (Елізейські поля) :

По-простому князь Гемілтон зайняв цілу повозку. Вродливий молодець трохи важкий з мідного кольору волоссям і гарними вусами, став товстим англійцем дуже гервоним, з малими, рудими бакенбардами від вуха до половини щоки.

Все таки хотири роки. . . змінюють мужгину. За пів години я й не думала більше. Sic transit gloria Ducis. (Так гине княжа слава). Яка ж я була екзальтована!

У Парижі вийняткове місце в любовних хвилюваннях Марії зайняв — Павло де Кассаньяк. Проте в початковій редакції її “Щоденника” за ним затерпі всі сліди. Немов у відплату дехто з дослідників тих, згодом опублікованих нецензурних текстів впевняє, що цього амбітного маркіза Марія вперше правдиво й глибоко покохала і, можливо, подекуди від цієї любові вона ... померла.

Марія писала про Кассаньяка пристрасно, багато й дуже суперечливо. Спершу він не здавався їй “небезпечним”, бо вона не бачила його “досконалім”:

Мужгина, що має над собою керівників, та який не діє самий, не може мене повністю захоплювати.

Якщо б він був республіканцем, він став би вже президентом, і це була б зовсім інша справа. Але. . . тримаються із більшістю, він не матиме тієї цікавої ситуації, що зводиться до боротьби одного проти всіх, не зазнати ніколи несміливости й перестраху, зберігати свою перевагу й глузувати з других.

Я не можу більше дозволяти на примхи й пристрасті навіть такі як були до Олександра, а для справжньої любові я не багу нікого гідного.

Майбутнім читачам вона так викладала свою ситуцію: “Перш з все і всупереч усьому — малярство. Після того Кассаньяк, що є відомий і повинен впровадити мене у політичну діяльність”. Він цього не зробив, а коли раз у часі його відвідин Марія не завагалася сказати, що воліла б бачити його раненим у черговому

двобої, ніж втратити любого собаку, що якраз тоді був пропав — Кассаньянк припинив свої візити.

А втім дізнавшися про його намір одружитися з іншою, Марія мов фурія ломить крісла, коли не може йти на баль, де сподіється побачити Кассаньянка. Її схильованість зросла з моментом його одруження, бо відтоді він став для неї — недосяжним. “Я дорожу тільки тим, що від мене вимикається” напише Марія багато пізніше в листі до Гі де Мопасана. Дивна ця безупинна спрага володіння. За горда, щоб упадти за тими, що не шукають її ласки — Марія прагнула приборкати цього джигуна, що повинен був її покохати, хоч із її поведінки він того не міг відгадати.

Марії подобалися його появ на трибуни в Палаті депутатів, відвага, самовпевненість, інтелігенція й талант, що ними позначені були його виступи. Велика сила була в престіжі, що його оточував. В уяві Марії він у двірському одязу з перев'язаною через груди червоною шарфою приймав на ступнях законодатної палати молодого імператора. Але прийде час, що вона назве Кассаньянка блазнем, “королем блазнів Ампіру”.

Іншим разом вона пише, що не знала ні близку його становища, ні політичного престижу, але з першого моменту це знайомство було немов об'явлення. То знову находить вилівання в своїй молодості, що їй потрібний предмет для боготворення. Часом їй здається, що це, мабуть, ця велика любов її життя, що Кассаньянк є “єдиний, чарівний, добрий”, та що “на цілому світі вона не знаходить такого другого, щоб був їй — рівня, щоб її перевищав”.

Але найчастіше патетичні визнання про цю любов, пристрасть, безумство... кінчаться їх запереченням:

“А все таки я його не люблю, а лише кажу, що могла б полюбити тільки його, але. . .”

І вона признається, що всі її писання про Кассаньянка здаються їй чимось поза нею:

Я часто пишу й говорю, що люблю його, але я сама в це не вірю, цього не гадаю, тільки пишуги, мені це здається, а поза тим — нічо більше. . .

. . . Проте я не є засліплена! Я, мабуть, видаю на-
віть за суворі осуди. . . Отож? Заждім з осудом. . .
Можливо найдеться мужчина, для якого я відгуватиму
любо, і тоді я побагу, що це все був тільки . . . міраж.

В її довкіллі такого гідного її любови мужчини не було і Марія продовжувала марити про Кассаньяка, якого цілі роки не бачила, хіба з віддалі в палаті депутатів, в якій його роля була вже далека від “першого тенора”. А втім його поразка не була для Марії перешкодою творити в ряди годі міт про цей “єдиний, приречений ідеал”. І вона пише про цю любов так наче б “компонувала романі ввечорі на сон”. Бо ніколи Кассаньянк не завдав їй стільки терпінь, що зранена амбіція, коли нпр. її не вдоволяли занадто малі успіхи в малярстві.

Любовні круговороти не заважали Марії ясно глядіти на “реаліети життя”. Це не є колишня екзальтована Муся з Ніцци й Неаполю. Урівноважена Марія вже володіє собою, сповнена сили й розсудливості вона міркує влучно, ясно, вірно й по правді:

Для мене її дотепер непонятне, що можна дати життя за кохану істоту — тлінне ество, за яке ви даете життя, бо його любите. . . Але навпаки, я розумію, що можна понести всі муки й умерти за принцип, за свободу, за щось, що поліпшує життя людей взагалі.

Я б усе те цінне боронила так само добре у Франції як і Росії. . .

А коли вона читає промову Гамбетти, що закінчив її словами “нація потрапить це зрозуміти, вона зуміє відрізити тих, що її обманюють і хочуть її погубити від тих, що її люблять аж до смерті”, Марія наводить їх у “Щоденнику” і пише:

Це аж до смерті мені стискає горло. Я паду навколошки перед цією людиною і Кассаньянк мені представляється безглуздий, блідий, нужденний. Що ж я можу любити в цій позологеній мірноті?

Насправді вона любила створений нею міт про “рівного її небесного брата, свого ідеального друга, радше свій внутрішній світ ніж кожаного мужчину”. Іншим разом вона заявляє:

Я не вірю, щоб коли-небудь могла зазнавати погування, з яким не з'єднувалась би амбіція. Я погорджую людьми, що є ніщо.

Марії здавалося нераз, що вона могла б покохати тільки надзвичайного, геніяльного мужчину, але такі ледве, чи мають час на любов. В захопленні талантом Льва Гамбетти Марія прагне з ним знайомства та гостей у своїх сальонах розважає несподіваною появою в зачіс ці й стилевій туалеті з часів директорії, як “громадянка Гамбетта”. У грайливій уяві вона бачила себе “президенткою республіки” — реванш Кассаньякові.

А втім у палаті депутатів вона глядить як художниця на “величного й природного” Гамбетту з його гарною головою, коротким, кучерявим волоссям, якого чорний колір прекрасно підходить до його смуглівого обличчя: чудовий був би портрет або медалія. Гамбетта звертав увагу на Марію й часто її льорнетував, а вона раз підвішивши до виходу. . . дала йому нагоду оглянути її прекрасну талію.

Вже більше як рік тому (3 червня 1878) Марія, що в Ніцці для своєї “політичної акції” пробувала особисто знати всі кляси свого міста, відкрила своїм читачам:

Завтра я вам скажу серіозно мою правдиву опінію, мій інтимний погляд, що не є створений ні гимсь ні людьми; я вам скажу вже цього вчора!

В моєму серці, в моїй душі, в моїй свідомості я республіканка. . . Ті династії, ці міністри, що вкорінюються, загнивають на місці, занегишують край; ці протекції дворя. . . ось нещастя, оце руїна; тоді як раз-ураз відновлюваній і змінюваній шеф, гасто вимітувані міністерства, провітрювані урядовці, в щасливу годину, ось що відсвіжує й розвиває країну. . .

На її погляд, треба мати душу лякея, щоб любити монархію:

В загальному є щось обурливе в тих погестях, що їх віddaє манекенові-монархові міністер або інший геніяльний державний муж, який, щонебудь робитиме, завжди буде слугою монарха, нікудишного, безглуздо-го і, можливо, дурня.

Але її республіка це, як вона пізніше уточнює, “республіка освічена, ввічлива, аристократична, атенська”; для неї існує тільки одна можлива рівність, це рівність перед законами. Всі інші рівності для неї тільки злі фарси, вигадані ворогами свободи і рекламовані невіжами. Такою вона хотіла б бачити свою батьківщину, згадавши жорстокий в ній режим: жахливий бруд, грабіж країни урядовцями, нужду народу. Тільки сподівана там воля добуде її оклик “Хай живе всесвітна республіка!”

Але такі зміни не заповідалися. Земляки з України, що відвідували в Парижі рідню Марії, переповідали моторошні події. Старша дочка одної рідні була під суворим поліційним наглядом, бо в день свого іспиту, коли мав приїхати великий князь, вона сказала, що для неї важливіше від цих відвідин здати іспит. Крім того дуже короткозора, вона носила окуляри, за що її видали поліції, бо жінки в окулярах вважаються підозрілі.

Марія з хвилюванням нотує свої враження від цих розповідей про заслання, отруєння, вивози за одне необережне слово:

Серед ногі відвідують доми і, коли ви не дуже шкідливі, вас засилаютъ до Вятки або Перму; коли ви більше небезпекні, вивозять до Сибіру або на Шибеницю. Кажуть, що нема родинъ яка не мала б засланого, повішеного або хог запідоозреного під наглядом. Шпионажа е так зорганізована, що не можливо розмовляти вдома, серед рідних, щоб все не було донесено. . .

Нещасний край! І я колись обвинувагувала себе за малодушність, бо не хотіла там жити! Та невже ж це можливе? Соціялісти там жорстокі негідники, що вбивають і граблять; уряд свавільний і туполобий. Ці дві жахливі стихії все боряться між собою, розсудливі й гесні е торощені між цими двома.. .

Розмовниця Марії, молода дівчина з України після двох годин розповідей заявила їй, що за десяту частину того, що Марія говорила, її заслали б до примусових ро-

біт, або повісили, та якщо вона поїде туди, її доля вирішена.

В тому моменті Марія почувала себе на вигнанні і як недавно добровільний засланець, Віктор Гюго, заповів свій поворот до Франції тільки тоді, коли в його батьківщину повернеться воля, бо він не стерпить “ні червоного ні білого злочину”, так і вона пише в “Щоденнику”:

Я повернуся в Україну, коли на цій прекрасній землі настане пошана людських прав, коли там буде можливо бути придатним, а не рискувати засланням за сам вислів, що “цензура є дуже сувора”.

Це все обурливе. Невже нема там змоги утворити гесну, вільнодумну партію? Бо я ненавиджу однаково злогини соціалізму як і такі ж уряду!

Aх! Коли б не мое малярство, якби я. . .

О, Французи, ви кажете що ви ні щасливі ні вільні! В Росії діється те, що було у Франції під час Терору: один жест, одне слово і ви пропали. Ах, скільки ще треба зробити, щоб людей наблизити до щастя!

Жити в Україні, як цього вимагав від Марії батько, значило поховати мрії про славу. Проте, ставши славною на чужині, вона не зраджувала батьківщини:

“. . . я працюю також для слави моого краю”.

З другого боку непевність життя в Україні не відстрашувала її самою небезпекою. Це було б смішне посуджувати її за боягузство. Коли вона не хоче дозволити себе депортувати, то це тому, бо в її очах така жертва даремна, зайва, непридатна, а вона почуває огиду до марності. У цьому питанні Марія має свій незалежний погляд:

Ніхто не є положливий, щоб вибрati свою роль, і це зовсім природно, що краще є бути замуженим як святий Павло—ніж ділити судьбу однадцяти тисяч дів. Я признаюся в усій щирості, що я була б у розпагi, як безіменна геройня. . .

Але я присягаюся перед Богом, що я дам останню краплю моєї крові, щоб помогти в збереженні кожного великого принципу, який є для мене дорогий.

Я спокійна, я не Люїза Мішель 1), я не нігілістка, але коли б я багала поважну загрозу проти свободи— я буду найлютіша від усіх... Хто є настільки нікчемний, гідний зневаги, щоб забути свою батьківщину?...

Не дивлячись на те, що в "Щоденнику" часто надрукована офіційна назва "Росія", для Марії батьківщиною була— Україна. Навіть її мати під час авдієнції в Ватикані на запит папи, чи вони є з Росії, відповідає: "Ні, святий Отче, ми з України".

"*Я народилася в Україні*" заявляє Марія оправдуючи своє захоплення красою півдня, Франції, Італії, Єспанії. Тільки до України слід віднести її відзвіви про "чудовий, величний, прекрасний і такий нещасний її край". Адже російської території вона майже не знала!

У найближчому довкіллі, серед рідні Марії, без сумніву, панувала типова для українського дворянства в той час атмосфера пораженства, яке Юрій Липа назвав "пораженством інтелектуалістів", що за хуторянством П. Куліша відмовлялися від власної спадщини — піддаючися чужим ідеям. Покоління другої половини XIX віку виреклися величної спадщини княжої доби, включивши до змісту нашої національної культури тільки традиції козаччини, ніби то для економії енергії й праці українського руху, як відкривав Михайло Грушевський, взиваючи "розширити рамці нашої перспективи" — поверненням традицій княжої доби. Інакше громадське самопочуття не вийде з однобічної свідомості одвічного національного й соціального гніту.

Маршал полтавського дворянства, Константин Башкірцев, прив'язаний до України, якої нізаще не хотів покинути ні для Петербурга ні для Парижу — визнавав достатнім одночасно вірно служити цареві і зберігати деякі побутові властивості краю²⁾. Але його донька від такої України втікала. Ще в Гавронцях Марія

1/Завзята противниця жіночого руху, який вона хотіла звязати з робітничим.

2/Він брав участь у аматорських виставах разом з Абазою, Дмитром Старицьким, Милорадовичем і др. (Д. Антонович, Триста років українського театру, Прага, 1925.)

“хотіла покінчти самогубством, але боялася пекла” . . .

Марія раз-у-раз скаржилася на порожнечу свого оточення, на власну відчуженість і одинокість, на брак “зогось живого”, признаючи водночас, що “середовище, в якому живеться — це половина людини”. Ні з ким розмовляти, ні від кого повчитися, а Марія бажала чути мову освічених людей:

... Я так дуже, дуже хотіла б увійти в науковий світ, багати, слухати, вгитися. . . Але не знаю, ні в кого, ні як питати, і я лишаюся тут отупіла, загарована, не знаюги, куди кинутись, і передгруваюги з усіх боків цікаві скарби: історії, мов, знань, врешті всю землю. . . Я хотіла б багати усе разом, все пізнати, все вивчити!

Чи не на те, щоб жити своїми думками в душах людей усіх країн і всіх рас?

У Ніцці Марія з дідом розмовляла про історію Русі, в неї списаний нею огляд династій, але вона прагне докладних студій давнини. Захоплена античним Римом, Марія шукає загублених традицій свого краю. Вона напр. писала до матері, що перебувала короткий час у Петербурзі, листа виключно в цій справі, щоб закупити для неї повну історію Русі, від найдавніших часів, а крім того твір про давні костюми, архітектуру, меблі, звичаї, щоб можна було там найти всі відомості. Вона хоче це дістати як найскоріше і радить вислати їй, коли б мати задержалася довше в столиці. І ще “пост скріптум”:

Потрібна історія Русі з усіми легендами стародавніх гасів. Не купувати історію Соловйова в одному томі, бо її вже маю. . .

Отже не Москва, а Київська Русь, епоха сміливих подвигів, всебічного розквіту стародавньої України з її широкими, вселюдськими проблемами, з високими принципами княжого лицарства. В час, коли українці перестали відвояовувати київську добу, яку присвоювали “общероси”, водночас відмовляючи цій епосі величі, бо на неї зголосили були свої претенсії українці — Марія

Башкірців тужила за лицарським духом у цій втраченій давнині своєї нації, яку політика Москви засудила була на завмирання, засвоївши собі її історичну назву, а її саму викресливши із світового словника.

А в тім супрематію, апостольство Києва Марія відчувала ще бувши перший раз у Москві ѹ Петербурзі, куди вже ніколи більше не приїздила. Вона нераз висловлювала жаль, що світ так мало знає про красу України.

Її рідню, особливо матір одушевляли вияви уважності до тих найвизначніших репрезентантів російської імперії: великого князя Николая, престолонаслідника, і всіх тих Орлових, Трубецьких, Долгоруких, Лоріс-Мелікових, і між ними Капністів, Божидарів. Милорадовичів і других “малоросів”, що були зв’язані з російськими амбасадами. А втім через ці амбасади у Франції, Італії, і ін., Марія збагачувала свої знайомства з широким світом політиків, публіцистів, з одного боку порожніх аристократів, тих елегантних світових людей, що проводили життя між “сезонами” в Лондоні і Парижі, на всяких перегонах, модних англійських іграх і залицяннях до жінок, та з другого— з представниками інтелектуальної еліти.

Проте Марія неоднократно стверджувала:

Я не маю ні амбасади, ні іншої піддержки в російській кольонії, радше навпаки. . .

На адресу всіх тих російських кол Марія знаходить тільки слова погорди ѹ легковажності. Принадлежність до них, її радше упокорювала, від них бо йшли всі ті “мерзенні сплетні, донощицтва ѹ наклепи”, особливо, коли Марія щораз більше привертала до себе увагу Парижу. Згадуються в “Щоденнику” обмови росіян на неї перед королевою ѹ іншими високими персонажами, про негідні інтриги, про брутальні атаки, щоб її провалити.

І не дивно, ввесь стиль її життя був запереченням пасивного типу покірної російської жінки, що над нею тяжів своїми консервативними канонами впродовж століть — московський “Домострой” та жінки-куртизани, що існуvalа тільки для мужчини, витвір епохи Катерини II. Незрозуміле було для тодішніх росіянок, чому

Марія відтягує своє одруження, а вона завжди підкреслювала своїм розмовницям, що вийде заміж тільки за великого багатія і з високим титулом, щоб не віддати свого майна шукачеві фортуни і ловцям приданого. Зате читачам свого “Щоденника” при кожній нагоді скаржилася на конвенціональні пута й брак свободи: якби їй можливість самій заключувати знайомства, а не дожидати прийнятих церемоніалів — вона давно б уже здобула Гамбетту чи Наполеона... Це не було дивне для тих, хто знов, що в її батьківщині дівчата здавна самі вибирали собі подругів, а не як у Московщині — з власності батька передавали їх на власність мужеві. В листі до Гі де Мопасана Марія писала:

Я визнаю, що мужгини повинні бути лиши побігним додатком (аксесуаром) для сильної жінки.

Невичерпаний розмах творчості та такої неспокійної пристрасної й навіть до деякої міри авантурничої енергії з її темпераментом буйним, рвучким і кипучим ставить Марію Башкірцеву у простій лінії наслідування таким жіночим постаттям як Ганнуся Борзобогата-Красенська або кн. Софія Ружинська та багато інших “амазонок”, що їх зродила стихія степового півдня — а над якими вболівали росіяни, як напр. кн. Курбський, що звикли до застиглих тіней замкнутих московських теремів.

В епоху, коли випало жити Марії, належати до аристократичної кляси, а ще й до того бути жінкою — були згори засуджені на невдачу всі її уподобання свободи й незалежності, її прагнення “стати кимось завдяки собі” зазнавати пошани тільки за власні особисті заслуги. Мавши 18 років Марія ясно бачила, як мало імовірним є досягти успіхів власною незалежною екзистенцією жінки. І вона пише до своєї колишньої вчительки:

“Я хотіла б бути мужгиною. Я знаю що я могла б стати кимось: але в спідницях куди ви ходите дійти? Подружжя є єдиною кар'єрою жінок; мужгини мають тридцять шість шансів, жінка має тільки одну, зеро як банк. . Ніколи я так не бунтувалася як проти становища жінок.

Вона слішно бачила в тому найбільшу перешкоду: скільки сили й енергії розпорошено на всі її амбітні сподівання, розпачливі шукання, шалену спрагу бути всюди!

“Якби я була мужгиною, я б завоювала Европу!”
—дорікала розгарована Марія.

Проте вона її здобула своїм вийнятковим чаром незагненої дівчини з України.

Замість добиватися агітаціями за жіночу рівноправність, яку, на думку Марії, можна буде аж за сто років досягти, вона цій справі інакше буде помагати:

Я спробую дати приклад суспільству, показавши йому жінку, що стане кимось усуперег усім перешкодам, якими її громадськість обставляє.

* * *

Новий рік старого календаря 1879-ий Марія зустріла оригінальним способом: на долівці з своїми улюбленими собаками. У приступі сильних хвилювань, радості, смутку, жалю, туги, відчаю... вона мала звичку кидатися на землю, а часто любила кластися на долівку, щоб відпочивати, мріяти.

Ранком 14 січня вирішувано конкурс у майстерні, а Марія після ночі, проведеної на купелі, писанні, читанні, грі з собаками... прокинулася того дня аж в годині 11,30. Прибувши в ательє на першу годину після полуночі, вона почула на привітання:

“От і добре! Мадмозель Марі, ходіть же взяти свою медаль!”

І справді на стіні висів її рисунок з написом: нагорода. За його модель служив 18-літній хлопець з головою на подобу кота в каструлі, або каструлі в формі котячої голови.

Найважливіші мірила в оцінці рисунку — це правильність, енергія й почуття правди. Голова Марії відзначалася молодецькою сміливістю, хвацькою, просто брутальною силою виконання. Члени жюрі, що звикли розглядати мляві, м'які й фантазійні обробки тем у жінок, були захоплені рисунком Марії:

— “Це твір хлопця, це має нерв, це є натура” —

— “Яж казав, що ми маємо козир-дівчину” — хвастався професор Марії.

За прийнятим зичасем нагороджена студентка піднесла пунш. Всі щиро гратулювали Марії медалі, а товаришки студій надіялися що вона досягла вершини своєї амбіції та що позбудуться її конкуренції в ательє..

Медаль — вислід цілорічної сумлінної праці Марії, повністю заслужений, як підкреслював Т. Роберт-Флєрі, вдоволений великим розвитком її обдарування.

Для Марії були це тільки перші щаблі до далішого змагання, але їй немала піддержка. Парафразуючи сентенцію Александра Дюма Марія цей пам'ятний день закінчила запискою в “Щоденнику”:

“Гений може зробити щось зло, але дурень не може довершити гогось доброго”.

Оволодіння технікою рисунку ставило на чергу — живопис, у якому Марія досі не почувала себе впевнено. Почалося, звичайно з копіювання та “натюрморту”. В моделюванні, композиції були добреся, але найкраще вдавалися її портрети й акти. Її відкриті голови та акти захоплювали Жюліяна (“вони завжди притягають тих, що почивають у собі силу” — говорив він) як і вся багата особовість Марії, з якою вони часто вели довгі розмови не тільки про мальство, але й про політику та інше, бо Марія цінила осуд і дотеп цього “хитрого оверньяка”.

Позірна перевага форми над кольоритом у початкових ескізах Марії зродила запал для скульптури. Її навіть інколи здавалося, що в різьбарстві вона зможе себе краще виявити. І ось найдалановитіший скульптор Парижу, Сен Марсо одного дня прийняв відвідини ясноволосої, скромно одягненої панянки, яка в товаристві по-други принесла оглянути рисунки, буцімто, свого брата.

— Скільки років цьому хлопцеві? — питав Сен Марс

— Вісімнадцять — була відповідь.

— От, молодець! Я був би дуже щасливий зробивши таке в вісімнадцять років! Це дуже добре... Та це

навіть подивугідне в такому віці... Чудове .... Це радше рисунки скульптора ніж художника.

Марія раділа почувши цю оцінку з уст мистця, бо це були її власні роботи.

У програмі Марії скульптура зайняла окреме місце. За порадою Т. Роберта-Флері Марія ангажувала моделі до власного ательє, щоб працювати дома.

Її сальон-робітня-бібліотека, обведена темно-червоним оксамітом, з картинами й музичними інструментами на стінах, з чорними шафами повними книг; біля вікон полотнища з карикатурами й малими портретами людей і собак. Перед великим старовинним фотелем, спертим до стіни, довгий письмовий стіл з чорного дерева, а на ньому Плютарх, Платон, Монтескьє, Історія Риму, нові журнали, альбом для креслення, дзвінок, розрізувальний ножик у формі підошви з черевика, конкурсова медаль у футлярі, велика чорнильниця, металева коробка для гусачих пер різного кольору, що формують доволі приємну китицю... Килимки, ґobelени, столики з порцеляною, фотелі, велика пальма, орієнタルні подушки... Тут Марія приймала своїх гостей тут ішла гарячкова підготова, наполеглива творча робота: при сприятливому освітленні малювання, в інших годинах скульптура, а при послабленні зору гра на інструментах, що іноді були хвилинами інвенції для оригінальних нею компонованих мелодій, врешті писання, читання.

Робітня Марії — це був її університет. Тут вона ділилася з своїми майбутніми читачами враженнями з прочитаного, та рефлексіями на всі проблеми поточного життя й минулого, що завжди хвилювали її рухливий ум.

... Коли я сама в гомусь переконана в моїй глибині, ніщо в світі не може мене змінити, і мені навіть приходиться дуже важко, щоб на дахах не кригати про ці мої переконання, настільки я вдоволена й горда, що їх най-шила сама-одніська та в них щиро вірю.

Ці її слова відносилися до республіканських поглядів і до рівноправності жінки й мужчини — “щось єдине в світі, до чого я щиро прив’язана”. А втім, незалежність думки — це було те, чим Марія завжди гордилася. Її власні погляди на філософію (полеміка з Кантом), класичну літературу греків і римлян чи сучасників французьких письменників і мистців, були часто справжніми “думками проти течії”. Їй напр. не подобалися визнані шедеври Рафаеля, абоrenomовані повісті Теофіля Готье, що хоч добре володіє своєю професією, але його талант для неї несимпатичний. Те саме й Жорж Занд: гарні романі, описи села та нічого поза тим. Тоді як Бальзак, Віктор Гюго, Золя, Дюма (не завжди), Доде, Мюссе її полонють. Вона мріяла стати Бальзаком у малярстві...

У загальному її погляд на Францію далекий від захоплення:

Франція — мілий і забавний край: заколоти, революції, моди, дотеп, грація, елеганція; це все, що дає врешті гар для життя, його несподіванки. Але не шукайте тут ні поважного уряду, ні шляхетного мужа (в старинному значенні слова), ні подружжя з любові... навіть справжнього мистецтва. Вони є сильні французькі художники, але... бракує тут божественного подиху. І ніколи, ніколи, ніколи Франція не створить того, що дала Італія і Голландія в цьому спеціальному жанрі.

Прекрасний край для галантієї й розваг, але решта?... Коротко, це завжди так, і гужі країни з їхніми солідними і шаноблизими прикметами, є інколи скучні.

Спрага знань завжди викликає в Марії невдоволення із своїх недостач:

Коли скінгу Тита-Лівія, візьмуся до історії Франції Мішеле, а потім гитатиму греків, яких я знаю тільки з цитат других... Я знаю Арістофана, Плютарха, Геродота, трохи Ксенофонті, і це вже, здається, все. Ще Епіктет, але справді замало. Врешті Гомер, його я знаю дуже добре, також трохи Платона.

Нема тут згадки про Данте, якого “Божественну комедію” Марія рецитувала цілі уривки з пам’яті, ні Горація, Тібуулля, Аріосто, Ля Рошфуко, ні Шекспіра, яких вона простудіювала в Ніцці. Не слід забувати, що всіх тих авторів Марія читала на іхній мові: латинській, грецькій, італійській, англійській...

Проте ця “панчішка з шовку і блакить з лазуру”, як говорили про Марію французькі письменники, достосовуючи до неї згірдливий вислів для жінок-учених (“*bas bleu*” — синя пончоха), мала й інші хвилини, в яких вона писала:

Є моменти, в яких кинути б до горта всю цю інтелектуальну пекарню, славу й малярство, щоб їхати до Італії, жити сонцем, музикою й коханням...

Замість Італії виїзд із матір’ю над море у Дісп збільшив надбання Марії на кільканадцять ескізів, портретів і студій пленеру.

Професори відзначували успіхи Марії і вона нотувала: “Мої малюнки щораз кращі і це мені дає вільніше дихати. “А попри те: “Гамбетта повернувся до Парижа”...

І Марія кидає на мить свої пензлі, вуглі, пера, долота й рильці для президентів, королів, міністрів, амбасадорів, політиків. Суботні прийняття в іхніх сальонах були оживлені, хоч і не завжди гості були для Марії цікаві.

Раз навіть з’явився Гриць Милорадович якого мати Марії дуже прагнула мати своїм зятем. В щоденнику надруковано двічі опінію Марії про цього полтавця, до якого вона вийшла, скінчивши свою лекцію гри на гарфі, цебто під кінець його візити:

... Я дійшла до майже повної байдужості. Це не моя заслуга. Обставини мене призвигають до всяких прикорстей і образ, так, що я не вірю в щось добре. хиба, що воно вже минуло...

Не думайте, що я вважаю Гриця за щось добре, я це лишаю мамі. Можливо, я його прийму, і це не зробить мене щасливою. Як особа, він добрий хлопець, гладкий.

дуже гервоний з горним волоссям, недовірливий і скүпий.

Тиждень пізніше Марія нотувала:

Вгора ми мали кілька осіб на вегері, між іншими Милорадовича. Цей останній розповідав мамі про всі прикості, які йому зроблено в Гавронцях. На щастя, це для мене було ніщо. Але ж бо й мій дорогий батько! Я цього вегора майже до нього (Милорадовича) не говорила, але маневрувала у такий спосіб, щоб показати себе світовою дамою, ласкавою для усіх. Це те, що, як мені здається, найбільше вражає цього дурника. Він має три тисячі ренти, блискучу позицію, родинні зв'язки і дуже високі знайомства і я мимоволі хотіла б його здобути... Ох! Без того, щоб це мене коштувало якийсь жест — це вже було б занадто.

В загальному, я завжди тієї самої думки, я думаю, що я б його прийняла; ... можливо, і вірю, що цим я стану нещасна.

Біля Марії безпереривно находився почет кандидатів до подружжя від князя Де Бурбон і Дон Карльоса починаючи аж до вродливого професора Тоні Роберта-Флері.

Позиція неодруженої дівчини була для Марії особливо в Парижі дошкульна:

Не можна вжити більш холодного цинізму в поєданні двох істот, як це робиться тут, одружуючи мужчину й жінку. Торгівля, гешефт, спекуляція це шанобливі слова в їх властивому вжитку, але вони стають ганебними в застосуванні до подружжя, і проте немає більш влугних висловів для окреслення французького подружжя.

Марія повторяла, що подружжя без любові це щось найгірше в житті, страшне, понижуюче, гідке. Пристрасть без любові це бестіяльство. Любощі без справжньої любові — мерзенність. Ніколи вона не хотіла б купувати собі мужа, бо це означало б — втратити його любов. Мати коханця значило з її вдачею: страждання, тривога, зневага, упокорення. Навіть одружившися для

слави з багатієм, вона замість любити, зненавиділа б “мужчину, що погодився б споживати з тієї самої тарілки, що другі”...

Невтомна в шуканні мужа для Марії, її мати вміла входити в різні зв’язки з парижанами, що приймали визначних загорянських гостей, найбільш дивоглядних. Марія в розпуці розповідає, як раз мати привела її мільйонера з Чіле чи з Мексико, “що сміявся”. Він мав викривлене огидливою гримасою обличчя, що змушувало його до повсякчасного понурого зубоскалення, а разом з тим був товстий і обважнілій:

Він має 27 мільйонів і мама думає, що... Але ж одружитися з таким мужиною, це майже взяти мужчину без носа, який жах! Я можу взяти поганого, старого, вохи всі для мене такі самі, але, потвору, ніколи! До гого служитимуть мільйони з цим сміхотливим гудовиском?

Як найближча ціль перед Марією стояла весняна виставка Сальйону 1880 р. Сильна в портретуванні вона шукала модель. Скінчений портрет консьєржки, хоч і дуже вдатний, не найшов признання в Роберта-Флері. Жюліан радив заждати до наступного року, щоб першим виступом відрazu “вийти з рядів”. Марія погоджувалася ждати, вона ж жінка. Але що скажуть її публіка, рідні і там, в Україні?...

І Марія найшла два проекти: Жінка при столі читає книжку Дюма “Питання розводу”, що саме тоді свіжо з'явилася, другий — портрет кузини Діни в білому, що сидить у старовинному фотелі в невимушній, повній чару позі.

Після кількох тижнів картина була готова:

Молода жінка сидить перед столом, вкритим старим зеленим плюшом у дуже багатих тонах, і спершила на праву руку, якої лікоть спогиває на столі, гитає книжку, біля якої китиця фіялків. Білість книжки, тон плюшу і квітів добре зливаються з відкритим раменем. Жінка в ранковій туалеті ясносинього шовку, муслінова косинка з старим мереживом. Ліва рука падає природно на коліна і здається ледве втримує розрізувальний но-

жик... Голова в три гверті. Буйне, ясно-золотисте волосся Діни в неладі, напівзаплетене паде на плечі.

“Брутальна” Марія цим разом, на думку Р. Жюліяна, зробила щось приємне, але не в млявому значенні — а щось справді принадне. Для Роберта-Флері картина була в добром тоні, гармонійна, гарна, енергійна. Проте картина могла бути легко відкинена в напливі тисячей експонатів. Марія не була нею вдоволена, але рішила зважитися на деб’ют, цей свій перший, публічний, незалежний виступ.

Вранці, 7 квітня професор Жюліян повідомив, що картина прийнята на виставку. І для Марії було дивне, що вона не відчуває при тому ніякої сатисфакції, а радість матері їй набридала. Такий успіх вона не вважала гідним себе. Проте її “Питання розводу” було ж в тому часі виставлене в Сальоні, що ѹ “Жанна Д’Арк” Юлія Бастіен-Лепажа — ця велична дівчина села з ясними чудовими очима, що Марію з першого погляду очарувала. . .

В тих хвилюючих днях Марія згадала один з найкращих моментів величної драми: коли Йосиф з Ариматеї поховав тіло Ісуса і закрив каменем гріб. Всі пішли, тільки Марія Магдалина і друга Марія залишилися самі біля гробу. Цей потрясаючий сюжет, знесилення і болю нещасних жінок так глибоко пройняв Марію, що вона прагнула їхати до Єрусалиму, щоб там працювати над цією картиною у “пленері”. Це буде її черговий виступ у Сальоні...

І в тому часі свіжих ранків, піднеслого настрою ѹ найкращих надій на свою творчість Марія раптом помітила: *“Коли хтось говорить тихо — я не гую!”* У майстерні сміються, що вона оглуухла. Вона приймає це все за жарти, але який жах. Між нею, а рештою світу станицула немов заслона. Вона вже не почусє тикання свого будильника, ні вітру, що колишне галуззям, ні дзорчання води, ні дощу, що паде на вікна, ні гри морських хвиль, ні шарудіння осіннього листя, ні віддаленого шуму гомінного міста, ні тихої розмови...

А все таки це краще ніж бути сліпою або німою. Ляк перед повною глухотою склонив її лікуватися в живці Мон-Дор в гористій Овернії. Коли пройшли нестерпні болі вуха, Марія почала тут свої ескізи дітей: 10-річна дівчинка, що спить у траві, маленьке хлоп'я з козою, немовля на грудях матері, рідня столяра: з ліва жінка вдягає 10-річного сина в костюм церковного хору, мала дівчинка сидить на старій скрині і приголомшено глядить на брата. Бабуня коло печі склавши руки з усміхом дивиться на дитину. Батько біля верстату...

Професор Жюліан, оглянувши картину, назвав її забавною, яку модерні артисти найдуть дуже доброю, а він уважає, що Марія має “як кат”.

Один ескіз так передавав хвилину вагань, неясних сумнівів, тривожної непевності:

...Моделька — мала ясноволоса жінка в дожиданні артиста сидить верхи на кріслі і курить цигарку вдивляючись у скелет, в якого зубах висунена люлька. З ліва на долівці розкинений одяг; з-права геревики, перекинутий “порт-сигар” і китиця філялків. Одна нога просунена крізь отвір у оперті крісла, жінка сперта на ліктях з одною рукою на підборідді. Одна понгоха на долівці, друга ще звисає на нозі.

Картина давала нагоду для багатства кольористики, якою Марія зараз вже добре оволоділа. Ця моделька поруч кістяка глибоко вразила Р. Жюліяна:

— Це абсолютно те “щось”, це нахабне, хай йому біс!... Можна вславитись вже самою пустотливою інвенцією... Бо ця картина піднесе крик, а надто, коли відзнають, що її авторка це жінка, молода дівчина...

Але Марія не могла цього підписати. Це вийшов би скандал. З мужчиною — інше діло. Він навіть тоді, коли чимось обурений або виступає проти уряду, може вийти на трибуну і стає популярним. Зате

Жінка, вона не має ніякої трибуни для свого розпорядження; що більше, переслідувана батьком, свекрами, мамою, тещами й усіма дружими, що її оглулюють

і набридають їй увесь день; вона обурюється і є красномовна перед нігним столиком; результат: нуль.

Немов для вияву протесту, Марія в один груднівий вечір, вийшовши з майстерні в товаристві подруги, звернула свою ходу на вул. Кай, 12, де на одному з поверхів був напис на дверях "Права жінок — громадський осередок". Тут урядувала панна Гюбертін Оклер, яка очолювала на той час жіночий рух у Франції. Під її впливом творилося багато жіночих організацій для здобуття жінкам рівноправності під назвою "Право голосу жінкам" (*Suffrage des femmes*).

Марія з подругою ввійшли до дуже вбогоого, простенького приміщення. Вони сіли напроти горіючого ватрана обабіч Гюбертіни Оклер, і Марія заявила, що вона глибоко зворушена тією зустріччю з жінкою, що так сміливо взяла в свої руки оборону жіночих справ:

... Я чужинка, але вихована у Франції і називаюся Павлина Орел...

Її секретна ціль — намалювати портрет Гюбертіни на виставку Сальону. Вона його підпише псевдонімом "Дарія", це гарне хресне ім'я в її батьківщині...

Марія з вдоволенням помітила, що ця провідниця жіночого руху — молода й гарна, з чорним волоссям, з розчервонілим (можливо від холоду) обличчям, з маленькими долонями й такими самими стопами, мила й привітна — добре надається для портрету.

Наступного тижня Марія - Павлина Орел в дуже чорній перуці прийшла з подругою на збори товариства "Права жінок", що відбувалися в сальоні Гюбертіни Оклер. Цей вечір утривалений у Щоденнику:

З-ліва письмовий стіл з лямпою, з-права ватран із бюстом Республіки, а посередині напроти вікна стіл, на вантажених паперами, прикрашений світкою, дзвінком і предсідником дуже брудним і дуже дурним. Ліворуч від нього Гюбертіна, що опускає огі, коли говорить і ввесь гас потирає долоні. Праворуч худа старуха, соціялістка, яка сердито викрикає, що як треба бити то вона вдарить перша. Двадцятка старих доробал, типу

консієржок у відставці і кілька мужгин на подобу мотлоху, тих хлопців з довгим і розкуйовдженім волоссям, яких не хотуть слухати по каварнях... Мужгини галасували про соціялізм, колективізм і зраду найбільш прогресивних депутатів. Червона з кутка проголосила війну релігії. Після того мадам Д. (товаришка Марії) запротестувала й виголосила уривгасту промову, що добре поділала. Зрештою Гюбертін є дуже стримана та розуміє, що тут не йдеться ні про пролетарів ні про мільйонерів але в загальному про жінку, яка домагається своїх прав. У цій площині повинні всі вдержуватися. Замість того ведуться дискусії про політичні нюанси.

Павлина Орел вписалася до товариства “Права жінок”, заплатила вкладку й голосувала. Від тоді вона ходила на збори і завжди стояла по стороні Гюбертіни. Врешті з піддержкою Павлини Орел (Марії Башкірців) вийшов журнал “Громадянка” (La citoyenne), якого вона стала акціонеркою. Її немалу ролю в тому почині видно хочби з нотатки в “Щоденнику” з 6. I. 1881 р., тобто за несповна місяць після її впису до жіночого товариства:

Ввегорі збори адміністративної ради нашого май-майбутнього журналу. Дискусія над назвою, яку вже дискутовано вгора... Я вже є в добрих взаєминах з громадянками й громадянами. Я не затаю перед собою нашу недостатгу сил і малу вартість тих усіх дискусій, але все мусить мати погаток. Я це приймаю як дебют, поділятиму всі тягарі і дам свій вклад у розбудову ді-ла...

Як тільки з'явилася “Громадянка”, подано в ній похвалу про Павлину Орел і її картину “Питання розводу”. Окрім унікально прихильну статтю присвятила їй Гюбертін Оклер. В окремій рубриці Павлина Орел уміщувала свою хроніку.

Марія кожної неділі вранці ішла сама до Лювру (тоді найменше глядачів) і була очарована творами мистецтва:

Погувати, що це краса й розуміти, гому це прекрасне — ось велике щастя.

Водночас із розквітом її творчих поривань вийшло на яву те, що від років притаємо, повільно але невпинно поступало наперед, відібравши Марії голос, в ряди годі послаблюючи зір і врешті притупивши слух. Лікар поручив їй режим — для сухітників.

Тільки читачі її “Щоденника” могли завважити, що ця невмоляма недуга вже здавна розвивалася. Ще в Ніцці вона кашляла кров’ю. Марія навмання нотувала повсякчасно: “я безперервно кашляю”, “мій зір слабне”, “мені шумить у вухах”, “я відчуваю біль у плечах при кожному віддиху, це чорт...” Для неї були це радше признаки психічного стану ніж симптоми страшної хвороби. Вони зрештою меркли при записах нових зустрічей, успіхів у майстерні, вражень із читаних книг, оглядин Лювору чи жалю за втраченим собакою.

Аж врешті вона признає, що даремне лікували її вже чотири роки найславніші лікарі. Але не те пригнічує її. Зайнявши в майстерні беззастережно перше місце Марія глибоко розчарована:

Три роки пройшло, і що я зробила? Що я є? Ніщо. Тобто, ось я добра угениця і це все; Але ж де — феномен, удар грому, розголос?...

Я безумствую від думки, що я можу вмерти в за- бутті!

А втім Марія віщує в “Щоденнику”, що вона ще не зараз умре, що довго тягтиме свої простуди, кашель, гарячку і різні сорти тому подібного. Проте як у приступі фізичних болів зникає свідомість або приходить екстаза, так і при моральних терпіннях з’являється момент, коли з погордою до всього можна йти вперед з піднесеним чолом як мученики.

Віїзди на лікування відсунені, бо наближається виставка Сальону, а в Марії ще не вибраний проект.

Базар із квітами на площі Мадлен насуває звичайні теми щоденного життя на вулицях Парижу. Марії подобався її новий ескіз:

Гарненька парижанка з малим хлопчиком купує в старій продавці, що визирає із своєї крамниці, повної квітів.

Легко вдалась би ця картина, але Р. Жюльян мас інший сюжет: — Ніколи ще не намальовано ательє жінок.

Марія погодилася на це велике полотно з багатьо-ма фігурами. Це буде цікаво й забавно. Вона передбачала й багато труднощів, але вони її не спиняють. Зимо-вими ранками вже перед 8-ою годиною Марія спішила до майстерні. Тільки зусиллям, напругою, терпінням, завзяттям можна перемогти зависть між художниками, інтриги, несправедливість, обмову з боку товаришок, що їх вона вже чимало зазнала .

Змагання йде за те, щоб не змарнувати життя, бо вона знає йому ціну:

Адже ж життя є все, що ми маємо пайдорожати, едине все, що нам належить. Кажуть, що є піщо, бо не-

Марія Башкірцева: "Ательє жінок" (олія)

ма вігности. Ax, безумні!... Життя це ми; життя є для нас, воно є те, що ми маємо; якже ж можливо говорити, що це є ні ї що? Щоб це було ніг и м —покажіть мені побіг нього щось!

Після двох місяців наполегливої роботи, в якій за-пал чергувався з розчаруванням, але найтяжчі припуще-ння завжди відступали перед нескореною волею дійти до мети — у половині березня “Майстерню жінок” на 1½ м. висоти й 2 м. ширини з кільканадцятьма фігу-рами відставлено до Сальону. Вона була підписана іме-нем “Андрій” (Andrey).

Марія бачила всі хиби й недотягнення, але вже не стало часу на обрібку. (“Ви побачите, як я тепер зачну працювати!” — впевняє вона в “Щоденнику”). Ця картина багато її навчила, але чи зверне увагу на вистав-ці?...

А втім авторка її вже була “постаттю дня” в Пари-жі. “Дуже вродлива, слов'янський тип, ясноволоса, ніж-на й чарівна, в білій сукні” писала в той час про її по-яву в Опері газета з великим тиражем “Le Sport”. Барон Сент Аман, популярна фігура між парижанами був час-тим гостем в домі Марії і впевняв, що вона швидко до-сягне справжнього успіху, ставши в Парижі наймодні-шою дівчиною, що привертає погляд усіх. Адже з усіх боків в театрі, опері ... його запитують про неї, хто ця прекрасна, елегантна і т. д. молода дівчина. Її завжди цитували в газетах (м. ін. “Фігаро”) між найвизначні-шими жінками на офіційних виступах, балях, прийнят-тях, спектаклях.

З початком травня приїхав Константин Башкірцев з наміром забрати жінку й доньку на Україну. Він не розумів або тільки прикидався, що не доцінює артис-тичної слави.

На відкритті виставки Сальону I-го травня Марію зустріли похвали, і як вона писала, ці признання не ви-глядали, що їх тягнуть за волосся: це й зрозуміле, ці люди здебільща не визнаються на мальарстві, бачуть велику картину з багатьома постаттями, з пристойним

аспектом. Проте ѿ авторитетній Лефевр найшов у картині Марії “великі прикмети”. Художники радили продовжувати і впевняли про успіх, а Марія завважувала

“... Вони праві, але не розуміють, до якої міри я му-
шу поспішати...”

У гарячковій атмосфері виставки, роботи над новими сюжетами, участю в “великому світі” — батько нахлюновав Марію до виїзду в Україну, лікарі поручали теплий клімат півдня, а професори радили щось посеред ніс, близько Парижу (Фонтенебль) з плянами дальшої, невпинної праці. До останнього Марія найбільше схильялася, але коли після вагань і відкладувань обос Башкірцеви від'їхали, вона наступного дня вислава йм до Берліну телеграму, щоб заждали — і залишила вірну тету Софію ѿ Париж.

* * *

Після двох днів Марія в полоні рідної української природи. Ці рівні до крайнеба степи України, відкриті простори, що дають відчуття безконечності, диктують у “Щоденнику” для неї самої неждані рядки:

Мені була потрібна ця велика подорож; рівнина, рівнина, рівнина звідусль. Це прекрасне, я шаленю від степів... Немов уперше... Це майже безконечне...

В її душі віджив цей край її дитинства, до глибини сколихнув нею “суворий маєстат степів”.

Зате, коли з’явилися оселі, позначені нуждою ѿ безправством, обідрані люди, занедбані будинки, жиди на нечищених вулицях, гидка грязюка у Полтаві. понурі поголоски про розрухи, пригніченість як в часі облоги... Марія глибоко вболіває:

“Ох, мій нещасний краю!”

І вона не скривала перед батьком свого обурення ѿ сумного враження, яке зробили на неї ці рідні сторони після п’ятирічного небачення.

На добавок весна того року припізнилася. Поля стояли під водою. Марії треба б повітря, а на дворі свіжа зелень, але холод і вологість. Гарний дім в Гавронцях з коштовною обстановкою віяв мертвечиною. Не багато

життя вносили давні й нові знайомі: Капітаненко, Волковицький, Лихопай (?). З'єднала Марію молода дружина брата Павла — Олександра Пащенко, ставна, з пишним чорним волоссям і милим обличчям.

На іменинний день Башкірцева прибули до Гавронців рідня, сусіди й приятелі. Марія згадує дядька Олександра із сином Степаном, паню Горпинченко, Старицьких, Трегубових, Волковицьких, Лихопая, Устимовича, а в листі до Жюльяна (з 2 червня) так описує цю подію:

Вгора ввегері на свято моого батька — велика овация. Всі селяни прийшли на подвір'я; оклики, зворушення, обійми, поцілунки. Мені зняли капелюх і вуальку, щоб мене багти а після оглядин—це мене обносили в триумфі й гучно вітали. Я мусіла їх стільки націлувати! Потім прийшли жінки, я з'явилася на балконі, новий ентузіазм і панівний оклик: "Доброго мужа!"

Коли всі пили й танцювали, згадано про дарування землі, але хтось показав їм кулак і інцидент вигерта-но.

Цим бравим людям роздають щось у роді царських "указів". примушуючи власників давати їм всягину. Визнано теж ціну на голови дворян, 50 рублів від штуки. Чи уявляєте мою голову на вістрю списа? Врешті коли ви пам'ятаєте, що діялося в останніх роках нашого старого режиму, ви будете в курсі. Подібність є відараюча, погавши від жахливих умов життя народу, скінгши на туполобому засліпленні дворян...

Тому то й урочисті зустрічі з народом Марію перестали втішати, а представників довколичного панства вона й бачити не хотіла. Полтавські нотаблі в її очах — "ідiotи в мундирах". Вона заявила Башкірцеву: "Я відмовляюся приймати полтавське товариство, негідне мене!".

Абаза, посадник Полтави був ображений на Марію, бо вона не склала куртуазійної візити його жінці, яку Марія відвідала була ще незаміжньою, а та її й досі не "ревізитувала". Всемогутній у Полтаві Абаза помстив-

ся на Марії тим, що не запросив її на прийняття з нагоди перебування губернатора, кн. Святополк-Мірського, який у нього замешкав:

... Всі ті ідіоти в уніформах пішли його зустрігати на станцію, а потім вегеря в Абазі... записано в “Щоденнику”.

Марія з матір'ю на той час перебували на відвідинах у Трегубових, що були з ними посвоячені.

Коли чудова весна розквітла бозами, а повітря стало тепло, предивно чисте й запашне, Марія цілі дні малаювала вадворі. *“Чарівне село, справжнє село!”* — з одушевленням повторяла.

В тому часі Марія вибрала селянку на модель і почала її портретувати у природній величині, в стоячій позі, злегка сперту біля тину, який описаний у Щоденнику для неознайомлених читачів: “огорожа плете-на, як кошик, із сухохо гилля”. Жінка поставила на землю два відра, повні води. Цей портрет був призначений для батька, але робота не вдоволяла Марії. Вона признала, що не вхопила належно пози, бо мало вложила дбайливості в рисунок. Водночас Марія хотіла мати побільше студій з пленеру, її часто можна було бачити із станком на вулиці села (там і розмовляв із нею місцевий панотець, що її хрестив). До Гавронців приходили паризькі журнали з відзивами про її картину і Марія готовилася до виставки в Сальоні: “Один сюжет вже мене захоплює, це вдається і я горю з нетерплячки зробити його”.

В один теплий, соняшний день Марія оглянула ярмарок у селі. Зачарована його барвистим видом, викупила всі, які були там солодощі і кидала в юрбу. Це було як конфетті в часі карнавалу. Одночасний рух людської хвилі збудив у ній захват: “Це краса — юрба!” Проте не кожна юрба — прекрасна. Не так давно писала вона про великоміську, паризьку, що “потрібно Золі, щоб змалювати цю визивну товпу, метушливу, огидну, що біжить, штовхає, з направленими наперед носами, з шукаючими очима”...

Надходило літо й Марія впивалася незрівняними чарами українських ночей, коли сходили вечірні зорі, ясно світив місяць, повітря розсилало тъмяні аромати садів, лугів, безкраїх піль... У такі "божественні вечорі" Марія розкривала наротіж вікна й двері, виходила на терасу, а інколи під залякані вигуки матері ішла на прохід:

... Ніг була така прекрасна, місяць такий свіжий і блідий... Я прогулювалася, зітхаючи й запитуючи, на-віщо стільки метушні. Чи не все одно залишитися тут?... Бог мене вирятує так само тут як деінде, коли така буде його воля, а потім, ця краса тут, все є, ці браві люди, гелядь і селяни, все те...

А втім навіщо їхати до живців, шукати лікарів, коли вона вже в них перестала вірити? Для видужання вона вже не надіється на ніщо, крім Бога... Ось вона поїде на прощу до чудотворного образа Божої Матері...

Це були тільки проминальні хвилини, бо насправді, нічого її тут, крім розкішної природи, не приманювало. Навіть найближча рідня, а може саме через неї. От і батько, правда, любив метке й дотепне слово, але й не відмовлявся поупадати за жінками. У близькому сусістві він дарував хутір своїй нелітній донці, що її матірю була красуня-селянка. Марія примінювала обережність, щоб з нею не зустрітися. Для неї це — обурливе, як і противні всі гостини в дядьків-п'яниць, братів Бабанинів, що намовляли її залишатися з ними. А хоча б і молода пара: брат Павло і Олександра Пашенко. Їхнє подружжя без одного проміння юности. Коли в два місяці після одруження Павло з жінкою був на балі, він не найшов нічого веселішого, як п'яничити. І Марія завважувала:

Хог як це могло б здаватися неймовірним, тут нема ні тонкості, ні моралі, ні гесноти, ні соромливості — в їх правдивому розумінні.

У малих містечках Франції бояться сповідника, глибоко шанують бабусь і старих тіток... тут — ніщо.

Часто одружуються з любови та легко вдаються до викрадання, але все те — на холодно.

Довго йшли в Гавронцях суперечки, чи їхати на прощу. Врешті вибралися на Крем'янчук зроблено зупинку в Полтаві, де дожидали три брати Бабинини: Олександер, Степан і Володимир. Перший викупив від братів усе майно діда і Марія бачила в тому силу: “він прямує до своєї цілі, яку досягне. Я з уклоном перед ним і майже з пошаною”. Вся рідня обідала на терасі в городі, де для них пригравала оркестра й співав жіночий хор. З Полтави їзда до Крем'янчука і плавба по Дніпрі... Після повороту ще один гучний день у Гавронцях: празник св. Петра й Павла, ім'янини брата. Військовий оркестр, танці, гра в карти, але все те безрадісне для чаювання вдітої Марії. Найкраще тут, що хварі слуг усе притильком виконують, мов через магію. А в день прощання з Гавронцями її самій було дивно: “Я все ще сумна, можливо ізза виїзду”...

У Харкові в монастирі Марія з матірю, що гаряче молилася за її здоров'я перед образом Богоматері: “Тільки один Бог може її врятувати”. Затяжна судова справа, що велася в Сумах, дала привід всій рідні їхати туди. Перед багатьома роками брати Бабинини дали пощочину “ісправникові” Сулимі і досі їх визивають на розправи. Після брудної Полтави Марії тут подобалося:

“Суми це тільки повітове місто; але гисте, гепурне, багате, повне шкіл, скрізь врешті відгувається добробут”.

Зате судова сваволя й адміністраційна грабіж та- ка ж неймовірна, як і в цілій царській імперії.

Рідня Марії мала намір відвідати Печерську Лавру, щоб як прочани молитися за одужання Марії. Під да- тою 21 липня в Щоденнику записано:

Ось ми і в Києві, святому місті, “матері всіх руських городів” від св. Володимира, що прийнявши хрест.

охрестив волею-неволею свій народ, спонукавши його занурюватись у Дніпрі...

Марія, захоплена Києвом й Дніпровськими берегами, дивується, як мало вони знані:

“Стільки краси і стільки багатств остають невідомі, і я, можливо, подам вам новину, кажути, що Дніпро є одною з найкращих рік на світі та що його береги є привабливо мальовнигі. Київ є побудований в безладді, спереміш, як попало; є місто внизу (Поділ) і висогинне місто, вулиці круглі й стрімкі. Це не вигідно, бо віддалі є надмірні, але це цікаво. Із стародавнього міста нігого не лишилося; до того ж наша цивілізація той доби едоволялася хиткими святинями, будованими без майстерності й ґрунтовності, через те ми й не маємо або дуже мало є в нас пам'ятників. Якби я дала себе понести перебільшенню, я б сказала, що церков є стільки, що й домів. Собори й монастирі є в видатній кількості; насправді, бувають три й готири поряд. Все те з багатьома позолоченими банями. Стіни й кольони побілені вапном або білою фарбою, дахи й карнизи зелені. Часто на цілих фасадах є намальовані сцени з життя святих, образи, але з повною наївністю”.

В дальшому Марія описує Печерський Манастир, в якому кожного дня бувають тисячі прочан з усіх кінців краю. У церкві сліпучий блик від срібного іконостасу, дверей, рамців на образах, свічників. Монахів вважають багатими, як Ротшильди.

Великою рідкістю є катакомби, підземні ходи, дуже вузькі й дуже низькі, вологі, і зrozуміло, горні. Кожний входить туди з горіючою світкою. Монах-проводник миттю показує відкриті домовини з тілами святих, не зіпсованими, эсохліми, і це, кажеться, є гудо...”

Марія вірила в молитву і обов'язково Башкірцеви, а особливо мати навколошках і з ревністю хотіли в Печерській Лаврі вимолити для доњини чудо виздоровлення.

А тимчасом Марія нотувала: “Я все ще нечуло і мій зір слабне”.

* * *

Привезені ескізи з України не нашли признання в оцінці Р. Жюльяна. Вона повинна багато краще компонувати. Задумана для Сальону група прохожих перед виборчим оголошенням видалася мало орігінальна і не доставало моделів. А втім Марія признає, що сам сюжет (за винятком історичних композицій) є ніщо, а важна художня якість і вона пробує ретельно працювати. Але тоді “один чорт при диханні, а два чорти при кашлю” пригадали потребу лікування.

На три дні перед виїздом до Біяріц (13 вересня) Марія обчислювала, що її Іллінник, якби його надрукувати, мав би вже 3,000 сторін і 7 звичайних томів.

Вславлена місцевість над Атлантиком Марію розчарувала: ні гарних домів на березі моря, ні пляжі, ні елегантії, ні мотивів для малювання. Проте паризький “Фігаро” заговорив про “шик” Марії в Біяріц, а вона тоді вже була в Еспанії.

“Коли ви думаєте, що подорожування з своїми мамами це приємність, ви здорово помиляєтесь”, — звертається Марія до своїх читачів. — “Зрештою, це зовсім природно, вони не мають ні моєї молодості, ні моїх зацікавлень”. Цим разом Марія мала товариство тільки Софії, мати поїхала з батьком в Україну. На тему “гігієнічного тиску” люблячої тети, що не зважала на ніщо, окрім здоров’я Марії, професор Р. Жюльян дістав листа від “Андрія” (цього псевдоніма з виставки Марія часто вживала у своїй кореспонденції) з оглядин Еспанії:

“Мадрид. Столиця, принаймні, і гарна погода, але ж захід сонця... проте музей є огорітій, сподіваюся. Все одно, скоро, скоро, ідьмо до Севіллі, там найдемо свіже молоко від коров і смажені курята, які Марія любить і клімат дуже здоровий. Як видно, мрії про Андалюзію зредуковані до паштету для легенів... Зупинка в Кордові, де ростуть алоеси й кактуси і де є тепло. Чарівний край! Але легкі охання з недостаті повозки бо тих десьять метрів пішком і оглядини мошії можуть виснажи-

ти. Нарікання до третьої особи. Нема нікого до оглядання, провідник все вигадує навмисно. щоб ми спізнили поїзд. Севілля. Ідемо подихати повітрям краю, зорінтуватися, але не слід сходити з головних вулиць, бо тут ми в безпеці; мальовничі дільниці, старі вулигки, обірвані площи і городи є страшні, там віє морський вітер!...

Марія не хотіла зважати на свою недугу, а тітка про ніщо інше не думала. Проте тітка, як завжди, була безсила, Марія влаштовувалася по своїй уподобі. Ні думки про лікування. Навпаки, в Єспанії вона встигла визбутися “звички істи для іди, що гайнує час і обтяжує інтелігенцію”. З арабською поміркованістю вона лише стільки споживала, щоб жити. Це привело до відновлення кашлю й похудіння. “За рік я стану кістяком” прихапцем завважувала, бо всю її полонили музеї, ста-ровинні замки, моші й інші пам’ятки архітектури (вона не може спромогтися подивляти готик), театри, боротьби биків, а навіть перенесений до Мадриду український ярмарок:

“...вулицю обставлено різного виду бараками, як ярмарки в українському селі, де повно всягини. Жевість, запал, кишіння під цим палиогим сонцем!...”

Старі, обірвані й круті вулички бідних дільниць її найбільш приваблюють. В музеях її захоплює Веласкез (вона копіює “Вулькан”), менше Мурілльо. Севілля для неї міщанська і без поезії, натомість Толедо — “чудо, нове, дівиче, дике”, Кордова з артистичною атмосферою її притягає, прецікава Гренада родить бажання вернутися ще на довше. Тут вона відвідала в’язницю й зробила портрет одного з каторжників, засудженого на смерть. Циганський табір давав багатство тем для ескізів: поведінка, поза й рухи циганів дивні і повні чару. Вона захоплена еспанками, що мають вийняткову принадність: королівську ходу, гнучкість, незрівняну грацію. На вуличках креслені етюди жінок, продавців, дітей, жебраків нераз приводили її до затінених провулків, де від холоду деревіли пальці. По-

треба переривати працю й гріти їх на сонці бентежило Марію, що хотіла працювати на повітрі. На одному мурі Гренади залишився напис: “Тут працював Андрій 1881”...

Багато надій вкладала Марія на ескіз лахмітної крамнички в Лоренцо:

“У глибині сидить на порозі в яскравому свіtlі жінка і направляє килим, друга перед нею присіла навпогітки і гистить мідні інструменти. Мужгина, стоячи з руками в кишенях і покурюючи цигарку. — приглядається роботі”.

Після сліпучого сонця Еспанії Марія з вдоволенням зустріла спокійно-похмурий Париж.

Орієнタルні тканини, гапти, вишивки, мережива, узори вкрили стіни кімнат. Сент Аман, Божидар, Каражоржевичі і другі приятелі оглядали привезені етюди, як справжні трофеї. Здавалося, що в Еспанії Марія скопила святий вогонь, який перетворює ремесло на мистецтво. Марія в чудовому самопочутті (“благословенні подорожі, що дають вам роскіш повернення!”) дізналася, що в Україні виграна судова розправа забезпечила майно тети Софії, а з ним даровану їй віллю в Ніцці, і поринула в приємності Парижу: спокійні прогулянки по бульварах, покупки в магазинах, відвідини, прийняття спектаклі, а палата депутатів із Кассаньяком викликали свіжі признання в “Щоденнику”. Тільки Р. Жюльян знав про те і впевняв Марію, що слава приведе маркіза до її стіп. “Невже бракус славних жінок? Хіба ж це причинна?” — питала себе Марія. А по-при те, як завжди, на першому пляні була виставка Сальону.

Найкращі сподівання розвіяв холодний листопад, що відновив болі легенів, горла, гарячку, втрату слуху. Зааллярмовані недугою Марії приїхали з України її мати, кузина Діна, брат Павло з жінкою. Лікарі приписали виїзд на південь, а Марія в “Щоденнику” заявляє: “Я не капітулюю!” Тільки тривога рідні її доводила до розpacчу:

“Не кригіть по дахах! Я ж держу себе і для всіх маю добрий вигляд, не зраджуйте їм цього!... Адже часто приходується щось поважнє. Покиньте плакати скрізь над моїм здоровям. Доглядайте мене, але не розповідайте про те... Для мене це сумне, принижуюче, болюче.”

Після кількох тижнів стало видно, що чергова виставка Сальону втрачена. Дрижачими руками не можна було й начерків робити.

Коли в половині грудня приїхав Башкірців, щоб довше залишитися з ріднею — Марії вже покращало і вона почала з успіхом портрети Олександра, Діни, модельки Ірми.

В навечер'я нового року, 12 січня, в Башкірцевих баль, на який вислано понад 150 запрошень. У пишних сальонах, повних квітів елегантні маркізи, графині та інші паризькі знатності, серед них блистить Марія в чарівній туалеті, але мов тінь за нею стежить лікар. Були й художники, готові до залицянь, якби не “жадоба слави прекрасної чужинки”. Не прийшов сподіваний Юліан Бастьєн-Лепаж, автор малюнку “Жанни Д’Арк”, ні його брат, архітект Еміль, бувалець у домі Марії. А їй так прагнеться малювати то Офелію, то фрагмент карнавалу, то старого араба, що сидячи співає з музичним інструментом і так потрібно говорити про те з великим художником.

Тиждень пізніше Марія вперше відвідала його ательє. Майстер шедеврів був маленького росту, бльондин, з гладким “по бретонському” волоссям, кирпатим носом і борідкою юнака. Марії здавалося, що цей непоказненький добродій дуже вдоволений собою, проте його картини для неї — найкраща поезія села.

Перед виїздом до Ніцци Марію хвилює упадок кабінету Гамбетти та очернення противників на його адресу: “*Aх, я буду завжди бунтуватися проти повсякденної підлоти!*”

Відвідини Ю. Бастьєн-Лепажа, його поради подавали з обережною суворістю, признання, що Морія “чудо-

во обдарована", стали їй найкращим стимулом на дірогоу.

Тепер Ніцца схожа на Гренаду і Марія хоче зосереджено працювати, шукати й перемагати труднощі, бо дотеперішня легкість у роботі її псувала. "Три хлопчаки при воротях" були тяжкі для скоплення, бо діти не хочуть позувати: воруваються, сміються, кричат, б'ються. Кількаразово розпочинана картина скінчилася — етюдом.

Під кінець квітня Марія привезла до Парижу кілька картин, малі етюди, рисунки вуглем, пастелі, акварелі, між ними 6-літня дівчинка на дорозі до ферми, старик у вікні, хлопець з мішком, пейзажі...

Батько від'їхав із незмінним поглядом, що Марія повинна жити в Україні, а в її переконанні — даремні були з ним розмови про інтелектуальні потреби, товариство, столичний центр. Він признає конечність одружження, але дбає тільки про своє непотъмарене сільське життя..

Іншу турботу завдав Марії часопис "Вольтер", що писав про її приявність на сенсаційному процесі (а це для її сфери було неприємне), та про "викрадення" її з Ніцци і вслід за тим неминуче одружіння. Ці наклепи вийшли з російської колонії.

Усім цим Марія хвилювалася, але найбільш дошкульне було те, що Жюльян не схвалив привезених робіт: з її обдаруванням — казав він, — це були марнотравство, недбалство, партачення. І вимоглива Марія признавала, що вона "ощукує" — але вона з цього вийде.

Весна в Парижі не для прикрих почувань: балі, нові знайомства художників (Каролюс Дюран, Жюль Бретон, Жорж Берtran, Kapp'e- Беллез...) Великі прийняття в домі Марії мали атмосферу артистичних сальонів: мистецтво, література, політика, дотеп, славетні гости. Сент Аман до краси, витончених манер, елегантції, "шикую" Марії додавав іще вишуканий фасон, з яким вона приймала гостей. І про це писали "Фігаро", "Клерон" і другі газети.

— Ви можете вийти заміж тільки за мільйонера або “кольosalну ситуацію!” — говорили приятельки. Але небезпеки не було, Марія знала, що їй потрібно.

Вона віддавала перевагу товариству письменників, художників, артистів. Сама блискуча спіромовниця, любила майстрів дотепу. Після вечері гості звикли збиратися в ательє Марії: Всі вмостилися на подушках, ведмежих шкірах розкинутих по долівці, співали, грали, вели розмови. Це не були свавільні розмови, без стриму. Марія бачила себе хорошою молодою дівчиною, майже дитиною, що розмовляючи як зріла жінка, була в глибині душі ѹ для себе самої — ангельськи чиста. Вона говорила про все, але вживаючи метафор, умовних знаків чи такого способу, яким сказавши все, здавалося, нічого не було доторкнуте.

От Марія питала Дюрана, що гарне бачив на виставці, ѹ раділа відповідю: “Ви там були, що ж інше можна було оглядати?”... А коли вона скаржилася на своє малярство, він говорив: “Мистецтво жахливе. Ви хотіли б, щоб воно було до ваших стіп, як мужчини навколошках. Ото ж ні! Воно вам не здається і ви ѹого обожнюєте..”

Марію відстрашували люди безбарвні, тъмяні, — привабливими були для неї дотепні, вийняткові натури чарівних позерів чи хоча б каботинів:

“Ви мені протиставите вишні таланти, що залишаються скромні і спокійні. Ех, тим гірше для них і для нас!

Коли небо вас нагородило своїми дарами, ви були б неповною істотою, якщо б лишалися в своєму кутку, замість користуватися вашою справжньою вартістю ѹ вдатися трохи до комедіянства, каботинства, як кажуть вульгарні дурні”.

Всі гості однозгідно хвалили пастель Діни, навіть суворий Жюльян. Але грандіозна картина “святих жінок біля гробу Христа” не сходила з її уваги. Щоб це було правдиве, хвилююче ѹ глибоке, потрібна подорож на схід — але вільна, аристична. І знову ця свобода,

що її Марія вважає половиною таланту, а тричверті звичайного ічастя — для неї недоступна: така жінка, особливо молода й гарна, буде на індексі, осуджена і в висліді ще більше спутана.

М. Башкірцев: Автопортрет (опія)

вкривають чоло. Майже дитяче обличчя з прямим поглядом і чудовою зарисовою губ без усмішки проймають цей світляний портрет незбагненою мелянхолією*).

Під кінець червня рідня Марії купила двоповерховий дім з городом і в'їздом для повозок, при вул. Ампер, 30. Просторе ательє, бібліотека, кімнати — цілий другий поверх для Марії.

В тому часі (11 червня) Марія почала свій автопортрет природної величини з палітрою. Вона в чорному з білим коміром і білим жаботом (“робесп'єра”), в якому за вжди добре почувається. Голова в тіні і комір спалахує. Обличчя і постать на бронзовому тлі дуже рельєфні з білим праворуч параваном і арфою. Мала голова з золотистим волоссям — його легкі пасма

*) Оригінал знаходиться в музеї Іїнди. Його закінчено 23 березня 1883. Репродукція на 93 стор.

В новій обстановці Марія працювала із свіжим по-ривом, щоб “її рука була в силі висловити те, чого хоче ум”. Вона найшла невичерпне джерело свіжих тем, — вулиця, з її прохожими, конс'єржками, дітьми, возіями, робітниками, жінками, при дверях, на лавках, перед винарнями... Треба тільки вміти вибрати. Вибір визначує артиста. У свому городі Марія може все малювати. Вона не хоче доторкatisя села, де суверенно володіє Ю. Бастіен-Лепаж. Марія звернеться до вулиці: група малих дівчаток, що граються, нутро каварні, молода дівчина біля крамниці, 12-річний хлопець сидить на лавці й читає ілюстрований журнал біля порожнії корзини. . .

Діти її найбільше притягають. Марія відвідувала дитячий захист, гляділа на довірливі, невинні і ще нечіткі очі малят, їхні малі кроки, непевну ходу, забави... І вже тоді зродився задум картини з двома хлопчиками, але Марія ще не бралася її розробляти. Цього літа вона виготовляла рисунки до картини “святі жінки”. Найшлася навіть відповідна моделька для Магдалини з рисами обличчя й експресією напруги, жаху й розpacі. А попри те уява виношувала нові картини з усіма деталями, як Аріяна покинута Тезеєм, у розpacі зігнута на скелі, з якої видно на далекому горизонті відпливаюче судно, або, “*Маргарита після зустрігі з Фавстом, але не та з оперної сцени в кашміровій туалеті.— а звигайна дівчина з села або маленького містечка, з молитвенником, що ось випаде з рук, глядить напівзакритими огима в далегінь, напівздивована. ледь усміхнена й задумана,— погуваючи, що будиться в ній щось нове, незнане, гарівне й сумне...*”

Давніше Марія шукала сюжетів, тепер їхнє багатство спинює й утруднює вибір. Ось Марія невдоволена з закінченої картини 9-літньої дівчинки з парасолькою. Для Сальону вона ще не рішена, чи два хлопчаки, чи мужчини в каварні, а Р. Жюльян радив викінчити “Рибалку”, про якого Т. Роберт-Флері сказав, що він за мало “скупаний у повітрі”. Пленери ще їй не зовсім вдаються.

Вже кінчилося літо, а Марія вагалася. Тоді прийшов лист з України від матері, що повідомляла про приїзд двох молодих сусідів із приятелями на два місяці і на той час готуються великі полювання. Замість повернутися до Парижу, мати цією вісткою попереджувала Марію, бо так вона собі бажала.

Марія серйозно застановлялася над поїздкою в Україну, що знову запропастить виставку: “...Іхати в поїзді готири дні й готири ногі та жертвувати зусилля одного року, щоб пробувати для одруження подобатися людям, яких ніколи не багила. Ні розум, ні міркування тут ні до гого... З моментом, коли я сперегаюся про це божевілля, я його, мабуть, зроблю...”

* * *

Після вагань і відмов Марія в половині жовтня знову в Україні. На п'ятигодинному постою в Жмеринці холодно і хмарно. Якби не студінь, була б чудова нагода для пленеру. Приглядаючись селянам і їхній одежі, полинялій від вільного повітря, Марія наново відкривала правду картин Ю. Бастьєн-Ленажа та з жалем згадала свого “Рибалку”.

У Полтаві дожидали мати, батько, Діна й Капітаненко, а в Гавронцях збільшена рідня: жінка Павла тому два тижні вродила хлопчика, а їхня однорічна донечка захоплювала Марію: “чудова з такими довгими, чорними віями”. *)

Сподівані на понеділок молоді князі Р. (Репніни?) прибули до Гавронців у четвер на сніданок. Був це один з чудових, соняшних, осінніх днів. Товариство вибрало на ціль прогулянки поблизьку гору, звідки простягалася чудова панорама, яку Марія порівнювала до рівнин Толеда. Гості розмовляли як люди вищих шарів і військовики. Вони були ще дуже молоді, старшому несповна 23 роки.

---

*)Про дітей Павла Башкірцева й Олександри Пащенко: Наталя і Миколу, цікаву згадку подав І. Горайн в “Українському Слові”, Париж, ч. 537. Наталя Башкірців, з якою він зустрічався в 1914 р. в її селі Виднівка, Охтирського повіту, “висока, ставна і красива”, була одружена з Іваном Крамаренком та мала двоє дітей: Катерину і Івана. Її брат Микола в той час уже не жив.

Їхній вигляд Марія описала так: “Старший Віктор, тонкий, горнявий, з великим і досить грубим носом, видатними губами, дистингований і досить симпатичний. Молодий Василь також високий, але багато грубіший ясний блондин, лиць гервоне, огі похмурі; вигляд воєнки, рухливий, зовні brutальний і...далебі, вульгарний.”

Розмова зійшла на приїзд Сари Бернар до Петербурга і молодці розповідали, як її висвітили на станції, бо всі сподівалися, що ця славетна актриса буде “ставна, чорнява, з величезними, чорними очима і хмарою чорного, скуйовданого волосся”. Не дивлячись на цю глупоту, Марія признавала, що міркування про талант цієї жінки були дуже здорові. Для неї Сара Бернар велике ніщо поза чарівною музикою голосу, коли вона говорить вірші.

Господар затримав гостей на вечерю, хоч вони виправдувалися важкою конференцією з управителем їхніх маєтків. Марії не подобався цей сільський звичай на силу задержувати людей. Це її навіть трохи змішало, а ввечорі навіть почувала втому від цілоденного обов’язку “усміхатися і говорити”.

Одягнена в коротку й надмірно простого моделю сукню з білої вовни і в темночервоних черевиках з низькими каблуками Марія із звитим і зв’язаним низько над потилицею волоссям— не була в сяйві своїх найкращих днів, але й не виглядала надто примеркло. Чи вона подобалася князям? Марія відтверто признає, що не вірить у свій підбій ні одного, ні другого:

Я не маю нікого, що могло б їм подобатись; середнього росту, гармонійних форм, поміркована білявка, з сірими очима, без товстого бюсту й стану оси... А з морального боку, на мій погляд, без надмірної гордості, я їх настільки перевищаю, що вони мене зовсім не цінують. Як жінка з вищого світу я не є для них більше принадна від багатьох інших із їхнього отогення.”

Перед відїздом гостей трапився інцидент: своїм звичаєм їхній візник упився. Марія бачила цю сцену:

“Ніби нікого не було, князь Василь вийшов і побив бідного головіка кулаками, стусанами ніг і ударами на-ганяга (шпори). Правда, що від цього мороз пронизує плегі? Цей хлопець жахливий і його брат мені вигля-дає симпатигніший.”

Оба брати мали прибути на полювання, призначене на неділю в маєтностях дядька Олександра. Але в суботу ранком запанувала в Гавронцях загальна констерація: князі вибачаються! Вони візвані телеграмою до іншої посіlostі. На цю вістку Марія тільки пожаліла труду вдягати чорну оксамитну сукню, в якій “неможливо бути поганою”. Проте, коли “батько був зелений, а мати червона” від несподіванки —вона “сміялася від щирого серця”.

За пляном товариство прибуло до дядька Олександра, що теж готовився приймати князів. “Не можна по-вірити, що собою представляють ці дурні в уяві тутешніх людей. Олександр привіз із Харкова трьох кухарів, аж славного Проспера з клубу...”— писала Марія.

Недільне полювання вдалося близькуче. Вбито 15 вовків і лиса. Два дні пізніше Марія писала до Божидара про 27 вовків 17 лисів і 263 зайців, з чого на її сівість випало тільки 4 вовки й 1 лис і він їх побачить у Парижі...

При чудовій осінній погоді, на дикій галечині серед лісів подавано другий сніданок водночас і для 400 селян, що гнали звірину. Нічого не можна було закинути ні доборові страв, ні винам. Врешті Марії все тут подобається в рідній Черняхівці:

“...Село тут гарівне. Дім гудово розташований, це тільки тепер я в стані зрозуміти, наскільки дідусь (Баба-нин) був артистом, розумним і неперевершеним, хох і заритий в глухині свого села. Город, парк, ставки, алеї, —я не бажала б нікого змінювати. Яка похвала! Осінь і запустілість, в якому це все знаходиться від 10 років, надають йому особливого гару. Гавронці є страшні в порівненні до Черняхівки.

Кімнати тут так влугно розміщені, так затишно,

так добре себе погувати! Селянки такі вродливи, народ такий мальовничий! Ви пам'ятаєте, минулого року я ледве знаходила щось для себе в Гавронцях. *) Це може тому, що тут я жила маленькою... Ні, тому, бо тут справді гудово!"

Для спогадів є інший сховок.

І білярд, малий білярд, що є відтоді... Мама його пригадує із свого дитинства, а я тямлю, коли я була нижга від нього. Я грала на роялі в великому сальоні, білому й порожньому, і я думала про бабусю, що тоді прислухалась з глибини своєї кімнати на кінці довгого коридору. Коли б вона жила тепер, не мала б більше 65 років."

Відкрито всі двері, запалено всі світла і сім великих сальонів, здавалося, були заповнені, хоч усіх учасників нараховано шістнадцять. Вечерю подано посередині великої залі, де колись три дні лежала виставлена домовина з тілом померлої бабуні. Для Марії цей вечір в Черняхівці був немов віднайденим одним з колишніх вечорів, що проходили під володінням бабуні:

"Я не знаю, ги хто другий подумав про це, для мене воно було гимось незвичайним. Але все забувається. Коли б бабуся була жива, вона була б із мене така горда, така щаслива. Ех якби можна воскресити старих, якою дбайливістю ми б їх отогували! Бабуся зазнавала самі тільки скорботи..."

Штучні вогні в пізню ніч збагатили програму несподіваною пожежою курника під соломяною стріховою. Якби не біла сукня і сатинові туфлі, Марія за батьком і братом кинулася б в огонь рятувати птахів, бо вона не лякалася, хоч і деяка небезпека була, але— який нічний вид дерев з відблиском заграви! Жидок із Гавронців, що спричинив лиxo, як стій чкурнув до близького хутора Павла, а наступного дня, діставши три рублі на подорож, іхав причеплений до дишля колясі і був помічений щойно від половини дороги.

**)*Марія з досадою називала на тлі роскішної природи два domi в Гавронцях: "що стоять проти себе, мов два дурні".

Наскільки всі події в Черняхівці мило зворущували, дікали, забавляли, — постільки від полтавського життя віяло порожнечею й нудьгою. Найкращою відбиткою дійсності був репертуар полтавського театру з п'есами дворянського й поміщицького життя, такого простакуватого, грубого й неотесаного. Вибагливі моделі паризьких суконь для полтавських дам не варті харківських

Марія Башкірцева: Жінка з квітами (олія)

бо “перебільшенні й перевантажені”. Жінок-художниць нема й на лік, а їй мистецтвом тут ніхто не цікавиться. Ніхто тут не зрозуміє, яка мука для Марії “залишатися тут, склавши руки”. Бо балі, гра в карти, вечера з та-

нечницями й піянство вичерпують зміст забав. Ще одна велика розвага в готелях. Сюди з'їзджаються багаті поміщики і шляхта на кілька тижнів, відвідують себе по кімнатах, п'яничать і грають у карти.

З жінками говорять тут тільки закохані: “Розмовляти з індиферентними, як у Франції — і на всі теми — цього не зустріти в цих околицях... Театр порожній і відгувається страх перед усім, що може мати тінь подібності з інтелігентною й тямущою розвагою”.

Найбільш відразливе для Марії це “падання ниць перед аристократією в цих благородніх сторонах”:

“Ах, краще йти геть звідсіль, ніж мало б і зо мною таке бути!”

Всі полтавці чудувалися, що Марія до князів Р. ставиться як до рівних, так зрештою як “це прийнято в цивілізованому світі”:

“А втім наші князі мені не дуже подобаються, хоха молодший (той, що побив візника), є веселий, ввігливиий і не дурний. Я цього не кажу, тому, що він для дотепу вліз під стіл, вкритий овогами й шампанем, щоб його обернати... Це правда, що він змушався над візником... Ви думаете, що тут із цього дивуються або обурюються? Для кого іншого це цілком просто, для князя Р. — це мило. Я хочу йти звідсіль!”

Українські предки не були жорстокі супроти рабів, але традиційний московський кнут поширив свої понурі володіння і на батьківщину Марії та збирав тут на її очах свою кровожадні жнива.

Це вже втретє Марія виїздила з України мов легендарний Діоген. Зупинивши на цілу добу в Києві, де 14-річня Юлія, донька дядька Олександра, вчилася в інституті благородних дівиць, а старший її брат Степан у військовій школі, на половину листопада Марія прибула до Парижу.

* * *

Час плив з невблаганою швидкістю. Марія негайно повернулася до майстерні Жюльяна, щоб почати від нова звичайним рисунком і етюдами. Після 6-ти міся-

ців такої заправи вона "зможе зробити все, що захоче". Якби не скритий ворог..

Знати правду про свою недугу, що знову стала се-
бе проявляти, —це запитати "інкогніто" шпитального
лікаря-хірурга:

*"Ох, це не є люб'язний пан. Він мені сказав дуже
просто: Я ніколи не видужаю".*

Як страшно, як безглаздо, принижуюче, як сумно—
залишатися калікою на все життя. "Вона глуха"— ка-
затимуть. І з тим кінець свободі й самостійності. Як іс-
тота неповна, немічна, потребуватиме завжди чуйності
й послужливості своїх та делікатності чужих:

*"Я, що така горда, мусітиму повсякгас гервоніти і
недовіряти собі..."*

Мов у кошмарному сні праця в майстерні не давала
дожиданих успіхів, а докори професора ще більш при-
гнічували.

Привезені свіжі картини Бастьєн-Лепажа: "На селі
ввечорі", "У кузні", "Квіткарка", "Дівчина в полі",
"Хлопчик" Марію захоплювали. " Великий, правдивий,
єдиний, незрівняний" художник відвідав Марію, а наст-
упного тижня його запрошено на вечерю і розмова про
мистецтво тривала до півночі.

"Потрібно терпеливости зосередження; дайте все,
що можете і пробуйте точно передавати натуру.." говор-
ив Бастьєн-Лепаж, що мав у найвищому ступні дар
обсервації, а за Бальзаком —"геній обсервації є майже
ввесь людський геній".

Поради художника були для Марії ліком, щоб вий-
ти зі збентеження і віднайти себе в нових роботах. Саме
тоді її лікар поставив остаточну діагнозу:

"Це справді так! Я є сухітниця..."

Марія з квітучим виглядом, свіжа й рожева— за-
суджена на смерть. Хвилеве вилікування було тільки
позірне. Марія нераз гляділа на заручинову світлину
Башкірцевих, бо "треба бачити причини, щоб зрозуміти
наслідки":

“...Я народилася з матері, вийнятково красivoї, молодої й здорової, з горним волоссям, такими ж огима, свіжим коліром облигга; — і з батька ясноволосого, блідолицього й крихкого здоров'я, сина дуже сильного батька й хоровитої матері, брата готирьох сестер, більше або менше горбатих від уродження... Хворобливий батько став сильним і здоровим, а мати, від якої било здоров'ям і молодістю, зробилася слаба й нервозна через зготовану їй страшну екзистенцію...”

Прадід Бабанин і його дві доночки: графиня Тулюз-Льотрек і баронесса Штальборн— померли від сухіт. Цю саму хворобу мали дві учительки Марії: в Україні мадам Брен і в Ніцці мадмозель Коліньюон.

Даремно шукати в Щоденнику розчulenня над своєю долею, навпаки, Марія, що так прагне жити, по молодецьки байдьора:

“До регі, мене забавляє це становище засудженої або майже. Це поза, це емоція... Врешті хай мені лишиться 10 років та підгас тих 10 років слава і любов, і я з вдоволенням умру, мавши 30 років...”

Вона готова була добивати торгу, якби було з ким, а за кілька днів глибоко оплакусє смерть Льва Гамбетти. У січневий день на вулиці Ріволі ч. 240, з вікон сербського міністра Мариновича (шуріна кн. Каражорже-вич) вона приглядається похоронові, що прийняв вид тріумфального походу, а після того багато сторінок у Щоденнику передають її хвилювання:

“... Без сумніву, бувають люди більш корисні, незвідомі працівники, винахідники, терплягі адміністратори. Але вони ніколи не матимуть того престижу, тієї могутності. Викликати ентузіазм, саможертувати; групувати, єднати партії, бути геройгним рупором батьківщини — ги ж це не придатне, майстерне, подивугідне? Втілювати свій край, бути пропором, в якого бік звертаються всі огі у хвилині небезпеки... Чи це не більш, ніж усі заслуги кабінету, всі гесноти й розсудливі уміння зрілих політиків?... Гамбетта був життям, світлом дня, що народжувалося кожного ранку; це бу-

ла душа республіки, це були слава, падіння, тріумфи або смішності цілого краю..."

Ю. Бастьєн-Лепаж малював у кімнаті, де помер Гамбетта. Туди прийшла з його братом і Марія, щоб поглянути на скромну установку, в якій жив цей французький патріот.

В той час Марію не дивує вплив на неї Бастьєн-Лепажа, бо його картини такі близькі до натури, що хто її вірно відображує, приречений бути схожим на них. Який жаль, що він не може частіше їх відвідувати:

"Що я з ним зроблю? Але ж друга! Як, ви не розумієте приязні? Ax, я так обожнюю моїх славетних приятелів, не лиш ізза порожнегi, ale з погуття прекрасного, ізза їхніх прикмет, ума, таланту, генія; це вийняткова раса; тільки проїшовши банальні середовища, ви віднаходите себе в гостішій атмосферi, у вибраному колі..."

Це була низка радісних днів і разом з тим острahu, щоб її нова картина не була подібна до Бастьєн-Лепажа, бо він у останньому часі малював багато хлопчиків і дівчат. У половині березня 1883 р. "Жан і Жак" були готові:

"Це два хлопці (гамени), що йдуть вздовж тротуару тримаються за руки: старшому сім років і він з листком у губах глядить розгублено перед себе; малий готирорігний дивиться на публику з рукою в кишені штанців".

У день висилки до Сальону картин "Жан і Жак", "Усміх Ірми", пастель-портрет Діни, їх оглядало багато гостей в сальонах Марії. Між ними були жінка й донька маршала Карнобера, з якими вона близько жила, Божидар, що займався транспортом, Каражоржевичі й ін., що потім всі разом пішли до Бастьєн-Лепажа. Його нові твори "Любов у селі", портрет Жулієтти Друе ("ангела-хоронителя" В. Гюго) видалися Марії неперевершеними шедеврами. Їхній автор для неї король між художниками не тільки своїм чародійним виконанням, але глибиною й напруженнем почуття.

Марія Башкірцев: "Жан і Жак" (олія)

У нетерплячому дожиданні вісток із Сальону, Марія передумус деталі нової картини або скульптури. Прекрасна Навзикая (висока, елегантна, струнка) з "Одисеї" була б тепер для неї найкращим сюжетом. Довгі мінути й години напруженої непевності треба було виждати, заки Р. Жюльян прислав ґратуляції, і Марія завважує:

"Кажуть, що радість сильніша після терпіння. Не так zo миою. Труднощі, непевність, страждання мені все псуять".

Без захоплення був прийнятий і лист Т. Роберта-Флері:

"Мадмозель, пишу до вас на столі в залі жюрі, щоб вам сказати, що голова-пастель мала справжній успіх у жюрі. Посилаю вам всі мої привітання. Я не маю потреби говорити, що ваші картини були дуже добре прий-

няті. Цього року це справжній успіх для вас і я дуже щасливий".

Якби це було написане не до неї, а про неї до кого іншого. Зрештою Марія боялася радіти завчасно і ...ізза марници.

Її недобрі передчуття виправдалися. Замість сподіваної медалі їй признано "почесне відзначення" і то не для олійних картин, а для пастеля. Минулого року медалі присуджено роботам, що далеко їм не дорівнювали. Тож Марія обурена:

"Я не розумію тієї артистично-електоральної кухні. Це ганебне. Коли ж я стану такою безгесною як і други, щоб не обурюватися?"

При початках завжди потрібна піддержка. Ось знову спізнення на рік, але не з її вини. Після даремних реклямацій перед адміністрацією за переміщення "Жана й Жака", Божидар стягнув напис під пастелем "почесне відзначення" і приніс Марії. А вона причіпила цей картон Кокові (собаці) до хвоста...

Проте "Фігаро" в прихильних рядках відзначував чудову художницю, красиву молоду дівчину, ученицю Бастьєн-Лепажа. В домі зголосився кореспондент "Нових Часів" з Петербурга для інтервю, а згодом найбільший російський журнал "Універсальна Ілюстрація" на першій сторінці репродуктувала "Жана і Жака".

Це все було для Марії приємне, особливо розголос у Росії, але це "не досить для її амбіції".

В той час, коли Марія хвилювалася своєю виставкою, в Україні вмірав серед тяжких мук її батько. Дня 11 червня телеграма сповістила про смерть. Марія ніколи не могла собі простити, що не поїхала з матір'ю:

"Йому було тільки 50 років. Так натерпітися!.. I в загальному нікому зла не зробивши. Дуже люблений між своїми, беззастережно гесний, шляхетний, ворог всяких брудних діл, дуже добрягий хлопець..."

Вона згадувала його оригінальність, дотеп, імпульсивність, позірну легкість і простоту, трохи черствости і можливо хитrosti "Але хто є без хиб, і я сама? Врешті я собі докоряю і плагу". І Марія плакала без стриму.

Нову картину —гурт хлопчаків-вуличних шибеників вона почала ще в квітні, коли разом з посиленням недуги прийшло відчуття свіжих сил і творчої інвенції. Сюжет дуже буденний, правдивий, загальний. Коли ця картина буде скінчена, Марія пойде на село:

“На справжнє село, з далекими обріями, степами, без гір. Чудові заходи сонця, зорана земля, трави й полеві квіти, дика рожа, і простір, простір. І створити велику картину з безконегним небосхилом... травами й полевими квітами”.

Ця пристрасна туга за селом спонукала її скинути з лиця жалібний вуаль, коли в одній галерії вона побачила картини з селянами Міллста, такі близькі до Бастієн-Лепажа.

Її хлопці-пустуни можуть нагадувати цього художника, але “святі жінки” —це буде щось тільки її, де вона вкладає велику щирість у матеріальну обробітку і всю емоцію, яку для цього сюжету відчуває. Ці дві картини й статуя Навзика і Аріядни мають бути виставлені в найближчому Сальоні. З думкою про них вона прокидається серед ночі: “Ніколи не спричинив того спогад найкращого мужчини”. Єдина ціль перед нею—здобути талант і знівечити жалюгідне “відзначення”. Це сильніше від смерти, про яку вона раз-у раз пам'ятає, бо про те невідступно пригадують кашель, слух і очі, для яких вона переривала на цілі тижні працю й читання. “Я не хочу вмірати”, вихоплюється признання, вона хотіла б, щоб її сухоти були уявлені:

“Ах, коли б це могло бути тільки уявою! Я хочу жити, всуперег усьому! Я не погуваю любовних страждань, я не маю божевілля, ні перебільшеної гутливості, нікого. Я хочу бути славна і втішатися тим, що є добре на землі... це таке просте”.

Вона врешті рішилася прийняти пластри для лікування та інколи вона більше довіряє ворожкам, ніж лікарям. Ясновидюча Жакоб заповіла для неї щось прекрасне, небувалий успіх, блискучу славу, багатство, подорожі, далекі подорожі... І Марія в осінню слоту,

одіта в вовняні куртки, в дешевому пальті і з грубим волічковим чорним шалем на голові іде в околиці Парижу або проходжується пішком по його вулицях шукаючи "сюжету."

Всупереч усім розчаруванням, невдачам, завистям і очерненням, усім ударам, що прийшли на неї в останньому році, Марія в театрі, дивлячись на годинник, що опівночі сповіщав новий 1884-ий рік, має бажання в одному слові:

"слово, що є прекрасне, дзвінче, величне, п'яне, гу писане ти виголошуває: "Слава!"

Марія Башкірцев — "Мітинг" (олія)
Находиться в Люксембурзькому музеї в Парижі.

Шість хлопців із передмістя стоять до себе колом із різними позами, на тлі вуличної огорожі з дощок. Голови згруповані близько себе, бо найстарший з них (около 12 років) щось їм показує і вони оглядають з різними виразами зацікавлення. Цю картину названо "Мітинг". Вона повинна дістати медалю. Марія не називася її "шедевром". Це не селянка — "Жанна Д'Арк" Бастіен - Лепажа з

“божественним подихом”. Тільки в його картинах Марія віднаходить власні хвилини надхнених вечорів в Україні, коли вона “сама одна під цілком ясним небом погувала себе схевильованою, огорненою таємністю по-гуттям, прагненням безконтактності і знаходила себе немов у дожиданні гогось великого, надприродного...”

До своєї подруги, доночки маршала Канробера, в якого домі Марію сердечно вгощали, писала вона про весняну вакханалію, яка ввижается їй у картині, що наступає мов ураган: “17-18 фігур з юним богом Весни на першому пляні, а за ним молоді дівчата й хлопці гря-дуть мов вихор. Кругом усе зеленіє й квітне. Пари обій-маються, молодь розсміяна й розспівана, а в глибині жінки сміються в ніс старикові, зіщуленому при пні де-рева, з якого вершка Амор скобоче йому галузкою ра-м’я...”

Чар весни й сонця мала віддати свіжа картина “Кві-тень” з дівчиною-селянкою, що в млісному опянінні мріє під розквітлою в проміннях сонця яблунею. Для доброго виконання тут потрібні були природа й модель-ка з України.

Похмура й дощева тогорічна весна в Парижі погір-шувала недугу, проте Марія в такому віці, коли відчу-вається опяніння навіть від смерті:

“Мені здається, що ніхто так не любить всього, як я: мистецтво, музику, малярство, книжки, світ, сукні, люксус, гамір, тишу, сміх, смуток, мелянхолію, весело-щі, любов, холод, сонце; всі пори року, всі клімати, без-край степі України, і гори довкола Неаполю; сніг у зи-мі, сльоту в осені, весну та її безумства, спокійні дні лі-та і судові ногі, осяяні зорями... Я подивляю й обож-нюю все... Я хотіла б усе багити, все мати, все обніяти, з усім з'єднатися і вмерти, бо так треба, за два або трид-цять років. Вмерти в захваті, щоб збегнути цю остатог-ну містерію кінця всього або божественного погатку.”

Це станеться на багато скоріше від її сподівань. У шапці-невидимці кружляє над Марією смерть і в той час, коли вона, дожидаючи в напіненні виставки Сальо-

ну, малювала в уяві нову свою картину, для якої призначила липень в Україні. Там вона почне свій “Вечір”:

“... Довгий шлях без дерев, степ, дорога сягає до небосхилу, де заходить сонце. На шляху віз запряжений у два воли... і повний сіна, на якому старий селянин лежить ниць, сперши на руки підборіддя. Профіль виділяється в горному на тлі сонячного заходу. Волів веде хлопя.

Це має бути просте, грандіозне, поетичне...”

Малюючи Марія завжди в уяві бачила себе ткалею свого щастя.

Могло здаватися, що “Мітинг” врешті здійснить її прагнення: його успіх в Сальоні був надзвичайний. Марію бавило, що ніхто з глядачів не догадувався, хто була його авторка. А вона — “елегантна, молода дівчина, що ось тут сиділа на лавці проти картини, відслонивши свої маленькі стопи, так гарно обуті”. Але в розмові з майбутніми читачами її ІІ Щоденника Марію огортає незбагнений смуток:

“Не зважаючи на моє малярство, мою скульптуру, мою літературу, мою музику, так, усуперег тому всюому я відгувую нудьгу...”

Як колись, у розгарі карнавалових безумств, у Італії плили за нею “похмурі й розплачливі пісні” її дитинства — так тепер насуваються картинні візії України, з багацтвом і пишнотою її природи: чи це буде степ, чи ліс із палаючим листям осені або весняної зелені...

Марія не дісталася упрагненої медалі.

Проте не було журналу в Парижі, що не писав би про “Мітинг” та про його авторку: ясноволосу, з глибокими очима й волевим чолом, з усмішкою й чаром дитини, талантом кращого реалізму, в роді Бастьєн-Лепажа... Славні й закордонні видавництва допрошуються дозволу репродукувати “Мітинг”, визначні аматори купують її картини. Але попри це все Марія ще не має такого імені, щоб у сальоні на його звук вривалися розмови та в раптовій тиші всі голови поверталися в її бік. . .

Тоді щойно матиме свою ціну теж її Щоденник, якого видання щораз частіше Марію займає. Вона ще дожидає розголосу, бо, щоб розплутатись у цих тисячах сторінок — “чи не треба, щоб вона стала кимось?” Але ж і тут вказаний поспіх і вона звертається листом до Едмона де Гонкура:

“Як усі ,я читала “Шері” і, між нами, ця книжка сповнена убоztвом”. . .

Вона готова йому віддати багатий матеріал свого щоденника з правдивими переживаннями молодої дівчини.

Зладжена для друку передмова до Щоденника має дату 1. травня. У ній Марія розповіла важніші моменти з її життя перед 12-им роком, відколи починаються записи Щоденника. Можливо, родина після її смерті знищить їх і це її найбільше лякає:

“Скоро не остане по мені нікого... нікого... нікого!... Жити, мати стільки амбіцій, страждати, плакати, боротися, і, в висліді, забуття... забуття... якби я ніколи не існувала. Коли я не житиму досить, щоб стати славетною, цей щоденник цікавитиме натуралістів; бо це завжди цікаво, — життя жінки, день за днем, без пози, якби ніхто ніколи не мав її гитати і водногас із наміром бути гитаною; бо я є певна, що мене найдуть симпатигною... I я говорю все, все, все. Без того навіщо?... Чого доброго, щоб брехати й позувати?...”

Зрештою, на її погляд, надто вона гідна подиву, щоб себе “цензурувати”...

Часова слава Марії як художниці була незаперечна. Навіть повезли її в рідну Україну молоді сестри Старицькі, що тієї весни гостювали в Парижі, зустрічалися й прогулювалися з Марією.

Дім при вул. Ампер ч. 30 відвідав у тих днях інший небуденний гость. Член франзуцької Академії Наук, визначний поет, якого драми ставили паризькі й европейські театри — Франсуа Коппе. Йому завдячуємо живий портрет Марії, як спогад тих відвідин:

Марія Башкірцева: "Над книгою" (олія),
находиться в Харківському Державному музеї.

"... Я бачив її тільки раз і не довше, ніж годину...
Я її не забуду ніколи.

Мавши 23 роки вона виглядала багато молодша. Майже маленька, але гармонійних пропорцій, лице кругле й чудово оформлене, волосся золотисто-блонд, очі притемнені, немов палаючі від мислення, очі горіючі від бажання бачити її знати, губи тугі, хороші й мрійливі, вібруючі ніздря як у дикого верхівця України мадмозель Марія Башкірцева, з першого погляду давала це так рідкісне враження: вольовість у ніжності, енергію у грації. Все в цій прекрасній дитині зраджува-

ло вищу духовість. Під жіночим чаром відчувалася за-лізна міць, правдиво мужня.

На мої привітання вона відповіла голосом певним і милозвучним, без фальшивої скромності, признаючись до своїх шляхетних амбіцій — і нещасна істота, приречена вже до смерті — до свого поспіху за славою”.

Гість оглянув її картини на стінах сальонів, а потім ступив на горішній поверх до ательє, де зразу завважив “Мітинг”, назвавши його “шедевром” за чисту правду дітей і смуток убогої дільниці. Крім багатства картин, ескізів, скульптур — його цікавість збудила друга частина робітні, бібліотека:

“... Я невиразно помітив багато томів на полицях шаф, розкладених на робітному столі. Я наблизився й оглядав наголовки. Це були архитвори людського духа. Вони були тут, в іхній оригінальній мові, французькі, італійські, англійські, німецькі, також латинські, а навіть грецькі... I це не були книжки від паради, але справжні старі книги, потерті й зужиті від студій, читані й перечитувані. Плятон відкритий на далекій сторінці лежав на письмовому столі...

На вид моого оставління панна Башкірцева опустила очі немов збентежена й налякана видатись педантичною, а її мати, повна радості, говорила про енциклопедичну освіченість своєї донъки, показуючи грубі зшивки, повні нот і відкрите піяно, де її гарні руки розгадували музику.

Рішуче зняковіла збудженістю материнської гордости молода артистка перебила розмову жартом. А втім був уже час відійти, до того я раптом досвідчив якоєсь хвилюючої душевної тривоги, чогось у роді жаху, не зважуюсь сказати передчуття. Перед цією блідою й жагучою дівчиною я згадав про дивну, надзвичайну, оранжерійну квітку, чарівну й запашну як чудо, і якийсь тасмний голос моего нутра прошептав: “Це за багато!”

Потреба писати була для Марії завжди наказною спонукою. Легкість вигадувати історії, хист помічуван-

ня реальних фактів і дар творчої уяви докладно бачити свої витвори — доводить Марію до визнання, що вона ні малярка ні скульпторка, ні музикантка. Все в ній стає предметом обсервацій, рефлексій, аналіз: “погляд, обличчя звук, радість, смуток є негайно зважені, дослідженні, перевірені, склясифіковані, записані...” На її думку систематична освіта зробила б із неї “надзвичайність”. Навіть ці її хаотично здобувані знання збільшили її манускрипти “Історію цезарів” та незакінченою “Історію знаменитих жінок”. Нариси двох романів і драматичний сценарій, досі невидані, не уступають, за свідченням знавців, багатьом сьогодні схвалюваним таким творам. Врешті її листи. Про них може свідчити хоч би переписка з таким майстром стилю, як Гі де Мопассан, що заєдно настоював, щоб познайомитись із їх талановитою авторкою. Їх вона писала до письменників, політиків, художників, філософів і других знатностей —даючи вислів своїм незалежним думкам про найрізноманітніші проблеми. Жартуючи іронізуючи й відверто атакуючи — вона була переконлива й приваблива. До тих подивугідних інтелектуальних особливостей долукалися здоровий глузд і поміркованість, нечувані при такому гарячковому й поривчастому темпераменті.

Романтична постать Марії була б неповна без любовного сюжету, тому дехто пробує доказати оцим її невисланим листом в переддень вінчання Кассаньяка, що це була її “єдина, правдива любов”:

“Коли це правда, що ви женитесь тільки з вирахування, знайте, що є жінка, багатіша від вашої нареченої, яка вас любить, як ніхто в світі. Ото ж гому тамта, коли є молодша, що на одне ваше слово покірно й віддано прийде до ваших стін”.

Але при тому забувають, що Марія робила застеження: “під умовою, що ці стопи не матимуть врослих у пальці ніхтів”...

На останніх сторінках Щоденника вона жаліється на брак любові:

“Я знаю, що я була дуже дурна й не займала-

⁷ Ірина Книш: “Три розвесниці”.

ся серйозно гимсь єдиним, що того варте, єдиним, що дає всі щастя, що кидає в забуття всі злідні: любов, так любов, звигайно... Хто вас любить, той є справедливий, добрий, гесний, щедрий, прямодушний і готовий довершити геройгних діл з простотою... Навіть найкращий приятель має свої скриті думки, і як каже Мопассан, людина є завжди самотна, бо неможливо є проникнути інтимні думки найкращого приятеля, що є віг-навіг, дивиться й робить щирі признання...

Любов довершує гуда проникнення душ... Впадаєть ся в обман? І що з цього? Це, в що віритися, існує! Це я вам кажу. Любов показує світ таким, яким він повинен бути..."

Свою самоту Марія відчувала як призначення великих одиниць, бо вони ніколи не бували люблені: "Іх окружують, гріються в їхніх проміннях, але в глибині їх ненавидять і, як тільки можна, знеставлюють". Геніїв є мало, а знатні жінки лякають звичайних простаків.

В суботу 7 червня був останній баль Марії. Її елегантція вродженої артистки була перш за все естетичним зайняттям. Сукня з білого шовкового мусліну з багатими драперіями аж до стіп, біла обува, зачіска як "Психе" — творили чарівну з'яву. У цей вечір Марія віднайшла своє обличчя з Ніцци й Риму. І знову, як колись, замість бути окружену й розхоплюваною роєм молодих "Адонісів", Марія воліла гуторити з сідоглавим фундатором преси Емілем Жіарденом, так і тепер — вона кидала молодців з майбутньою кар'єрою для цікавих стариків, вкритих зірками й орденами. Її вродливість і манери могли піддати в сумнів її автентичне мальство, проте міністри, дипломати, художники з захопленими поглядами окружали її: "Бачите, головне бути красивою. В тому є — все".

Колись до свого дзеркала, що відбивало такий свіжий і чарівний образ її тіла, вона призналася: "Це тебе я люблю!" А зараз вона ним знемагає.

Тепер настали метушливі дні "сподівань без надії:
"Я найду щось втішне й гарівне навіть у моїй смерті..."

Було літо й Марія ще впивалася картинами, що їй давали вулиця, люди, що сиділи на публічних лавках.

Марія Башкірцева: На вулиці (недокінчена картина)

Щось грандіозне може бути тільки в безруху: "Мой-сей", "Мислитель" Мікель Анжельо — вони непорушні, але ж які живі!... Прогулянки бульварами й парками в розшуках сюжету й моделів, на досвідках і по ночах, щоб схопити імпульс над Сеною... А попри те тяжко хворий Бастьєн-Лепаж хотів бачити Марію щодня, і вона його відвідувала, але "як товаришка, поклонниця, добра дитина, бо ж він дуже хворий"...

З відходом літа танули сили, але Марія не здавалася. Вона працювала в повозці та багато читала. Тільки журнали її обурювали:

"Іхні ідеї... Ніякої правди! Все замовлене й заплатжене! Ні доброї вірі, ні в жадному випадку щирості! I

коли я багу шанобливих людей, що з послуху для партії говорять брехні або глупості, яких не можуть подумати! Блювати від цього!

Але ці палкі слова супроводжала кволість тіла, що не давало працювати й вимагало спочинку. Марія тинялася в гарячці, міняючи фотелі. Відомість, що Бастьєн-Лепаж засуджений на смерть, диктує заяву:

“Не думайте, що я в розпушці. я тільки глибоко поглинута питую себе, що далі...”

А далі інтересні відвідини в автора Жанни Д'Арк, втішні проїздки повозкою в товаристві його брата й інших, бо вона любить мати біля себе “свій малий почет”.

Болі й страждання художника нагадують батька. Нема для неї днів без докорів:

“Він не казав нічого, бо він був такий, як я, — але мусів жорстоко відгувати мою відсутність... Як я могла?... Я, донька...”

Разом у повозці Бастьєн-Лепаж тримає долоні Марії, запинає її жакет, стурбований, чи вона тепло вдягнена, — бо це вже вересневий холод, а їй треба лікуватися від кашлю. І він знаходить найкращі для неї слова:

—Ви є відома, говорять, мадмозель Башкірцев, усі вас знають. Врешті, це справжній успіх! Але ось, хотілось би два Сальони в рік; досягти, досягти мерещій!

І Марія признає в Шоденнику:

“Ми є приятелі, він нас любить; він мене поважає, він мене любить, я його цікавлю”.

Але в жовтні Марія вже не може його відвідати. Тоді художник каже транспортувати себе до неї і його вміщають напроти в фотелі на подушках, щоб розмовляти про щось єдине — мистецтво. Марія прекрасна в білому облаку мережив і плюшів і він глядить на неї розширеними від захвату очима, тими “очима, що бачили “Жанну Д'Арк”:

—“Ох. Якби я міг малювати!” —

Ні він, ні вона вже не могли малювати. Під кінець жовтня Марія не мала сил піdnіматися на сходи. До са-

льону перенесено її мале залізне ліжко, за Ф. Коппе “ліжко вояка — в якому назавжди заснула ця героїчна дитина”. Сталося це 31 жовтня.

“Вмерти?”... Це буде абсурд... Але я кажу вам, що мое життя не може довго зберігатися...”— попереджа-ла 15-річна Марія.

Незаспокосна жага життя й слави — “цей вогонь, що вас пожирає”, — супроводжали кінцеві рядки Щоденника й останні слова на порозі смерти: “Мамо... ма-мо... життя... це краса!”

На жалібній гутірці жінок-художниць у Парижі барон Сент-Аман говорив:

“... Страшна недуга забрала чарівну, поетичну дівчину... від родини, в якій вона була ідолом, від мистецтва, якому вона віддалася з властивим їй фанатизмом.

Мистецтво було пристрастю покійниці. Вставши на зорі вона працювала з упертістю й наполегливістю, наче з величним божевіллям. Казали, начебто, маючи передчути швидкого кінця, вона хотіла залишити щось після себе. Те, що вона залишила — це “Ательє жінок”, “Мітинг”, пастелеві портрети своєї кузини панни Діни Бабанин та сина маршала Карнобера, — твори справді замітні, де проявилися могутність концепції й майстерне виконання, дуже рідкі в дівчини її сфери.

Попереднього року вона дісталася почесне відзначення. Цього року опінія малярів готовила її медалю. Але жюрі сказало собі, без сумніву: “Вона молода, багата, може почекати!” На жаль вона не могла чекати! І сьогодні всі складають їй почесні вітання, але спізнений вінок слави вінчає тільки її могилу.

Ми не можемо повірити, що це шляхетне, благородне серце, перестало битися. Цю молоду дівчину ми бачили ще кілька днів тому, коли вона всміхалася при надно до нас зі своєї карети... оцю одуховлену дитину, королеву пензля, що ставила ательє понад вітальні й залі, до якої всі художники мали глибоку симпатію й респект. Панни Башкірцев немає вже в живих і її

смерть така потрясаюча й передвчасна, що нагадує нам ці гарні строфи Альфреда Мюссе, які вона знала напам'ять:

Чи мусимо втрачати наші найдорожчі істоти
І замикати їм плачучи повіки,
Коли ще промінь надії в їхніх очах горить?
Чи небо заздрісне за своїх вибранців?
Чи, — о горе! — треба вірити в те, що казали предки:
Коли хто молодим умірає, того боги кохають?

Ніколи не брали ми участі в таких поетичних і зворушливих похоронах, як похорон Марії Башкірцев. Цей дімувесь у білому, заповнений квітами, ця домовина з білого плису, прикрита зеленою пальмою, цей караван, запряжений шістьма білими кіньми в срібній упряжі, ця бідна мати, що мала ще мужність іти пішки за труною, ця церква з грецькими написами, образи святих на золотому тлі, цей спів тужливий, величний, ця ридаюча товпа, це сяюче осіннє сонце, що сміялося до ідеальної дівчини, яка не побачить більше весни, — ці всі картини незмірного болю не зникнуть ніколи з наших очей і серця!” *)

У наступному, 1885 році “Союз жінок-художниць” видав у Парижі “Катальог” творів панни Марії Башкірцев, що супроводжав повну виставку її картин. До цього видання ввійшли список усіх відомих картин, важніші її репродукції, уривки Щоденника (про мистецтво), статті й поетичні твори з іменами: Франсуа Коппе, Сент-Амана, Поля Дешанеля, Емануеля Дюкро, Роберта де Суза, Ж. Гаяра. Тут же і якась “Приятелька” писала про красу Марії Башкірцев, що “була вроджена для корони” і про її останню картину “Вулиця”, що мала здивувати всіх, та водночас стаття ця заповідала виставку в окремій залі “Вистави жінок-художниць” творів, яких залишилося більше ніж 150 картин і рисунків, що збережуть від забуття “імя невідкажуваної Марії Башкірцев, бо квіти мистецтва є вічні”.

*) З “Катальогу творів Марії Башкірцев” переклала Софія Наумович (“Визвольний Шлях”, Лондон, 1960, IV).

Не здійснилися її мрії про славу танечниці, співачки, близьку одруженій, феноменальної художниці, проте в тому пристрасному змагу між славою й смертю — Марія перемогла.

Гробниця Марії Башкірцев на цвинтарі
Пассі, в Парижі.

пне, Андре Теріс, П. Борель, Г. Мопассан, А. Кагюе і багато інших. Для Анатоля Франса було “в короткому житті Марії Башкірцев щось терпкого й розпачливого, що стискає серце. Читаючи її Ішденника, здається, що вона вмерла непримирена та що її тінь ще блукає, повна

*) Повне й критичне видання Ішденника ще досі не з'явилось, як і нема його українського перекладу.

**) Цей мавзолей найбільш величавий на тому цвинтарі. Збудованій у візантійсько-словинському стилі; гори баня завершена трирамсним позолоченим хрестом, якого великі розміри дають особливий вид цілому монументові.

Внутрі крізь скляні двері й вікна можна сьогодні бачити рід стола вкритого вилинням кітимом, на якому вміщені великі свічники. Перед столом на підесталі скульптурний бюст Марії, між двома іншими з білого мармуру, імовірно її матері й батька. При столі малій, виблаклий фотель. На стінах розвішенні світлинни.

На фронтонах мавзолею вірші поетів Андре Теріс та Е. Дюкльо говорять у поетичній формі про безсмертність Марії Башкірцев.

Загальні враження гробниці від відвідин її в час, коли друкувався цей нарис, передано в таких словах:

“Молодий гений України, що не встиг віднайти правдивого обличчя свого великого народу . . .”

У скорому часі її візантійська гробниця на паризькому кладовищі Пассі, дім при вул. Ампер 30 і вілля в Ніцці стали місцями паломництва. Всесвітню славу Марії Башкірцев здобув виданий її Ішденник, перекладений на різні мови. *)

В. Е. Гледстон назвав Ішденник одною з найцікавіших книг XIX сторіччя. Про його авторку створено фантастичні й суперечні міти. Про неї писали в романах, новелях, п'есах, есесах: Моріс Баррес, Фр. Кон-

тяжких бажань..." З українців майстерну її сильветку дав іще в 1925 р. Дмитро Донцов з оригінальним на- світленням трагедії її роздвоєної душі.

Як авторка единого в своїм роді Щоденника — Марія Башкірцева зайняла вийняткове місце між маркантними фігурами літератури XIX сторіччя. Вона говорить у ньому про теми вічні, про красу життя, про його призначення, про людей, хвилювання юності, свої радості, турботи, розпачі і надії, — свою жагучу тугу за величним, прекрасним, геройчним...

Проте справжнім "шедевром" є вона сама — героїня Щоденника, така, як себе представляє у всій щирості, з мінливими барвами її розтерзаної трагічної екзистенції, завжди жива й незглибима з невичерпними секретами пребагатої духовості — геніяльна дівчина з України.

ОСНОВНА БІБЛІОГРАФІЯ

Journal de Marie Bashkirtseff, t. I-II, Fasquelle éditeur, Paris 1955;

Marie Bashkirtseff: Cahiers Intimes (inédits) recueillis et publiés par Pierre Borel, t. I-IV, Aux Éditeurs Associés, Paris, 1925;

Lettres de Marie Bashkirtseff, préface par François Coppée, Paris, 1930, Bibliothèque-Charpentier, Fasquelle Éditeurs;

Marie Bashkirtseff — L'enfance candide et passionnée, cahier inédit, par Louis Giniès, Aix-en-Provence, 1929, Aux Éditions du Feu.

Дмитро Донцов: Звихнена Слава, Л. Н. Вістник, Львів, 1925, кн. 1;

Марія Качмарська: Марія Башкирцева, В-во Української Молоді, Прага, 1927.

**Правда
Марії Заньковецької**

Марія Заньковецька.

(1860 — 1934)

I.

Народ - учитель

Село Заньки, поблизу Ніжина на Чернігівщині, тільки частинно належало Константинові Адасовському, зубожілому нащадкові старого дворянського роду. Його батько, учасник війн з Наполеоном і Турками, що був внуком і правнуком військових старшин Ніжинського Полку, не любив спокійного хліборобського життя та як пристрасний мисливець віддавав свої урожайні поля за ліси й болота для полювання. Сусіди багатіли, а Адасовським залишились тільки 400 десятин землі і всього двадцять п'ять кріпаків, з яких половина обслугувала стару поміщицьку садибу в Заньках.

Адасовські мали вже троє хлопчиків і три донечки, коли 22 липня 1860 року народилася їм в цьому заньковецькому хуторі наймолодша дівчинка, про що згодом мати, Марія з Нефедових Адасовська так розповідала:

“Був день моого янгола, до нас гості понаїздили. Я, звичайно, метушилась, частувала. Раптом відчула, що мені погано. Пішла, лягла—тут і Манечка народилася. А ввечорі, я вже наче нічого й не було, до гостей вийшла. Народилася крихітка на Марію і назвали її Марією”.

Марусею кликали її з малечкою челядь, діти й няня Сухондиха. Ця стара жінка, що доглядала дитину від колиски, співаючи їй колискові й старовинні пісні, розповідаючи казки й легенди, стала її першою вчителькою скарбів народної творчості. Вона зберегла віковий досвід народу в лікуванні зіллям, збирала трави, лікувала ними й знала всі їхні назви. Під проводом цеї улюбленої няні дівчинка знайомилася з рідною природою та її словесним багатством.

Будинок у Заньках мав липову алею, буйний сад, став, обсаджений стрункими тополями, а далі узлісся,

Дім Адасовських у Заньках, в якому народилася М. Заньковецька.

що потапало в травах і квітах, та густий, зелений гай. Але дитина не була замкнена в цьому чарівному царстві. Її приваблювали сільська вулиця, майдан, пільні дороги з веселими дітлахами. Раз ніким не помічена дівчинка вийшла в поле, де розташувався був циганський табір. Після забави вона подарувала чорним кучерявим дітям всю свою одежду та вернулася в панчішці на одній нозі, бо “соромно було йти зовсім голісінькою” . . .

Дівчинка була з відважних, бо тоді по всій Україні залякували дітей циганами.*)

Коли дівчата й діти зустрічали раннє весняне сонце, що перемогло зиму, то маленька Манечка-Маруся зривалася першою з постелі і бігла по лісовій стежці швиденько, щоб з заповітного горбка зустріти схід сонця й відкритими очима вдивлятися в його найперші промені, поки воно не підніметься вище в своєму сліпучому сяйві, та разом з другими співала:

*) У своїй “Автобіографії” Марко Кропивницький призвався, як малим хлопцем “страшенно боявся циган, бо вони тоді дуже часто крали дітей”. (“Мистецтво”, Київ, 1955).

Вийди, вийди, сонечко,
На зелене полечко . . .

Пориваюча пісня, тужлива, сумна, похмуря, розпачлива, грайлива, танцювальна й жартівлива — незрівнана пісня українського села, з усіми переливами мінливих хвилювань від горя й сліз до невичерпної бадьорости, життєрадісного гумору й нестримного, всесильного сміху була панівним кліматом, що вирощував душу майбутньої артистки.

Спів лунав і в дворі Адасовських, бо батько був співучий і музиколюб. Він мав могутній, чудової краски баритон і грав на багатострунній гітарі. Багато часу віддавав він сільському хорові, який зібрал і навчав світського й духовного співу. Сусідні поміщики з'їзджалися послухати цього хору, бо це була рідкість: кріпосний хор під керівництвом поміщика. Адасовський особливо любив церковний спів і великі відправи та виступав з хором на храмових і річних святах (у страсний тиждень) у сільській церкві. Довго про те згадували в Заньках:

“Стойть, бувало, Маня вся в білому поруч з батьком і заливається, співає. Селяни плакали від зворушення й казали: — Старий пан добре співає, ну, а вже Манічка — чисто янгол влетів до нас та й співає як на небі...”

Її чудове меццо-сопрано з'явилося, коли їй було близько 15 років. Тоді Маня Адасовська була вже вихованкою дівочого пансіону в Чернігові.

В той час Чернігів був одним із культурних центрів України. Жив у тому місті гурт українських патріотів, культурних діячів, які памятали, що Тарас Шевченко прислав був значну суму грошей для освітньої акції та 50 примірників свого “Кобзаря” до Чернігова. Тут відкрито було школу для дорослих, жіночі недільні школи, “Чернігівський український драматичний гурток для аматорів” на чолі з Леонідом Глібовим, якого творили тоді великий успіх у читачів.

Діяльним учасником цього руху був поет і актор-

аматор Микола Вербицький, що став викладачем літератури в дівочому пансионі. Він зразу звернув увагу на обдаровану ученицю, Маню Адасовську, що любила читати, часто міняла книжки і давала свої дотепні їх оцінки. До того він відкрив у дівчинці її незвичайний хист до акторського мистецтва. Під його керівництвом відбувся перший виступ Мані на шкільній сцені в ролі сирітки, що заблукала в лісі та в журбі співала сумну пісеньку. А коли в часі лекцій в напруженій тиші цілої класи Маня читала монольог Антигона — з таким піднесенням і драматизмом, що всі завмерли, а схвильована учениця в коротенькому коричневому платтєчку замовкла, учитель сказав: “Добре, добре... Попроси свого батька, щоб він віддав тебе до театрального училища — там тобі місце” . . . Крім Миколи Вербицького на неї звернули увагу учителі танку й співу: “Яка б це була балерина!” Її не брали до шкільного хору, щоб не надірвати чудового голосу. Але в домі Маркевичів (рідна сестра матері) Маня співала в гурті українські народні пісні. Там із веселими подругами вона вигадувала інсценізації з переодяганнями й наслідуванням знакомих осіб. Цей дар вірного відтворювання ріжних постатей з довкільного життя був такий яскравий, що й найближча рідня не пізнавала Марії, коли вона прикидалася то старою поміщицею, що приходила до батька (мирового судді) в справі позову, то селянською дівчиною, що турбувалася хазяйством, то черницею, що ворушила совість, то обідраною сиротою, що випрошувала милостиню . . . Гralа вона так, що ніхто не догадувався містифікації.

Коли в Чернігові мандрівні акторські трупи ставили спектаклі, Маня бачила “Наташку-Полтавку”, знаменитого актора Милославського і др. Тоді почала їй собі мріяти про сцену.

Маня Адасовська - Заньковецька
в школі роках.

Але театральна карієра — не для дворянських панянок. Шістнадцятирічна Адасовська покінчила чернігівський інститут і повернулася на заньковецький хутір, привізши з собою Шевченкового Кобзаря — безцінний дар улюблена вчителя Миколи Вербицького, що незабаром водночас із Л. Глібовим і другими “небезпечними українофілами” був висланий з Чернігова. Тоді бо посилено жорстокий наступ на все українське: мову, поезію, театр, школу.

У Заньках роботи вдосталь. Маня-Маруся з запалом поринала в свої діла господині в дворі, при домашньому хазяйстві, і навіть у полі. Але й з подругами дитинства вона дружила щиро й сердечно. Вона знала всіх заньківчан і молодь і старших. Було кому читати “Кобзаря”. Славний на всю округу сільський кравець, старий Петро, справжній майстер у шитті жіночих одягів, навчив її любити й носити народній костюм. Панянка з двора заходила в кожну хату, близькими й зрозумілими були для неї ввесь побут і праця селян, домашні й польові роботи, радоці й горе, забави й турботи. Особливо дівчата й жінки, їхні хвилювання й тривоги юности, кохання, їхні сподівання й розчарування заміжжя, страждання й щастя материнства, тяжкі дні старости. Вона з ними співала й танцювала, плакала й сміялась, відвідувала під час заручин, весілля, хрестин, свят, пологів, хвороб, похоронів . . . Вона їх спостері-

гала в усіх душевних поруках, в усій силі характеру, багатстві мислі, ясності розуму, ніжності й чистоті серця. І тому вона, як мало хто, пізнала те життя в усій його глибині й правді. І це була найкраща школа, про яку могла мріяти майбутня артистка. Ніякі “театральні училища” єсенічної гри не могли так показати їй української жінки в цілій її правді, красі й духовому багатстві.

З давна в Ніжині відбувалися аматорські вистави при участі дворянства. Така театральна забава була гідна навіть для князів і графів. До них запрошується обдаровану доньку Константина Адасовського, що не міг відмовити свого дозволу, але вкрай обурився, коли предсідник довколичного дворянства, Ракович, причарований її грою радів віддати її до театральної школи. “От і в тебе підростає донька — її ти віддай до театральної школи, замість того, щоб мені давати такі поради . . . ” відповів Адасовський, але й почув сєріозну репліку: “Якби моя донька мала такий талант, як твоя, — я й хвилини не замислювався б!” . . .

Крім російських п'ес Маня Адасовська грала і в українських, а найбільший успіх принесла їй “Наталка Полтавка”. Вона давно знала пісню “Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнутуся”, а й уся пісенна партія тої ролі виходила в ней чудово.

Все те не мало впливу на сурового в поміщицьких пересудах Адасовського, що відмовляв навіть навчання співу в консерваторії, побоюючись, мабуть, щоб її сподівані успіхи не запровадили до опери. Покінчена “інститутка”, хазяйновита із стародавного, чесного роду в його очах була надійною кандидаткою на прекрасну поміщницю. До того вона була хороша на вроду. Біографи передають її тодішній портрет: “На шістнадцятому році життя Марія зовсім розцвіла і розвинулася фізично . . . Вона мала карі очі, пушисте темне волосся, чудові зуби і надзвичайно ніжну шкіру. Брови зводилися рівними, високими дугами. З очей цілими

жмутами випромінювалося внутрішнє світло духової обдарованості, що робило її привабливішою від першої-ліпшої красуні”.

Поклонників ніколи не бракувало, але й з ними вона знаходила нагоду, щоб пошуткувати, прикидаючись то служанкою, то раз навіть вдаючи мертву, що привело гостя до втрати притомності.

Непереможна туга за театром піддала надію на фіктивне одруження. Це був вихід із батьківської неволі. Багато дівчат, як і 1888 Софія Ковалевська, найшовши мужчин, що спочували їхнім змаганням, мимо одружувались, щоб звільнитися від опіки батьків та віддатися упрагненому ділу. Для молоденької Адасовської найшовся захоплений її грою в Ніжині, артилерист С. Хлистов, що приїздив у Заньки і підтримував мрії про консерваторію й театр. Повіривши його обіцянкам Марія погодилася одружитися з ним.

У травні 1877 р. відбулося вроочисте вінчання в Ніжині, а весілля — в Заньках, гучне, з цілою програмою народного обряду з піснями й танцями, в яких душою була сама молода серед своїх подруг, сільських дівчат, які сердечними слізми при щирому голосінні пращали свою “Марусеньку”.

Молода офіцерша Хлистова скоро розчарувалася в своїх сподіваннях. За кілька місяців її муж відмовився від обіцянок, бо за новим його поглядом, “призначеннем жінки є бути доброю дружиною, хазяйкою й матірю, а не думати про консерваторію й театр” . . .

Розлука з любими Заньками, втрата батьківського дому нічим себе не нагородили. В глухій фортеці Бендери у Бессарабії, між чужими людьми починалося нове, безрадісне життя. Але в малому гурті тамошніх мешканців не міг приховатися талант, який привертав увагу всіх до співу й обдарованості Марії Хлистов.

Прийшло закінчення російсько-турецької війни і в Бендерах було в переїзді багато старшин, які збиралися

на спільних вечірках у жителів фортеці. В один такий вечір сидячи при роялі Марія півголосом співала:

Коло млина, коло броду
Два голуби пили воду . . .

Раптом понісся чудовий, теплої краски баритон, що приєднався до її співу:

Вони пили, воркотіли
Та й знялися, полетіли.

Марія глянувши на власника цього голосу, побачила високого, ставного, незвичайної вроди старшину з “гергієвським” хрестом на грудях і чорною повязкою на зраненій голові. Це був 22-річний піхотний офіцер, Микола Тобілевич, син зубожілого шляхтича, управителя поміщицьких маєтків на Херсонщині. Він добровольцем зголосився на війну й тепер повертається з відзначенням за хоробрість та дожидав у Бендерах демобілізації.

Ця небуденна зустріч і цей співочий дует вирішили долю замкнутої в глухій закутині молодої дружини артилерійського полковника.

Відтоді “херсонець” і “чернігівка” чарували своїм співом бендерську публіку на тамошніх малих концертах. Опріч концертів прийнято було ставити “живі картини”. Одна з них глибоко запала в душу молодого Миколи Тобілевича: Марія вийшла перед глядачами в строкатому лахмітті і червоній хустці болгарської жінки. Тремтячими руками піднесла до грудей щось загорнути в ганчір, сіла на землю й мовчки колисала своє дитя. Але ж на простягнутих руках у неї не дитина, а обгоріле поліно. Вона його то пригортає до грудей, то простягає вперед, благаючи для своєї дитини захисту. Потрясаюче враження було від її безмовного горя, коли вона проспівавши “Шуми, Маріца . . . ” опустилась на землю і застигла в безмежній скорботі. Багато років пізніше Тобілевич згадував цю картину:

“ . . . Здавалося, ніби я заглянув у безодню, з dna

якої, з надр земних, на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і такого самоцвіту ще на землі не бувало. У цьому творчому етюді закладено було джерела для дальшої невичерпної творчості. Тут тобі й Оксана, і Олена, і Маруся, і Софія . . . Для кожної своє зернятко . . . I обгорілий пеньок замість немовлятка — ми його знову побачили в “Глітаї” на верховині трагізму . . . Одне слово — перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь Прометея . . . Геній!”

Цей могутній драматичний талант зачаровував усіх глядачів. Тобілевич, що вже виступав на сцені з такими акторами як його брат Карпенко-Карий, Марко Кропивницький, Микола Федоровський, найкраще зrozумів, що перед ним справжня артистка “з Божої ласки”, якій уже навіть не потрібно нічого вчитися крім професійної заправи. Ця чернigівка володіла найвищою майстерністю акторського мистецтва — коли дано одній істоті зачаровувати множество других. Він бачив її в близкуче зіграній ролі графині і вона була Наталкою-Полтавкою з ним—Петром. Ця небувалої сили обдарованість і особливо її народня краса так хвилювали Тобілевича, що він заєдно повтаряв їй:

“Ваше призначення — сцена. З таким голосом і талантом злочин залишатися в вузьких рямках дружини й господині”.

На одній вечірці в домі Хлистових, після чергового виступу Марії, гости збуджені від вражень її три з запалом умовляли господаря, щоб відпустив дружину на сцену. Хлистов уступаючи зробив застереження, що погодиться тільки тоді, коли . . . зорганізується українська сцена. Це була облудлива обіцянка, бо всім була відома сувора заборона уряду для української мови. А втім його слова підхоплено, і під напором гостей Хлистов потвердив на письмі свою обіцянку, дав підпис і печатку, а Тобілевич склав урочисто ту по-свідку і поклав у кишень.

Незабаром учасники цеї події розібралися хто куди.

Тобілевич на Херсонщину, а Хлистови на північ до фортеці Свеаборг.

Близькість столиці Фінляндії Гельсінгфорс дала Марії змогу їздити туди на лекції співу в тамошній філії петербурської консерваторії та виступати на концертах. Професор Гржимала у захваті над її дивовижним меццо-сопрано працював з нею надхненно, а публіка, особливо молодь, після виступів на концертах супроводжала її до самого Свеаборга.

Після півторарічного навчання Марія дісталася запрошення до оперного театру в Гельсінгфорс, але Хлистов не відступав від своєї заборони. Цим він щораз то більше відчужував себе від дружини, яка на далекій півночі не могла забути цього стрункого красеня з ореолом воєнного геройства й блискучим талантом артиста-співака, що обіцяв для неї — здобути українську сцену.

На щастя для української культури Микола Тобілевич покинув військову карієру, яку так блискуче розпочав “георгієвським хрестом”.

Гостре переслідування українських видань, літератури, преси посилилися ще з 1863 р. А втім український народ позбавлений своїх шкіл — був у своїй масі неписьменний. Українська печатана мова для нього все одно не існуvalа: він не вмів читати. Але глядачам у театрі цього й не треба. Тут аби зір і слух, то вони й без знання письма зрозуміють прекрасну рідну мову і те, що в ній говориться. Але рік 1876 прогнав цю мову із сценічних дощок:

“Того року, як усім відомо, указом царським заборонено все що мало назву українську: книжку, театр і навіть пісню, ту чарівну пісню, якою український народ має право величатися перед усім світом, пісню, в якій цей надзвичайно талановитий народ вилів свою душу, свою незрівнянно-поетичну фантазію. Важким гнітом цей указ ліг на груди всього українського громадянства і лежав так нерухомо аж до 1881 року. Цього

року колесо фортуни повернулося в трохи інший бік — і 1881 рік можна вважати за початок нової ери для українського театру”.

Ці слова належать Миколі Тобілевичеві, що в той час звязався був із знаменитим актором, режисером і драматургом, Марком Кропивницьким. Оба вони в осені 1881 року намовили театрального лідприємця, поміщика Ашкарена, щоб згідно з засадою “піймав-не впіймав, а погнатися можна” вислав до міністерства телеграму на дозвіл українських вистав, мотивуючи прохання своїм банкроцтвом у Кремянчуці, де українське суспільство з охотою піде на українські вистави, а він “будучи дворянином і російським патріотом” зможе з честю закінчити сезон і розплатитися з усіх грошевих зобовязань. На диво й радість авторам телеграми у відповідь прийшов дозвіл ставити разом із російськими піесами і українські. Після того досі порожній театр Ашкарена в Кремянчуці, аж “трусиється” від переповнення глядачами, коли на сцені йшли: “Наталка-Полтавка” “Сватання на Гончарівці”, “Дай серцю волю — заведе в неволю”, “Шельменко-денщик”, “Щира любов”, “Гаркуша”, “Кум-мірошник” . . .

Так само було в Харкові й Києві. Народ спраглий рідного слова облягав театр. Найбільший успіх мали Марко Кропивницький і молодший його товариш Микола Тобілевич, що на сцені здався Садовський. Було це ім'я його матері, Евдокії Садовської, що походила з давнього козацького роду, мала ніжну, поетичну душу, прегарний голос і особливий дар до співу. Дівчина бачила вона в театрі “Наталку-Полтавку” та інші п’єси. Дякуючи своїй надзвичайній памяті й вродженій музикальності, вона згодом зуміла розказувати про те своїм дітям, передаючи з акторським хистом окремі ролі. Її муж, Карпо Тобілевич, енергійний, завзятий, запальний та витривалий теж умів гарно співати, до того визначався гумором і незрівнаним даром розповіді, що іскрилася від багатства народніх висловів, приказок і

сентенцій. З цеї шляхетної й талановитої сім'ї вийшли: прекрасний драматург і актор Іван Карпенко-Карий, не-перевершений майстер сцени Опанас Сксаганський (ім'я від річки Саксагань, з родинних місць матері), зарано померла чудова співачка й актриса Марія Садовська-Барілотті та — Микола Садовський.

Коли Кропивницький часто скаржувся, що не має кому віддати складних жіночих роль у своїх п'єсах, Садовський говорив йому про свою зустріч у Бендерях із надзвичайною актрисою. На всі ці похвали Кропивницький, не дуже довіряючи, відповідав:

“Побачимо, побачимо! Клич її, клич . . .”

Організація й розвиток молодої української трупи лід керівництвом Марка Кропивницького заповідалися серйозно і на весну 1882 р. прийшло для Марії Адасовської-Хлистов запрошення на українську сцену до золотоверхого Києва, а в листі до Хлиста Садовський-Тобілевич посилаючись на колишнє зобовязання в Бендерах підкреслював, що “українська трупа вже існує”.

Сталося це після величезного успіху Садовського й Кропивницького в Києві, коли вони за несповна місяць дали 17 українських вистав, між ними “Назара Стодолю” і “Невольника” Кропивницького за поемою Т. Шевченка.

Хлистов не уступав, адже він тратив свою чарівну дружину, яку по своїму кохав. На поміч прийшов улюблений брат Марії, полковник Евтихій Адасовський і в осені 1882 р. Марія в товаристві родички виїхала з північної фортеці, діставши від Хлиста дозвіл на три місяці. З упливом цього речення він міг зажадати від владей спровадити йому “етапним порядком” непокірну дружину.

Не дивлячись на цю перспективу Марія з радістю своєї спраглої душі рвалася на Україну й до театру. Та в Києві замість акторів застала тільки передану їй вістку, що трупа виїхала до Єлисавету.

У цій колисці українського театру, де всі добре знали братів Тобілевичів і Кропивницького, на єлисаветградській станції дожидав Марію — гарячий і вірний звеличник її таланту, Микола Тобілевич-Садовський.

Близька приятелька Марії, Н. Лазурська подає в біографії, що новоприбула обурилася, коли Садовський порадив зразу їхати до мешкання Кропивницького, бо це — непристойно. Але її товаришка подорожі приїхала до Садовського: в акторських взаєминах “треба облишити панські звички”. За згаданою біографією так виглядала зустріч із Кропивницьким:

“Кропивницький мешкав у своєї тітки, яка здавала кімнати артистам і артисткам. У трупі вже служили артистки Маркова, Жаркова та ін. Дехто з них, природно, зацікавлені новою конкуренткою, почали зазирати в двері, перешіптуватися, хіхікати, чим ще більше збентежили Марію. Кропивницький зустрів Марію сувро і насамперед спітав її, чи володіє вона українською мовою. Марія відповіла, що володіє, але не досконало.

— Може ви й читати не вмієте? — продовжував Кропивницький.

— Ні, читати вмію.

— Ану ж бо. — Дали Марії Шевченка. Виявилося, що читати вміє.

— Микола каже, що у вас і голос є. Заслівайте.

— Що ж, це, виходить, справжній іспит, — запротестувала Марія. — Але я щойно з дороги, дуже стомилася і до іспиту зовсім не готувалася . . . А яка ж у вас система оцінок? Я певна, що зараз і на “задовільно” не проспіваю.

— Ну, ну, сідайте. На фігармонії ви граєте?

— Ні. Хіба і це входить до програми?

— Нічого, нічого, Сідайте і заграєте. Ви вмієте прясти на прядці?

— На прядці вмію.

— От і добре! Ви ногами перебираєте як на прядці.

Нічого не вдієш, довелося сісти і взятися до своєрідного прядіння.

На фігармонії лежало тріо “На півночі дикій”. Марія запропонувала заспівати цю річ ансамлем, “щоб не було так страшно”. Це було тим більш зручно, що тут крім чудового барітона Садовського, був присутній тенор Стоян-Свєтлов . . . Заспівали. Тріо вийшло чудове, але Кропивницький зажадав ще solo. Очевидно, він хотів випробувати Марію з усіх боків. Тут уже вона зовсім розсердилася і, із полишених їй на вибір романськів, обрала такий, в якому треба було взяти sol, та, за власним її виразом, “як утнула високу ноту”, то Стоян, чудовий оперний співак, захопився, а Кропивницький нічого не сказав.

З-за напіврозчинених дверей чулося хіхікання, перешіптування, і до шух Марії долинули вигуки: “Королева з Сандвічових островів!” Тоді Марія розпрощалася з Кропивницьким та в супроводі Стояна і Садовського поїхала в готель. Вона була дуже прикро вражена. Насамперед вона побачила, що потрапила в якийсь зовсім осібливий світ, чужий для неї і вихованням і звичками. До того ж, іспити і зимно-суворе ставлення Марка Кропивницького вразили її так, що, повернувшись до готелю, вона відразу заспішила повернутися до чоловіка. Але її супутниця і Садовський насилу умовили залишитись.

Другого дня вона була збентежена ще більше: Кропивницький запропонував їй для першого виступу на сцені іграти майже безсловесну роль старої баби Зачепихи у його власній драмі “Дай серцю волю”.

Очевидно, Кропивницький мав свою систему і, не бачивши ніколи Марії на сцені, хотів і до неї застосувати свій звичайний прийом до новачків. Але Садовський, який давно знав обдарованість Марії, обурився і

домігся, щоб Марії для першого дебюту доручили в п'єсі “Наталка Полтавка” ролю Наталки.”

Залишалося вирішити питання, під яким прізвищем виступатиме нова артистка. Колись Марія мріяла грати під своїм дівочим прізвищем Адасовської, але почута тоді побоювання своїх рідних: ще не відомо, яка з неї вийде актриса, а вона носитиме те саме ім'я. Марія памятала ці розмови і тепер вибираючи свій сценічний псевдонім — згадала рідне село Заньки, близьких Заньківчан, своє дитинство і юність, свій звязок із рідним народом, що так щедро обдарував її своїми скарбами, і назвала себе — Заньковецькою.

Дебют Марії Заньковецької відбувся в Єлисаветі 27 жовтня 1882 р. при повній залі глядачів та зловорожих виявів за кулісами актристки-конкуренток.

Вже на перших пробах сценічна мова Заньковецької виявилася прекрасною українською мовою, взірцевою що до чистоти і досконалості в дикції.

Марія Заньковецька (1882 р.)

Для молодої актриси — їй було всього 22 роки — багато значив її розрив з дотеперішнім життям, вигідним і заможним. Вона не знала, чи матиме силу витривати в важкому становищі, у безперервних мандрах актриси українського кочуючого театру. Її виховання, звички, уподобання, поведінка, були такі інші від всього нового довкілля. Але любов до театру перемогла всі сумніви й побоювання. Ступивши на цей трудний шлях Заньковецька звязала з ним назавжди свою долю.

Недовірливий Кропивницький побачив в “Наталці Полтавці”, що українська трупа збагатилася акторкою першорядної сили і він зразу став її справжнім другом, глибоким цінителем її таланту.

Ще в аматорських виступах у Ніжині й Бендерах артистка вносила ввесь досвід її подруг—дівчат села Заньки, їхніх справжніх переживань і відчувань. Особливо її спів лунав правдивою народною піснею, насичений сердечними поривами суму, скорботи, журби й далекій надії, несміливого сподівання щастя, його заповітного бажання. Її пісня-стогін, пісня-заклик, пісня-скарга, пісня-жага була піснею зродженою відчаєм і надією, що вийшла від самого народу. З весняним теплом і свіжістю соняшного ранку співала вона байдоро “Ой, я дівчина Полтавка . . .” передаючи промінну радість і чисту веселість дівчини, що так безмірно настраждалася. Заньковецька образом Наталки дала взірець, як треба зображувати дівчину з народу в усій правді її дійсного існування, в усій глибині її багатої душі, її шляхетної й поетичної простоти. Цим вона поклала край можливості трактувати як етнографічний водевіль або “малоросійську” пастораль — цю народню п’есу Івана Котляревського, що за участю в ній славетних акторів М. Щепкіна і К. Соленіка стала першим міцним каменем у фундаменті українського театру.

Негайно після дебюту Заньковецької в “Наталці Полтавці” Кропивницький віддав їй ролям Ярини в “Невольнику”, яку він з Шевченкової поеми переробив на сценічну п’есу. Для Заньковецької постать Ярини була дорога вже тим, що її створив Шевченко, у близькості до народної пісні, де так багато виспівано про те, як дівчина виряжає свого коханого на війну, як вона перемагає своє горе відпускаючи його на боротьбу проти ворога. До найпочесніших сторінок історії української жінки належать ці пісні про розлуку з коханим, про довге його дожидання, про вірність коха-

ному, який не вертається з воєнної хуртовини, про підкорення свого особистого щастя для добра батьківщини, про жертву для неї всього, що найдорожче: віддання батьківщині свого коханого, судженого, друга . . . Цей героїзм української дівчини й жінки чудово передала Заньковецька в образі Ярини. Вона спершу відтворила всю силу її кохання до Степана, її чулу ніжність, щире ним піклування, а в сцені проводжання Степана на Січ воскрешала зворушливий історично правдивий взірець дівчини-героїні, що відриває від свого серця найдорожчого друга та посилає його на подвиг для слави батьківщини. Накінець Ярина-Заньковецька розкриває свою безмежну глибінь кохання, вірності й самовідречення. Коли повернувся Степан з невидючими очима, вона була самим втіленням того нечуваного “дива”, про яке писав Шевченко:

Бо не було того дива,
Може споконвіку,
Щоб щаслива була жінка
З сліпим чоловіком! . . .

Поет впевняє: “От же сталось таке диво!”, а Заньковецька-Ярина доказувала його—сяючи радістю від свого так довго вижиданого й вистражданого щастя.

Кропивницький зворушений до сліз її грою, зняв свій перстень і надіваючи його Заньковецькій промовив:

“Заручаю тебе, Марусю, зі сценою, тепер мені є для кого писати драми!”

Після Єлісавета прийшла Полтава, а за нею Київ, де дня 30 листопада, 1882 р. почалися вистави української самостійної трупи Кропивницького, до якої належали крім Заньковецької: А. Маркова, О. Вірина, Н. Жаркова, М. Садовський, К. Стоян-Максимович, Байда, Бурлака і ще декілька забутих. Першою йшла “Наталка Полтавка”, а в наступних вечорах Заньковецька грала у п'єсах “Назар Стодоля”, “Невольник”, “Дай

серцю волю, заведе в неволю”, “Ой, неходи, Грицю”, та “Чорноморці” й “Кум-мірошник”.

М. Кропивницький, М. Садовський, М. Заньковецька

Особливо їй полюбилася роль Галі в Шевченковому “Назарі Стодолі”. Осяянний образ цеї Сотниківни, української дівчини XVII ст., належав згодом до її найкращих споминів:

“... Коли я виступала в ролі Галі — мені завжди здавалося, що я перебуваю в якомусь старовинному храмі. Коли я вимовляю слова, які великий наш поет вклав в уста своєї любимої геройні, — мені здається,

що я молюсь . . . Таке ж почуття охоплює мене, коли мені доводиться виступати на вечорах, присвячених пам'яті Шевченка. Не читаю, а молюсь! . . . Інакше не можу". (Слід при тому зазначити, що Заньковецька не любила естрадних виступів і тільки погоджувалася на них для Шевченкових концертів і тоді досягала вершин мистецтва у відтворюванні його поезії).

В одній із ранніх рецензій на "Назара Стодолю" читається:

" . . . Роль Галі у виконанні М. К. Заньковецької спроявляла враження брилянта в золотій оправі виконання решти учасників драми . . . Яка чудова вона була в першій дії у сцені розмови з батьком! Кичатий умовляє її піти заміж і дещо торкається делікатно питання про переваги чоловіка, прикрашеного в числі інших чеснот і сивизною. Вона не згодна, протестує, той її делікатно переконує, і вона воркує, наче голубка, у своєму гнізді. Дивлячись на неї, ми бачили добру, милу, розпещену дівчину, яка дуже любить батька, не хоче засмутити його, але вона ще більше любить свого коханого і не хоче поступитися своєю любовю.

А заключна сцена, коли Назар відігриває її! "Поклади свої ніженьки у мою шапку" каже він, і вони сидять удах, щасливі, люблячі. Вони ладні обніти весь світ. Дивлячись у цю хвилину на Заньковецьку, що сидить на запорошенному сніgom пні, і на Садовського, що біля неї навколошках, мимоволі згадувалася ідеальна, палка любов Юлії і Ромео. Ця сцена дуже важка, тут легко впасти в сентиментальність, яка псуватиме враження, однак обидві названі особи щасливо уникли підводного каміння і цілком упоралися з труднощами становища. Театр здригався від оплесків . . . Давно нам не доводилося переживати таких чистих, прекрасних вражень . . . "

Навіть фанатичний україножер, московський кри-

тик А. Суворін промовчавши ім'я автора п'єси, не міг дати іншої ніж суперлятивної своєї оцінки:

“ . . . Сама чарівність пані Заньковецька. Це актриса з талантом великим, самостійним, оригінальним, настура уся виткана з найчутливіших нервів. Рухливість її обличчя і всієї її постаті підпорядкована рухам душі з надзвичайною правдою. Про цю артистку не можна сказати, що вона або надто гарна в драматичних пориваннях або більш спокійних проявах у житті; вона скрізь — сама правда, поетична правда в усій її красі. Жива, нервова, соромлива, скромно-найвна у пориваннях пристрасті, благородно енергійна у самопожертві, з відтінком лукавства у своїй жіночості, але лукавства якогось чистого, ледь помітного з тонкої посмішки й блиску очей — така Галя у сценічному відтворенні п. Заньковецької. Розмова з її батьком, чудово зображенням п. Кропивницьким, це стрункий дует, виконуваний різноманітними переливами голосу, дуже типовими своєю психологічною правдою, і дивовижний за малювничістю гри обличчя. Другий дует, зворушливий і задушевний, — це розмова Галі з Назаром Стодолею, якого добре й правдиво відтворював Садовський. Розмова любовна . . . Але що значить живе й поетичне відтворення її на сцені! Чому вона впливає, як зворушила музична мельодія, де і жар кохання, і дівоча соромливість, і дитяча пустотливість?”

А згадувана вже авторка біографії Заньковецької, А. Лазурська, що сама виступала на українській сцені, додає, що Заньковецька “чудово грала Галю, особливо ліричну, любовну сцену з Назаром-Садовським. Багато хто з-за цієї одної сцени біг у театр. Стільки було в ній жіночості, чаруючої ніжності, милої наївності першого кохання, при чому без усякої сентиментальності, так, що важко навіть уявити собі що-небудь більш досконале”.

Сильним характером і незламною волею наділила Заньковецька Марусю з п'єси М. Старицького: “Ой, не

ходи, Грицю . . . ”, що народилася з відомої народної пісні та вся насичена народніми обрядами й музикою. Проте з участю Заньковецької це не було “етнографічне видовище” з виключно зовнішніми ефектами. Хоч у відтворюванні Марусі артистка блискуче співала, чарівно носила старо-український костюм, але на першому місці були в неї душевні переживання, правда почуттів і хвилювань. Всім еством віддана коханні до Гриця, Маруся-Заньковецька показала трагедію цього кохання, яке не знало пощади до кінця. Горда й невгнута душа Марусі здатна на кохання й таку ж ненависть. Але такий самий є Гриць. Тому конфлікт між ними мусить привести до загибелі. Створений Заньковецькою образ Марусі був вірним втіленням народної пісні про горду й величну дівчину, яка бореться за свою любов і право на щастя та ненавидить усіх ворогів, що стоять їм на перешкоді. Цю драму української дівчини Заньковецька з незрівняним відчуттям мельодії, ритміки, плястики, словника народної пісні піднесла до висот античної трагедії.

В одній з пізніших провінціональних рецензій писалося:

“ . . . Шавновна артистка, що виступила в ролі Марусі, виконанням драматичних місць 3-ої, 4-ої, особливо 5-ої дії, у фінальній сцені — отруєння свого коханого, — справила таке сильне враження, що публіка була буквально приголомщена надзвичайною грою артистки і театр сповнився істеричними криками і риданнями дам, які не витримали великого душевного зворушення. Чимало чоловіків заливались слізми. Завісу опустили і пролунав такий грім оплесків, такий гучний вияв захоплення, якого ростовська публіка не пам'ятає. Цього вечора артистка виступила у всеозброєнні свого чудового таланту. Скрізь чулися запевнення, що такої сильної, у вищій мірі правдивої і до тонкощів художньої гри, не доводилось бачити . . . ”

Художня гра Заньковецької це було органічне поєднання слова, руху, співу й танку. Тим то київські рецензенти на той час найвище підносили її комедійні ролі: куми Хвеськи в водевілі Дмитренка “Кум-мірошник”, та особливо Івги Цвіркунки в “Чорноморцях”. Га-

М. Заньковецька-Цвіркунка
в “Чорноморцях” Кухаренка

зета “Зоря” писала: “пані Заньковецька справила, можна сказати, фурор. Всю ролю козир-баби провела вона так тонко, що кращого вже не можна вимагати”.

Цвіркунка належала до найулюблених роль Заньковецької. Від першого моменту, коли вона вбігала на сцену, вносила із собою буйний темперамент, нестримну веселість, молодість, вільність — аж до фіналу, коли в пориваючому танку приспівувала:

Ой надіну черевики,
Та піду я на музики,
З козаченком пожартую,
З милесеньким поташую . . .

Це святкували перемогу молодість і радість життя над усіми зашкраблами його утисками. Завдяки втручанні жвавої, дотепної, винахідливої, з добрим серцем Цвіркунки юна дівчина Маруся одружується зі своїм коханим, а її жених старий Кабиця жениться з Кулиною, яку був давніше скривдив. Цвіркунка хоче зберегти других від власної гіркої долі, жінки старого й похмурого відлюдка, мацапури-Цвіркуна. В інтер-

претації Заньковецької це українська жінка, що вміє перемогти особисте горе, з гумором приймати життєві невдачі, не тільки їх бадьоро зносити, але ще й співчувати чужому щастю та будити в других радість піснею й запальним танком. Забігши до Марусиної хати, повної молоді, вона раптом розспівалася й пішла в танок з юнаком Ільком:

Не така я, вражий сину,
Щоб мене злякати.
А ну лишень, чи ти вміеш
Хоч потанцювати?
Цок, цок, цок, цок!
У вустоньки — цмок, цмок!

У цьому танкові не видно було, хто з них молодший: хлопчак Ілько чи Цвіркунка. З неперевершеною майстерністю Заньковецька грала цю роль до найпізніших літ, що в поетичній гіперболі передають строфи Максима Рильського:

Немає старості, і смерть — лише мана!
Я Заньковецьку тут пригадую Марію.
У “Чорноморцях” раз Цвіркункою вона
Легкий вела танець . . . Списати не умію
Тієї грації, пянючого вина,
Тих ніжок молодих, що навіть чаюдію
Несила викликать хоч би подобу їх,
Очей тих, де горів лукаво-звабний сміх.

Я трепетавувесь. Здавалось ніби двері
У небувалий світ мені хтось відчинив.
Я був ще хлопчиком, — а що тоді в партері
Серед досвідчених робилось глядачів!
Ta п'есу скінчено, кінець настав химері,
І от при виході я бачу: здвох боків
Дві дівчини ведуть бабусю престарую.
Питаю: Хто вона? — Це Заньковецька! — чую.

Про танець Заньковецької говорить знаменита монографія С. Дуриліна:

“Заньковецька мала надзвичайну здібність до танців, високо оцінену спеціалістами балету. У багатьох ролях її репетуару танці займали значне місце. Але у Заньковецької вони ніколи не перетворювалися в балетні номери . . .

Її танець був справжнім породженням українського народного життя й культури. Як і жінка з народу, — селянка з Чернігівщини, — вона втілювала в танець живе кипіння почуттів, веселість, радість, а іноді й гірке молодецтво людини, яка хвилиною веселощів, вихорем танцю винагороджувала себе за роки підневільної праці і сімейного тягара. Такого танцю не навчають балетмайстри, його можна навчитися тільки у самого народу, що є його творцем. У народу й навчилася Заньковецька найважчого мистецтва відтворювати у танці потяг серця і волі української жінки, відтворювати так само правдиво й чудово, як словом і піснею”.

Історик Д. Яворницький гостив раз у себе українських акторів, художників і бандуристів: “І кобзар ушкварив гопака. Такого гопака, що всіх наче жаром обпекло. Тут як не випурхне на середину залі Заньковецька, а слідом за нею Садовський!

Узута в червоні черевики, убрана в гарну барвисту плахту, вона легка і граціозна, наче літала у повітрі, як метелик, і, здавалось, не доторкалась зовсім ногами підлоги. А за нею Садовський. “А, як же він танцює, бісової вдачі козак!” То повернеться одним боком до танцюристки, то другим, тут і “скоком і боком, вихілясом та викрутасом, ще й навприсядки”. А кобзар, граючи, до того ж словами жару піддає: “Подивися, дівчино, який я моторний, подивись, оглянься, який я удався!” В тому спогаді Яворницький описав, як Ілля Рєпін, схвильований видом цієї незрівняної пари танцюристів і собі до них долучився.

Тріумф київських виступів театру Кропивницького

віддав перше місце — Заньковецькій. Вітання, овації повторилися в Чернігові й Харкові, а трупа придбала два нові таланти: Марію Садовську-Барілottі і Максимовича.

Чудова гра Заньковецької була поштовхом для Кропивницького викінчiti давню п'есу “Доки сонце зійде, роса очі вийст” та створити нову драму “Глитай або ж павук”. В обох цих творах, виставлених у Чернігові з новою силою виявив себе драматичний талант Заньковецької.

У рідному їй Чернігові, де перед кількома роками в “благородному театрі” збирала лаври Маня Адасовська, відбулися обі премієри в січні 1883, в лютому йшли в Харкові та ввійшли в сталий репертуар.

Селянська дівчина Оксана була за покоївку в поміщиків Воронових. Їхній син Борис покохав її й хотів одружитися, але мати підпойла його й примусила освідчитися дворянській панні. Оксана палко й віддано любить Бориса, за те парубки мажуть їй дьогтем голову і відрізують косу. Не пускають її до панича, що лежить пяний, а його мати ніби спочуваючи дівчині хоче її нагородити грішми. З відчаяю Оксана вмірає, побачивши перед смертю зі слабохарактерним паничем.

Заньковецька не відтворювала ролі, вона жила й була тією Оксаною, що страждала й умирала. “З чарівною привабливістю та щирістю виконала вона ролю Оксани і в сцені рішучої розмови з матірю Бориса захопила всю залю”, писали провінціональні рецензенти. У згаданій сцені Заньковецька-Оксана не тільки сумувала за своїм зневаженим коханням: “Я кохала вашого сина! У його коханні я кохала весь мир божий”. Вона з погордою відкидає гроші та з караючою іронією, з лютою ненавистю, грізно обвинувачує поміщицю: “Віддайте ці гроші на подзвоніння та на церкву, щоб щодня виймали часточку “за здоровіє” вашої янгольської душі! . . . Пані, пані . . . Не в кожного й душогуба здіймається рука на умираючого, а ви . . . ви

вийняли з моїх грудей серце і, сміючись, краєте, ще й на моїх очах, його на шматки. Не Бог вам, пані, душу дав, не мати вас породила!"

Інший рецензент так передає свої враження від Заньковецької-Оксани в "Доки сонце зійде": Парубки з гиком червоношкірих накидаються на дівчину і ріжуть їй косу за те, що вона живе з паничем. Вона сповнює театр страшним роздираючим криком більше хвилини й падає непритомною. На гик . . . виходить батько її. Вона опамятується. Побачивши відрізану її косу, батько накидається на неї. Вона притискається до нього з якимсь безумним рухом, ніби хоче сковати своє обличчя у нього на грудях, і знову кричить якимсь стогном, що переходить межі естетичного почуття. Чудовою вона була в сцені з матір'ю свого коханого. Коли її викликали, вона плакала — так сама вона відчувала цю сцену".

М. Заньковецька-Оксана
в "Доки сонце зійде"
Кропивницького

свому Андрієві. Тому глитай намовляє його їхати на

У цій ролі 19-річної дівчини Заньковецька вражала свіжістю почуття, непереможним горем, чистотою душевних поривань, щирістю глибокої образі і в 1914 році, коли її було 54 роки. Це була нею пережита, вистраждана палка й болісна правда.

"Глитай або ж павук" — це хитрий багатій Бичок, що все село обмотав своїм грошовим павутинням. Ще тільки красуні Олени недостає старому роспусникові-лиходієві, але вона вірна

заробітки, а згодом перехоплює його листи до дружини, наче б то Андрій загиб без вісті. Нарешті фальшує луст Андрія до Олени, що цей її відцурався, бо полюбив багачку. У відчай й прагненні помсти Олена відається в нестягі глитаєві і сходить з ума. Андрій вернувшись застає в хаті Бичка Олену, але відштовхує її. Олена паде мертві, а Андрій вбиває Бичка.

Ця складна, перевантажена напруженими емоціями, бурхливими хвилюваннями й патетичними тирадами роль Олени була під силу тільки Заньковецькій — для неї ж бо створив її Кропивницький.

Про цю премієру писали з Чернигова до київської газети: “Важну ролю — грала лані Заньковецька. Різноманітні відтінки страждання, якими живе ця роль Олени, знайшли свій вираз у її гарячій, нервовій грі. Аристка мала величезний успіх, хоч це і коштувало їй справжньої непритомності й справжньої істерики на сцені”. А Н. Лазурська відмітила, що після першого виконання ролі Олени Заньковецька два тижні хворіла — “так глибоко відчула вона долю нещасної жінки й пережила її страждання”.

Олена — чистий, світлий, сповнений поезії, величний образ молодої української жінки, нездатної ні до якої брехні, й обману, непримирений до насильства й сваволі, — образ близький народнім пісням про вірну дружину. Тим то поезія мови Олени була така зrozуміла й дорога Заньковецькій, що виросла в сільських умовах і знала всю правду життя селянської дівчини й жінки.

Понад 30 років грала Заньковецька Олену й завжди скоряла серця глядачів. Широко відомий реформатор російського театру, К. Станіславський бачив її в 1912 р. і таку давав оцінку:

“У п'єсі нагромаджено надто багато страждань і введено багато розмов і персонажів. Але задумано сильно. “Абаш-Паук” (так Станіславський називав Бичка) страшний, та в побутовому відношенні цілком правди-

вий і можливий. Коли б Кропивницький був лише режисером, а не актором і автором крім того, — він зробив би з п'єсою те, що потрібно, і п'єса від цього значно виграла б. Що ж до Заньковецької, то на її пле-чики звалено страшний тягар . . . Полегши наполовину, стало б багато краще. Але те, що зроблено, говорить про величезний талант. А головне — все своє, від початку й до кінця. Сцени спяніння й божевілля — потрясаючої сили. Талант вийнятковий, свій, національний . . . Я б сказав — істинно народний”.

За кілька місяців перебування на сцені Заньковецька була так уславлена, що само її ім'я на афішах притягало публику. Переїзди з міста до міста називає Н. Лазурська “ суцільним тріумфальним походом Марії Заньковецької” і додає: “Але серед розкішних квітів успіху виявлялися нерідко колючки заздрості й недоброчесності та вони нераз болюче кололи артистку.

Сюди належали неминучі закулісні інтриги, які не відмовлялися навіть від злочинних спроб отруєння: “на щастя, доза не була настільки сильною, щоб привести до катастрофи. Бувало, що до біліл для обличчя підмішували приправи, які подразнювали шкіру до хворобливого стану; підкидали бите скло на ті місця, де Заньковецька мала падати. Це, так би мовити, зовнішні фізичні уколи, а скільки дрібних, але отруйних уколів самолюбства, скільки розчарувань у людях довелося знести артистці! . . . ”

Театр Кропивницького із збагаченим репертуаром грав у Харкові, Полтаві, Новочеркаську, Ростові над Доном. Ще в минулому році він так захопив киевлян, що вони рішили вивінувати його близькуче в усій аксесорії, щоб створити справжній, на найвищому рівні художній український театр. Фінансувати це важливe діло піднявся — Михайло Старицький. Він перебрав художнє керівництво й управління, а Кропивницький стояв на чолі трупи як актор-режисер.

У половині липня 1883 р. прибули до Києва Кро-

пивницький, Заньковецька й Садовський та прийшли на пробу оркестру й мішаного хору Миколи Лисенка, які тепер злучилися з театром. Софія Тобілевич, тодішня хористка, а згодом дружина Карпенка Карого жива розповіла про цю зустріч із славетними акторами:

“ . . . Нарешті, проба закінчилася. Признаюся щиро, що всі ми, співаки, дуже потомилися від неї. Кропивницький, Садовський, Заньковецька та інші присутні на залі кричали нам “браво” і плескали в долоні. Кропивницький потиснув руку перше Лисенкові, а потім Старицькому. Марія Заньковецька, експансивної вдачі, обняла Миколу Лисенка й поцілувала, а потім підбігла до самого бар'єра оркестру і почала посилати нам поцілунки кінчиками пальців, промовляючи:

— Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно!

Після цього вона по дощі, яка з'єднувала сцену із залею, вибігла до нас і почала тиснути всім нам руки, дякуючи. Декого з дівчат вона цілювала.

— Ви дуже добре співали, — казала вона. — Я бачу, що вас учив великий майстер.

Заньковецька просто зачарувала всіх нас своєю щирістю і простотою поведінки. Коли вона знову пішла в зал, ми довго ще не могли заспокоїтись.

— Зовсім не горда, — казали одні.

— Красива, — говорили інші.

— Не жінка, а справжній вогонь, — чулося серед нас.

Сподобався нам також і Микола Садовський”.

Михайло Старицький запросив гостей до себе на Лукянівку, щоб весело й гучно відзначити нову подію в історії українського театру. Помагаючи у підготові цеї гостини Софія Тобілевич затямила й її перебіг:

“ . . . Мав бути обід і чай після нього. Усіми господарськими роботами керувала Ольга Лисенко. Помічниць у неї, крім нас дівчат, було багато. Понаварювали й понапікали багато смачних страв, солодких тістечок і пиріжків. Михайло Старицький подбав, щоб

було вдосталь пива та вина. На льоду в льюху берегли чимало пляшок шампанського. Обідати мали на веранді, яка, до речі, була дуже простора. Столи понакривали чудовими, вишитими українським орнаментом скатерти-нами. На них стояли живі квіти. Мені здавалося, що я ще ніколи не бачила так чудово сервірованого та оздобленого стола, хоч мені доводилось жити у багатьох поміщиків.

Михайло Петрович похвалив усіх нас, як господарок. Йому особливо сподобався святковий вигляд ве-ранди, прикрашеної гірляндами з живих цвітів.

Почали сходитись гости. Їх просили пройти до вітальні, а коли всі поприходили, Михайло Старицький відчинивши широко двері на веранду, запросив гостей до обіду.

На чільному місці посадили М. Кропивницького, а поруч його — Марію Заньковецьку. Садовський, як давній знайомий Старицьких, сів на другому кінці стола, серед нас, дівчат. Він дуже багато жартував і швидко став центром уваги всього товариства.

Допомагаючи господарювати я часто поглядала в той бік, де сиділи Кропивницький та Заньковецька. Кропивницький був досить ограйдний, повновидий, з живими й розумними очима. Він мало говорив, а більше слухав те, що казали інші, час до часу подаючи дуже дотепні репліки. Жартуючи, сам не всміхався. Був дуже чемний до обох своїх сусідок — Марії Заньковецької та Софії Старицької.

Чим більше я приглядалась до артистки Заньковецької, тим більше вона цікавила мене. Таких очей, як у неї, мені ще не доводилось бачити. Живі, повні вогню, вони світились, блищаючи, пломеніли як дорогий самоцвіт на сонці. Обличчя в неї було надзвичайно рухливе. Найменші відтінки почуттів відбивались на ньому так виразно, що можна було відразу догадатись, про що думає Заньковецька і що вона відчуває.

Треба було бачити її в ту хвилину, коли Михайло

Старицький підвівся, підняв свій бокал з шампанським і звернувся до всіх, виголошуючи перший тост за успішний розквіт українського театрального мистецтва. Очі в Марії Заньковецької засяяли, як бризки роси під сонячним промінням. Вираз обличчя став надзвичайно приемний, усміхнений, і вся вона відразу стала невимовно гарною. Трудно було тоді одірвати свій погляд від неї. А коли Старицький, підвищивши голос гукнув:

— Покажемо отим люциперам, сатрапам царським, гнобителям нашого українського народу, що ще жива в ньому душа, що кличе та душа синів вітчизни до діла!

Марія Заньковецька, гнучка станом, випросталася, скочивши на рівні ноги, з високо вгору піднятим бокалом хутенько підійшла до нього, чокнулася і так само голосно, як і він, виголосила:

— Так, Михайлі Петровичу, покажемо й докажемо!

Старицький поцілував з пошаною в неї руку, а вона щиро обняла його й поцілувала. Оті “покажемо й докажемо” були виголошенні нею з таким завяттям, так урочисто, наче клятва працювати для народу, тільки для народу.

Кожен виголошував який-небудь тост. Кропивницький підняв чарку за розквіт української культури. Садовський голосно гукнув:

— Хай живе наша мужичча мова!

А Микола Лисенко додав:

— Нехай живе і той нарід, що зберіг її!

Жіноцтво пропонувало тости за успіх новозорганізованої трупи та на здоров'я Кропивницького, Заньковецької і Садовського . . . ”

Український рух дістав нову, міцну зброю — відроджений театр, а молода 23-річна Марія Заньковецька на порозі слави, в тому колі найкращих культурних діячів і патріотів побачила себе — выбраною між вибранцями.

II.

В розквіті слави.

Перші виступи нового українського театру почалися в Одесі в серпні 1883 р. *) під орудою Михайла Старицького, талановитого поета, драматурга й повістяра, високоосвіченого знатця історії України, її народного побуту, пісень, мистецтва, який підніс вистави на високий рівень історичної й реалістичної правди, незвичайно дбаючи про художнє оформлення сцени. Досі обстановка й декорації були найслабшим місцем українських труп. Старицький, людина заможна, не щадив коштів на всі тзв. театральні реквізити. Він щедрою рукою оплачував акторів, яких платні на багато перевищали інших тодішніх театральних підприємців. Змагаючи за повноправність української культури Старицький особливо давав, щоб його спектаклі були водночас і мальовничою демонстрацією окремішності й культурності української народної маси, її слова, поезії, пісні, музики, танцю, звичаїв . . . В часи розгрому всього українського життя, театр був його єдиним виявом. Поєднуючи побутові основи з зовнішньою мальовничістю театр Старицького промовляв до глядача захоплюючою силою кольоритних образів, прекрасних сценічних картин, на тлі яких виступали незрівнані своїми талантами актори. Дотеперішній склад трупи Кропивницького збільшився тоді іменами таких артистів як: Ганна Затиркевич-Карпинська, Іван Карпенко-Карий, Манько, Грицай, а врешті Опанас Саксаганський. Чудовий хор Миколи Лисенка начислював 30 осіб, самої молоді.

В одеському Маріїнському театрі закипіла робота на сцені й за лаштунками. Незважаючи на поспіх і га-

*) Микола Садовський, а за ним і другі подають, що "сезон почався 3 серпня", але з перевіrenoї хронології виходило би, що 15 серпня. (Пор. М. Л. Кропивницький, Збірник статей спогадів і матеріалів, Вид. "Мистецтво", Київ, 1955, стор. 393).

Марія Заньковецька у "Лісовій Квітці" Л. Яновської

рячковість — дисципліна була дуже сурова. Старицький був завжди присутній на пробах дбаючи головно про естетичне враження сценічних картин, декорацій, обстановки, розставки хору, мізансцен ...

— Він справжній художник! — говорила про Старицького Заньковецька.

Афіші сповіщали, що на перші вистави всі білети вже випродано. Виступи започаткувала — "Наталка-Полтавка". Зала знизу до самого верху вщерть наби-

та, повно й у переходах і попід стінами переважно молоді, що пробилася без вступів. За сценічні лаштунки доносився із залі людський гомін мов далекий шум морського прибою. Раптом капельмайстер Черняхівський підняв свою дірігентську паличку і в урочистій гиши понеслися звуки увертури Лисенка.

За кулісами Софія Тобілевич гляділа на Заньковецьку, що зараз мала співати всім відоме “Віять вітри” і стояла біля своїх відер і з коромислом у руці. “Невже їй не страшно? Адже ж тисячі очей будуть дивитися виключно на неї і стежитимуть за кожним її рухом, за кожним словом! Ой, як страшно!” — лякалася початкуюча хористка. Але даремне:

“Під мельодійне звучання оркестру завіса повільно пішла угоро і Заньковецька-Наталка опинилась перед публікою така ж спокійна, як за хвилину перед тим, коли вона чекала свого виходу. Вона трималася на сцені так невимушено, просто, неначе селянська дівчина, яка була сама, без жодного свідка її поведінки. Заньковецька здалась мені зовсім новою людиною, не тією, яка розмовляла зо мною ще незадовго до початка вистави. Перед глядачами стояла справжня дівчина, яких було так багато по селах широкої України. Вона так щиро журилась за своїм коханим Петром, від якого давно не було звістки, що журба її хвилювала всіх. Чесність тієї дівчини була така ж наявна, як і її хвилююче кохання до парубка, що його вона дожидалась усупереч ріжним перешкодам та нещастям. Пісня Наталки “Чого вода каламутна” настільки глибоко проймала душу слухача, що хотілось навіть заплакати. Звуки голосу Заньковецької були щирі і цілком відповідні до тих слів, які вона вимовляла. Я не питала тоді сама себе, чи гарний був у неї голос. Я відчувала, що в ньому звучить сама правда, життєва правда. До того незабутнього вечора я ще ніколи не чула такого виконання цієї пісні.

Блискавичне перевтілення артистки в образ тієї людини, яку вона показувала на сцені, примусило мене недосвічено, здивуватися й захопитись. “Так от чому всі так хвилюються ї до глибини душі переймаються всім тим, що каже ї робить Заньковецька на сцені!”— думала я під час антракту. “Оце ї є справжній сценічний талант, — вирішила я, — примусити публіку забути, що перед нею артистка, і повірити кожному ї слову . . .” Глядачі шаленіли, сипали квіти, а після спектаклю молодь понесла на руках Заньковецьку, Кропивницького й Садовського до їхніх домівок.

Заньковецька—сотниківна Галя
в Т. Шевченка “Назарі Стодолі”.

Те саме діялося й на всіх наступних виставах: “Назар Стодоля”, “Доки сонце зійде”, “Глитай або ж павук” . . . проходили при бурхливих оваціях. У кожній ролі Заньковецька створювала зовсім інший, оригінальний образ, і хоч майже всі її геройні взяті з сільського життя, — вона ніколи не повторялася.

Софія Тобілевич пробу-

вала відкрити, якими чарами володіє артистка Заньковецька, що зворушувала до сліз і до непритомності глядачок. І вона перш за все підкреслює почуття міри в оволодінні голосових експресій. Ролі Заньковецької спокушували інших вдаватися до крику, істерики і інших мельодраматичних виявів. Але Марія Заньковецька “ні разу не зрадила своїй героїні, змальовуючи її найглибші почуття, найдонші відтінки ріжних змін у тих почуттях та в думках. Найтяжча сцена в “Глітаї” — це одержання листа, підробленого Бичком, втрата коханого: “Нема Андрія . . .”, “Зрадив, зрадив миць!” Тут дійсно можна було б стати на шлях мельодрами. А проте Заньковецька уміла говорити без гучних, істеричних вигуків на притишенному, грудному голосі, який іноді переходить у шепіт, страшний, вражаючий шепіт, від якого мороз ішов поза шкірою . . . Голос Заньковецької був такий багатий на ріжні звучання, що своєю тональністю мав широку можливість малювати безліч ріжних відтінків людських почуттів”.

Заньковецька завжди вміла тримати увагу глядачів у високому напруженні і тоді в залі панувала глибока тиша, ця тиша, якої прагне кожний актор, але яка дістается тільки найбільшим.

Сама добра співачка, Софія Тобілевич подивляє широкий діапазон голосу Заньковецької: “Вона грала на тому голосовому апараті, як найкращий піяніст на роялі, користуючись ріжними регістрами клавіятури і ріжними відтінками: то піяно, то форте, то зовсім піаніссімо — до шепоту. В неї були якісь особливі грудні інтонації, що звучали мяко й надзвичайно тепло, а коли треба — то й трагічно, навіть патетично. Ніколи не було в неї крику, який міг би непременно вразити вухо. Багатство й різнобарвність інтонацій її голосу робили кожне вимовлене нею слово надзвичайно рельєфним, виразним. Здавалось, що слова ролі — це не що інше, як самі почуття, які природно шукали вияву в най-

Більш правдивих, щирих інтонаціях, а часом і в трагічному мовчанні.

Таким же самим багатством ріжних голосових відтінків звучали у Заньковецької її ролі іншого, не драматичного пляну. Адже вона грала і Пріську ("По ревізії"), і Івгу Цвіркунку ("Чорноморці"). Такого веселого й двінкого сміху, як у неї, мені, здається, ніколи не доводилось чути. Моторна, легка у своїх рухах, жвава, граціозна в швидкому танку, вона запалювала веселощами всіх глядачів. Жартувала й сміялась Заньковецька так, що не можна було не сміятись разом з нею.

Такої Івги Цвіркунки, якою була на сцені Заньковецька, я вже ніколи пізніше не бачила. Дуже реальним був у неї образ цієї жінки, одруженої проти волі ще занадто молодою, як те часто траплялось на селі в деякі часи. Своїми жартами й веселощами вона неначе кидала виклик самій долі, що спарувала її — життерадісну, закохану в життя, — з нелюбом, а до того ще й з задрісним, похмурим чоловіком.

У сцені, коли Івга розчісуює косу молодої Марусі, готуючи її до вінця і, розчісуючи співає пісню "Плавай, плавай, лебедонько", вона глибоким смутком тієї пісні неначе відхиляла завісу, яка ховала за собою весь внутрішній світ молодої, нещасливої в житті жінки.

Почувши глибокі, грудні звуки журливої мельдії та слова, які Заньковецька вимовляла чітко і з великим сумом, я відчула в той мент, неначе і з моїх очей почала спадати полуза. Я зрозуміла тоді не тільки горе самої Цвіркунки, яка шукала забуття в веселих піснях, жартах і танках, ховаючи тяжкий сум у глибині своєї душі . . . ”

Проте вийняткової краси голос Заньковецької, якої спів давав стільки правдивої насолоди слухачам, не був тим першим голосовим матеріалом, який вона вищколювали для опери. Коли вона в першому році участі в українському театрі трала в Харкові, захворіла

на дифтерит і це шкідливо відбилося на її голосі. Вона про те з сумом згадувала:

“Мене не задовольняє після моого втраченого голосу нічий спів. Може, недобре так говорити про себе, але це правда — голос у мене був дивовижний і я плачу по ньому, як по безповоротно загиблому талантові, за який треба відповідати перед Богом”.

Цей суворий осуд Заньковецької опрокидують мемуаристи, біографи й рецензенти, бо до останнього часу її перебування на сцені “прекрасна школа та на-вдивовижу приємний тембр голосу” мали перед публікою величезний успіх.

Так було й після Одеси в Миколаеві, Єлисаветі, Києві, Житомирі . . . Навіть найбільш вимогливі, якими є самі актори, бачили в Заньковецькій щось недосяжне й неповторне. Завжди поміркований Карпенко-Карий не менше других захоплювався:

“ . . . Про неї сказати “талант” — дуже слабеньке слово. Вона геній сцени! Такої артистки на європейській сцені не знайдеш! Я бачив французьке театральне світило, прославлену Сару Бернар. Не можна навіть і порівнювати. У Сари все штучне, сама лише помпезна деклямація, а в нашої Заньковецької така щирість і глибина почуттів, таке довершене відтворення образів чистих і чесних українських дівчат і жінок, що вся душа мимоволі захоплюється ними. Велика будущчина чекає на неї, і я знаю, що її ім'я буде широко відоме не тільки в нас, на Україні, а й далеко поза межами її. Такий талант може народитися лише один раз на століття . . . ”

Найбільш вимогливий до акторської гри П. Саксаганський бачив небувалий вплив у виступах Заньковецької на глядачів: “Вона могла затопити театр слізми”. На вид тієї української дівчини чи жінки такої правдивої і водночас високо поетичної, з її чарівною красою, гіркою долею й стражданнями — глядачі, звірушені до глибини плакали над народнім горем, а ак-

тори були для них не тільки артистичними виконавцями — роль — але носіями української ідеї, громадськими діячами.

З особливим піднесенням, з якимсь “священим трепетом” і хвилюванням відбувалися вистави в столичному Києві. Кожна з них закінчувалася бурхливою овацією, публіка без кінця викликала артистів, молодь тиснулася до рампи, закидувала сцену шапками, продіставалася на сцену й обнімалася з акторами. Цих сцен братання публики з акторами не могла й поліція припинити. Таке ставлення глядачів до театру як українців у 80-их роках минулого століття було рідкісним, а то й нечуваним явищем. Згадуючи той час з перспективи чвертьсторіччя доњька реформатора українського театру, Людмила Старицька-Черняхівська писала:

“ . . . Натхненна гра артистів і настрій, що панував у театрі, зливалися в один спільнний захват. Він передавався від публіки артистам, підносив їх виконання до найвищого ступня, а зі сцени нісся знов у публіку і вогнем запалював серця глядачів. Артисти й глядачі зливалися в одну душу; від буйного захвату здрігався театр. То була публіка! То були часи! . . . ”

Російська адміністрація в Україні зразу кинулася на цю єдину трибуну українства, якою був театр. Російська преса нацьковувала тенденційними рецензіями (“Киевлянин”). Російські актори й підлабузники, яких ніколи не бракувало й серед власних земляків, робили доноси й наклели.

“Коли після останньої вистави (“Чорноморців”) публіка дійшла до екстазу і почала розносити акторів вулицями до дому з гучними криками й оплесками, генерал-губернаторові Дрентельну донесли, що трупа ця небезпечна, що вона викликує сепаратистичні демонстрації і сіє крамолу” — читається в “Театральних згадках” Миколи Садовського. У них він згадав, як російські актори скинули декорації на голову Кропив-

ницькому і тільки припадок врятував йому життя. Це сталося ще на початку 1882 року. Московські ре-пресії з'явилися вже давніше, коли дозволено українські вистави, але тільки при супроводі такої самої кількості дій російської п'єси. По всіх містах "поліцмайстри" гляділи з лихою підоозрою на рух біля українських вистав. Кропивницький розповів у автобіографії про перші вистави в 1881 р.:

"...Що коїлося в Кременчуці, коли наліпили а-фішу "Наталка Полтавка" і "Кум-мірошник", трудно переказати. Не фаетони, не карти загальмували підїзд, а фургони та ковані повозки полтавських козаків. Пішли биткові збори. Поліцмайстер Філонов, стоячи біля театру, застеріг: "Если такое столпотворение будет долго продолжаться, придется донести губернатору! ..." "Навіщо?" — спітав я його. Він нічого не відповів..."

Який панічний був страх перед російськими ре-пресіями, говорить інше місце автобіографії Кропивницького:

"В 1879 році... великим постом я поїхав у Київ і тоді вперше познайомився з Лисенком, Старицьким... і ще з декотрими, не пригадаю призвищ. Це було в помешканні Лисенка. Всі українці заполохані були гірш зайців. Коли захотіли земляки почути пісень херсонських степів, то мусіли спершу поставити скрізь варту, щоб який "доброволець" не почув крамольної української речі та не доніс всесильному Дрентельнові. Оглядали підїзд, декотрі поставали біля вікон, щоб, як буває хто підійде, зразу припинити спів..."

Коли зо страху перед Дрентельном не можна було проспівати в приватній хаті української пісні, то чого можна було сподіватися для нового українського театру, що завоював увесь Київ.

Строга заборона українських вистав впала не тільки на Київ але на всі "туберні" генерал-губернаторства Дрентельна: Київщину з Полтавчиною й Чернігівчи-

ною, Поділля та Волинь. На всякі запити цей “генерал-губернатор” відповідав: :

“Нікаких Кропівніцьких і Заньковецьких не падпушу на пушечний вистріл к Києву” (Ніяких Кропивницьких і Заньковецьких не допущу до Києва на гарматний вистріл).

Коли роблено завваги, що в Петербурзі й Москві українські вистави дозволені, відповідав, що “там це тільки театр, а тут політика”. Проте цього політичного значення українському театрству не відібрала його вандальська заборона, а навпаки воно зростало й міцнішало.

В листопаді театр розпращався з Києвом на довгі роки. Відтоді головним тереном діяльності українського театру стали: Харківщина, Катеринославщина й Херсонщина, а також грав іні у губерніях Бесарабській, Таврійській, Воронежській і в областях Донській та Кубанській, де жило українське населення. Одеса стала українським театральним центром.

Але й тут українські п'єси можна було виставляти тільки разом із російськими і з тою самою кількістю дій. Це дуже утруднювало працю театру. Треба було мати групу російських акторів і вмістити в один вечір дві п'єси.

А втім усупереч усім “губернаторським і міністерським циркулярам” театр Старицького-Кропивницького вів діяльність із непослабленим успіхом: Житомир, Одеса, Новочеркаськ, Ростів на Дону, Таганріг, Воронеж а далі Харків, Кишинів, і знову Одеса. Микола Садовський розповів, як у Воронежу навіть баби-перекупки приносили Старицькому масла замість грошей, щоб пустив подивитися на своїх — “так задихався народ під ярмом обrusительної політики царського уряду, така стихійна була любов до свого рідного театру!”

До нового репертуару ввійшли: С. Артемовського-Гулака “Запорожець за Дунаєм” з Заньковецькою-Ок-

саною та опера Лисенка "Утоплена", в якій Заньковецька співала Горпину.

Слава Заньковецької росла з кожним її виступом. У пресі появлялися довгі характеристики її мистецтва, як приміром "Одеський вістник" писав:

"Пані Заньковецька є першорядною зіркою, першою українською акторкою без жодних хиб. Говорити про неї детально, перелічувати всі її гарні акторські примети і зайво, і нелегко. Зазначимо проте найголовніше. Чудовий талант її надзвичайно різноманітний: у драмі викликає вона щовечора істеричний лемент глядачів, у комедії примушує вона реготатися без краю, в оперетці не має вона собі подібних—ріжнобарвність жіночої акторської вдачі, що такої й не було ще на українському кону. Найвластивішою рисою цього таланту є повний правди, простоти й натуральності реалізм. Цей реалізм відзначається в кожному слові і рухові акторки. Володіючи саме таким талантом, може артистка з її найчутливішою нервовою системою довести свою гру аж до самозабуття; наслідком цього є таке ж самозабуття публики, перед враженими й здивованими очима якої вже не пані Заньковецька, що наслідує чи то сумній чи веселій дійсності, а сама дійсність, що її вигляд легко може викликати як сміх, так і сльози. Від її гри робиться глядачеві і моторошно, і лячно; бачучи смерть, горе, нещастя, він плаче (до слівно) тими ж слізми, які ллються з очей акторки, а її сльози — це сльози геройні, звичайної пасербиці життя . . . Охоплюють глядача і непідроблені веселощі; бачачи тут явища життєві, що заслуговують на сміх, він і сміється тоді щиро, весело, тим сміхом, що далеко від нього стоїть усенький натяк на підроблення, сміхом, що ним сміялася й артистка, а її сміх знов таки є сміх геройні, здебільшого — лестухи життя . . . Запровадити такий правдивий реалізм до гри із співами це вже надто важко, але і в цій царині панує пані Заньковецька . . . "

Творче зростання великої артистки було огоріте палким коханням її незрівняного партнера.

Микола Садовський
у побутовій ролі.

Микола Тобілевич-Садовський, “герой” і “перший коханець”, якого не було на українській сцені ні перед ним ні після нього, мав для таких роль усі зовнішні передумови: високий ріст, прекрасна будова, виразне обличчя й багатий голос. Його оксамитний, теплий барітон, рівний у всіх реєстрах і добре розроблений прекрасно зливався з м'яким, світлим меццосопрано Заньковецької та завдяки тонкій музикальності обоїх вони досягали в сценах-дуетах незрівняної гармонії вокальних партій з драматичним ритмом роль. Садовський міг виконувати партії ліричного й драматичного баритона, грati ролі героїв історичних драм і трагедій та любовника в побутовій драмі чи комедії, як і Заньковецька драматичну Бондарівну, лірико-драматичну Наймичку або лірико-комічну Цвіркунку.

Всі перші ролі основного репертуару Заньковецької створені з Садовським. Він був її Петром у “Наталці Полтавці”, Степаном у “Невольнику”, Назаром у “Назарі Стодолі”, Андрієм у “Глітаї”, Грицьком у “Ой, не ходи, Грицю”, Тарасом у “Бондарівні”, Гнатом у “Безталанній”, Панасом у “Наймичці” . . . В їхніх діялььогах голоси зливалися в чудові, гармонійні дуети—в єдинні музики, піжних і пристрасних почуттів, молодості й кохання. Ім обом чужі були декламаційний патос і штучне позування. У високий але безмірно щирій драматизм Заньковецької її партнер ніколи не вно-

Всі перші ролі основного репертуару Заньковецької створені з Садовським. Він був її Петром у “Наталці Полтавці”, Степаном у “Невольнику”, Назаром у “Назарі Стодолі”, Андрієм у “Глітаї”, Грицьком у “Ой, не ходи, Грицю”, Тарасом у “Бондарівні”, Гнатом у “Безталанній”, Панасом у “Наймичці” . . . В їхніх діялььогах голоси зливалися в чудові, гармонійні дуети—в єдинні музики, піжних і пристрасних почуттів, молодості й кохання. Ім обом чужі були декламаційний патос і штучне позування. У високий але безмірно щирій драматизм Заньковецької її партнер ніколи не вно-

сив елементів реторики ні патетичної напущеності. А проте Садовський — це був “орел, українська народня геройка, полумя, поблизу якого все спалахувало, що було; плястичний, піднесений, могутній!” (Є й така ляконочна характеристика його гри). Але навряд, чи став би він таким неперевершеним артистом, якби не творча праця з геніяльною Заньковецькою.

Спільні виступи Заньковецької й Садовського не мали собі рівних може тому, що їхні молоді серця розквітали справжнім коханням не тільки в сценічній грі.

Софія Тобілевич згадуючи ніжне привязання братів Тобілевичів до їхньої сестри, близької її подруги, Марії Садовської, не могла того “сказати про Миколу, який віддавав тоді всі свої палкі почуття красі й гордощам нашої трупи Марії Заньковецькій. Робота в театрі та спільне життя з Заньковецькою не лишали в нього часу на інші, хоч і родинні звязки”.

Веселий, говіркій, закоханий у пісню Садовський звав Заньковецьку своєю “Марусею”, що сама була йому як пісня. Чудова українська пісня їх познайомила в Бендерах і він для цеї пісні вирвав її з глухої фортеці та боровся за право офіцерші Хлистової стати артисткою Заньковецькою. Зате й віддала вона йому всю силу свого кохання, яке скріплювали їхня талановитість і спільна любов до театру.

В тяжкому для неї закулісовому світі він допомагав їй переносити всі злигодні, він був її мілім, другом, мужем, коханцем. Вони відчували справді ту радість і щастя кохання, що їх переживали герої драм, в яких вони обое так вірно й широ грали.

Листи Садовського до Заньковецької не мають ні дати ні місця. Мабуть, уривок одного з них, що збереглися й опубліковані, був ним писаний в часі розриву із Мих. Старицьким, а може, ще до фортеці Свеаборн, бо згадувані в ньому великі клопоти з організацією української трупи, та бажання вирвати її з “безталанного

життя". Одне тільки левне, що він її гаряче кохав і знаходив для вияву цього чуття ніжні слова народніх пісень:

" . . . Галочка ти моя чорнесен'ка, серденько ти мое любее! Як мені тяжко зробилося, коли я одібрав твій лист, де ти, моя зірочка ясненька, пишеш, що й досі слабуеш тілом, а тут ще твою бідну, пошарпану негодою, душу гнітити намагаються твої рідні, котрі повинні піддержати, надати тобі сили, надати одваги на боротьбу з твоїм ворогом! Тяжко! І мов камінюка давить мое серце, мою душу, що я зараз оце далеко від тебе, не можу своєю порадою піддержати дух твоєї душі! Вір мені, моя цяцюня, і мужайся! Нехай тобі, що хотять кажуть про мене (я знаю, що тобі товчуть, що я і сякий і такий), але я твій повіки. Ніколи в світі я так нікого не любив, як тебе, моя галочко чорнoperая. Ти все мое! І радість, і щастя, і доля! І коли б мені Бог допоміг вирвати тебе з того безталанного життя, у якім твоя душа тепер знаходиться, і дати тобі іншу, лучшу, кращу жизнь, то я тоді був би найщасливіший в світі!"

Будем терпіть, не все ж ворогам бенкетувати, прийде й нам празник! Очунюй, моя люба, та напиши мені, що там і як? Учора я послав генерал-губернатору телеграму, щоб позволив дати концерт, та не знаю, яка то буде одповідь. Якщо він поможе, то ми тут дамо з Марком концерт (Марко уже на моїй стороні), і я прилину до тебе, візьму тебе кудинебудь на край світа, дальше від цих міст, де ти, моя голубонько потерпіла!..."

Пиши мені, моя пташечко, хоч кілька слів, як твое здоров'я! А коли хочеш, то ж я все кину тут і прийду. Пиши ж, мамуня. Хоч два слова, скільки можеш! Мені й те буде радість, хоч твою руку побачити на папері. Цілую тебе міцно, щиро й без числа. Твій по вік.

Микола".

В часі посту було заборонено грати і в тій примусовій театральній перерві актори розізділися на від-

починок. Тоді Заньковецька отримувала від Садовського його палкі листи:

“ . . . Серденько мое кохане! Як твоє дороже здоровячко, моя рідна? Я тільки третій день як приїхав, а вже не маю просто місця, така мене бере туга, що я далеко від тебе, не бачу мою зірочку, не щебече вона мені, і сумно якось, нудно, і наче чогось нема . . . ”

Бережи своє здоровячко, не сумуй, не тужи, вір же ти мені, моя радість, моя єдина, що нема задля мене нікого на світі краще, нікого миліше. Коли цьому повіриш, то ніколи в голову тобі не повернеться дума, що я тебе забув. Не маю сили, не маю ваги викопати перед тобою всю мою душу, котра тепер зовсім одинока, мов той оазіс на безкрайї, гарячай піщаній пустині. Ти моя радість, і туга, і сила, і воля, і все на світі, що тільки є в житті чоловіка найкращого, найдорожчого ! ! . . . ”

Ще літом 1884 р. в Ростові над Доном Карпенка-Карого засуджено на заслання і він ізза прихильності тодішнього отамана донського війська, Святополк-Мирського перебував у Новочеркаську. Його відвідав перший Старицький і пропонував грошу допомогу, щоб уможливити роботу над новими п'есами. “Заньковецька - геній”, говорив він, “а нема матеріялу, на якому міг би засяяти своїм своїм блиском її талант”. Слід при тому зазначити, що й драматургам не легко було писати, бо рідко траплялося, щоб поліцейська цензура дала дозвіл на поставлення нового твору.

Український театр був на той час і єдиною катедрою історії України. Тут народ лізував своє минуле, до того ж у рідній мові. Тому історичні п'еси були дуже побажані для театрального репертуару. Великим здобутком було, коли цензура дозволила нову п'есу Карпенка-Карого “Бондарівна”. Садовський згадує про її “величезний успіх” в Одесі, в січні 1886 р. Заньковецька грала в цій молоденці дівчину Тетяну, доньку старого козака Гната Бондаря. Вона вірно любить хо-

роброго козака Тараса та відкидає богаті дарунки ста-
рости Каньовського, що всіми силами хоче здобути її
ласки. Врешті він викрадає її та в своїй палаті називає
її "королевою між усіма жінками", але козацька дів-
чина відповідає "вельможному панові":

— Я думала, що пан вельможний справді лицар!...
Аж бачу, що і в тебе на макове зерно не має честі! На-
що ж поневіряти мене задумав, мого старого батька,
мого милого? Хто ж може силою кохати? Таке ко-
хання є зневага! Який же лицар ти, що розпаливши
кров свою звірячу, готов віддать і рідний край, і
жінку, котрій ти присягав, і дітей своїх за те, що через
силу я зроблюсь твоєю на годину? Не вельможний пан
ти, не лицар, а злодій, душогуб, розпутний, що впину
не маєш своїм гидким бажанням, і через них свою й
чужу ти губиш честь! . . . О, нещаслива та земля, на
котрій матері таких, як ти, дітей рождають . . . ”

Заньковецька - Бондарівна
в п'єсі І. Тобілевича

ря. У своїй грі вона досягала не тільки трагічної висо-
ти, але й героїчної сили. В образі Бондарівни - Україна
своєю величчю й благородством перемагала нахаб-

Заньковецька звимов-
ляла ці слова без пато-
су, але в її простоті від-
чувалося неустрасимість
тієї доньки українського
народу, що погорджувала
польським шляхти-
чем. Зате й гине вона з
рук ненависного пана,
коли вривається в пала-
ту Тарас. Заньковецька-
Бондаріна була не тіль-
ки дівчиною з сильним
характером, але й доб-
рою донькою й вірною
наречененою козака-лица-

ність і насильство Польщі. Роля дівчини-патріотки Тетяни ввійшла в основний репертуар Заньковецької.

Літній сезон 1886 р. товариства під орудою Садовського збагатився новою п'єсою Карпенка-Карого: "Наймичку" поставили в Ростові, куди потай поїхав автор. За його словами Заньковецька-Харитина була на недосяжній височині:

"... Вона змалювала такий образ, про який я міг тільки мріяти. Я побачив на сцені не артистку в ролі Харитини, а справжню Харитину, щиру, чесну сільську дівчину, з чистим серцем, з високо благородною вдачею. Простота, невимушність, правда і глибока моральна незайманість були головними рисами виконання цієї ролі геніальною артисткою: Це вже не великий талант, а геніяльність! ... "

А коли паспівали рецензії з похвальними голосами про "Наймичку" - Заньковецьку, Карпенко-Карий ставив ім'я Заньковецької поруч борців за українську культуру, за визволення українського народу:

"Вона й сама не знає, чим вона є для кожного українця-патріота. Кожний справжній українець як вірний син свого народу мусить берегти в своїй хаті портрет Заньковецької, як ми зберігаємо портрети нашого генія Тараса Шевченка. Всі українці повинні навчати дітей своїх і онуків шанувати ім'я цієї геніяльної артистки ... Як вірна донъка свого народу вона знає й розуміє, в яких тяжких умовах він живе, і силкується своїми художніми засобами збудити глибоке співчуття широкої публіки до знедолених і покривджених селянок ... "

Цікаво, що двадцять років пізніше це порівнання Заньковецької до Шевченка вийшло й з-під пера Симона Петлюри::

"... Ми провели б певну аналогію між Заньковецькою і таким національним генієм-поетом, як Шевченко. Як цей останній був, є і на довгі часи залишиться поетичним виразником нашого національного страж-

дання, співцем історичних мук нашого народа, то таким самим геніальним виразником національного горя нашого і в його минулому, і в сьогочасному є Заньковецька на сцені. Вона артистичний символ цього горя, сценічне втілення тих мук, які доводиться зазнавати українській нації в образі жінки. Її скарги на мачухудолю, її мольба й прокляття, її слози і часами розплач страшений, і, нарешті, — надія на щастя, на те, що із слоз повиростають квітки запашні, — вільного, гармонійного життя нашої нації, — то все нагадує наші національні муки і наші надії. І як Шевченка, по Костомарову, український народ наче обібрал для того, щоб він опоетизував в своїй творчості поетичній страждання народні, так і Заньковецьку обібрала сама доля української нації для високої місії: стати самій за сценічне опоетизування страждань українського народу... Нам здається, що Заньковецька є одною із тих нечисленних сил світової сцени, які цілком відповідають своєю грою великій місії театру”.

Більшого признання від українців не можна було й придумати. Помилкове було тільки припущення Івана Тобілевича (Карпенка-Карого), начебто Заньковецька “сама не знала” своєї цінності. Вибраний нею творчий шлях був свідомим рішенням, на який найсильнішою мірою вплинув Микола Садовський з його непохитною вірою у високе покликання українського театру, сам відданий діяч цього театру і борець за його право на вільний розвиток. Він з приводу першої вистави “Наймички”, яку режисерував, написав:

“ . . . Наймичка так захопила всіх, і слухачів і акторів, що були такі сцени, де і публіка і актори, і навіть суфлер, якому це зовсім не належить, плакали, захлюбуючись слозами . . . Особливо українським театром закохувалась молодь, спершу стихійно, а далі виховувала в своїх молодих душах любов до свого рідного свідомо. Та й старі українці, так звані “галушки”, що сиділи ввесь вік на печі і міряли весь націона-

лізм, свій і чужий, тільки горілкою, галушками та варениками, і хто більш випе горілки та з'єсть галушок і вареників, той був з їхнього погляду дійсний українець. І коли було такий українець, зачарувавшись грою актора, просить його впити горілки, а актор скаже, що він не пє, тут зразу ж на лиці галушника з'являлась дивовижка: "Що? Українець і горілки не пє? Чудасія! Який же ти українець?" То, кажу, навіть і такі січовики на печі-фортеці заворушились як ті черви, що весь вік рились у пітмі, а раптом блиснув їм промінь світу Божого в вічі; і вони, випивши добре й набравшись горілчаної смілости, але все-таки оглядаючись на всі боки, чи нема, бува де-небудь поліцая, обнімаючи тебе, шепотіли: "Це не вмерла Україна" — і горілчані слози текли йому по вусах. Отак потихеньку ширилася поміж суспільством українізація . . . "

В один осінній день на пароплаві, що віз трупу Садовського з Миколаєва до Херсону, з'явився давно очіканий Марко Кропивницький та після довших розмов розкрив свій плян повести український театр до Петербургу, де завдяки своєму колишньому знайомству з акторкою російського театру дістав він дозвіл на українські вистави. Всіх охопили радість і надія та Садовський віддав провід Кропивницькому. В листопаді трупа була вже в царській столиці, щоб за словами Садовського:

" . . . свідчити Петербургові, що живе ще слово українське, що не задавили його ні Петрові батоги, коли він благородними кістками козацтва позасипав болота, на яких збудував свою столицю, ні Катерина, ні ретязі, якими вона повила волю України, ні навіть благородний, високогуманний закон 1876 року царя-освободителя не задавив святого слова 40-міліонового народу. Воно знову оживає і сміється знову . . . "

Український театр сколихнув цілим Петербургом. Його нечувана популярність стала притягати всі шари суспільства від членів царської фамілії й двора до убо-

тих студентів. Діялось те не без впливу й на зрусифікованих малоросів. За словами Садовського: “Землячки, якими вщерть набиті всі урядові петербурські інституції, від цинкових гудзиків і горохових пальт до сенаторів з золотими комірами і сухозлотими соняшниками на плечах, почали потрошку признаватися, що “я-мовляв-теж малорос, але вже давно з України і балакати не вмію, хоч усе розумію. Дуже-дуже приємно познайомитися з земляками . . .” Високі особистості мали за великий успіх запросити до себе українських акторів, хазяйки питали їх про українські вислови, щоб ними звертатися до гостей, а дами хотіли, щоб їм пригадати любовні слова до коханої: “Моя ти зоре, раю мій!”, бо вони такі хороші й поетичні . . .

Проте величезний успіх завдячував український театр свому справжньому мистецтву, якого не мав ні-оден столичиний російський театр. Петербурська публіка привична до виступів закордонних театрів і найславніших європейських акторів побачила щось не-повторне. Ці “хахли” показали москалям на “хахлацькій” мові таку висоту художньої довершеності, що вони мусіли її визнати. Кропивницький на чолі свого непревершеного ансамблю виявив їм на багато років раніше те, що згодом К. Станіславський поставив як вимогу акторам і режисерам: життєвість замість “театральності”. Досконале зіграння партнерів, викінченість гуртових сцен до дрібниць, вимогливість до най-незначніших роль, які не рідко грали такі геніальні актори як Кропивницький і Саксаганський та життєва правда, що казала глядачеві забувати про сцену і сприймати її дію як справжню дійсність. Російські рецензенти писали: “ . . . Російській публіці іноді здається дивним захоплення якою-небудь жестом, вигуком і т. д. Але в цих сценах з особливою яскравістю по-значилося те, що артисти-малороси не копіюють зображене ними середовище, а саме відтворюють його, передаючи не лише зовнішні риси, але саму його ду-

шу". Найвищим мірилом признання для укр. театру була приявність серед публики петербурських акторів. Незвичайно рідко актори оглядають других. Дуже винятково актори притягають увагу своїх професійних товаришів. Українські актори захоплювали російських, вони не могли надивитися їхній майстерності і оглядали їх багато разів у тій же самій п'єсі, як це було напр. з водевілем Кропивницького "По ревізії", який вважали "найвищою Академією артистичної гри" й шедевром співгання ансамблю. І не диво, тут виступили разом: Кропивницький, Заньковецька, Затиркевич-Карпинська, Садовський, Саксаганський, показавши концертову гру.

Проте Садовський впевняє, що захоплення дійшло до свого вершка з появою "Наймички".

" . . . Особливо цей вияв симпатій захопив увесь Петербург після постави п'єси "Наймичка", коли виступала М. Заньковецька. Щось невимовно дивне, неписане трапилося. Це був такий тріумф українського слова, якого більш ніколи воно не зазнавало. М. Заньковецька, цей велетень і талант, розгорнула перед публікою такі дивні риси простоти й мистецтва, в яких ця столична публіка, звикла до штучного і через те бліскучого виконання, потонула в тій божественній, художній простоті гри артистки.

Уперше в житті своїм цей ситий, блискуче одягнений сальон побачив дійсне мужицьке життя. Життя того мужика, якого він бачив тільки з вікна вагона, в якому досі вбачав робочу творину, що, з його погляду, не мала ніякого почуття, ніякого болю, ні страждань. Перед ним з'явилаася не в розкішних убраних артистка, чаруючи своїм дивовижним фасоном одягу глядача, перед ним стояло обідране, забите життям дівчанаймичка. І, незважаючи на дрантя, яким покрито її тіло, вся її істота дихала божественною чистотою та повним любові й муки гарячим серцем. Уперше в своїм житті сальон побачив таку артистичну гру, з якої повинен був переконатися, що в мужицькому, змучено-

му працею тілі під драною його свитиною беться часто серце, гаряче серце. Це переконання дала їм художньо-чарівна гра М. Заньковецької. Зате ж і вітала її публіка! Вся заля набита, мов улик бджолами, блискучим панством сальону, стогнала й гучно вітала артистку . . . ”

“Наймичка” принесла Заньковецькій найбільший успіх, що відбився в багатьох рецензіях і спогадах очевидців, які залучили цю креацію до вершин світового мистецтва.

Кругла сирота-Харитина, наймичка в жидів-шинкарів сподобалась багатіеві Цокулеві, що її відкупив від них на свою коханку. Але її чиста душа не може цього перенести, і даремні поривання до слуги Панаса приводять її до самогубства.

Кожна навіть німа поява на сцені Заньковецької-Харитини глибоко хвилювала: “Тендітна, босонога дівчинка, з коромислом на маленьких плечах, з відрами повними води. Тягар ноші згинає її мініятурну фігурку трохи не до землі. Похитуючись вона перебігає вулицю . . . ” А коли Цокуль торгує її від жида, вона несе вязку соломи в коршму; “і так несе, що Цокуль милується нею — і як хазяїн робітницею, вправною, здатною на всяку роботу і як підлій мисливець за жінкою: така чудова вона в легкості ходи, у всій своїй красі молодості, свіжости й чистоти. І чим більше, силою мистецтва Заньковецької, глядач переконується у високій чистоті цієї дівчини, в сумлінності її як робітниці, трудівниці, тим близче до серця, з більшим співчуттям до неї сприймається фінал дії: огидні крики шинкарки, її лайка, побої Харитини за те, що ніби то вона розбила глечик з молоком. Наймичка-Заньковецька вибігла на сцену з переляканими вкрай очима і одчайдушним криком: “To не я, to не я розбила, то панич!” Поздіятчому зібравши у клубочок, вона вся затрусила під ударами шинкарки” . . .

У другій дії Харитина нічого не підозріваючи в

безмежній радості дякує Цокулеві, вона щаслива, що вже не є шинкарів. Але Цокуль заманював довірливу дитину: “Цей підліток-дівчина багато зазнала від людей, від їхньої кривди й злости, але страждання не зробила її жорстокою, і серце у неї все ще відкрите для віри в добро й правду, для вдячності людям за найменшу їхню увагу, за пробліск жалості й співчуття. Не можна було без глибокого хвилювання слухати з уст Заньковецької-Харитини слова радості, щастя, викликані її оселенням у Цокуля: “І Панас тут . . . Боже мій! . . . Панас . . . Хоч бачитиму його щодня, і то буде з мене! . . . Яке несподіване щастя! . . . ” I від надмірного почуття вдячності й щастя вона звертається до своєї нещасної матері, померлої на лаві в поганій коршмі:

“Може за муки твої, мамо, мені Господь щастя посилає . . . Порадуйся ж тепер зо мною, порадуйся! Поблагослови свою дитину на новому місці! Не вмру тепер у корчмі, як ти, безтакана умерла . . . ” Ось де виявляється ліричний талант Заньковецької! Здавалося вона всю сцену, весь заль для глядачів заливала, наче весняним теплом і світлом, цим тріумфом чистої душі, яка відродилася до життя і надії на краще майбутнє.

Дивовижна сила чисто народного таланту Заньковецької: у звернення Харитини до померлої матері вона вкладала любов-блізькість до матері страдниці, властиву українським народним пісням, зверненим до матері від доньки . . . ”

Гарно одіта Харитина в хаті Цокуля з ключами доглядає господарства “хрещеного батька”, а коханка Цокуля Мелашка впевняє наймита Панаса, що хазяйн живе з Харитиною. Харитина ж нічого не знає і признається в своїй любові Панасові. З захопленням писав про цю сцену Суворін:

“Наївність простої дівчини, щось міле, дитяче, я побачив тільки тепер. I як вона просто сказала Пана-

сові, що кохає його, і як плакала вона, коли він грубо відштовхнув її! Це був дитячий плач із схлипуванням, яке раз-у-раз приривалося під час розмови. Інакше як по дитячому, ця полохлива й наївна душа і не могла плакати, зворушливо-жалісно. Жодного фальшивого звуку, жодного жеста, які б суперечили цільно накресленому образу. Ось де справжній талант, ось де справжня акторська творчість . . . ”

Врешті Харитина починає розуміти, що значать слова Цокуля: “Я давно тебе люблю . . . На злість Панасові полюбі мене . . . Щаслива будеш . . . ”

“На злість . . . і щаслива” — з невимовним болем проказує Харитина-Заньковецька. І ось з глибини душі знайомою народною мельодією, якимсь віолончельним протяжним квілінням ринули нарікання на Панаса, скарга на свою гірку долю. І, нарешті під завісу проривається глибоке, приглушене ридання”.

Коли Цокуль домігся свого, Харитина-Заньковецька немов скамяніла, її рухи хода наче в автомата. Вона опамятується щойно на слова Цокуля, що минулого не вернеш. Тоді тихі ліричні томи проганяє хвиля бурхливого гніву:

“Усвідомлення цього вкидає дівчину в такий тяжкий відчай, який можна бачити лише в житті, та й то у виняткових випадках. І ридання, і гнів на себе і на весь світ, і якісь стогони відчаю і муки примусили тлядача заціпеніти. Ніколи нічого подібного я не бачив на сцені. Цього не можна описати, це вище за те враження, яке підказують оплески й вигуки “браво”. Ви не будете аплодувати, коли перед вами б’ється людина в нестерпних муках. Так було й тут. Це була сама страшна правда, і глядач переживав її зі слізми в горлі і з гарячим співчуттям до нещасної. Це був той відчай, ті муки, коли жінка забуває про все, про свої пози, про свої рухи, про свою зачіску, коли вона пам'ятає лише своє страждання, пам'ятає лише, що життя її скінчене і занапашене навіки . . . Камяна людина тоді не від-

мовить їй у співчутті. Це співчуття не зменшилось, коли вона поривом перейшла від розпачу до люті і кинулась на свого спокусника. Це була тигриця, у якої відняли тигреня, — стільки було виразності в її високо піднесеному обличчі, в блиску очей, у гнівному голосі й бурхливості рухів . . . ”

Цей її бурхливий протест виявився з неймовірною силою, коли вона раптом зривала з себе намисто, до-

Заньковецька - Харитина в “Наймичці” І. Тобілевича рогі дукачі, кидала їх Цокулеві і прожогом, як несамовита вибігала з хати. Кожне її слово було тоді “погонь, пожар, в якому клекотіли і гнів і образа”.

В останній дії Харитина сама одна на леваді прислухається до веселої пісні та переходить до тужіння зверненого до матері в ритмі й мельодії народніх голосінь:

“ . . . Краще смерть, тепер, зараз! . . . О, мамо, мамо! Чи бачиш ти, як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне душа моя? Нашо ж ти мене породила, чом ти мене маленькою не втопила, а покинула поневіряться між чужими людьми? . . . ”

Останні слова Харитини звернені до Панаса, що дізnavшися правди, вирікається дівчини, бо “не судилась вона йому”: “Не судилася? . . . Така моя доля”. Вкладаючи в них всю свою смертельну тугу й скорботу Харитина в нестримному пориві обнімає й цілує Панаса, а в слові “прощай!” втілює всю свою любов і своє горе. Харитина-Заньковецька пращаляся з життям, а глядачі супроводжали її слізами й риданнями. Образ наймички завершував ореол трагічної краси, простоти й правди.

Слава про український театр дійшла до відома царя Олександра III він забажав його побачити. В історії імператорського двору було нечуване, щоб цар появлявся в приватному театрі. Для тої цілі найнято окрему залю, обладнано спеціально царську льожу й поширино сцену. М. Кропивницькому було заявлено, що “треба вибрати таку п'есу, щоб вона була не довга й не коротка, щоб була й драматична, й комічна, щоб не стомила його величність і щоб мала гарну обстанову й костюми”.

Вибрано “Назара Стодолю”, де Заньковецька грава Галю та водевіль “Де ковбаса та чарка, то минеться сварка,” в якому вона грава шинкарку Горпину. Цар оплескував п'есу Шевченка, але насправді йому сподобався тільки водевіль і він забажав повторити кінцевий танець водевілю.

Після спектаклю артистів покликали до царської льожі. Цар звернувся з питанням до Заньковецької

“Где іграли?”, цебто, де грали. Вона мовчала, а Садовський приписуючи це перелякові, відповів за неї, що на півдні. А коли Заньковецька не давала відповіді цареві й на друге звернене до неї запитання, чи тяжко водночас танцювати й співати, знову Садовський за неї відповів, що це “привичка”.

Інакше свою мовчанку пояснювала Заньковецька. Із її слів Н. Лазурська розповіла:

“ . . . Вистава пройшла з великим успіхом і артистів запросили до царської ложі. Але сама форма запрошення, з попередженням, що артисти повинні відповідати тільки на запитання, та й ця настійня вимога негайно з'явиться перед “цареві очі”, — у гримі, у костюмах, — усе це так неприємно вплинуло на Заньковецьку, що вона в глибині душі вирішила не відповідати зовсім на жодне запитання, що й виконала точно . . . На всі запитання за неї відповідав Садовський і пізніше, описуючи в своїх спогадах цю сцену, приписав мовчанку Заньковецької її надмірному зніяковінню; але не така Заньковецька, щоб зніяковіти аж до втрати мови — вона просто почувала себе ображеною й обуреною”.

Цар іще раз хотів побачити “малоросів” і 25 січня 1887 р. в імператорському театрі гастролювали “Наталка Полтавка” з Заньковецькою і “Бувальщина” з Затиркевич-Карпінською. І тут зроблено виняток, бо ніколи на імператорській сцені не виступала приватна трупа з провінції.

Проте всі ці безприкладні успіхи українського театру не досягли найважливішого: дозволу грати в Києві. Кропивницькому, що відвідав у цій справі приїхавшого до Петербурга Дрентельна, цей заявив: “Ось тут і залишайтесь, а до Києва вам їздити нема чого . . . Ви ще напівдорозі від Києва, а вже студенти вбираються в баранячі шапки, надягають вишиті сорочки, вичепуються в широчезні шаравари і галасують: “Ми! . . .

Їде наш батько!" Це не годиться, я цього допустити не можу!"

Мало того, московські самодержавці, безсилі сутичалися з художній довершеності цього єдиного на всю тодішню Європу справжнього народного театру, яким був український театр, — уболявали над його "малоросійським наречієм", якого вони не розуміли: "для справжнього петербуржця Кропивницький, гопак та гречаники — порожній звук, який нічого не промовляє ні розумові, ні серцеві . . ." Ніхто з впливових осіб не хотів написати серйозної статті про український театр, щоб полегшити його становище на батьківщині. А. Пипін, до якого звернувся був Саксаганський з обильними газетними матеріялами про діяльність трупи, переглянувши їх, відповів, що "нікакой такий України нет" і що так само думають всі ті, що стоять при кермі державної влади та дивляться на українських театральних діячів, як на . . . секту.

Були й "прихильники", що брали в оборону "хочацький театр" (В. Міхневич), мовляв, не чинити перешкод культурним проявам діяльності малоросіян, а то "що ці хохли справді подумають, ніби й вони нація! . . . Народ вони милий, талановитий, з гумором і покорою. Хай собі! Як дотепно говорила колись Катерина ІІ: "народ, який танцює — не думає" . . . Справа бо в тому, що якогось окремого, самобутньо-національного типа освіченого малороса немає й не може бути. Малорос, культивуючись і одержуючи освіту, стає звичайним собі руським, духом і світоглядом". А на потвердження цих поглядів був наведений як приклад "великий хохол" Гоголь, що став загальноросійським письменником, бо "не присвятив себе, як того бажав П. Куліш, виключно малоросійській словесності. Інакше б з нього ніколи й не вийшов той Гоголь, якого любить вся Росія і дивується весь світ".

Проте з інших боків вживано всіх способів, щоб цей український театр, як джерело "сепаратизму" зни-

щити. Для того дирекції тзв. імператорських театрів почали заманювати головних акторів з Кропивницьким, Заньковецькою й Садовським, обіцюючи їм високі платні й европейську славу. Суворін, автор промовисто названої збірки рецензій на українські вистави "Хохли й хохлушки", насміхаючись з української мовою ("Малоросійська мова з її ніжністю і співучістю здається нам якоюсь дитячою мовою, мовою гумористичною, і від такого розуміння важко нам, великоросіям відійти") та занедбаної літератури й мистецтва переважно відмінив:

"Ви всі дивовижні таланти, і ваша гра спрямлює чаруюче враження, але мені вони шкода . . . , що ви псуєте ваш талант непродуктивно, іншими словами, закопуєте в землю . . . Великому кораблеві необхідно плавати по широкому морі . . . Кидайте ви вашу вузьку національну річку і випливайте на широке і безмежне море загальноросійського театру. Ідіть на російську сцену. Вам дадуть чудове утримання . . . "

Хоч як хотілося Заньковецькій більшого простору творчості й нових ролей з європейського репертуару, проте вона не погодилася стати російською акторкою. Петербурзька преса в грудні 1886 р. доносila про заяву Заньковецької, що вона не вступить на імператорську сцену, бо ніколи не покине свого товариства. Відкинувши ці близкучі пропозиції особистої карієри велика артистка доказала перед світом рівноправність української мови, якою можна досягти вершин мистецтва. І ця відмова мала величезне значення для українського театру й української культури.

Тримісячне перебування українського театру в Петербурзі яскраво виявило громадсько-політичне значення виступів української трупи.

Тому Марія Заньковецька не пішла за прикладом світової слави "російського письменника Гоголя". Замість підняти європейську славу російської акторки, що стелася до її стіп — вона вибрала важкий шлях

боротьби за права рідного народу. І коли її ім'я не тільки порівнювали до Сари Бернар або Елеонори Дузе, але її гру ставили вище від французької й італійської актрис, то це було ім'я — української артистки, яку видає геній українського народу і яка не покинула свого народу для власної слави, багатств і вигод. Як Садовський, Кропиницький і другі, прийняла Заньковецьку за своє це кочівниче життя українського театру, крізь яке українська ідея світила й гріла — міліони українських сердець.

III.

За перемогу правди

Завдяки особистим звязкам, знайомствам із впливовими урядовцями Марія Заньковецька нераз допомагала українському театрі здобути дозвіл для нової п'єси, як це було інпр. З “Безталанною” І. Тобілевича, коли після кількаразового її відкинення цензурою, вистало заграти Заньковецькій “Наймичку” в добродійній виставі, щоб негайно виклопотано для неї згоду цензури на “Безталанну”. Старанням Заньковецької завдячували киевляни вистави українського театру після заборони Дрентельна. Від свого рідного брата, генерала артилерії Евтихія Адасовського вона дісталася листа для нового генерал-губернатора Ігнатієва, до якого пішла особисто, щоб виеднати дозвіл на українські вистави.

“Ігнатієв прийняв Марію Заньковецьку дуже любізно і підписав дозвіл на 10 вистав, але порадив їй, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, зайхати по дозвіл до губернатора Тамарова.

Заньковецька знаючи норов губернатора, спитала:
— Навіщо? Адже в мене є ваш дозвіл, а він почне за своїм звичаєм на мене кричати . . .
— Все-таки краще побувайте у старика, щоб не

образити. Ну, якщо вже почне кричати, ви йому покажіть мій дозвіл.

Як виявилось, Заньковецька мала рацію. Тамаров сувро поставився до неї:

— Чого ви хочете?

— Я прошу дозволити мені ряд українських вистав у Києві.

— Я вже нераз казав і тепер повторюю, що не дозволю цим іноземцям грати в Києві.

— Але я не іноземка, — заперечувала Заньковецька, — я тутешня уроженка.

М. Заньковецька (1888 р.)

маю і без вас, — при чому предявила папір і повернула до виходу.

Тоді Тамаров заговорив тоном нижче.

— Як виходить, ви мене підвели! Сідайте, будь ласка!

— Ви хочете сказати
— малоросіянка.

— Так, і думаю, що коли тут можна грати таким чужинкам, як Сара Бернар, Жюдік, то я беру на себе сміливість думати, що й мені можна.

— От іменно, саме вам я і не дозволю! — закричав губернатор не своїм голосом, — І нічого нам з вами про це говорити!

— Ви маєте рацію, мені справді нічого з вами про те говорити, тим більше що я не солдат, а ви не фельдфебель, а дозвіл генерал-губернатора

Заньковецька кинула на нього короткий, але виразний погляд.

— Дякую вам, я можу й постоюти, — і одержавши з рук спантеличного губернатора свої папери, пішла несучи своїм друзям радісну вістку”.

Безліч разів приходилося Заньковецькій заступати перед всяким начальством справи театру. Місцеві самодури забороняли бувало якусь п'есу або не дозволяли перебувати в даному місті якомусь акторові, чи групі акторів, хористів, музикантів, тоді Кропивницький звичайно звертався до Заньковецької:

“Марусенько, одягай свого мундира, їдь до генерала, полковника чи капітана, — і виручай”.

Те саме робили й інші керівники труп, бо ім'я Заньковецької, відоме в цілій країні, мало свою магічну силу.

Вже не довго довелося грati Марії Заньковецькій з її незрівняним учителем Марком Кропивницьким. Після сезону в Єлисаветі, Харкові, Новочеркаську, Катеринодарі, Ставрополі, “Товариство українських артистів” переїхало на вересень до Москви. Вистави відбувалися в театрі “Парадіс”, де гостювали Сара Бернар, Елеонора Дузе і др. Тут Заньковецька дала глядачам новий архітвір: Безталанну. І як у Петербурзі так і в Москві рецензенти, що звикли до майстерної гри світових світочів, зуміли належно оцінити її тру:

“... В особі пані Заньковецької товариство малоросійських акторів має у своєму розпорядженні артистку, яка своєю грою дає таку високу мистецьку насолоду глядачеві, що вона сама здатна зацікавити найбумогливішу публику... Артистка володіє дивовижною силою виконання, завдяки якій їй вдається виходити переможцем з таких скрутних положень ролі, з таких сильних задумів виконання окремих “бойових місць” ролі, на яких артистка з хоч трохи поганою школою, при якому завгодно обдаруванні, зрізаласьби до решти й справила б антихудожнє враження, по-

добаючись хіба тільки найгрубішим смакам у найвідчайдушніших, патетичних місцях ролі, у хвилини втілення найглибшого жаху, у хвилини ридань, проклять і благань, що роздирають душу, пані Заньковецька, при пайреальнішому зображення всього цього, ні на мить не втрачає мистецького почуття й самовладання, які дають їй змогу завжди бути на граничній висоті художності, витонченості й правди”.

Визначний актор української сцени, І. Маріяненко (племінник і учень Кропивницького та партнер Заньковецької) так передає образ Софії-Заньковецької в “Безталанній”:

“ . . . Серед лишніх, ставних дівчат зовсім непомітно, якось осторонь, ніяково тримається соромливе дівча Софія. На пропозицію красуня Гната “погуляти”, вона, скинувши на нього повним нерозуміння й мягкого докору очима, питає: “А Варка?” — і в погляді її та в голосі стільки душевної чистоти, щирості! . . . Мимохіття тягне до оцієї соромливої дівчини, хочеться глибше зазирнути в її очі, слухати її мельодійний, задушевний голос.

У другій дії в зовсім невеличкій сцені Софія признається подрузі, що покохала Гната. Щирість і майже дитячу безпосередність артистка передає з такою художньо-переконливою правдою, що забувається і сцена і театр . . . “Тільки мені чогось наче страшно . . . аж тремчу . . .” — здригається вона від внутрішнього передчуття несподіваного, ще дуже далекого, але неминучого нещастя. Спалах миттєвий. Але від нього у глядача йокнуло серце. У 5-тій дії глядач пригадає цю лиховісну мить . . .

. . . Ці коротенькі, нечисленні репліки артистка наповнювали теплим подихом життя, справжнім биттям серця, і від цього, при всьому своєму ляконізмі, ці репліки захоплювали глядача не тільки своїм сердечним звучанням, своєю задушевністю, але — хочеться

сказати — своїм ароматом юности, чистоти, боязкої ніжності”.

З-ті дії драми “Безталанна” була однією з найдовшених у відтворенні щастя й щасливого кохання, — що так рідко трапляється в мистецтві. Звичайно, щастя — як предмет художнього відображення, не часто вдається на сцені. Майже як правило, актори на сцені вміють за завданням драматургів сумувати, боротися, бути нещасними, — і не вміють бути щасливими: підкреслено грають щастя, зображують щасливих, та чим більше стараються це робити, тим менше це їм вдається. У глядача складається враження вдалої або невдалої гри у “щасливу годину”, і він не вірить у справжність тієї душевної світlosti, того торжества серця, тієї радості буття, що звуться щастям . . . ” Автор цих рядків Дурилін, що теж бачив Заньковецьку в “Безталанній” впевнєє, що “це щастя заповняло глядача, на деякий час ставало його власним щастям, наче сонячне світло струменіло зі сцени, гріло й радувало всіх і кожного . . . ” А Маріяненко додає: “Тільки пізніше, навчившись як слід розбиратися в акторському мистецтві, стежачи за грою менших актрис, я зрозумів, скільки треба було спостережливості, глибокого проникнення в життя народу, до найпотаємніших його дум, до найінтимніших почувань, і якої треба було майстерності, почуття міри, художнього смаку, щоб ця сцена зазвучала так правдиво, без награвання, яке було в багатьох, навіть значних актрис . . . ”

Але щастя не довго тривало. Варка відвояовувала Гната. Надзвичайно важка для акторки є остання дія, що починається моторошною сценою Софії з її лютою свекrhoю Ганною, яку чудово грава Затиркевич. Важка атмосфера, що гнітить усіх, вплинула на Гната, що він у нестяжі вбиває ні в чому неповинну дружину. Але Заньковецька у цій темряві була справжнім променем світла. Маріяненко згадує цю дію:

“Софія-Заньковецька немов зівяла, — принишкла,

заглибилась у себе . . . “Що сталося з Гнатом?” . . . І раптом думка про Варку! . . . А що як зрада?! Страшно подумати! . . . Подруга підтверджує це побоювання. І от — зникла рампа. Стримуючи подих, слухаємо ми слова, повні невимовного горя, одчаю, що йдуть з глибини розтоптаного серця. Наче загіпнотизовані дивимось ми в широко розкриті очі актриси, в яких відбивається велика трагедія людської душі. Вся сцена проходить без крику, на затамованих звуках і майже без руху. Тільки раз вона підвелась і, знесилена, сіла, та рука її звелась до скроні незакінченим рухом . . .

Утворений настрій контрастно перетинає дзвінке Варчине “Здрастуй, Софіє!” Не вірячи своїм очам, Софія з жахом відступає, як від страшного привиду, виголошуєчи велику тираду якимсь глибоким, задушевним, з хріпами голосом, що вкінці переходить на пристрасний шепіт, і, не витримавши нервового напруження, падає непритомна. Далі, у відповідь на Гнатове брутальне торсання, в актриси чути якийсь істеричний чи то плач, чи то сміх. Очі її повні невимовного жаху. Такою тікає вона з хати.

На цьому можна було закінчувати спектакль, бо після такої сили творчого піднесення партнерам далі нічого вже робити. Я сам це відчував, коли мені багато років згодом доводилось грati з Заньковецькою роля Гната . . . ”

Батько-Кропивницький з трагічною простотою ніс свою вбиту дочку, а Гнат-Садовський схилявся над нею і благав прощення. Але в уяві глядача жив невимовний біль Софії, її гнів на розлучницю, її безмежний жах перед чорною неправдою людського зла й зненависті, “що вбили її серце перед тим, як відняли в неї життя”:

“ . . . Ми вийшли тоді з театру, як п'яні. Навіть найзавзятіші “критики” змушені були визнати, що нічого подібного їм не траплялось бачити . . . Я більше, може, відчув, ніж зрозумів, недосяжну височину на-

тхненої гри геніяльної артистки” — признає Марія-ненко.

Нейнакше відчували й інші глядачі, п'єси, що в них виступала Заньковецька. Юний студент художньої Академії, пізніший звісний художник Нестеров називає Заньковецьку “покорителькою сердець”: “... все, що давала нам артистка, було таким свіжим і несподіваним. І чого дивуватися з того, що на кінець кожної дії виклики — Заньковецька! Заньковецька! — досягали найвищого напруження. Лекції, етюди, рисунки забувалися, ми жили від вистави до вистави, від “Наймички” до “Наталки Полтавки”. Усі п'єси, в яких виступала покорителька наших сердець, ми неухильно відвідували. Імена Заньковецької, Затиркевич, Кропивницького, Саксаганського, Садовського, Карпенка-Карого та інших були нам рідні. Нашою натхненицею було незрівнянна артистка Заньковецька . . . ”

На Заньковецьку бігли дивитися найкращі актори московських театрів, між ними славетна Марія Єрмолова, що мала “очі повні сліз на тій же Наймичці. Вона цінувала її захоплювалася величезним талантом Заньковецької, її надзвичайною простотою. Задушевний голос її проникав у душу й змушував переживати все те, про що вона так просто й сердечно говорила. Інша артистка О. Яблочкіна згадувала: “Ми ходили туди по якусь нову, додаткову правду . . . ” Це говорили ті, що бачили артистів європейської слави, і від них ставили вище українську артистку, нпр.: “ . . . Елеонора Дузе — чарівно виконує драматичні ролі глибококохаючих, страждаючих ізза кохання жінок, але Заньковецька не тільки драматична артистка, вона має невищерпне джерело коміズму, а ця розмаїтість артистичної натури належить тільки виїмковим, щедро наділеним талантам, опроміненим сяйвом генія . . . ”

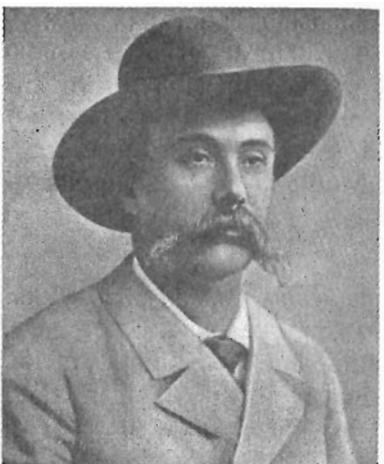
Це безприкладне торжество української мови на вершинах мистецтва знову доказало, що українська мова — самостійна, а не діялект російської, як це всіми

способами намагалася вмовити імперіялістична політика Москви. Українське слово стало могутньою мовою театру та на рівні інших європейських мов могло виражати найтонші відтінки психольогічних переживань і відчувань. У цій українській мові Заньковецька створила незрівняні шедеври найглибших переживань жіночої душі — на що могли спромогтися хиба найбільші слави світового репертуару.

Цей бліск тріумфу української самобутної культури скоро привів до злигоднів українського театру, якому російська адміністрація виявила нові утиски. Поновний приїзд до Петербурга викликав після кількох спектаклів заборону їх від посадника міста. Тим неменший був успіх Заньковецької в “Безталанні”. Вернувшись примусово до Москви трупа через непорозуміння з винаймом залі припинила вистави та виїхала до Одеси, де закінчено сезон. Це був останній сезон, в якому український театр виступав у близкому складі своїх найкращих артистів.

Тоді відокремився Кропивницький, не тільки найсильніший актор, але незрівнаний режисер і художній керівник. Про перебуту з ним працю Заньковецька згадувала як про найкращу пору свого творчого життя.

За той час відбувся природний процес мистецького визрівання нових артистичних індивідуальностей, що виявляли власні особливості й таланти. Дотеперішні учні й вихованці Кропивницького могли виділюватись та з повним успіхом самі провадити театр. Іван Тобілевич на цю тему писав в грудні, 1888 р. братові Миколі: “ . . . публіці далеко більше ходить бачить Заньковецьку, ніж Марка . . . ” І керівники труп боролися, щоб мати в себе Заньковецьку-улюбленіцю публики, бо це гарантувало повний успіх. Створювалася при тому нездорова атмосфера суперництва, яка й доводила до розриву існуючих труп.

Микола Садовський

На роки 1889 - 1897 припадає найбільш напружена творча діяльність Заньковецької. Вона стала відомою по всій Україні, і поза її кордонами. Ще в 1889 р. писав до неї Евген Олесьницький від Т-ва "Руська Бесіда" запрошуючи її до Львова. Увесь той час Заньковецька співпрацювала з Миколою Садовським, що став її мужем після отримання в 1887 р. розводу з Хлистовим.

Садовський був керівником трупи, головним режісером і постійним партнером Заньковецької. З ним вона створила свій основний репертуар.

До найбільших успіхів належала тоді "Циганка Аза", яку в інтерпретації Заньковецької критики й глядачі називали "українською Кармен". Ця драма Старицького своїм сюжетом була тільки зближена до лібретта опери "Кармен", зате музику Бізе заступала в ній геніальна гра Марії Заньковецької. Московський журнал "Артист" подав її оцінку в статті **вимогливого** театрального знатока Єрмілова п. н.: "Пані Заньковецька в драмі "Циганка Аза":

"Ролю Ази виконувала пані Заньковецька. Артистка ще раз показала ширину свого таланту. Звичайно їй доводилось зображати жінок, якнайбільш симпатичних, лагідних, затурканих і пригноблених. Аза — зовсім новий тип перед ролей її репертуару. Це — втілення бурхливої, південної жаги. Це — жінка, створена для любовної насолоди, жінка, що бачить у палкій пристрасті весь сенс, усе призначення, усе щастя свого життя.

При першій своїй появлі на сцені пані Заньковецька вражає глядачів надзвичайною, широю веселістю. Щаслива, вдоволена своєю вродою, вона завзятим тоном розповідає старому отаманові Апрашу, як вона зуміла причарувати пана, що закохався в неї, як вона грою кокетства збуджує в ньому то жагу, то ревнощі, то дражнить і мучить його своїми насмішками. Її веселий, задирістий тон швидко змінюється гордою відповіддю на образливе запитання Апраша про можливість продажу себе коханцеві. Вона суворо завважує Апрашові, що він не сміє ганьбити її, що вона не відмовляється від дружби і подарунків пана, але піде з його дому така ж чиста, як входить до нього. А коли Апраш просить її покохати його, вона засипає його такими насмішками і приголомшує таким нестримним вибухом сміху, що він відчуває глибочезне засоромлення. У дальшій розмові вона рельєфно виставляє перед глядачами своє кохання до Василя. Саме Апраш повідомляє її, що Василь не йде з табором далі, а лишається тут.

“Тут! Тут!” — розгублено вимовляє вона це слово, ніби не в силах зібратися з думками від несподіваної звістки і побороти своє хвилювання, та метушливо питает: “Навіщо? З якої причини? Кажи швидше, старий, швидше!”

Апраш відповідає, що Василя звела з глузду “чортівка” Галя. Тут Аза приходить у бурхливий настрій: вона то регоче, то швидко крокує, заглядаючи сюди й туди, то починає співати, то знову сміється і, нарешті, опамятавшись, умовляє старого швидше вирушати в дорогу, яко мога далі, далі, хоч на самий край світу.

Прекрасним, надзвичайно правдивим виконанням цієї сцени пані Заньковецька дала глядачеві відчути, що тут, у цьому факті розлуки з Василем, і приховується завязка драми, яка неминуче мусить вибухнути згодом. У четвертому акті відбувається перша після розлуки зустріч Ази з Василем. Побачивши Василя,

Аза у виконанні пані Заньковецької веде довгий час умілу гру вдавання й хитрощів. Вона прикидається ніби не бачить Василя, а проте вона тремтить від хвилювання, на обличчі її виявляється неописана радість, торжество, щастя. Здавалося б, що вона от-от кинеться йому в обійми, але її утримує бажання помочути його. На оклик Василя вона обертається до нього, ніби не пізнає, питає: "Хто це?" Потім вдавши цілковиту байдужість і намагаючись заглушити хвилювання голосним і частим реготом, вона починає іронізувати з нього, з його бідності, з його уявного щастя. Але коли він просить її не глузувати з нього і мати хоч трохи жалю, вона змінюється на обличчі тоном гіркого докору, знизвивши голос, зауважує йому: "Жаль? А ти мав його наді мною?" Василь здивований таким запитанням (він ще не знає про її кохання до нього), перепитує її: "Над тобою?" Швидко схаменувшись, вона поправляється і лукаво каже: "Над нами всіма".

Але скоро вона перестає витримувати взяту на себе маску байдужності і відкривається йому у своїх почуттях.

Прилігши до нього на коліна, засипаючи нечисленними ласками й цілунками, вона дає нам живий, наївki незабутній образ палкої, справді південної, пристрасної мlosti кохання. Хто тільки бачив цю сцену, той ніколи не забуде тих чистих, естетичних втіх, якими високоталановита артистка подарувала глядачів.

Сцени нестями Ази в той мент, коли Василь тікає від неї до жінки, артистка передала з надзвичайною енергією, з разючою простотою й природністю; у таких сценах правдивість зображення найважча за все. Жадного банального, фальшивого звуку, жодної невірної ноти не помітили ми в грі пані Заньковецької. Усе просте, як просте саме життя, сама природа! Дійсно пані Заньковецька багато обдарована чуйною сприйнятливістю й нервовістю, не хворобливою нервовістю, а тією, що допомагає артистові палко відчувати та

жуваво сприймати їй передавати кожний душевний порух зображену ним особи, кожну деталь, кожну найменшу подробицю ролі".

У два роки пізніше Заньковецьку в цій ролі бачила Н. Лазурська:

"Я побачила Марію Заньковецьку на сцені вперше у 1894 р. у ролі циганки Ази. Я була приголомшена силою враження. Усе починаючи з першої появі Ази і кінчаючи її смертю, — усе було просякнуте дикою свободою степів, зогріте південним сонцем, оповите палкою спекою пристрастей.

. . . Аза повертається з села, куди ходила ворожити. Захоплені її красою парубки привязалися до неї. Її ще нема на сцені, але ви вжечуєте її двінкий, нестримний регіт степової пустухи. Ви ще не бачили її, але вже заражені цим перелитим у дзвінкий сміх здоровлям, веселістю, молодістю. І коли Аза наче дика коza, збігає з нагорка на авансцену, ви вже любите її, ви розумієте, чому гурт дорослих людей облишив свої справи і кинувся наздоганяти її.

Аза-Заньковецька повна життя: у неї тримтять груди, палають очі, виблискують сліпучі зуби, ноги не стоять на місці. На ній дзвенять і бліскотять намиста й монети, навколо неї віуться стрічки, гримить у руках бубон. І коли ви за ходом п'єси дізнаєтесь, що ця вогненна дівчина покохала красуня-цигана Василя, а він захоплений сільською дівчиною Галею, — вам одразу стає моторошно, і ви передчуваєте катастрофу. Прекрасний у Заньковецької-Ази момент, коли вона дізнається, що Василь залишає табір; тут і відчай відкинутоого кохання, і ображена самолюбність, і бажання приховати від усіх свій душевний біль. Перший рух Ази — тікати із цих жахливих місць, де вона так страждала. І табір іде далі. Але там, далеко від Василя, Аза силою свого страждання перетворюється з наївної дитини у глибоко страждачу жінку, для якої забуття не можливе. І вона повертається у всеозброєнні своєї вроди,

щоб або взяти Василя, або помститися йому. Повернувшись Аза застає його вже одруженим. Це не заважає їй, зневаживши всі людські й божі закони, спробувати повернути його в табір. Це тим легше, що циганська душа Василя вже нудьгує за привільним кочовим життям. Убозство, безперестанні сльози лагідної Галі набридають йому, і його починає непереможно тягти табір. Він зустрічається з Азою. Ідуть прекрасні за виконанням сцени кокетування та спокуси: Аза піднесено весела, вона співає і танцює на честь дорогого гостя. Вона співає і танцює для нього самого, вона приваблює його, вона у танці передає йому усю бурхливу красу

Заньковецька-Аза і Садовський-Василь

своєї жаги. І Василь захоплений нею. Сила її зачарування владно опановує його. Іде любовна сцена, сповнена такої жаги, такої дикої поезії, такої художньої правди, яку могли дати тільки самі Заньковецька-Аза і Садовський-Василь. Проте почуття обовязку ще промовляє в ньому, і зівстка про те, що під час його відсутності Гая народила сина, його сина, примушує Василя повернутися до сім'ї. Тепер Аза ображена смертельно. “Аза тільки одна — де друга, там Ази нема”, — каже вона. Вона не має наміру ні з ким поділяти своє величезне почуття. “Помсти! Помсти!” — вимагає її палаюча душа. І от, коли Василь знову повертається до неї, — йому пощади нема; вона зустрічає його неприступно холодним кокетуванням, вона грається з ним мов кітка з мишею, аж поки доведений до нестяги шаленою грою Ази Василь вбиває її кинжалом. Аза вмірає із словами кохання на устах, а Василь божеволіє.

Хто не бачив Ази-Заньковецької, той не може уявити собі, з якою суверорою витримкою веде вона цю роля.

Вона поставила собі завдання — показати стихійну силу жаги, яка спалахнула у гордій душі красуні Ази, прикраси всього табору, — і блискуче розвязала його. Смуглястий грим, костюми, темпераментний говір, очі, що палахкотять вогнем, оцей танець кохання й ненависті, коли в Ази вібрує кожний нерв, промовляє кожний рух, оцей безмірний гнів, коли вона вимагає помсти, і ця жагуча ніжність у виявах кохання, — усе це Заньковецька передавала так художньо, що глядачі після “Циганки Ази” розходилися буквально приголомшенні близком виконання і силою темпераменту”.

Аktor І. Маріяненко залишив не менше пройнятій захопленням спогад про “українську Кармен”:

“Зустріч з Азою-Заньковецькою мене просто притяглила. Після чистої, соромливої, глибоко ліричної наймички Харитини раптом, як буря, майже не тор-

каючись землі, влетіла пристрасна, зваблива циганка. Сріблястий сміх її лунав на весь табір. Тікаючи від хlopців, вона то як віон вислизала з їх рук, то раптом, кинувши круг себе віяло спідниць, сідала на підлогу, то, бризнувши сміхом, скоплювалась і знову літала з бубеном по сцені, як вітер. З грудей її виривались якісь дикі вигуки, якими вона дратувала й вабила до себе хlopців, звиваючись навколо старого цигана Апраша. Це була справжня дика, жагуча дочка вільних південних степів . . . ”

Креації сильних характерів були близькі творчому надхненні Заньковецької, яка навіть своїх “біденських” ставила на високий п'єдестал сміливих душ з гордовитим змаганням до волі й моральної чистоти. В її інтерпретації Маруся в драмі Старицького “Ой, не ходи, Грицю” не йшла по лінії авторського задуму, але була відзеркаленням просто демонічної постаті з народної пісні, що з повною свідомістю й розміркованою постанововою рішила помстити безмірний біль її потоптаного серця: “Хай він не буде ні її ні мені — та най найстісся сирої землі” — тоді як елегійна геройня Старицького діє наче в сні, в неусвідомленні. Зате в народній пісні навіть при грозі смерти Марусю не покидає непримиренне, трагічне завзяття. Писала про те Наталія Кобринська в окремій статті *): “... коли глянемо в наше минуле, в ті часи геройства, незламної сили, завзяття, витривалої й гордої неподатності нашого ко-зацтва, то не буде нам дивне, що ті часи могли зробити такого духа і в жінок”. Цю історичну правду, вірну народній пісні передавала Заньковецька.

Тому до її улюбленого репертуару ввійшла “Лімерівна” — сильна, горда, смілива й вільна в своїх почуваннях. Автор драми, Панас Мирний дізнавшися про дозвіл цензури, який виєднала Заньковецька, писав їй:

“ . . . Коли то буде повна рожа чи пишна неза-

*) „Не ходи, Грицю, на вечерници” — драма Старицького і народна пісня, часопис „Неділя”, Львів, 1911 р., ч. 8.

будька, — то, певне, виною тому не моя слабосила авторська праця, а Ваш талант. Лебідочка наша! Ви нам дали такі образки “Безталанної”, “Наймички” і інших безталанних, котрих ми без Вас ніколи б не побачили у авторських творах. Автор, який він не мистець свого діла, дає тільки мертвий скелет людини, намічає тільки типічні ознаки, а артист одухотворяє ті намічені автором форми, дає життя й вираз авторським істотам. Я певний, більше ніж певний, що таке життя Ви надасте і моїй “Лимерівні” . . .

Заньковецька не тільки своєю грою “одухотворила” цю лостатъ, але насправді, вона ще й скоротила надмірно розтягнуті сцени й змінила фінал. І П. Мирний був їй за це вдячний:

“ . . . Прочитавши переробку, я, на велику свою радість, повинен признатися, що дарма я мав ревніве почуття, знаючи, в чиїх руках перебуває мое дитя, і що такою переробкою 5-го акту, як зробили Ви, п’есі надана більша сценічність, а розвязці — трагічний кінець: самовбивство у несвідомому стані може викликати лише безвихідну тугу глядача, а свідоме й героїчне самовбивство, повне докорів і відчаю — примусить його здрігнутися всім єством”.

У цій п’есі Лимериха вмовляє свою доньку Наталю вийти заміж за пришелепуватого сина багатої Шкандиних. Але Лимерівна кохає бідного наймита Василя і ніщо не в силі примусити її до одруження зі Шкандиненком — лише брехливий наговір, ніби Василь не любить її й відмовляється від неї. Після одруження почалося важке життя з осоружним чоловіком та злобною свекрухою. Виявляється брехня, Василь вертається і Наталя не хоче надалі зносити свавілля над собою. Вона назавжди залишає дім Шкандиних, щоб почати нове, щасливе життя на шляху бездомного але вільного Василя. Тоді юрба збунтованих Шкандиних селян здоганяє їх. Василя звязують, а Наталю хочуть силою відвести до свекрухи. Але горда й незламна Лиме-

рівна кидає останні слова: “ . . . при всіх людях кажу, що кохала я його одного, кохаю й буду кохати, а того осоружного дурня ненавиджу, а оту старуху чортиху розірвала б на мшатки! ” та ударом ножа кінчає своє життя. Краще смерть ніж покірність і рабство.

Заньковецька-Лимерівна інтелектуальна еліта: “Ми поспішаємо в театр Заньковецьку-Лимерівну дивитись” — писав Ілля Рєпін. Відомий фізіольог І. Павлов признавався, що плакав на “Наймичці”, а Антін Чехов називав її “хочлацькою королевою, яку Україна не забуде” та навіть збривався писати п’есу з українською мовою для її ролі, бо “Заньковецька то страшна сила” . . .

На свій бенефіс у Москві 1891 року вибрала Заньковецька новий твір Олени Пчілки “Світова річ”. Рецензенти в “Артисті” писали:

“ . . . У перших сценах ви її бачите веселою, безтурботною дівчиною, що добродушно кепкує з гостей, які прийшли до її матері, щоб підшукати собі наречену. Олександрі Михайлівні не до гостей: вона вся сповнена своїм новим почуттям. Вона кохає, і поки дуже щасливо, генералового синка Тамалія.

Заньковецька - Лимерівна за свідченням очевидців справляла непоборне враження. В тому часі глядачі російських столиць так обожнювали Заньковецьку, що деякі поклонниці поширювали моду на українські костюми. “Од Заньковецької геть усі дудіють!” — писав А. Кримський, що надіявся від її успіхів — більшої терпимості росіян “до нашого питання”. Серед публики

Зовсім іншою ви бачите цю симпатичну дівчину, коли мати сповіщає її про страшне лихо — цілковите розорення, що загрожує родині, в разі, коли Олександра не дастъ згоди старому чиновникові-хабарникові Павлющенкові на його пропозицію руки й серця.

Вам стає нестерпно шкода, з яким розгубленим виглядом, з яким нерозумінням і передчуттям якогось страшного лиха ця любляча донька лагідно, благальним голосом просить матір, щоб та заспокоїлась, почекала з рішенням, поки вона збереться з духом, з “думками” своїми.

Тонка гра аристки супроводила й ту сцену, де в Олександри відбувається розмова з коханим молодим Тамалієм. Щиро, з теплим, найвним довірям розповідає вона про своє родинне горе цьому юнакові. Але він виявляється фатом, нахабним залицяльником до недосвідчених дівчат, і на всі її слова відповідає холодними завваженнями про нудність житейських дрібниць і про потребу жити лише заради любовних утіх. Важко уявити всі переходи в зображені безлічі різноманітних хвилювань, показуваних аристкою; ніжне, палке кохання, потім здивування на його нікчемні слова, що переходить у якесь тупе остоўпіння і закінчується відчайдушним зойком, де чулось і обурення, і презирство, і болісне розчарування в коханому.

Голосом ображеної до глибини душі людини, ця зворушена горем дівчина, ледве переводячи дихання і ніби болісно перемагаючи спазми, що душать їй горло, пошепки промовляла їйому сповнені обуренням слова. Та раптом під впливом екстазу їй придаються сили, і вона голосно, з величним презирством заявляє їйому, що він підла людина, і виганяє його з дому.

Далі аристка зображає екзальтований стан Олександри: обличчя її щохвилини змінюю вираз. То вона задумується, і тоді на її обличчі ви читаєте безмежний сум, то раптом на неї находить посилене нервове збудження, то вона вся третить, в очах ви бачите гаряч-

ковий бліск, в обличчі якісі конвульсійні рухи, вона то всміхається, то робить страшні очі, то раптом починає безумно, скажено реготати . . .

Ця сцена, на нашу думку, у виконанні нашої артистки гідна була б сама по собі уважної психольогічної аналізи . . . (Єрмілов).

Питання про те, в якій мірі пані Заньковецька здатна до артистичної передачі ролей загального російського репертуару, вона бліскуче розвязує в "Світовій речі", комедії пані Олени Пчілки . . . Частину ролі вона виконує російською мовою, і це дає змогу перевонатися, що у пані Заньковецької така чиста російська вимова, що перехід її на російську сцену з цього погляду не поставить ніяких труднощів. Поява артистки в ролі "панночки" дуже цікавить публику, що звикла завжди бачити її в ролях "дівчини". Паню Заньковецьку можна сміливо поставити поруч найкращих виконавиць на російській сцені . . . У глядачів мимоволі прокидається бажання бачити паню Заньковецьку на російській сцені, яка дасть великий простір застосуванні її таланту . . . "

Недавно Садовський відповів на настирливі намови Суворіна вийти зі своїм талантом на "безбережне російське море", що це море для нього цілковито чуже. Не вийшла теж на той широкий і звабливий російський простір — вірна своєму народові Заньковецька. І цим найкраще було стверджено право українського народу творити найвищі мистецькі цінності, бо мистецтво Заньковецької наскрізь народне, глибоко національне є таке могутнє й прекрасне, що його справедливо ставити поруч мистецтва найбільших аристократів світу.

Перше десятиріччя діяльності Заньковецької на українській сцені відзначено 18 грудня 1892 року в Одесі, де грала тоді трупа Садовського. На той раз Заньковецька вибрала п'єсу Кропивницького "Глитай, або ж павук". Театр не міг помістити глядачів. Вели-

зечна юрба залишилася без вступу на залю, де прихитрялися сидіти вдвох на одному місці, всі проходи забиті натовпом, ложі не вміщали втиснутих глядачів. Повінь квітів, оклики, бурхливі оплески в унісон виявляли вдячність за широ й урочисто мистецьку наслоду правди й простоти. Проте найбільш піднесла хвилина наступила після третьої дії. У тодішніх часописних звідомленнях читається:

“ . . . Серед громів оплесків і викликів піднялася театральна завіса, і публіка побачила на сцені всю малоруську трупу, яка теж побажала відзначити ювілейний день своєї премієрші.

Панове Садовський, Карпенко і Мова тримали в руках подарунки від трупи: хліб і сіль на майоліковому блюді, золотий артистичний жетон на ефектній подушечці і прекрасний срібний вінок. Оплески на сцені і в залі злилися в один спільній гул захоплення і привітань. Та ось Садовський, передавши подарунок ювілярці, вийняв з бічної кишені аркуш паперу. Запанувала глибока тиша, серед якої він прочитав таке:

“Дорогий товаришу, глибокошановна Маріє Константинівно! Десять років тому ви спробували свої артистичні сили в двох зіграних сьогодні ролях, і одразу ж самородний талант ваш блиснув яскравим променем і прикував до себе здивовані погляди глядачів. Шумне захоплення вітало появу зорі на українському горизонті і потягло вас безповоротно тернистим шляхом мистецтва. А який цей артистичний шлях, найближче відомо нам, акторам: крім креміння, обвалів, та вязкого баговіння, на ньому ще кишать гадюки заздрощів, злоби, ехідства, і треба мати величезний запас моральних сил, щоб витримати з ними боротьбу, не втративши людського образу . . . Маріє Константинівно! Ви переможно пройшли цей шлях і зберегли образ божий у чистій досконалості, і тепер ви стоїте перед нами, як десять років тому, — така ж сердечна, щира,

чутлива до страждань ближнього, чуйна до всякого доброго діла . . . ”

Пан Садовський зупинився. Хвилювання, мабуть, заражало йому промовляти, але після нетривалої павзи, опанувавши себе, він продовжував більш піднесеним тоном:

“Не в схолястичній школі, що переховує віджилі традиції й рутину, виховувала ти свій талант, не з мертвії книги, багатої лише на правила ефектів і ходульних фарб, збагачувала ти свій божественний дар, —ні! Школою тобі було широке життя, а книгою — нескінчена у своїй красі природа. Ось чому враження від твоєї гри буває зовсім особливе: глядач не любується тобою на сцені, не втішається дотепністю вигаданих ефектів, не вражається роскішшю нарядів, а, забувши свої буденні турботи, зливається душою з зображену Тобою особою, тримтить твоїми радощами, боліє твоїми стражданнями і плаче твоїми слізми.

Світи ж, наше сонце, нам довго, не вкриваючись темними плямами, прикрашай нашу сцену, будуй молоде мистецтво, зогрівай теплом своїх супутників, освітлюй їм шлях до слави і неси до вічного торжества і безсмертя . . . ”

Важко передати урочистість цієї хвилини. Марія Заньковецька була зворушена хвилею захоплення й привітань. З її очей нестримно лилися сльози. Вона то дякувала публіці поясними поклонами, то обіймала й цілуvalа своїх товаришів по сцені. У цю хвилину в театрі не могло бути ні одної душі, яка б не піддалася загальному захопленні, і навіть, коли в Заньковецької є заздрісники і недоброзичливі люди, то й вони мусили змовчати й смиритися. Звуки оплесків і вітальні вигуки в залі і на сцені зливались в один спільній переможний хор талантові.

Але збудження публіки досягло апогею після п'ятого акту, коли артистку закидали квітами. Так, повто-

рюю, це було справжнє торжество таланту, це було велике, видатне свято мистецтва.

Якийсь ветеран російської сцени, бачучи овації артистці, не міг втримати сліз. Він плакав як дитина, плачав від захвату, слізми радості за рідне мистецтво. Він двадцять вісім років пробув на російській сцені, але ні разу не бачив нічого подібного.

Одесі припала честь відсвяткувати десятирічний ювілей талановитої артистки, і Одеса зуміла гідно зробити це”.

Було нечуваним у ту епоху розшалілого самодерявства виголошувати промови зі сцени. Треба подивляти рішучість Садовського, що хоч і не міг підкresлювати таких заборонених слів як “Україна”, “український народ” — проте з його промови всі зрозуміли величезне значення Заньковецької для українського народу й української культури. Нічого дивного, що слухаючи її артистка плакала, а всіх скопив спільній порив любові й в'ячності для неї. Ті, що не могли дістатися на ювілейний вечір, виповнили театр наступного дня та влаштували Заньковецькій другу гарячу ювілейну овацію. Рецензенти писали, що її “величезний, першоклясний талант змужнів, жести стали напроочуд виразисті, голос, розвинений ще більше, набрав таких нот, яких немає у жодної Сари Бернар. Вона плаче на сцені, і весь театр ридає; вона невдоволена, обурена, виявляє найвищу міру душевного хвилювання, вона видає крик, повний сили, огиди, її відчаю, який може вирватися тільки у нещасної, приниженої і ображеної до глибини душі жінки, і хто чув такий крик, той не забуде його все життя . . . ”

В цьому одеському сезоні трапився ще один небуденний випадок. Славний композитор, українець з походження, П. Чайковський, побувши на “Безталанні”, підніс Заньковецькій вінок, на якого стрічці був напис: “М. К. Заньковецькій — безсмертній від смертного”.

Найкращим ювілейним дарунком Заньковецькій бу-

ло відкриття для неї Києва і з ним всієї Правобережної України. Це виеднав її брат, гарячий поклонник її таланту, ген. Е. Адасовський, особистий приятель великого князя Михайла Миколайовича.

Той весняний сезон 1893 року відкрито ім'ям Шевченка, почавши вистави його “Назаром Стодолею”. Весь Київ ломився в театр, щоб бачити Заньковецьку, а вона чарувала глибиною й ріжнобічністю свого таланту. Захоплену статтю присвятив її Іван Нечуй-Левицький, що між ін. писав:

“ . . . Талант д. Заньковецької дано їй зроду; його дала їй мати-натура, тим-то вона на сцені грає так натурально, так легко, ніби просто, без найменшої напруги. Ale тонке і детальне її грання показує, що вона не мало дбала про розвиток своїх природжених скарбів; видно, що вона все обмірковувала, що вона втамлювалась у психічні ситуації зображеннях на сцені типів, доки не втамила їх цілком, до найглибшого зворушення їх думок та гадок, їх вдачі . . . ”

Михайлo Старицький

З приводу ювілею в 1893 р. написав Михайлo Старицький драму з життя українських акторів п. н. “Талан”, в якому за прототип героїні, артистки Лучицької була Заньковецька. Закулісні інтриги проти неї, нещасне кохання, любов до рідної сцени, відкінута карієра на російській сцені, захват української публіки, від якої промовляє молодий студент словами: “Від усіх українців вітаю наше сонце,

що зійшло й освітило славою рідний край. Хай же воно сяє ще довго іogrиває теплом усіх обійдених і задубілих!”, врешті присвята автора: “Присвячується вельмишановній артистці Марії Константинівні Заньковецькій” свідчили, що герояня “Талану”—сама Заньковецька.

На пятнадцятиріччя сценічної діяльності Заньковецької припадає її оборона вільного українського театру перед форумом першого з’їзду театральних діячів російської імперії в березні 1897, у Москві. У доповіді славної в цілій країні артистки, яку відчитував актор Бравич, звучав енергійний протест проти безправства й утисків, які не дають театрів нести освіту для українського народу. Вона підкреслювала обмеження спеціально встановлені для українського театру, яко му заборонено грати твори перекладені з інших мов, історичні твори з минулого України, або ті, що торкаються вищих шарів—залишаючи йому тільки село й міське міщанство. Цей виступ Заньковецької з домаганням права розвитку української культури, викликав глибоке враження в цілому з’їзді та мав політичне значення.

Того ж року відбулася поїздка театру Садовського на Закавказзя, де скрізь у Баку, Тифлісі, Кутаїсі Заньковецьку зустрічали як “учительку художньої правди для всіх акторів”:

“ . . . Рідна нам сцена занадто ще молода, щоб стати поряд з культурними сценами Європи, і тому ще потребує великих і художніх учителів, які б показували нам справжню путь до прогресу і культури. Великий той, хто цілком вивчив людське серце, хто вміє розуміти биття кожного серця і жити муками інших: Ви одна з тих небагатьох, кому ім'я “Великий”! Не гучні слова, не славнозвісність Ваша промовляють тепер нашими устами, ні! А ті моменти душевної муки, які Ви примусили пережити з Вами. Не осудіть нас, менших Ваших братів за це скромне підношення і вірте, що воно щире й чисте. Живіть на радість . . . ” Це за-

хоплене звернення від грузинської драматичної трупи.

Проте блиски сценічних тріумфів були затроювані подружжіми злигоднями. Біографи встановили, що на виступах у Закавказі Заньковецька зазнала глибокої образи від Садовського і мусіла покинути трупу.

Перший розрив із Садовським у 1891 році тривав недовго, як показують збережені два листи Кропивницького до Заньковецької: 15 травня він в звязку з цим сподівався її приїзду, а вже 3 червня доносив, що знає про її телеграму “Причина моого відходу всім відома, причина усунена — вертаюся”, цебто до Садовського.

Як на сцені, так і в житті Заньковецька робила все з живим захопленням. Гарячий, сміливий, захоплюючий темперамент, надмір хвилювань супроводжав її в щоденному житті та вимагав співзвучності в оточенні. Віддавши таке багацтво почуттів Садовському, ізза якого вона прийняла найболючішу покару від свого батька, відречення — Заньковецька була оправдано вимоглива. Садовський не належав як вона до типу “однолюбів” та з бігом літ поменше приховував свою податливість на жіночі приваби, яких не щадили іхні власниці чудесному “героеві” й “амантові”. Раніше він оберігав Заньковецьку від її скорбот навіть із віддалі:

“ . . . Навіщо ти знову так хвилюєшся, що весь твій лист просякнутий гіркими сльозами? Читаючи твого листа, мені стало тяжко не тому, що мерзотник . . . щось там писав, а шкода Тебе, моя радість. Облиш, перестань, час тобі прибайдужиться до всілякої підлоти. Сезон мені треба закінчувати і якби мені не жаль було залишити трупу, яка дивиться на мене як на свій якор порятунку, то й хвилини не лишився б у цьому задушливому повітрі просякнутому ріжними шахраями й іудушками. Але, радість ти моя, залишаються тільки 7 днів, 7 якихнебудь днів! Більше терпіли, потерплю ще, і ти, мій коте, потерпи. Не плач, не хвилюйся, адже

цим не лише себе занапащаєш! Прийде час, що й на нашій вулиці свято настане . . . ”

Інший лист пізнішого походження свідчить про те, що між подругами багато дечого заіснувало:

Марія Заньковецька
(1890-ті роки)

“ . . . Як же твоє здоровячко? Ото ж така туга мене огорнула, коли я повернувся до Миколаєва, що важко навіть повірити, і якби тільки менше я фільозофував, то давно б мені не минути лиха. Я навіть, якщо хочеш знати, не розумію, що це означає, адже якщо я дома і разом з тобою, ти обовязково мене лаєш, а я огризаюсь, але чому, коли тебе нема, мені так сумно за тобою? Ти зрозуміло, ніколи мені не віриш, то й тепер я

важе бачу на твоєму личку саркастичну посмішку; та як хочеш, хоч вірте, не вірте, а це істина правда . . . ”

Інколи вистає зазнати надмірної любові, щоб перестати нею дорожити. Заньковецька любила Садовського за багато. Знали про те актори, й друзі, що завжди високо цінили її моральну силу, й спочували їй. Вихід Заньковецької з труни Садовського став широко відомим і Кропивницький в листі до неї відкрито признавав, як “много було горя в її житті, як тяжко страждала вона”, та що “всі недобрі й печальні чутки про її гірке життя-буття—лягали кривавим болем на його мозок і на його душу”:

“ . . . Ви завжди для мене були втіленням моєї любимої України і ніколи жодної артистки я не поставив навіть на першу сходинку того підесталу, на якому ви

завжди стояли в моїх мріях . . . Отже Ви прекрасно зробили, що нарешті залишилися самотою, знаю, що Вам це багато й дорого коштує . . . ”

Коли в осені 1899 р. Заньковецька вступила до трупи Кропивницького, він півітав її віршем:

Думки все палають пожежею на- А все ждав тебе, все виглядав.
дій, І знову Бог мені тебе послав,
У душі моїй веселий рай роз- І знов май шлях ти освітила.
цвіта Світи ж так довічно, зірко, світи
В цей мент, як світ талану тво- не згасай,
его ти знов пролила, Найясніша Вкраїни зірнице,
На мої під серцем виховані мрії. Незрівняна артистко-чарівнице,
Вже десять год, як ти мене оси- І світлим променем генія нас
ротила, всіх ти осяй.

Життєві бурі викинули й Садовського на берег, він пристав до братів створивши з ними спільну трупу. Їх ентузіастично вітали в Києві і їм теж складалися вірші з приводу цеї злукі:

Колись на славу Україні, І ось брати твої з тобою:
Зродила мати трьох синів. Карпенко старший чарівник,
Дала крилята їм орлини, Шо так звабляє всіх нас грою,
Дала їм очі соколині І надихає й вас порою
І душі повні мрій і снів. І що відкрив нам всім тайник

І снілисісь їм степи широкі, Подій лукавства і зневаги,
І снілисісь гори і моря, Подій неправди огидних,
Підхмарні скелі одинокі, Великодушних діл відваги
Провалля гір страшні, глибокі, І ниніших духом переваги
Де вітер з хугою гуля . . . Над кодлом сильних і грізних!

Садовський славний! Ти між нами А слава сцени — Саксаганський!..
Мов той орел в краю блакиті Кого він з нас не чарував,
В просторі штуки чарівнім, — Чи то в комедії селянській,
Ширяєш ти по вільний хаті, Чи то у драмі хуторянській, —
Підвладне все тобі в ті миті, Яких він типів не видавав?

Ти й безталанний гольтіпака, . . . Живіть на славу Україні,
Ти — і велиможний пан-гетьман; Чаруйте скрізь її синів,
Плугатар бідний і бурлака, І славні будете в родині,
Коханець степу-гайдамака, І як тепер, при сій хвилині,
А повернувся — гордий пан! Скрізь привітають трьох братів!..

Це був лютій, 1900 рік. Марія Заньковецька грава з Кропивницьким у Миколаєві. Про її приїзд до Києва цікаво розповіла Софія Тобілевич:

“ . . . Вона вдягнувшись надзвичайно елегантно, прийшла до нас на спектакль і сіла в першому ряді партера. Йшла, як я памятаю, “Циганка Аза”, в якій

часто доводилось Заньковецькій виступати разом із Садовським. Цього разу, як і завжди, Садовський грав чудесно, і коли піднялась завіса та Садовський і АзаЛіницька вийшли відповісти поклоном на визови публіки, Заньковецька кинула йому прекрасну білу троянду на ознаку миру. Марія Заньковецька так привабливо тоді усміхнулась йому, що серце Садовського відразу пішло їй назустріч, він підняв троянду і, низенько вклоплюючись Заньковецькій, піdnіс квітку до своїх уст”...

Простивши свому нестійкому в почуттях подругові, але єдиному неперевершенному свому партнерові — Марія Заньковецька цим жестом створила найкращу в історії українського театру “Трупу корифеїв”, до якої ввійшли чудові майстри: Кропивницький, Садовський, Саксаганський, Карпенко-Карий, а з ними й найвидатніші сили української сцени.

Заньковецька - Хвеська
в “Кумі-Мірошнику”
В. Дмитренка

ти трупу. Театр корифеїв перестав існувати.

Заньковецька в оточенні великих артистів мала пособляючий клімат і умови для своєї творчої праці. Але ненадовго. В січні 1903 р. один з корифеїв писав у листі до своїх дітей про “сумні і неприємні непорозуміння між дядьком Миколою і Марією К., що тягнуться вже два місяці”. Прекрасно зіграна сценічна пара поза світлами рампи впадала в розладдя повне дисонансів. Невдоволення Садовським спонукало Заньковецьку слідом за Кропивницьким покину-

Гостинні виступи в Петербурзі, куди Заньковецьку запросила трупа О. Суслова, здобули такий тріумф, що їх мусіли на домагання публики продовжити. Особливо здивувала всіх нова роль Заньковецької в комедії “Лісова квітка”. Її авторка, Любов Яновська присвятила її Марії Заньковецькій *). Сімнадцятьрічна Зінька це пустотлива покоївка, яку поміщики взяли просто з “лісу”, наївна, але розумна й дотепна. Цей живий образ осяйної юності в інтерпретації Заньковецької розквітнув справжньою “лісовою квіткою”, а аристотці було тоді 43 роки! Вона поривала глядачів своєю веселістю, простотою, свіжістю, одіта скромно і з великим сма-ком: “біла мережна сорочка, чорна джерга, червона крайка, два-три разки намиста, на голові червона стрічка, зачіска на прямий розділ з одною косою . . . ” Очевидці тих гостинних виступів так описують їх успіх:

“ . . . Публика валом валила в театр . . . А що робила молодь! Таких овацій ніколи не доводилось чути. Поява на сцені Марії Заньковецької, закінчення дії, навіть окремі емоційні сцени її супроводились бурхливими оплесками. А кінець вистави завжди, як правило, обертається в овацію! І коли “високі відвідувачі” вже залишали театр, втручалась навіть поліція, щоб звільнити зал від публики. Молодь чекала на Заньковецьку біля виходу і гуртом проводила її до дому”.

Наступний рік 1904 Заньковецька віддала для гостинних виступів по маленьких містах Полтавщини. Тоді бачили її не тільки вчителі, лікарі, дрібні службовці, але й селяни: Миргороду, Лохвиці, Золотоноші, Черкас, Лубнів . . . До далеких сіл висилали підводи для привозу дівчат і хлопців. І ці прості глядачі, що часто досі не мали уяви про театр, сприймали дивовижну

*) Шукання контакту між аристоткою й письменницею було обопільне. Заньковецька зверталася до Яновської з готовістю грати всі її п'єси, а Яновська свою драму “Людське щастя” присвятила Заньковецькій: — “на знак глибокої пошанн та щирої подяки за ті яснопоетичні часи, що переживала я в театрі під враженням її великого таланту” (Любов Яновська, Твори в 2-х томах, Д.В.Х.Л., Київ 1959). Заньковецька в “Лісовій квітці” на ст. 234.

простоту мистецтва Заньковецької як велику правду. Вона їх полонила до глибини, до сліз, як дума кобзаря, як народня пісня.

Микола Садовський

В тому часі таку ж місію виконував Садовський, запрошений до Галичини. По її невеличких містах (Чортків, Городенка, Заліщики, Тлусте, Коломия, Снятин...) він давав вистави одночасно вчинкоючи акторський ансамбль. Це тривало до осені 1905 року.

Тоді приїхала до Станиславова — Заньковецька. Цей її приїзд і перші виступи утривали своїми спогадами визначний актор Іван Рубчак:

“Перший виступ Марії Заньковецької на галицькій сцені був у Станиславові 30 вересня 1905 року. Пригадую собі той урочистий вечір. Ішла “Наймичка”. З довколишніх сіл приїхала сила-силенна народу, прийшло з міста багато робітників, шкільної молоді і передової інтелігенції. Незважаючи на дуже погану рекламу, коло каси був прямо бій за квитки і чимало людей відходило від каси з нічим. Я не був зaintягтий у “Наймичці” і стояв на дверях для контролю (тоді акторам доводилось і це робити). Через десять хвилин у залі було повноповнісінько народу.

Підняти завісу. Глядач побачив на сцені вбого зодягнену служницю. Жодного оплеску, бо ніхто не сподівався, що то — Заньковецька. Худорляве, менше ніж середнього зросту дівча із змученим лицем, запалими очима, з високо підтягненими бровами, з устами жалібно викривленими, слабим, матовим голосом стало говорити. Отут і почалось. Могутня душа великої артистки заволоділа нашими серцями, опанувала наче гіпнозом усіх глядачів і, немов покірних певільників,

повела нас по крутих і стрімких стежках і закутках приниженої сирітської душі. Мов зачаровані, не відводили ми очей від неї, стежили за кожним рухом, за кожним поглядом нещасної Харитини . . . Глядач нагородив актрису бурхливими оваціями, закидав усю сцену пишними китицями квітів.

Звістка про талановиту гру Марії Заньковецької метеором облетіла всі, навіть найдальші, закутки Станиславівщини. Тоді якраз гуцули справляли свято в Коломії і запросили на його Садовського і Заньковецьку з цілим театром . . . Того ламятного дня, будучи з Марією Заньковецькою в Коломії, я встав разом із сонцем і пішов на верхи . . . На горизонті височіли суворі хребти Чорної Гори, покриті інеем . . . Кругом пробуджувалося все з нічного сну. З усіх усюдів почали з'їздитися гуцули в своїх мальовничих строях. Всі поспішли на свято Гуцульщини, в якому мали брати участь Марія Заньковецька, Микола Садовський і весь театр "Бесіда". Були тут газди і газдині, дівчата й легіні з Косова, Кут, Космача, Яблонова, Ворохти, Жабйого. Всі вигафовані на "востатній гудзик".

Коло полудня почалося свято в залі каси ощадності в Коломії. Про хід свята багато розказувати, але для нас найцікавіше було, коли на сцену виступили з вітанням-відповідлю від театру Заньковецька і Садовський, Рубчакова і Гембіцький. Легіні після їх виступу почали танцювати на сцені і взяли в коло Заньковецьку. Славетна актриса сяяла від радості, а кругом неї легіні під звуки цимбалів, скрипки, сопілки, вихром викаручували "аркану". Стародавні пістолі блищали за чепесом, а прекрасно різьблені металеві топірці в руках легінів зі свистом прорізали повітря. Здавалось якесь стихія збудилася з віковічного сну і задавить Заньковецьку, а вона стояла весела, життерадісна і підбадьорювала легінів. Ті, розійшовшись, на команду заводила "Раз прибий", так щиро стукнули, що зі стелі почала відпадати штукатурка . . .

Ввечорі йшла “Наймичка”. Заньковецька грала з такою наснагою, як ніколи. Гуцули теж не щадили ні оплесків ні квітів, а після вистави провели нас по місті. Трембіти заграли на пращання — і всі почали розходитись, кому куди. Звідусіль лунали радісні голоси. Перекликалися верхи з верхами, полонини з полонинами. Здавалося вся Гуцульщина перекликалася й співала, здавалося велетенські простори, гори, полонини і дали поєднані одною луною, одною великою думкою..."

Незрівнані драматичні дуети Заньковецької й Садовського бачили: Тернопіль, Скалат, Чортків, Товсте, Заліщики, Городенка, Коломия, Станиславів, Стрий, Перемишль і врешті Львів, де виступи тривали від січня до кінця березня 1906 р. Вони дали галицьким акторам зразки найчистішої української мови, правди й майстерності. Львів бачив великих акторів польських і німецьких, але за свідченням сучасників: “завдяки геніяльній режисурі й гри Садовського та Заньковецької театр став народною трибуною, з якої проповідувалися ідеали волі, рівності і братерства”. Таких хвилювань від гри акторів львівські глядачі, не тільки українці, до приїзду Заньковецької не переживали.

І знову Садовському треба завдячувати, що Заньковецька побула в Західній Україні та галичани побачили справжню народність, неприкрашену правду й простоту її мистецтва. Цю силу Заньковецької та її значення для України так поетично висловив Іван Франко: “ . . . Горлиця розправляє крила і летить у блакит неба, і хижий вовк затуляє пашеку свою, розтулену “во єже пожрати кого”, і стомлений подорожній, на шляху до могили, враз оживає і проти розуму голосом серця промовляє: — А життя все — таки чудове”.

Після повороту з Галичини Заньковецька не відступила від Садовського. Нераз уже займала їх потреба постійного українського театру, а тепер прийшла пора здійснити його. Місцем осідку мав бути, зрозуміло, Київ. Але завязок трупи дав ніжинський драматичний гурт

ток Заньковецької, поповнений такими ж молодими силами з Полтави. Перед глядачами Києва треба показати відповідний репертуар і ансамбль на художньому рівні. Садовський наполегливо взявся за діло, і Заньковецька погодилася на важкий маршрут з молодою трупою в час жорстокої зими і чорносотенної реакції 1906-1907: Полтава — Миргород — Ромни — Ніжин — Житомир — Кам'янець Подільський — Могилів . . . Ось один епізод з цеї подорожі, записаний Лазурською з розповіді Заньковецької: “ . . . Колись нас запросили зіграти п'ять вистав на одній великій станції. Ми погодились. Жили у вагонах, а театром служив якийсь старий сарай при винокурному заводі. Вагони, в яких ми жили, опалювалися, але зате театр! Він не опалювався зовсім, а освітлювався газовими лямпами. Надворі стояв 30-ступневий мороз. Глядачі сиділи в шубах і кальошах, а ми третміли на сцені від холоду. Грим холонув на обличчі, але приймали гаряче, глядачів повним-повнісіко . . . Стало парно і скло на лямпах полопалось. Ми всі там застудилися, та коли від'їздили, удастоїлися королівського вшанування . . . ” Садовський розповідав ще інші “курйози” про те, як у Могилеві ніякий готель не хотів прийняти акторів на нічліг або про подорож на підводах-санках по снігових кучугурах при 35 ступнях морозу.

Зате загартована трупа почала сезон 1907/8 у Києві в приміщенні Троїцького Народного Дому. Був це перший український постійний театр, що створився завдяки Садовському й з участю Заньковецької у час найжорстокішої реакції російського уряду, коли заборонено найелементарніших вимог українського народу рідної мови в школі й пресі та розвитку освітніх установ, товариств, клубів — замкнено йому всі шляхи культурного розвитку й національного буття.

Новий репертуар доказував невичерпне джерело творчого матхнення Заньковецької. Вона створила найрізноманітніші, в найбільш протилежних жанрах нові

Заньковецька - Єлена
і
Садовський-Хмельницький
у п'єсі М. Старицького
“Богдан Хмельницький”.

постаті: сучасна інтелігентка (Наташа в “Суеті”), проста, скромна, сердечна дружина (Маруся в “Житейсько-му морі”), бурхлива, горда й лукава шляхтянка XVII в., зрадлива, підступна й продажна (Єлена в “Богдані Хмельницькім”), мужня, життерадісна рибачка (Йо в “Надії” Гаєрманса) . . .

В цьому театрі Садовського відбувся 15 січня 1908 р. вроčистий 25-річний ювілей Заньковецької. Програма складалася з чотирьох уривків: I дія “Лимерівни”, II дія “Лісової квітки”, III дія “Чорноморців”, IV дія “Дві сім’ї”. Тут кожна роль протилежна за типом, змістом, віком і контрастова в жанрі: трагічна Наталя, життерадісна Зінька, запальна Цвіркунка, безсловесна

жінка Самрося. Тільки такий “титан мистецтва”, (за ви- словом Садовського) як Заньковецька міг витримати ці переходи протилежних перевтілювань. І Заньковецька в цей вечір доказала, що для неї не має меж ні в жанрах ні в ролях: їй було доступне все людське в людині і все творче в мистецтві.

Театр був переповнений до краю. Самі привітання тривали три години. Ювілей перетворився на свято української культури, торжество українського народу. Могутнє піднесення в театрі збільшували кожна промова, виголошення адрес і телеграм, що наспівали звідусіль. Після кожної оркестр виконував музичне привітання (туш) на честь Заньковецької, що його спеціально написав Лисенко для ювілею.

З глибоким хвилюванням слухала Заньковецька виступ селянина:

“Я приіхав до вас, велимиповажна Маріє Константинівно, здалекої Полтавщини, з Лохвицького повіту, з маленького села, яке зветься Позняками, куди й ви колись приїздили. Приіхав я через те, що в нашому селі здавна склався гурток селян, дуже прихильний до театру. Ми граємо на своїй народній сцені, інколи й по інших селах. Ось тепер наш гурт, почувши про ваш празник, звелів мені іхати до вас, щоб у цей великий день нашого життя вітати вас від широго серця, як нашу красу, нашу гордість. Не погордуйте ж нашим простим селянським вітанням. Дайже Боже, вам, ще багато сили і здоров'я, щоб могли ще довгенько вчити людей про страждання душі людської і ворушити камяні серця”.

На вийнятковий тон здобулися російські актори, що грали в Києві:

“Вітаємо Тебе, царице української сцени! Яскравим блиском сяє корона слави Твоєї, на чолі натхненному Твойому. Уся із перлів, світлих перлів слів, що лилися з очей владою чар Твоїх! Золотом сміху окована, — сміху, що Ти запалювала в серцях, уся палаючи натхнен-

ним вогнем. І алмази виблискують на ній — алмази захоплення чистого перед чарівною Твоєю творчістю. Нехай ще довгі, довгі роки сяє корона немеркнучої слави Гвоеї! Царице мистецтва України, привіт Тобі! Чи чуєш Ти ніжний шепот ароматний? Це весняні квіти вишневих садочків вітерцем прилетіли сказати Тобі привітом: "Здрастуй!" Чи чуєш срібний дзвін і журчання? То хвили Дніпра багатоводого Тобі шепочуть хвалу! Чи чуєш гимн золотий і могутній? То сонце України вітає Тебе! Золоті колоски сплітаючись з волошками, Тобі поціулунок принесли чорнооких дівчат і страждаючих жінок, чиє серце так чудово зуміла Ти світові розкрити. Але серед цього свята гучного слави Твоєї чи чуєш Ти голос наш: "Цариці мистецтва України привіт!"

Цей поклін перед генієм української артистки мав політичне значення в столиці України. Тут лунали голоси привітань від українських міст великих і малих, від українців усіх земель, "в Україні й не в Україні сущих", невідомих глядачів і визначних діячів . . .

З-під далекого Афганістану писав гурток українців-вояків 30 листопада 1907 з кріпості Кушка, Закаспійського краю: "Сьогодні для всієї України велике свято — свято ювілею 25-річної невпинної артистичної Вашої праці на полі відродження українського театру! . . Попшли ж Вам, небо, як найбільше сил працювати і надалі на ниві відновлення українського національного театру. Хай живе невмируща Ваша слава! Хай живе Україна і її театр!"

За вірність батьківщині і її мистецтву вітала Заньковецьку Західна Україна:

"У рік Вашого ювілею, який святкує вся Україна, прийміть і з Галичини щиросердечний привіт. Хоч недовго Ви тут гостили, та й за той короткий час дали змогу піznати й одушевлятись величиною Вашого високого артизму. І ми кличемо разом з іншими: честь і слава Вам за Вашу невтомну працю на рідній сцені, честь і слава за це, що не хотіли проміняти її на іншу,

славнішу, що своїому народові присвятили талант, який міг би залсніти повним блиском на першорядних європейських сценах!

. . . Здається, наче доля в ранній Вашій молодості прийшла до Вас, як до людини, в душі якої криється чезмірний скарб чуття, молодечого жару і сили великого артизму, та сказала: "можеш бути або сама щасливою і безжурною, або нещасним, пригніченим журбою і горем синам твоєї країни облегчувати недолю силою твого чародійного слова. Вибирай".

І Ви вибрали друге.

Честь і слава Вам за те, і дай, Боже, щоб довгі і довгі літа могли працювати на рідній сцені, для слави всієї України!"

Михайло Коцюбинський чулими словами говорив про значення Заньковецької для України:

"Кожний, хто тільки знає українську сцену, хто знає її діячів, той ніколи не забуде Вашого імені, не забуде його й історія України. Тепер ми дочекалися свята Вашої праці і поспішаємо на це свято. Незабутній Кобзар українського торя поставив Слово на сторожі, а Іри понесли те Слово, щоб палити серце, щоб будити ним чуйність до світла і рідної мови. Тільки палка душа, тонке ухо і добрий зір поведуть народ на шлях сонця, на шлях переможниці-весни . . . "

Іван Нечуй-Левицький теж писав про вплив Заньковецької на розвиток української культури.

Не всі привітання могли бути зачитані на цьому ювілейному святі, бо в них занадто виразно й яскраво піднесено значення Заньковецької для визвольних змагань України; вона визнана національним художником, що бореться за вільну Україну.

Останнім був привіт Садовського від іхньої молодої трупи, що говорив про надію на дальшу співпрацю з великою аристисткою.

Ювілей Заньковецької, що перемінився був на політичну демонстрацію, затривожив уряд і поліція на-

ступного дня зробила обшук у театрі, і вторгнула до мешкання Заньковецької, шукаючи між привітаннями, телеграмами й написами на стрічках вінків виступів проти московського самодержавства.

Її подяка в пресі мусіла звучати помірковано:
“ВШ. п. Редакторе!

Дозвольте за допомогою Вашої шанованої газети звернутися до всіх тих, хто вітав мене в день 25-річного ювілею моєї діяльності на українській сцені. Складаю глибоку подяку моїм товаришам по українській і російській сценах, редакціям газет, громадським і куль-

Марія Заньковецька (1900-ті роки)

турно-освітнім установам, робітникам, студентам, усій учнівській молоді, що привітали мене в день ювілею через своїх представників.

Цей день я вважаю одним з кращих днів у моєму житті. 15 січня залишиться назавжди дорогим і памятним для мене: я бачила вияви щиріх, палких почуттів, вияви пошани до українського театрального мистецтва, вияви любові до нього, і ця любов показує мені, що та справа, якій я посвятила свої скромні сили, потрібна рідному народові, необхідна для його національного розвитку, для його духовної краси і сили.

Я вірю в краще майбутнє рідного народу, я вірю, ні — я певна, що свободний геній цього народу створить нове вільне мистецтво, яке перебуватиме в глубокому органічному звязку з інтересами народних мас, сприятиме їх розвитку всеобщому, іхній боротьбі за краще майбутнє, за красиву духовно і сильну людину.

Я щаслива, невимовно щаслива, що своєю грою на сцені, своїми скромними силами української артистки сприяла пробудженню в українському суспільстві любові до рідного мистецтва і естетичному розвиткові рідного народу.

18 січня.

Марія Заньковецька.

Прошу інші газети передрукувати моого листа".

У цей піднеслий ювілейний унісон закрався й дисонанс. Рецензент "Київської мислі" умудрився взглянути в метрику народження артистки та підкреслюючи її вік — радив відступити від молодих роль. Ніхто на цю малокультурну витівку не обізвався. Проте ще довгі роки після цього ювілею Заньковецька чарувала столичну й найвибагливішу публіку своєю дивовижною сценічною молодістю. Артистка тоді промовчала обиду, але при одній приватній розмові 1915 р. вона з терпким докором відізвалася, як то рецензент:

— Пише, а всі мовчать. Отже погоджуються. Усі народи вміють цінувати свої таланти. Візьміть Сару Бернар — їй сімдесят років, їй відрізали ногу, але не-

ма їй рівної, для неї пишуть спеціальні п'еси і ніхто не дозволяє собі написати рецензію, подібно до тієї, що була в “Киевской мысли” про мене, вже з одного того, що її ніде не надрукують з пошаною до артистки. У нас же, серед “громадян”, усе можливо. “Рідний талант”, “Україна”, “Українська Дузе”—*) усе це пусті слова, які я ненавиджу з вуст “громадян”, яким я не вірю . . . Що ж робити, коли нема в нашому репертуарі п'ес з ролями драматичних старух. Пишіть такі п'еси — я гратиму. Але де ж наші письменники? . . . —

Тяжку трагедію переживала Заньковецька з репертуаром, чого не зазнавала ніодна велика артистка. Класичний, побутовий репертуар здебільша створений був для неї. Автори брали до уваги її молодість і розчисляли на її геніяльну гру. Але в нових творах кінця 1890-их і початку 1900-х років не було драматичних ролей літніх жінок, що були б гідні її обдарованості. Й д доводилося грати драматичні епізоди, де вона захоплювала глядачів спалахами незрівняного таланту, але в яких не було матеріялу для великих складних креацій.

Не довелося Заньковецькій відограти Любу в “Блакитній троянді” Лесі Українки, яка раділа, що Зань-

---

*) Заньковецька кілька разів бачила і Дузе і Бернар у їхніх кращих ролях на гостинних виступах в Росії й Україні, та давала перевагу італійці. Зовнішня техніка й блискуча майстерність “удавати”, не переживаючи Сари Бернар уступала перед мистецтвом трагічного переживання й ліричного хвилювання Дузе. Проте Заньковецька не любила, коли її, як це часто бувало, називали “українською Дузе”. І С. Дурилін слушно завважує: “вона мала рапцю — для неї досить було бути Заньковецькою, донькою свого народу”.

Єдиною темою Елеонори Дузе була драма сучасної європейської жінки: глибоке її кохання, щира її сердечність, її чисті поривання, що всі гинули безслідно в філістерському оточенні, якому не було місця ні для високої любові ні для ніжних почувань. Проте коли страдниці Дузе від початку їх переживань були вже морально зламані й патольогічні, то страждаючі жінки Заньковецької мали в основі здоровий ґрунт. І в цій її глибокій народності був великий оптимізм творчості Заньковецької замість безутішного пессімізму Дузе. Тим то тогочасні критики ставили українську артистку вище обох світових слав. Яку б гірку долю вона не відкривала, глядачі були глибоко впевнені про душевну височину і моральну силу її геройні.

ковецька її підготовляє. “Кращої за неї української артистки я не знаю” — писала в листі до Олени Пчілки, згадуючи, як гаряче боронила вона цю п’єсу перед напастями критиків. Не дивлячись на те, що Заньковецькій було 48 років, Леся Українка задумала зладити інсценізацію повісті Ольги Кобилянської “В неділю рано зілля копала . . .”, щоб дати артистці нову яскраву роль “чорнобривої Тетяни”, а Кобилянська 22 грудня 1908 звірялася своїй великій приятельці, що хотіла б “страх поставити це оповідання . . . з чудовою “чорнобривою”, котру могла б відограти хиба така артистка як д. Заньковецька”. Недуга перешкодила Лесі Україні здійснити цей намір.

Ученъ Заньковецької, визначний актор Борис Романицький свідчив про 1915-16 і пізніші роки, що “Заньковецька грава свої молоді ролі і грава їх чудово”. Для нас це не залишає найменшого сумніву мавши підтвердження у виступах рекламованих кінових зірок, що переможно вступають у шостий десяток років і не втрачають своєї зовнішньої привабливості, хоч і не мають такої могутньої мистецької обдарованості, якою визначалася Заньковецька.

Микола Садовський, що у своїх спогадах про київський стаціонарний театр у Троїцькому народному Домі не відвів місця участі в ньому Заньковецької — все таки мусів признати, що “аудиторію притягав, звичайно, побутовий, народній репертуар. Такі п’єси, як “Безталанна”, “Наймичка”, “Бурлака”, “Не ходи, Грицю”, і т. ін. . . . справляли на неї величезне враження, і вона почала пізнати сама себе . . .” В них переважно грава Заньковецька. Проте театр Садовського хоч і впровадив в репертуар перекладні новості та тодішніх молодих українських драматургів, але на дав Заньковецькій такої нової ролі, що була б на міру її геніальній обдарованості та була б порівень таким постатям як Наймичка, Оксана, Софія, Зінька, Олена, Аза, Наталя

з творів Кропивницького, Карпенка-Карого, Старицького, Мирного.

Не це однак було причиною, що Заньковецька літом 1909 раптово залишила цей театр:

“ . . . Вона високо цінила і носила звання актора, ставилася до нього з великою повагою і вимагала від інших такого ж ставлення до актора. Характерно, що останнім ударом, який розбив подружнє життя Заньковецької і Садовського, був той факт, що Садовський образив Заньковецьку як артистку під час гри на сцені; цього вона йому не могла пробачити, і вони розійшлися”. Так без відкриття подробиць мотивує Б. Романицький цей остаточний розрив Заньковецької з Садовським.

Незвичайно важко пережила цей відхід Заньковецька. Троїцький театр і його молода трупа це була теж її дитина. Туди ввійшли члени її ніжинського драматичного гуртка і туди вона вкладала свої гроші.

— Коли я пішла звідти, значить, я не могла не піти — відповідала на докори Заньковецька.

“ . . . вона знаходила артистів, допомагала словом і ділом у всіх нескінчених клопотах і дрібницях, неминучих при організації трупи. Працювала з захопленням, охоче допомагала молоді, залишаючись усе таки таким же незамінним центром-сонцем у складній соняшній системі театру. Сама вона була сповнена сил . . . Здавалося б, що кожна трупа повинна берегти їй лелія-ти Марію Заньковецьку, нескінченно дорожити її присутністю у своєму середовищі, але . . . “минуло небагато днів” і вона з особистих, дуже для неї важких причин змушена була залишити молоду трупу Садовського. Що це ій коштувало — знає вона сама . . . ” Це пише Лазурська, одна з найближчих поклонниць артистки, вона теж впевняє, що Заньковецька “ніколи не переставала любити Садовського”, а їй він хоч міняв своїх молодих приятелок, схиляв чоло перед титанічною силою мистецтва цієї геніальної жінки, яку

шії кохав і яка віддала йому всю свою любов і життя.

Ця неминучість пошкодила вже й без того загроженому непосильною працею її здоров'ю. Потрібне було лікування, але не було сили відірватися від театру. Як могла вона відмовитися від участі в виставах, де грав Крошицький? У Києві 1910 р. була остання сценічна зустріч цих двох неперевершених корифеїв. Того ж року на Кавказі в часі лікування вона приєдналася до спільних із Саксаганським плянів на майбутнє. Після зустрічі з ним Заньковецька писала:

— Ми, братіку, з Тобою складемо дружбу справжню . . . —

Особиста трагедія не тільки не зломила її, але узброяла в енергію й запал до нових діл, до яких досі вона віддавала першенство Садовському: організаційного й реформаторського. Заньковецька задумала створити новий український художній театр. До неї навіть голосилася група акторів театру Садовського. Ідучи до Німеччини на лікування вона про це повідомляла Саксаганського в листі з кінця червня 1911 р.:

“ . . . Річ свою я почала так: ви мені неодноразово говорили й передавали, що коли я складу своє діло, то ви з насолодою перейдете до мене. Так ось тепер цей час настав. Я з Саксаганським думаємо з зими заснувати нове товариство, до участі в якому запрошую і вас . . . Не знаю, чи то мені так здалося, чи воно так і є напевно, але вони не думають залишити Садовського, а наша трупа їм потрібна як пугало для Садовського . . . Як що не помру там, то після повернення почнемо ьлаштування трупи. Я вірю, я почиваю, що ми створимо щось нове, красиве, і вороги наші упадуть перед нами на коліна і будуть посоромлені, а тепер цілу Тебе, як сестра люблячого брата . . . ”

Повернувшись з курорту, Заньковецька відповідала Саксаганському на його пропозицію відкласти діло до наступного року й оголосити конкурс з премією на п'єсу:

“... пишу не сама, а диктую, болять руки. Взагалі здоров'я мое зараз дуже і дуже незадовільне ... Мені дуже хотілося хоч перед смертю пограти з Тобою ...”

Це сталося на початку лютого 1912 р. в Москві після 10-річної перерви. Тріумф корифеїв, здавалося, скоро здійснить їхню мрію про художній театр. Ішли переговори з багатим меценатом того задуму І. Твердомедовим. У пресовому інтерв'ю Заньковецька подавала: “Наше завдання показати українській публіці її рідною мовою в художньому виконанні зразкові твори ... Багато хто питает, чи знайдеться в нашій літературі досить п'ес для репертуарного театру. Зі свого боку я не бачу особливих перешкод. Українська література за останні часи збагатилася на солідні драматичні твори, а з народженням художнього театру, я гадаю, наші письменники стануть звертати більше уваги на рідний театр. Крім того я не бачу ніяких перешкод виставляти нам перекладні твори. Українська мова настільки багата, що на неї можна вільно перекласти кожну класичну п'есу. Але все це питання часу і коштів ...”

Трупа мала складатися з молоді, при театрі передбачено драматичну школу під художнім керівництвом Заньковецької й Саксаганського. Раптова хвороба й смерть Твердомедова перекреслили пляни. Третя спроба в Харкові теж не повелася, про що писав Саксаганський вже переселившись до Києва:

— Серденко Марусе! Я лише зараз можу написати Тобі, коли мій стан прояснився ... Не буду Тобі описувати всіх муک, що я їх пережив, і всіх хвилювань, які завдали мені наші високоповажні українці-харківяни, всі подробиці я розповім Тобі, коли побачимось...

А втім невдача з художнім театром найшла небавом вияснення в пресі, яка писала, що “наші сучасні корифеї, поклавши сили свої і хист на утворення українського театру, давши йому солідний ґрунт і зробивши почесні перші кроки, повинні призвати, що будуче ук-

райнського театру не за ними” (“Українська хата”, листопад, грудень, 1912).

Мальконтенти скрізь і завжди найдуться. Театральні резонери, що вважали себе покликаними до “новаторства”, протиставляли дотеперішньому народному українському театрству “нові вимоги” та вбачали в його репрезентантах перешкоду для розвитку нових течій у театрі. Тим то старалися їх відсторонити від впливів, як це було в Харкові. Для них Заньковецька як і другі корифеї могли впливати на молодь тільки трафаретними зразками побутовщини. У противагу таким “глибокодумним” поглядам підносилися інші поважні голоси. Ще з приводу 25-річного ювілею Заньковецької писав Семен Петлюра:

“ . . . Поскільки нам доводилось чути, і сама артистка стоїть за реформу українського репертуару, відчува потребу в нових ролях . . . Саме тепер артистка в повному розквіті свого великого, близкучого таланту і сценічної слави”.

Це потвердилося і в 1910-их роках, коли Заньковецька виступала в російських столицях та групи найкращих тамошніх акторів спішили на її вистави й захоплювалися невячучою силою її мистецтва. “Це ж сама правда!” — говорив славний реформатор К. Станіславський дивлячись на 52-річну Заньковецьку-Олену в драмі “Глітай”.

А були це найтяжчі роки гостинних виступів по ріжких театрах кращих і менше художніх ансамблів з постійними розіздами, без відповідних умов для праці. Маленьку картину того кочового життя передає лист одної актриси до Лазурської:

“ . . . Приїхавши до Миколаєва вночі довелося всім, крім мене, ночувати в поїзді, але це був тільки початок мук. На ранок з'ясувалося, що нема вантажу, а між тим другого дня треба грati. Цього ще мало: у Миколаєві майже неможливо знайти мешкання, а обіцяні кімнати в театрі виявилися холодними й зайнятими.

Увесь день Марія Заньковецька, стомлена з дороги, пропікала по місту, нічого не знайшла і змушена була зупинитися в готелі. Нарешті настав день вистави, а костюмів нема. На щастя, в місті залишилися деякі актори з трупи Кучеренка. Увесь день бігали всі і Марія Константинівна по костюми. І ось вперше в житті довелось нашій бідній Марії Константинівні грati в чужому костюмі, перуці, на щастя, грим вона захопила з собою. Один костюм виявився занадто тісним, другий занадто широким, у театрі була така ж холоднеча як і в номері. Я тільки дивилася і дивувалася, з яким терпінням Марія Константинівна усе зносить. Театр був повний-повніський. Грали, хоч і в чужих костюмах, — чудово. Приймали добре. Від учительського інституту подарували Заньковецькій і Саксаганському квіти і хотіли прочитати адрес, але поліція не дозволила.

Я буваю у Марії Константинівні щодня. Вчора, щоб трохи розважитись, пішли ми в ілюзіон, навіть до двох, і залишилися дуже вдоволені. Сьогодні у Марії Константинівні настрій дещо кращий, хоч вона, бідна, одержала листа, що її мати знову хвора і що не вистачає грошей. Бідна, вічно ждуть її якісь сюрпризи. Погано те, що Марія Константинівна досі не нашла ще кватири . . . Ми часто згадуємо Вас . . . Хоч я нічим і не можу допомогти Марії Константинівні, але хоч прийду і посиджу з нею, і вона менше залишається сама. Як ми з Вами сподівалися, що нашій бідолашній Марії Константинівні буде тут краще! А вийшло зовсім інше”.

Про те, що Заньковецька не звикла була себе ощаджувати, свідчить лист до неї Саксаганського:

“Як же Ти вирвалась з Москви і як Ти доїхала? Тебе так терзали з усіх боків, що я боявся за Твоє здоров’я. Так можна і зовсім змучитись! Ти запамятай, моя голубко, що жоден європейський артист, який знаходиться в Твоюому стані, не проводить так часу: адже це жахливо! Уже з 11 годин у Тебе штовханина, що

триває до самої вистави, — потім вистава і Тобі ж доводиться в двоє себе витрачати. Усі ці приятели з сбійками й поцілунками не помічають, як хочеться артистові залишитися самому, відпочити й зректися всяко-го життєвого. Я знаю кількох європейських артистів Твоєї марки і ось як вони проводять життя: в той день, коли вони грають, прийому нема, приймають вони лише в дні вільні, певну кількість годин. І о 10-ій годині уже в ліжку. Мені було важко за Тебе: повір, люба”.

А Заньковецька в той час виступала в столичній пресі з обороною української театральної культури:

“ . . . Всією душою я люблю народ свій і його драму! Люблячи не можу не сумувати з приводу оскудіння української драматургії. Але звичайні докори театральної критики бути майже мимо цілі, бо це явище у значній мірі треба віднести на рахунок цензурних утисків.

Автор дає чудовий твір. Я радію: ось роля!—думаю. Але . . . олівець цензора “пройшов” по п’єсі. І майже немає ні ролі, ні п’єси . . . ”

У 1914 році Київ, Черкаси, Проскурів, Москва, а врешті Одеса, в якій прагнула Заньковецька заснувати сталий театр. Його створено під назвою “Товариства українських артистів за участю М. Заньковецької, П. Саксаганського під орудою І. Маріяненка.” Діяльність його почалася в січні 1915 р. в Одесі, літом у Києві й Єлисаветі і знову в Одесі. Тут Заньковецька створила нові постаті: в драмі Л. Яновської “Вогнений змій”, в “Страшній помсті” за М. Гоголем, в “Чумаках”, “Суєті” і “Над Дніпром”, Карпенка-Карого. Мавши вже 55 років Заньковецька чарувала і в давніх молодих ролях і поривала креаціями літніх жінок.

“Чи була Заньковецька Заньковецькою, виконуючи ролі літніх жінок?” — питает Б. Романицький і дає відповідь: “І глядачів і партнерів своїх, у тому числі мене особисто, Марія Заньковецька і в цих ролях так само полонила до решти. Так само викликала наше захоп-

лення великою художньою правдою, витонченістю й силою виконання.

Для прикладу він згадав про постаті Явдохи, в якої є тільки одна сильна сцена: розлучання з рідною хатою:

“ . . . Репетиція “Понад Дніпром”. Заньковецька провадить репетицію нової для неї ролі матері. Після завтра вистава, до цієї проприї вона провадила важкі місця не цілком повним голосом і тоном (“прицілялась”). I от підходить кінець другої дії, де йде сцена прощання матері з своєю оселею, садибою і своїм сином Мироном (їх злидні женуть на переселення). Мирона грав Саксаганський, він же і ставив п'есу. На сцені майже вся трупа, бо перед цим відбувалася масовка, і от перші слова матері—Заньковецької — буквально ударили по нервах усіх нас: “Ха-атко-о моя-а”, — не проговорила, а приспівуючи в пляні народного голосіння, буквально проридала ці слова Заньковецька. Ми всі окамяніли, а Заньковецька дійсно-таки ридала, ридала почти свої слізози і заливаючи ними своє обличчя. Кінчає монольог, дає репліку Саксаганському. Дивимось, а той стойте мовчки, очі повні сліз, пауза, щось хотів сказати, знова пауза, потім Саксаганський махнув рукою і мовчки вийшов у сад . . . Репетиція перервалась”.

Виставу “Понад Дніпром” в Одесі згадує Лазурська:

“ . . . Коли ми були у них за кулісами, Саксаганський звернувся до Заньковецької і сказав: “Ну, Марусю, грайже сьогодні так, щоб і я заплакав”. I справді, коли в сцені прощання Явдоха кинулась до нього на шию зі слізми: “Пращай, мій синочку”, — він не витримав і заплакав . . .

Дуже довга дія в хаті Павла, сповнена суперечкою між Мироном і батьком: Павло вперто обстоює необхідність переселення, Мирон всіляко намагається перевідкинути батька залишивши на старому місці. Явдоха весь час перебуває на сцені, але тільки прислухається

до суперечки. Автор дає їй усього дві-три скупі репліки.

Цю мовчазну ролю Явдохи, яка б завдала іншій актрисі великих труднощів, Занькове́цька наповняла глибоким внутрішнім змістом. От уже, воістину, коли говорило мовчання! Вона — мати, безмежно рада приїздові сина, який давно не бував на селі. Материнським щастям, материнською гордістю сяє її старече обличчя; радість випромінюється з її очей. Вона не зводить їх із сина, вона пестить його поглядом.

Працянні Явдохи з рідною землею автор приділив дві останніх яви другої дії, у неї тут лише сім реплік, але в них Занькове́цька розкрила велику народню трагедію.

Павло із сином ладні покинути рідне подвір'я. Усе лаштування закінчене. З'являється Явдоха, хитаючись від горя; її супроводжує кілька літніх жінок. Старий Павло квапить її похмуро й діловито:

“Ану, стара, ану! Ще опізнимось”.

Але Явдоха-Занькове́цька не чує тих слів, вона пращається з сестрою і в її словах дихає глибока любов і це більш глибока скорбота:

“Це я вмираю, сестро! Прости мене, коли в чім согрішила”.

У неї помертвіло все лице, уста сковані, голова похилилася — здається, вона справді умирає, а не відіїжджає. Попрощалася з сестрою і — тепер прощається з літніми жінками, її однолітками, сусідками:

“Простіть мені, сестриченки! Зросли ми всі вкупі, гуляли-діували вкупі . . . ” Скільки лагідної вдячності і тяжкого горя було в Занькове́цької у цих коротких словах! Але ось обличчя Явдохи, потемніле від скорботи, на мить осяває наче сонячним променем, що прозирнув з-за хмар:

“Коси нам розплітали, заміж нас видавали . . . ”

Це вона пращається зі своїм минулим щастям, з давно минулою молодістю . . . I знова обличчя її все

пересмикнулося невтішною скорботою від усвідомлення:

“Розділять нас горами високими, лісами густими, ріками глибокими, не побачимось ми, сестриченьки, на цьому світі!”

Надаремно впертий Павло хоче спинити цю скорботу скрупими словами, що, може, й інші переселяться на чужу сторону. Явдоха відстороняє чоловіка, суворо, майже гнівно: “Ой, ні, ой ні! На віз сідаю — у гроб вступаю, за гору заїжджаю — землею мене засипають! Пращаите!” — і кидається на груди старшого сина. Вона вкриває його голову незчисленними поцілунками, пестить його, не знаходить слів висловити йому материнську ласку й піклування:

“Сину мій дорогий, гордосте й радосте моя! Тебе я покидаю — серце одриваю”. Син хоче втішити матір, ніжно її обнімаючи. Павло намагається знову нагадати дружині, що час їхати на залізницю, але спинити її горе не можна — найтяжче горе ще попереду. Явдоха-Заньковецька кидається від сина й чоловіка до хати і в нестримному пориві горя цілує ріг цієї хати. Ніхто не сміє утримати її — ні чоловік, ні син, ні сестра.

Вона вкриває поцілунками стіну старої хати, примовляючи із слізною любовью-тугою:

“Хатко ж моя, хатко моя! Я ж тебе будувала, я ж у тобі діток рожала, щастя у Господа благала . . . Пращай, пращай, моя рідна оселе, не будеш ти чути моого голосу . . .”

У цьому пращанні з хатою Заньковецькій вдавалося передати найчистішу любов жінки до свого трудового гнізда, висловити її горе від розлуки з рідними місцями.

Скорбота Явдохи настільки велика, що вона сколихнула жаль навіть у суворого Павла, і, він витираючи сльози, зі словами: “Пращаите!” пішов з подвір'я. Явдоха залишилася сама із сином: її пращання не скін-

чилося, перед нею найважче пращання. Явдоха-Заньковецька робить спробу піти за розчуленим чоловіком, але раптом спиняється, хвилину стойть нерухомо, і з її грудей виривається тяжкий стогін:

“Ой, ніженъки мої не піднімаються, до рідної землі приросли”.

Вона падає на землю і благає її про прощення:

“Свята земле, рідна земле! І батькові, і матчині ніженъки по тобі ходили, і кісточки їх ти прийняла до себе . . . Чим же ми так согрішили, що ти, немов, зрікаєшся, викидаєш нас на чужину”.

Відчаю Явдохи нема меж, але, немов стяմившись, вона вигукує з глибокою полегкістю:

“Ой, візьму ж я оцю грудочку землі святої, нехай вона мені нагадує на чужій чужині рідну родину, ми-лу мою крайну”. З любовю і пошаною зашиває вона жменю землі в чисту льняну ганчірочку і прикріпляє святощі до нашійного хреста. Хитаючись, Явдоха підводиться. Спираючись на руку любимого сина, повільно іде до возів переселенців, але раптом обертається, зупиняється і останній скорботній стогін виривається з її грудей:

“Пращай, моя . . . хатино рідна! . . . Пращай!”.

Тоді, без фонографів, без фільмових апаратів, мистецтво сценічної гри тривало лише в хвилину творчості, воно невловиме в минулому, але живим спогадом є для того, хто нею насолоджується. З вдячністю читаємо спогади про чудову гру Заньковецької написані Н. Богомолець-Лазурською, якій вдалося схопити могутній порив генія аристки, що з невеличкої ролі створила величнотрагедійний образ матері, яка має велику любов до своїх дітей але ще глибшу любов до рідної землі, до України. Цей епізод у п'есі геніяльна гра Заньковецької перетворила на національну трагедію.

Давній і новий репертуар, старі й молоді ролі Заньковецька грала в Одесі разом з Саксаганським, Лінице-

кою, Маріяненком, Романицьким і іншими відданими їй молодими акторами до лютня 1917 р. Але умовини для її театру були дуже важкі. Треба було перейти до дешевого деревляного будинку-сараю, де в убиральні Заньковецької замерзала вода. Як видно, голос обурення й алярму Н. Богомолець-Лазурської в газеті “Одеський Листок” показався даремним. Нікого не зворувало те, що:

“ . . . В Одесі, в цьому величезному, густо населеному місті, не знайшлося жодного театру, де б Марія Заньковецька могла спокійно, протягом всієї зими, не поневіряючись по провінції, не підриваючи свого і без того слабкого здоров’я, продовжувати плідну роботу...

. . . Хай буде соромно нам, українському суспільству не тільки міста Одеси, а всьому, — розсіяному по різних місцях держави, — соромно, що досі у нас нема українського театру імені Марії Заньковецької,*) що наша національна гордість і краса, наша велика артистка, як раніше, так і на схилі своїх днів, змушена грati мало не в сараях, робити запити по Сумах, Кременчуках, Бердичевих, чи нема де вільного театру. Хто близько знає театральну справу, тому добре відомо, скільки матеріальних витрат і моральних мук являє собою цей жочовий спосіб життя, з трупою 60 чоловік, з хором, оркестром і власними декораціями.

Марія Заньковецька — артистка, якою по справедливості могла б пишатися не тільки Україна, не тільки Росія, але й уся Європа; артистка, за ріжносторонністю таланту якої немає рівних. І таку артистку ми не вмімо обставити, як вона на те заслуговує, не вмімо берегти

---

*) Чи не вперше в Канаді знайшлося драматичне товариство, що обрало собі ім’я великої артистки? У 1911 р. засновано в Вінніпегу драматичний гурток, який наступного року названо іменем Марії Заньковецької. З нього виросло заслужене, найчисленніше та енергійне “Просвітно-драматичне Товариство ім. Марії Заньковецької”, що довгі роки збагачувало національне й культурне життя українців Вінніпегу. (Пор. Іван Трач: Мої спомини до історії Товариства ім. Марії Заньковецької в Вінніпегу, “Пропамятна Книга Українського Народного Дому в Вінніпегу”, 1949).

ії, не вміємо утримати в культурному центрі, мимоволі прирікаючи її на вічне мандрування . . . Сором, сором нам! . . . ”

Та Заньковецька не відпочивала, а об’їздила зі своєю молодою трупою українські міста — Миколаїв, Херсон, Кременчук, Черкаси, Ромни, Олександрівськ та ін., даючи вистави за найдешевшими цінами. До Полтави наспіла телеграма про тяжке захворіння матері Заньковецької, що тоді мала понад 80 років. Смерть матері тяжко її прибила і кинула в небезпечну недугу, з якої ледве вирятувалася. У 35-ті роковини сценічної діяльності Марії Заньковецької, в Одесі, цим разом без участі ювілятки відбулася вроčистість та намічено відкрити “Українське художнє товариство імені М. Заньковецької”. Це було 30 листопада 1917 року.

Бурхливі, революційні роки 1918-19 не відсторонили Заньковецьку від театру. При першому поверненні сил після хвороби в рідному Ніжині зорганізувала вона під своєю орудою народній театр, куди запросила Сак-саганського. А коли Українська Державна Театральна Рада в Києві поставила його на чолі Державного Народного Театру в Києві, він звернувся до Заньковецької: “Люба сестро! Колись я помагав Тобі — поможи тепер мені . . . Ти будеш як ценз для театру і як зразок артистам. Мені треба зараз мати від Тебе згоду.” Заньковецька дісталася теж запрошення до Одеси очолити українську театральну школу, але вона вибрала — Київ.

З величезним піднесенням і захватом працювала вона в час відродження української державності, не відмовляючись теж від епізодичних ролей, як писала тодішня преса про драму Л. Старицької-Черняхівської “Гетьман Дорошенко”: “ . . . Два моменти в цьому спектаклі по справжньому радували — сильне й благородне виконання Марією Заньковецькою двох “маленьких” ролей, стариці Матрідори, що прокляла свого нещасного сина гетьмана, та “жіночої постаті” у

сні Дорошенка. Ці дві сценки надолужують багато чого". ("Зритель", 1918, ч. 18).

Бракує свідчень про те, як переживала Заньковецька трепетливі й трагічні місяці на переломі 1918-19 р. Її пригноблення можна відчитати між рядками з уривку листа з липня 1919: "...І ось я служу, не скажу, щоб почувала себе добре ..." Не кидаючи стійки вона змогла взяти участь тільки в небагатьох виставах "Народного театру". В ньому її відзначено її 40-річний ювілей.

Марія Заньковецька (1922 р.)
"... і чому в мене немає крил,
щоб злітати до Тебе і
розповісти, чому мені
важко. Але, але ... 15
грудня призначений май
ювілей ... Ювілей мене
не тішить, нема в мене
близьких людей ... ду
ші, душі близької в мене
нема ... " — говорив лист з 24 листопада 1922 р.

Проте підкоряюча сила й правда її мистецтва затріюмфувала востаннє в 4-ій дії драми Кропивницького "Дві сім'ї". Український народ гаряче вітав свою неповторну захисницю. Шість годин виголошувано привіти, телеграми з усіх кінців України. Із тодішньої столиці Харкова наспіли глибоко хвилюючі слова:

"... Сестро наша, і люба, і мила! Не гнівайся на нас. Устилали ми Твій робочий шлях слезами своїх захватів, сипали квіти, що ростуть на наших полях. Житній колос з волошками приносили Тобі в дар від усіх! ... "

Без радісного хвилювання зустрічала їого Заньковецька: "І тяжко, і важко, і боляче, і не знаю, куди б поділася і чому в мене немає крил, щоб злітати до Тебе і розповісти, чому мені важко. Але, але ... 15 грудня призначений май ювілей ... Ювілей мене не тішить, нема в мене близьких людей ... душі, душі близької в мене нема ... "

Характерно говорив Саксаганський: “... Студент з душою чистою, любов'ю братньою закидав тебе шапками і шлях твій одежею своєю устиляв! ... і оживути утворені тобою типи ... Оживути, бо тисячі людей ридали над тобою, бо колись красою їх наш край утішався іogrівсь. Не вмрутъ вони, як “наша дума, наша пісня не вмре, не загине”. Пройшла бурхлива хвиля вже --- і, як в часи Відродження одкощували античні статуї, тебе згадали, найшли і поставили ось тут на цоколі ...”

Тоді “Народній театр” прийняв назву “Українського Драматичного Театру імені Марії Заньковецької”. Його актори-Заньківчани стали єдиною потікою під кінець життя артистки, коли вона писала Б. Романицькому, що вона не тільки сумує, але й завдяки їм радіє.

Марія Заньковецька
в останні роки життя

Найближча людина, Микола Садовський, вернувшись з еміграції, раз тільки прийшов до неї, і більше не навідувавсь, бо не міг вислухати її справедливих

Проте ті, що колись “повірили її правді” — не забували. На ювілей Е. Зарницької у квітні 1927 р. Заньковецька вислава коротку телеграму-привіт і Зарницька відписувала: “... публіка реагувала на всі телеграми, але, коли зачитано Вашу, наші жінки заплакали, а публіка покрила їх довгими і бурхливими аплодисментами”. Їхній відгомін дохолив зрідка до сумного гнізда орлиці з понівеченими крилами.

докорів за минуле. Щойно в останній дорозі, на Байкове кладовище, в часі величавого похорону цього натхненого патріота його труну направлено на Червоноармійську вулицю, щоб зупинитися під ч. 121 для прашання й замирення з його ідейною союзницею й дружиною. Тим разом розлука була коротка. Наступного 1934 року, 4 жовтня, померла Марія Заньковецька — остання з тої шляхетної раси вибранців, її найкращий листок на найвищому верховітті.

Поховано Марію Заньковецьку поруч могили Миколи Садовського, бо разом з ним вона віддала геніальний хист, полумя душі й титанічну працю — за право українського слова, за його красу, за народну честь і гідність, за вселюдське достоїнство українця, за перемогу української правди.

Головні джерела:

- С. М. Дурилін: Марія Заньковецька, життя і творчість, "Мистецтво", Київ, 1955, переклад на українську мову П. Тернюка; стор. 520.
- Софія Тобілевич: Мої стежки і зустрічі, Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, Київ, 1957; стор. 475.
- Микола Садовський: Мої театральні згадки (1881-1917), Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, Київ, 1956, стор. 204.
- Богдан Тобілевич: Панас Саксаганський (1859-1940), життя і творчість, Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, Київ, 1957, стор. 328.
- Марко Кропивницький: Збірник статей, спогадів і матеріалів, "Мистецтво", Київ, 1955, стор. 530.
- М. Йосипенко: Марко Кропивницький, Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, Київ, 1958, стор. 324.
- Л. Антонович: Триста років українського театру (1619-1919), Прага, Український громадський видавничий фонд, 1925.
- Софія Тобілевич: Корифеї українського театру, Портрети, спогади, "Мистецтво", Київ, 1947.
- В. Ревуцький: П'ять великих акторів української сцени, Видання ершої української друкарні у Франції, Париж, 1955.
- Український драматичний театр, том II, Радянський період, В-во Академії Наук УРСР, Київ, 1959.

Résumé

In the same year, but in different provinces of Ukraine were born three outstanding Ukrainians, of differing talents and classes, who achieved great fame among their contemporaries and whose names became unforgettable.

Uliana Kravchenko (literary pseudonym of Julia Schneider) was born on April 18, 1860, in the little town of Mykolajiw on the Dniester (Western Ukraine), which was then under Austrian occupation. Her mother came from the old clerical family of the Lopushansky. Her father, a petty official, had been deprived of his post because he was a Ukrainian patriot. The little girl grew up in the circle of provincial intelligentsia, under the influence of the cultured and patriotic family of Ustianowych and of her nearest kin, which had literary leanings. In Lviv, while studying to be a school teacher, she early attracted attention because of her gifts as a writer. A Polish teacher predicted that she might have a brilliant career writing in the Polish language, while her wealthy kin pressed her on the path of servility to Austria. But the gifted student, with the fiery impetuosity of young love, chose to follow the voice of the spiritual leader of the Ukrainian Renaissance—Ivan Franko. It was her friendship with this genial writer and poet which decided her future. Under his tutoring the young village teacher developed her poetic talents and became the first Ukrainian woman to publish a book of poetry: the collection of lyrical poetry, entitled "Prima Vera" was printed in Lviv in 1885. The Ukrainian Women's Movement recognized her as one of its Pioneers, for in her poems she ardently summoned them to "A New Path", to fight for equality and to help free their country from the foreign yoke. Despite the difficulties which the poetess encountered on her creative path, such as the loss of her teaching position as a direct result of her literary activities, the ideals and aspirations of her youth never ceased to warm and illuminate her, and won for Uliana Kravchenko a permanent and deserved place in literature and in the esteem of women everywhere.

Maria Bashkirtsev was born in the village of Gavronzi, near Poltava, on November 11, 1860, into a wealthy aristocratic land-owning family, related to the old court families of Eastern Ukraine. Most of her early childhood she spent in Cherniakiwka, near Kharkiw, on the property of her grandparents, where she was brought up listening to the ringing Ukrainian language, songs and dances of the numerous household servants. As a little girl of ten, left for Nice on the Riviera, and there, in the world of luxury and entertainments of European aristocracy, she lived out her strange short, passionate and intense life. Universal artistic talents enabled her to dream even as a child of future glory as a ballet-dancer, singer, actress, painter, writer, promoter of literary and political "salons". While living in Paris, she became a well-known figure in aristocratic circles, universally admired for her "slav charm", beauty, elegance, wit, and achievements as a painter ("La question du divorce", "L'Atelier des femmes", "Jean et Jacques", "Le Meeting", and numerous other portraits). She won world fame after the posthumous publication of her "Journal". Gladstone called

it "the most interesting book of the 19th Century." Fantastic and contradictory myths grew up about its author. Maurice Barrès, François Coppée, André Terrier, P. Borel, Guy de Maupassant, A. Cahuet, Anatole France, all wrote novels, plays, essays in which they portrayed her fascinating personality. As the author of this unique Journal, Maria Bashkirtsev occupies an exceptional place among the figures of 19th Century literature. In it she speaks of things eternal—the beauty of life, its meaning, people, youthful exaltation, joys, sorrows, hopes and despairs, of her endless aspirations after the great, the beautiful, the heroic. But the real masterpiece is the heroin of the Journal as she reveals herself in all sincerity, with the ever-changing undertones of her tragic existence, always vibrantly alive, and pouring forth fountains of rich spiritual qualities: a genial young girl of the Ukraine. To art and life she gave herself totally, in a passionate battle with the deadly disease which mercilessly conquered her when she was but 23 years old.

Maria Zankowetska (stage pseudonym of Maria Adasowska) swelled the family of an impoverished petty knight, in the village of Zanke near Nizhyn (Chernigivshtshyna), being born the seventh child, on July 22, 1860. She grew up in the bosom of Ukrainian nature, in close contact with peasant life, which she learned in all its deepness and truth. Gifted with a phenomenally vibrant voice, and admirable theatrical talent, she already dreamed of the stage as a student in pensionate. In those days, the stage wasn't considered as a suitable career for young girls of aristocratic descent. Married to an army officer, she nevertheless abandoned a calm and comfortable life, and, breaking all the traditions of her married state, entered the thorny path reserved to Ukrainian artists. This happened after her encounter with the handsome and talented actor Nicholas Tobilewych-Sadowsky. It was the Renaissance of the Ukrainian Theatre, the first popular theatre in Europe, and in times of ceaseless Russian attacks on Ukrainian culture. Among the creators of this theatre were Mark Kropywnytsky, Nicholas Sadowsky, Michael Staritsky, Ivan Tobilewych, Maria Sadowska-Barillotti, Anna Zatyrkewych-Karpynska and Opanas Saksahansky. Yet the young actress immediately began to shine among these with the incomparable brilliance of her powerful talent. She charmed her own countrymen, foreigners and even enemies, from Warsaw to the Urals, with the strongly forbidden Ukrainian language. The highest circles in St. Petersburg and Moscow attempted to capture as their own this genial Ukrainian, and invited her to the Imperial Stage. Before her were unfolded perspectives of a life filled with luxuries, high honours, and world fame. Her name was known far beyond the boundaries of the Ukraine. In comparing her to Sarah Bernhardt and Eleonora Duse, critics granted that she was superior to them by the universalism of her superb acting skill, optimism, and by the spiritual worth and moral force of her deep, popular interpretations. Distinguished contemporary writers and dramatists, such as Karpenko-Karyj, M. Kropywnytsky, M. Staritsky, Panas Myrnyj, Olena Pchilka, Lubov Yanowska, Lesia Ukrainka, Olha Kobylanska and others composed works especially for her, immeasurably enriching Ukrainian drama in the process. She never abandoned her chosen path. Stoutly enduring all the discomforts of a wandering life, she did not allow herself to be

swayed by Russian offers of glory and money. For about forty years Maria Zankowetska used her genial acting talents and flaming soul to promote the victory of the truth embodied in the tradition of the Ukrainian people, and thus strengthen the souls of her oppressed countrymen.

These three great contemporaries, separated by state boundaries, did not know of each other and followed solitary paths. But they shall forever remain the property of Ukrainian culture, whose richness and diversity they have so brilliantly demonstrated.

George D. Knysh.

ПОДЯКА

Висловлюю мою правдиву вдягність особам, від яких я позигала потрібні мені для цієї публікації здебільша малодоступні тепер видання. Були це пані Катерина Антонович, Наталка Когуська, і Тетяна Кошиць та панове Андрій Господин, Леонід Молодожанін, Петро Прокопак і Микола Чагковський.

I. K.

