

И. М. Михайлова

Санкт-Петербургский государственный университет

СЕСТРА БЕАТРИСА В БЕЛЬГИИ, НИДЕРЛАНДАХ И РОССИИ XIV–XXI ВЕКА

В статье ставится задача проследить пути проникновения средневекового нидерландского сюжета о сестре Беатрисе в Россию и его восприятие русской культурой в XX–XXI вв. Для этого вкратце излагается содержание «Легенды о Беатрисе» (рукопись XIV в.) и рассказывается о трех наиболее выдающихся обработках этого сюжета нидерландскими и бельгийскими авторами. В среде русских символистов сюжет появился благодаря пьесе Метерлинка — культового драматурга. Огромным успехом в 1906–1908 гг. пользовался спектакль театра Комиссаржевской «Сестра Беатриса» в постановке В. Э. Мейерхольда. Этот спектакль воодушевил минимум трех русских композиторов на создание опер на данный западноевропейский сюжет. С музыкальным осмыслением темы Беатрисы связано создание шедевра Рериха, картины «В монастыре» (1914), передавшей синэстетические переживания художника.

Ключевые слова: средневековая нидерландская литература, трансфер нидерландской литературы, *Сестра Беатриса*, легенда *Беатрейс*, А. Т. Гречанинов, А. К. Лядов, Николай Рерих.

Irina M. Michajlova

St. Petersburg State University

SISTER BEATRICE IN BELGIUM, THE NETHERLANDS AND RUSSIA 20TH–21ST CENTURIES

The article aims to trace the ways of transfer of the medieval Dutch story about Sister Beatrice (Beatrijs) into Russia and its reception by Russian culture in the 20th–21st centuries. To do this, the plot of the Legend about Beatrice (manuscript 14th century) is briefly outlined and three of the most outstanding works by Dutch and Belgian authors based on the same plot, are described. The story of Beatrijs reached Russia thanks to the play of Maeterlinck, a cult playwright among Russian symbolists. In 1906–1908, the performance of the Komissarzhevskaya Theater “Sister Beatrice” staged by V. E. Meyerhold was a huge success. This performance inspired at least three Russian composers to create operas based on this Western European story. The creation of Roerich’s masterpiece “In the Monastery” (1914), which embodied his synesthetic experiences, is connected with the musical interpretation of the theme of Beatrice.

Keywords: mediaeval Dutch literature, transfer of Dutch literature to Russia, Beatrijs, A. T. Gretchaninov, Anatoly Lyadov, Nicholas Roerich.

ВВЕДЕНИЕ

Задача представленного исследования — проследить пути трансфера средневекового нидерландского сюжета о сестре Беатрисе в Россию и его восприятие русской культурой в XX–XXI вв. Поводом для обращения к этой теме послужи-

ло знакомство со сборником статей «Беатриса вышла в мир» [Beatrijs de wereld in, 2013], в котором нидерландисты из разных стран рассказывают о рецепции легенды о Беатрисе в десяти с лишним странах Европы, однако российские исследователи в работе над книгой не участвовали и судьба знаменитого сюжета в нашей стране осталась неосвещенной.

Прежде чем говорить о трансфере данного сюжета в Россию, необходимо познакомить читателя с самим памятником и его важнейшими обработками в Нидерландах и Бельгии.

1. СЕСТРА БЕАТРИСА В БЕЛЬГИИ И НИДЕРЛАНДАХ

1.1. Легенда о сестре Беатрисе. Рукопись XIV в.

Легенда о Беатрисе, дошедшая до нас в рукописи XIV в., но созданная явно раньше¹, — необыкновенно изящный памятник средневековой литературы, сочетающий изысканность с простотой, сопереживание героине — с назидательностью, живость изображения — с символизмом готического искусства.

Сюжет среднидерландской легенды таков. Молодая монахиня Беатриса выполняла в монастыре обязанности ризничей: следила за свечами и цветами в церкви, била в колокол, созывая монахинь на молитвы, отпирала и запирала двери. Она чиста сердцем и каждый день по несколько раз молится перед образом Девы Марии. Но после семи лет жизни в монастыре ею овладевает земная любовь к юноше. Любовь эта настолько обжигающая, что монастырская жизнь и монастырское одеяние делаются для нее невыносимыми. Беатриса договаривается с возлюбленным о том, что он заберет ее из монастыря. В назначенный час она в последний раз молится перед Девой Марией, снимает монастырскую рясу и кладет ее вместе с ключами у ног скульптуры, чтобы утром монахини без труда их нашли.

Беатриса поселяется с возлюбленным в далекой стране, где они живут в счастье и богатстве на деньги юноши семь лет. У них родится двое детей. Но вот в стране наступают тяжелые времена, деньги в доме кончаются. Из-за трудностей между супругами возникает отчуждение. В итоге муж бросает Беатрису с детьми и уезжает.

На хлеб для детей Беатриса вынуждена зарабатывать проституцией. Это продолжается еще семь лет. Через семь лет Беатриса не может более жить в грехе, она берет детей за руки и отправляется бродить по свету, живя подаяниями, и попадает в те края, где находится ее монастырь. Путники останавливаются на ночь у одинокой вдовы.

Беатриса расспрашивает вдову, что та слышала о монахине, сбжавшей из монастыря четырнадцать лет назад, которая прежде была ризничей. Вдова сердится на Беатрису за то, что та наговаривает на эту святую женщину: более

¹ О происхождении и жанре данного произведения см. в публикации: [Михайлова, 2013].

чистой, набожной и ответственной монахини еще свет не видел. Озадаченная Беатриса ложится спать и слышит ночью голос, который велит ей немедленно идти в монастырь, оставив детей у вдовы.

В монастыре Беатриса обнаруживает, что все двери открыты, а у ног статуи Девы Марии лежит ее монастырское облачение и ключи. Она снова надевает рясу и принимается выполнять в церкви так хорошо знакомые ей обязанности. Становится ясно, что все эти годы за нее работала Богоматерь, так как монахини вообще не заметили отсутствия девушки.

Беатриса сообщает о произошедшем чуде только епископу, который раз в год приезжает исповедовать монахинь. Епископ обещает позаботиться о воспитании детей, оставшихся у вдовы, и сообщить всем людям добрым о сотворенном Богоматерью чуде, но таким образом, чтобы никто не догадался, с кем оно произошло. В заключение формулируется урок, заложенный в легенде: как бы ты ни грешил, но если ты хранишь верность Богу, если ты раскаешься и исповедуешься, то грех будет прощен.

1.2. Морис Метерлинк. Пьеса «Сестра Беатриса» («*Sœur Béatrice*», 1901)

Из нескольких десятков переводов и обработок легенды о Беатрисе в Нидерландах и Бельгии² остановимся на трех, на наш взгляд наиболее ярких.

Хронологически первая из обработок — пьеса Мориса Метерлинка «Сестра Беатриса» («*Sœur Béatrice*», 1901)³. На рубеже XIX–XX вв., озаменованном символизмом с его интересом к мистике, средневековые легенды и миракли были прочитаны заново. Напомним, что Метерлинк (1862–1949) хоть и писал исключительно по-французски, но родился во фламандском городе Генте и по-французски говорил с фламандским акцентом. В своей пьесе он вполне точно сохраняет все сюжетные ходы легенды, но показывает на сцене события, о которых в легенде читатель узнает лишь в самом конце. А именно во втором акте действие происходит в монастыре после того, как Богоматерь приняла облик Беатрисы и сошла с пьедестала. Метерлинку интересна реакция монахинь на присутствующую прямо рядом с ними святыю: сначала недоверие и агрессия, потом преклонение.

1.3. П. К. Баутенс. Поэма «Беатрейс» (*Beatrijs*, 1907)

Следующей переработкой стала поэма севернидерландского поэта-символиста П. К. Баутенса (1870–1943). В поэме «Беатрейс», увидевшей свет в 1907 г., полностью отсутствует мотив греха и исповеди: будучи кальвинистом, поэт вовсе не считает, что жизнь в монастыре более добродетельна, чем полноценная жизнь за его пределами. Его героиня уходит из монастыря, чтобы избавиться от

² Из переводов на современный нидерландский язык общепризнанным является перевод литературоведа Х. Адема: [Beatrijs, 1982].

³ См. русский перевод: [Метерлинк, 2000].

страданий того, кого встретила на перекрестке дорог, и это такое же служение добру и правде, как и предшествующее служение Богу. Небольшую поэму, чрезвычайно лиричную и музыкальную по звучанию, поэт посвятил шестнадцатилетней дочери своего друга, художника Яна Торопа. Неслучайно «Беатрейс» долго пользовалась огромным успехом именно у девушек и молодых женщин и была переиздана более пятидесяти раз. Известно, что будущая королева Нидерландов Юлиана в годы студенчества в Лейденском университете охотно декламировала поэму наизусть. Нидерландские литературоведы связывают с этим фактом выбор ею имени для дочери и преемницы на троне — королевы Беатрикс⁴.

1.4. Х. Тейерлинк. «Я служу. Пьеса в трех действиях во славу сестры Беатрейс» (1924)

Третья, яркая и поражающая воображение обработка сюжета о Беатрисе диаметрально противоположна произведениям Метерлинка и Баутенса: символизм уступил место экспрессионизму, на смену романтическому стремлению к таинственной красоте пришло трагическое мироощущение, ужас перед бесчеловечно жестокой действительностью. В драме «Я служу. Пьеса в трех действиях во славу сестры Беатрейс» фламандского автора Хермана Тейерлинка (1879–1967) [Teierlink, 1924], которая вышла в свет с блестящими иллюстрациями Франса Мазереля, в центре внимания оказывается, наоборот, беспросветно грешная жизнь Беатрейс, опустившейся на самое дно. Действие перенесено в современность. Во втором акте Беатрейс от безвыходности своего положения отравляется газом вместе с детьми, но в больнице ее возвращают к жизни, а дети погибают. И с этим дополнительным грехом на совести она приплетается в монастырь, где Дева Мария силком одевает ее в монастырское облачение.

2. СЕСТРА БЕАТРИСА В РОССИИ

2.1. «Сестра Беатриса» в Театре Комиссаржевской. Постановка В. Э. Мейерхольда (1906)

В нашу страну история о монахини Беатрисе попала благодаря Морису Метерлинку, вызывавшему огромный интерес к своей особе в России периода Серебряного века. Его известность связана с восхищением его творчеством таких русских литераторов, как В. Я. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок.

Пьесы Метерлинка в начале XX в. ставили в обеих столицах блистательные русские режиссеры: В. Э. Мейерхольд в Петербурге и К. С. Станиславский в Москве. Если вершиной успеха Метерлинка в Москве окажется постановка «Синей птицы» в МХТ (премьера состоялась в 1908 г.), то в Петербурге двумя годами

⁴ P. C. Boutens. *Beatrijs. Literaire Canon*. URL: <https://literairecanon.be/nl/werken/beatrijs/p-c-boutens> (дата обращения: 22.03.2023).

ранее настоящий фурор произвела именно «Сестра Беатриса» в Театре Комиссаржевской (преьера в 1906 г.). Даже сегодня, более ста лет спустя, и режиссура Мейерхольда, и игра великой Комиссаржевской, исполнявшей заглавную роль, оцениваются в театроведческой среде как эталонные [Кухта, 2018; Песочинский, 2018]. А в начале XX в. весь спектакль в целом был воспринят как чудо и никого не оставил равнодушным.

Восторженную рецензию о спектакле написал среди прочих Максимилиан Волошин, причем он обсуждает не столько петербургскую постановку и не столько пьесу Метерлинка, сколько сам сюжет средневековой легенды:

«Богоматерь повторяет то, что в древнем мире сделала Афродита. Католическая легенда, лежащая в основе “Сестры Беатрисы”, представляет пересказ античного мифа об Афродите, принимавшей образ влюбленной девушки, когда та убегала из отчего дома на свиданье.

День померк за разноцветными стеклами, дух расцвел в торжественной молитве органа, душа истаяла в синих облаках ладана, тело замкнулось в стройный гроб серых камней. <...>

Но любовь — не христианская жертвенная любовь, а жгучее пламя Эроса, которое огненным крещением греха сжигает душу, — к алтарю какой Афродиты могла припасть она, — любовь, изгнанная из храма? К кому, как ни к статуе Галилейской девушки-матери, могла обратиться сестра Беатриса, избранная Богом, чтобы пройти через очищающее пламя греховной любви?»⁵

2.2. «Сестра Беатриса» в русской музыке

Тогда же, в 1906 г., на спектакль театра Комиссаржевской откликнулся композитор А. К. Лядов (1855–1914), член Беляевского кружка и наследник традиций «Могучей кучки». А. К. Лядов продолжал поиски национальных корней, характерные для «Могучей кучки», и в основе его творчества лежат образы русского эпоса и песенного фольклора. Тем более удивительно, что между своими знаменитыми «Бабой Ягой» (1904) и «Кикиморой» (1909) он с огромным творческим подъемом сочиняет «Сестру Беатрису» (произведение для хора в сопровождении фисгармонии в четыре руки, соч. 60). «Я обожаю своего Метерлинка» (т. е. музыку к Метерлинку), — писал он в ту пору [Михайлов, 1985, с. 116].

В 1908 г. театр Комиссаржевской отправился на гастроли в Москву, где показал среди прочего репертуара и «Сестру Беатрису». Одним из тех, кому повезло увидеть спектакль, был московский композитор А. Т. Гречанинов (1864–1956). Хотя А. Т. Гречанинов, как и Лядов, был продолжателем национальной почвенной эстетики «Могучей кучки» и для первой своей оперы «Добрыня Никитич» (1901) использовал былинный сюжет и стилистику русского фольклора, имен-

⁵ Волошин М. «Сестра Беатриса» в постановке театра В. Ф. Комиссаржевской. *Русь*. 1906. № 71. 9 декабря. URL: http://dugward.ru/library/voloshin/voloshin_sestra.html (дата обращения: 22.03.2023).

но пьеса бельгийца Метерлинка вдохновила его на создание второй оперы [Сигейкина, 2017]. Работу над своей «Сестрой Беатрисой» композитор закончил в 1910 г. и надеялся, что она будет поставлена в Мариинском театре. Однако из-за церковной цензуры столичный театр не мог поставить оперу о католическом монастыре, где на сцене появляется сама Дева Мария, исполняющая арии светского характера. В итоге гречаниновскую «Сестру Беатрису» исполнили лишь в 1912 г. в московской частной опере Зимина, где она также вскоре была снята с репертуара по цензурным соображениям.

Зато в XXI в. опера «Сестра Беатриса» была оценена русскими слушателями по достоинству: в 2014 г., в дни празднования 150-летия композитора, известный российский дирижер и общественный деятель Валерий Полянский исполнил оперу в Государственной академической симфонической капелле России. Этой постановкой Полянский стремился восстановить справедливость и вернуть русским слушателям музыку блестящего композитора, чье имя долго замалчивалось в Советском Союзе из-за эмиграции в 1920-е годы на Запад, а также из-за религиозной направленности творчества.

Третьим русским музыкантом, написавшим оперу «Беатриса», был А. А. Давидов (1867–1940) — композитор второго плана, чья музыка, однако, дала толчок к созданию истинного шедевра русского изобразительного искусства на тему нидерландской средневековой легенды. В 1914 г., когда шли боевые действия в ходе Первой мировой войны, русская церковная цензура наконец-то разрешила постановку в столице Российской империи оперы о католической монахини, но только под предлогом благотворительности. Доход от спектакля по произведениям бельгийца Метерлинка было решено отдать в пользу Комитета по оказанию помощи пострадавшим от войны бельгийцам. Спектакль, состоявший из симфонической картины М. О. Штейнберга «Принцесса Марлен» и оперы «Беатриса», поставил Театр музыкальной драмы в Петербурге, переименованный после революции в Большой драматический театр. Самым замечательным было то, что декорации к спектаклю «Сестра Беатриса» театр заказал Н. К. Рериху.

2.3. «Сестра Беатриса» в русском изобразительном искусстве

Рерих работал над эскизами к спектаклю с большим увлечением, так как не только символистская эстетика Метерлинка, но и дух средневековой Фландрии оказался сродни его мироощущению. Первое он почувствовал благодаря личной переписке с Метерлинком, второе — после поездки в старинный фламандский город Брюгге. В июне 1940 г. он вспоминал:

«Для меня метерлинковская серия была не только театральными эскизами, не иллюстрациями, но вообще композициями на темы, мне очень близкие. Хотелось в них дать целую тональную симфонию. У Метерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и все это мне особенно отвечает.

Посещение Фландрии и несравненного Брюгге мне дало глубокие настроения, подтвердившие образы, уже ранее возникшие во мне. Столько всегда грезилось! Когда зять и ученик Римского-Корсакова Штейнберг (sic!) писал музыку для «Сестры Беатрисы», я просил его построить вступление на теме старинного карильона в Брюгге. Оно очень хорошо у него вышло»⁶.

К сожалению, большинство эскизов Рериха разлетелись по миру и их нынешнее местонахождение неизвестно. Тем ценнее для нас его эскиз — картина «В монастыре» из собрания Русского музея⁷. По этой картине можно судить о том, как Рерих воплотил в красках те «синие, фиолетовые, пурпурные аккорды», которые почувствовал в произведениях Метерлинка. Кроме того, по процитированному тексту Рериха ясно, насколько его интересовала идея синтеза словесного, музыкального и изобразительного искусства, столь характерные для той эпохи.

Вот как описывает картину «В монастыре» специалист по творчеству Рериха Т. Н. Пугачева:

«Вместо зажженной лампы, освещающей по тексту пьесы статую Девы, Рерих ввел яркий цветной витраж окон, противоположных стене, у которой стоит статуя.

В результате неповторимые живописные рефлексы розовых, зеленовато-синих и фиолетовых цветов породили «тональную симфонию», о которой и мечтал художник Рерих. Отсветы этих рефлексов подчеркивают фактуру каменной кладки пола, стен, сводов, прочность и тяжесть дверей и создают особую атмосферу, отвечающую духу пьесы»⁸.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, выдающийся памятник средневековой нидерландской литературы «Беатриса», вдохновивший множество авторов в Нидерландах и Бельгии на создание собственных произведений о юной монахини и чуде, сотворенном Богородицею, завоевал умы множества театральных зрителей и в России благодаря пьесе культового драматурга Метерлинка. Блистательная игра Комиссаржевской в постановке Мейерхольда воодушевила как минимум трех композиторов на создание опер с лежащим в их основе данным западноевропейским сюжетом, вопреки царившей в русской музыкальной среде ориентации на народ-

⁶ Рерих Н. К. *Листы дневника: в 3 т.* Т. II. 2-е изд. М.: Международный центр Рерихов, 2000. URL: <https://rerih.org/library/3002/177> (дата обращения: 22.03.2023).

⁷ Эту картину в цвете и в хорошем разрешении можно найти по ссылке: <http://roerih.ru/rerih/182.php> (дата обращения: 22.03.2023).

⁸ Пугачева Т. Н. К. *Рерих и М. Метерлинка: в 2 ч.* Ч. 2. Пьесы «Принцесса Мален» и «Сестра Беатриса», 2011. URL: https://culture-into-life.ru/pugachyova_rerih_i_meterlink_2/ (дата обращения: 22.03.2023).

ное творчество. С музыкальным осмыслением темы Беатрисы связано создание живописного шедевра Рерихом, воплотившим на полотне «В монастыре» свои синэстетические переживания.

Литература

- Кухта Е. А. В. Ф. Комиссаржевская // Русское актерское искусство XX века. СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2018. С. 171–191.
- Метерлинк М. Сестра Беатриса // Метерлинк М. Драммы. Стихотворения. Песни. Самара: Агни, 2000. С. 197–226.
- Михайлов М. К. А. К. Лядов. Очерки жизни и творчества. 2-е изд. Л.: Музыка, 1985.
- Михайлова И. М. Легенда о Беатрисе — Beatrijs (XIV век) // От «Лиса Рейнарда» до «Сна богов». История нидерландской литературы: в 3 т. Т. 1. СПб.: Alexandria, 2013. С. 52–68.
- Песочинский Н. В. Актер в театре В. Э. Мейерхольда // Русское актерское искусство XX века. СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2018. С. 81–170.
- Сигейкина Е. Б. Рецензия на книгу «Имя в истории русской музыки: А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка». М.: Музыка, 2017 // Музыкальное обозрение. 04.02.2019. URL: <https://muzobozrenie.ru/imya-v-istorii-russkoj-muzyki-a-t-grechaninov-vospominaniya-publikatsii-perepiska/> (дата обращения: 22.03.2023).
- Beatrijs. Tekst en vertaling. Groningen: Taal en teken, 1982.
- Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal / (red.) T. van Kalmthout, O. Réthelyi, R. Sleiderink. Gent: Academia Press, 2013. URL: <http://www.bntl.nl/files/281501/Lage%20Landen%20Studies%206.pdf> (дата обращения: 22.03.2023).
- Teierlink H. Ik dien. Een spel in drie bedrijven, ter verheerlijking van Zuster Beatrijs. Antwerpen: Janssens en zonen, 1924.

References

- Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal.* (ed.) Kalmthout T. van, Réthelyi O., Sleiderink R. Gent: Academia Press, 2013. Available at: <http://www.bntl.nl/files/281501/Lage%20Landen%20Studies%206.pdf> (accessed: 22.03.2023).
- Beatrijs. Tekst en vertaling.* Groningen: Taal en teken, 1982.
- Kukhta E. A. V. F. Komissarzhevskaya. *Russian acting art of the twentieth century.* St. Petersburg: Levsha. Sankt-Peterburg Publ., 2018, pp. 171–191. (In Russian)
- Maeterlinck M. Sister Beatrice. *Maeterlinck M. Dramas. Poems. Songs.* Samara: Agni, 2000, pp. 197–226. (In Russian)
- Michajlova I. M. The Legend of Beatrice — Beatrijs (XIV century). *From “Reynard the Fox” to “The Dream of the Gods”.* A History of Dutch Literature. Vol. 1. St. Petersburg: Alexandria Publ., 2013, pp. 52–68. (In Russian)
- Mikhailov M. K. A. K. Lyadov. *Essays on life and work.* Ed. 2. Leningrad: Muzyka Publ., 1985. (In Russian)
- Pesochinsky N. V. Actor in the theater of V. E. Meyerhold. *Russian acting art of the twentieth century.* St. Petersburg: Levsha. Sankt-Peterburg Publ., 2018. P. 81–170.
- Sigeikina E. B. Rec. on the book “A name in the history of Russian music: A. T. Grechaninov. Memories. Publications. Correspondence”. Moscow: Muzyka Publ., 2017. *Musykal'noe Obozrenie,*

04.02.2019. Available at: <https://muzobozrenie.ru/imya-v-istorii-russkoj-muzy-ki-a-t-grechaninov-vospominaniya-publikatsii-perepiska/> (accessed: 22.03.2023). (In Russian)

Teierlink H. *Ik dien. Een spel in drie bedrijven, ter verheerlijking van Zuster Beatrijs*. Antwerpen: Janssens en zonen, 1924.

Сведения об авторе:

Михайлова Ирина Михайловна

Доктор филологических наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный университет

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Irina M. Michajlova

Dr. Sci. in Philology, Associate Professor

St. Petersburg State University

7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

E-mail: i.mikhailova@spbu.ru