

СКОТТ МАРТИН

ТАРО

УЭЙТА – СМИТ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕГЕНДАРНУЮ
КОЛОДУ И ИЛЛЮСТРАЦИИ
ПАМЕЛЫ КОЛМАН СМИТ

Москва

УДК 133.3
ББК 86.42
М29

Scott Martin
New Directions in Tarot
Decoding the Tarot Illustrations of Pamela Colman Smith

Copyright © 2024 by Scott Martin
Published Under License

Translation © 2024 by Yana Timkova

The original publishing was done
by REDFeather Mind Body Spirit, an imprint of Schiffer Publishing.

Мартин, Скотт.

М29 Таро Уэйта — Смит : новый взгляд на легендарную колоду / Скотт Мартин ; иллюстрации Памелы Колман Смит ; [перевод с английского Я. В. Тимковой]. — Москва : Эксмо, 2025. — 176 с. : ил. — (Тайны Таро).

ISBN 978-5-04-205256-9

Имя художницы Памелы Колман Смит не было широко известно до последнего времени. А ведь именно она в 1909 году создала иллюстрации для 78 карт Таро, которые прославились на весь мир под названием «Таро Уэйта». И по сей день эта колода Таро является самой знаменитой и узнаваемой. Восстанавливая историческую справедливость, исследователь Таро Скотт Мартин рассказывает, как Памела Колман Смит использовала свой опыт театрального художника в работе над картами и какие смыслы привнесла в легендарную колоду.

Из этой книги вы узнаете, насколько велик вклад Памелы Колман Смит в «Таро Уэйта» и каково влияние театра и сценического искусства на образы Арканов Таро. Также здесь вы найдете свежие оригинальные толкования Старших и Младших арканов с учетом «языка сцены», а также полезные упражнения, задания и расклады для лучшего понимания и чтения карт.

**УДК 133.3
ББК 86.42**

ISBN 978-5-04-205256-9

© Тимкова Я.В., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Посвящается Памеле Колман Смит,
которая вдохновила всех нас

И в память
о моем дорогом друге и наставнике
Рейчел Поллак

БЛАГОДАРНОСТИ

Я ничего не знал об этой потрясающей женщине, — мне была знакома лишь ее фамилия, которая присутствует в названии классической колоды Таро Райдера — Уэйта — Смит. Мой интерес к этой таинственной художнице и мистику пробудила книга «Памела Колман Смит. Нерассказанная история», авторами которой являются Стюарт Р. Каплан, Мэри К. Грир, Элизабет Фоли О’Коннор и Мелинда Бойд Парсонс.

Я особенно благодарен Мэри К. Грир и Роберту М. Плейсу за поддержку и очень полезные наставления и советы.

Я отправил раннюю версию рукописи Мэри К. Грир, которая разрешила мне ее процитировать, что я с удовольствием и делаю:

«О, я всего лишь на 30-й странице, но я уже люблю этот текст!!! И, конечно, у меня уже появились некоторые соображения относительно того, как использовать новую информацию в работе с картами. Потому что в книге много неожиданного, и это будет очень полезно для толкований! [...] Вау! Текст получился такой живой! [...] Это здорово. Это просто гениально!»

Первые читатели, друзья, наделенные острым умом и интеллектом, объективные и внимательные к деталям, невероятно ценны для автора. И я очень ценю своих друзей, этих первых «редакторов» моей книги. Мари Пауэлс, Пол Куинн, Филип Баньон и Франк Лопардо, я благодарю вас всех!

И еще раз я хотел бы поблагодарить сотрудников Центра полиграфии Remsen Graphics, 52 Court Street, Бруклин, Нью-Йорк 11201, Remsen165aol.com, за прекрасную печать и переплет ранних копий рукописи. Они потрясающие профессионалы. Благодаря дружелюбию сотрудников и их руководителей — Майкла и Пьеро Галлуццо — с этим Центром очень приятно иметь дело.

Моя благодарность всем тем прекрасным учителям, которых мне повезло встретить на своем пути. Вот их имена: Уалд и Рут Амберстоун, Эллен Голдберг, Мэри К. Грир, Роберт М. Плейс и Рейчел Поллак. И, как всегда, я говорю «спасибо» моей подруге Саше Грэхэм, с которой мы когда-то обучались в Школе Таро в Нью-Йорке, она была первым человеком, заплатившим мне за гадание. Саша настояла на том, чтобы я написал книгу. Это уже третья моя книга. Спасибо тебе, Саша!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Посвящение	3
Благодарности	5
Предисловие	9
Введение	12
Глава первая. Памела Колман Смит как рассказчик — «идеальное совпадение»	16
Глава вторая. Устройство сцены	35
Глава третья. Области сцены и их сильные стороны	37
Глава четвертая. Положение актеров на сцене	39
Глава пятая. Младшие арканы. персонажи, обращенные или двигающиеся влево	46
Глава шестая. Персонажи, смотрящие илидвигающиеся вправо	57

Глава седьмая. Персонажи, отделенные от окружающего мира, изображенные анфас	65
Глава восьмая. Персонажи, обращенные спиной к зрителю	69
Глава девятая. Персонажи, обращенные к аудитории лицом, полностью открытые	73
Глава десятая. Карты, на которых нет персонажей	77
Глава одиннадцатая. Карты со множеством персонажей на ровной сцене	80
Глава двенадцатая. Лежащие персонажи	82
Глава тринадцатая. Придворные карты выходят на поклон	84
Глава четырнадцатая. Кратко о старших арканах	88
Глава пятнадцатая. Расклады	102
Глава шестнадцатая. Заключение	112
Глава семнадцатая. Традиционные значения карт Таро	114
Приложение I. Дополнительные иллюстрации. Введение	154
Приложение II. Памела Колман Смит и «движение искусств и ремесел»	156
Приложение III. Выставка работ Памелы Колман Смит, институт искусств Пратта — январь 2019	168
Приложение IV. Должен ли думать тот, кто изучает искусство?	170

ПРЕДИСЛОВИЕ

МЭРИ К. ГРИП

Я в восторге от того, что представляю вам книгу Скотта Мартина о связи театральных реалий с картами Таро и их толкованием. Речь идет о колоде Райдера — Уэйта — Смит, ставшей классической. Как объясняет Мартин, художница Памела Колман Смит (также известная как Пикси, это прозвище дала ей английская актриса Эллен Терри), большую часть своей жизни была тесно связана с театром. Она прошла путь от создательницы миниатюрного театра с его игрушечными представлениями и нарисованными актерами до создания декораций и костюмов для значимых спектаклей того времени. Она не только работала в главной театральной компании того периода, театре «Лицеум», основанной трагическим актером Генри Ирвингом, но также издавала собственный журнал, и пыталась продать несколько своих проектов издателям. Профессиональная жизнь Скотта Мартина также тесно связана с театральным миром, его знания и опыт в этой сфере очень полезны нам как толкователям карт.

Когда Мартин впервые обратился ко мне с черновиком своей книги, она сразу же меня невероятно увлекла. В ней автор показывает, насколько знание театральных реалий важно при чтении карт, особенно это касается Младших Арканов, которые в основном были разработаны Смит. Представленные способы толкования логичны, их легко освоить, и как только вы это сделаете, они будут работать на вас и вам не нужно будет каждый раз мучительно раздумывать о том, что значит та или иная карта. В своей книге Мартин рассказывает о концепции театра, принципах драматургии и сценографии. Это немедленно вернуло меня в те времена, когда я только познакомилась с Таро.

Я впервые открыла для себя Таро в 1967 году, в то время я училась на курсах театрального мастерства при колледже, участвовала во многих постановках, сыграла немало ролей. Так что понятия, которые приводит автор в своей книге, мне хорошо знакомы. Я вспомнила горячие обсуждения, которые происходили в нашей труппе, то, как много мы говорили о важности подготовки сцены, об особой значимости каждого ее участка, заднего плана и динамики выхода актеров на сцену.

Мысленно обращаясь назад, я только сейчас понимаю, как сильно повлияло мое обучение театральному ремеслу на мой подход к Таро. Это осознание пришло ко мне, когда я читала рукопись Мартина: упражнения, которые мы делали, обучаясь актерскому мастерству, и практики, которые использовались в моей работе с группами развития экстрасенсорных способностей и осознанности в 60-е годы, были практически одинаковыми.

Откуда мы знаем, что театр повлиял на иллюстрации Смит? Мартин упоминает использование ею театральных портретов и сцен в качестве базы для нескольких карт Младших Арканов. Еще один фактор, указывающий на это влияние, — наличие в колоде четырнадцати карт, которые называют «сценическими». Они названы так потому, что их нижний передний план состоит из плоской платформы — практически пустой сцены — и отделен от пейзажного фона двойной горизонтальной чертой.

Статья Памелы Колман Смит, озаглавленная «Особенности и уместность сценических декораций», была опубликована в журнале *New Age* (том 7, номер 5 [2 июня 1910]: 7—9), вскоре после выхода колоды. Из статьи понятно, что подходы Мартина в Памелы совпадают.

Смит пишет:

«Вокруг нас — сияющая красота мира, с его листьями и цветами, нищенскими лохмотьями, золотом и пурпуром. Короли на высоких тронах, нищие на глиняных лежанках — смеющиеся, плачущие, мечтающие. Спектакль жизни проходит перед нами на театральной сцене. [Это] преувеличенная жизнь, парад персонажей перед нашими глазами».

В Таро есть ряд персонажей, которых мы можем соотнести с собой и со значимыми для нас людьми. Это усиление личной темы помогает нам распознать повторяющиеся мотивы в нашей жизни и, если мы того желаем, мы можем что-то поменять.

Смит развенчивает чрезмерно реалистичные пьесы, говоря:

«Те, кто облечен властью, не помнят, что цель театра — иллюзия. Это великая игра воображения... Если иллюзия хороша, мы легче следуем за ней. Реализм — не Искусство... Все необходимо преувеличить, чтобы спектакль состоялся».

Глядя на героев Младших Арканов, придуманных Памелой, мы можем разглядеть драматические истории, которые разворачиваются и в наших собственных жизнях.

Почему этот театральный подход к толкованию Таро так важен для вас? Фокус в том, чтобы сначала увидеть, какая сцена проигрывается, а затем распознать ее как метафору своей жизни. Когда кверент впервые озвучивает историю, которую он видит на карте, он идентифицирует ее с собой и затем повторяет сказанное через я-утверждения (то есть говорит о происходящем как о части себя). Следовательно, картинка показывает, что происходит с этим человеком и вокруг него. Главные подсказки к тому, что говорят карты, можно обнаружить в тех или иных театральных сценах — ключи к этому есть в этой книге.

Я настоятельно рекомендую выполнять упражнения, которые предлагает Скотт Мартин! Эти техники «раскрасят» Таро Райдера — Уэйта — Смит новыми восхитительными красками, вы сможете наблюдать за пьесой жизни, глубже понимая происходящее. Я гарантирую вам, что практическое использование даже одного, не говоря уж обо всех открытиях, о которых идет речь в этой книге, невероятно углубит ваш опыт работы с колодой. Я очень рада представить великолепный новый подход к толкованию самых популярных карт Таро двадцатого и двадцать первого века.

*Мэри К. Грир
Декабрь 2021*

ПАМЕЛА КОЛМАН СМИТ И ЕЕ МЛАДШИЕ АРКАНЫ: ТАРО УЭЙТА — СМИТ КАК МИНИАТЮРНЫЙ ТЕАТР

До последнего времени Памела Колман Смит не была широко известна. Многие детали ее биографии лишь предположительны. Но мы знаем, что она была театральной художницей, настоящим творческим гением, мистиком и ясновидящей. При этом Памелу Колман Смит лучше всего знают как художницу, создавшую в 1909 году иллюстрации для 78 карт Таро, которые стали известны как колода Райдера — Уэйта — Смит. Именно эта колода является самой знаменитой и узнаваемой по сей день.

В 1890-х годах Смит проходила обучение в Институте Искусств Пратта в Клинтон Хилл, Бруклин, Нью-Йорк, всего в двух милях от моего дома в Бруклин Хайт. Я, кстати, был там на выставке ее работ в 2019 году (см. Приложение III).

Итак, с раннего возраста она вращалась в сфере искусств.

Артур Эдвард Уэйт, сосоздатель колоды Уэйта — Смит, и Памела Колман Смит познакомились, будучи членами «Золотой зари», тайного общества, посвященного изучению и практике оккультизма, метафизики и паранормальных явлений. Существует немало литературы об истории этого тайного Ордена. Но мое любопытство вело меня в другом направлении — мне хотелось выяснить насколько сильно театральная жизнь художницы повлияла на ее иллюстрации.

Сложная задача — определить, где заканчивается одно влияние и начинается другое. Как отделить основу от переплетения нитей? Для журнала *Craftsman Magazine* Смит в 1906 году написала статью «Должен ли думать тот, кто изучает искусство?» (см. приложение IV). Там она высказывает следующую мысль:

«Сцена — великая школа для иллюстратора. [...] Сначала смотрите на простые формы выражения радости, страха или горя. Обратите внимание на положение тела, затем на лицо. [...] После того, как вы научились схематично рассказывать простые истории, вы сможете уделить внимание деталям. Прорисуйте лицо и одежду. [...] Сцена научила меня почти всему, что я знаю о костюмах, о действиях и жестах героев иллюстраций». (Каплан и другие, 2018)

Многое из того, о чем пишет Памела в этой статье, подтверждает мое предположение, убеждая нас, что свое вдохновение как художник она черпала из театрального опыта, из знаний об особенностях постановки театральных сцен, об инструментах актера.

Неудивительно, что проект, связанный с Таро, дался Смит, которая провела большую часть своей жизни в театре, так легко. Еще ребенком она участвовала в любительских постановках. Став взрослой, играла небольшие роли в пьесах с участием Эллен Терри — одной из самых известных английских актрис, блиставшей на сценах Великобритании и Северной Америки в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. Возможно, лучше всего Терри запомнили по роли леди Макбет. Мы знаем, что Смит была хорошо знакома с этой знаменитой в свое время актрисой, а также с ее дочерью — Эди Крейг и ее сыном — Эдвардом Гордоном Крейгом. Считается, что Эллен Терри навеки запечатлена Смит в образе Королевы Жезлов. А в книге «Памела Колман Смит. Нерассказанная история» указано, что и на Девятке Пентаклей изображена Эллен Терри, только там она выглядит более зрелой и богатой.

Кац и Гудвин также утверждают, что есть и другие карты, вдохновленные персонажами пьес, с которыми художница была знакома: Девятка Кубков — это Фальстаф из «Генриха IV», части 1 и 2; Девятка Пентаклей — Розалинда из «Как вам это понравится»; Двойка Кубков — Ромео и Джульетта из одноименной пьесы. А три веселые девушки на Тройке Кубков — это, предположительно, Эллен Терри, ее дочь Эди Крейг и сама Памела. (Кац и Гудвин, 2015).

Сын Эллен Терри, Эдвард Гордон Крейг, был известным художником-постановщиком, что, несомненно, повлияло на интерес Смит к театру. Она работала декоратором и художником по костюмам в нескольких лондонских театрах, включая театр «Лицеум» в западной части Лондона, в Вест-Энде. Надо сказать, что она выбрала очень необычную профессию для женщины того времени (Кац и Гудвин, 2015). Смит пробилась сквозь «стеклянный потолок» еще до того, как появился этот термин.

Из книги «Памела Колман Смит. Нерассказанная история» мы узнаем, что Смит была известна как создательница своего особого миниатюрного театра. Это был домик 45 на 45 сантиметров. Актерами служили нарисованные фигурки размером немногим больше, чем фигуры на картах Таро. Так что переход от миниатюрного театра к разработке карт с персонажами, костюмами и пейзажами, судя по всему, для Смит не был сложным.

Мы можем легко вообразить, что она, создавая иллюстрации к картам, представляла себе персонажей, которые действуют на сцене ее мини-театра. Художница, можно сказать, «обставляла сцену». Если мы говорим о постановке, это означает, что она расставляла по сцене мебель, размещала на ней вспомогательные предметы, вешала занавес и так далее. Но этот процесс художественной постановки также включает и актеров. Если на репетиции режиссер обращается к актерам и просит их «обставить сцену», он обращается к их «чувству сцены», это означает, что они должны определить свое положение на ней, чтобы создать более сбалансированную общую картину.

Артур Эдвард Уэйт — английский оккультист, писатель и масон — придумал идею колоды Таро и донес до Памелы Смит свое видение Старших Арканов. Очевидно, на него оказало явное влияние французское Марсельское Таро. Но Младшие Арканы он полностью предоставил Смит, предложив ей поразмыслить над их оформлением, подключив воображение и театральные опыт. (Каплан и другие, 2018.)

Уэйт хотел, чтобы все семьдесят восемь карт были проиллюстрированы, и для вдохновения порекомендовал Памеле ознакомиться с итальянской колодой пятнадцатого века — Таро Сола Буска (Sola Busca Tarot). Это была первая колода, в которой изображения присутствовали на всех семидесяти восьми картах. Итак, Уэйт подробно и конкретно описал как он видит Старшие Арканы, а Младшие предоставил воображению Смит. И можно с уверенностью сказать, что именно Младшие Арканы — самое выдающееся достижение колоды Уэйта — Смит.

До того, как Памела их проиллюстрировала, карты от Туза до Десятки выглядели так же, как и в Марсельской колоде. Они были разделены по мастями — Жезлы, Мечи, Кубки и Пентакли. Также их различали по числу символов масти. Например, на Четверке Мечей были изображены четыре меча, и так далее. Придворные карты, тем не менее, были иллюстрированы персонажами. А благодаря Смит персонажи появились на большинстве Младших Арканов.

Тройка Мечей и Королева Жезлов Смит особенно напоминают итальянскую колоду Sola Busca, где на нескольких картах изображены фигуры, отягощенные символами своей масти, эти карты также перекликаются с Десяткой Жезлов Смит. Можно сказать, что на все придворные карты Памелы Смит повлияла колода Sola Busca. Но, тем не менее, Младшие Арканы в колоде Уэйта — Смит — это, прежде всего, произведение Памелы,

несмотря на влияние колоды Таро Sola Busca, Эттейллы¹, ордена Золотой зари и собственные впечатления Памелы от картин в Британском музее. Хотя все эти влияния нельзя сбрасывать со счетов, интуиция художницы и ее работа в театре сыграли главную роль при создании иллюстраций к картам.

Глубоко погружившись в изучение истории колоды, я стал иначе смотреть на Старшие и Младшие Арканы. Старшие Арканы выглядели статичными, словно позировали для портрета, в то время как Младшие напоминали кадр из кино; они дышали жизнью, словно находились в движении, у каждой карты было свое особое настроение. Рисунки вовлекали наблюдателя в сюжет карты, приглашали его пофантазировать, подумать о том, что случится в следующий момент по ходу действия спектакля.

Уалд Амберстоун, сооснователь Школы Таро и Студии тарологов, вместе со своей женой, Рут Амберстоун, проводит интересное разделение между Старшими и Младшими Арканами. Вот его наблюдение: «Проще говоря, Младшие Арканы описывают то, что видно, в то время как Старшие описывают внутренний мир видящего».

Жизнь Смит в театре особенно мне откликается. В ней есть много такого что мне хорошо понятно. Я тоже познакомился с театром в молодости и, можно сказать, провел там целую жизнь. Я работал актером и режиссером, участвовал в создании театра нашей общины и в работе образовательного театра. Я разрабатывал костюмы и декорации, преподавал актерское мастерство в течение сорока лет, на уровне как высшей школы, так и колледжа. В результате, я хорошо знаком со сценическим движением — я знаю, как персонажи двигаются, почему они двигаются, мне понятны их жесты, положение, позы, походка и выражение лица.

Исходя из этого я собираюсь исследовать влияние театрального опыта Смит на ее иллюстрации к картам. За исключением некоторых случаев, я не буду обращаться к символам «Золотой зари», но я знаю, что символизм и названия играют важную роль в понимании каждой карты, так что привожу все эзотерические названия.

---

¹ Жан-Батист Альетт (фр. *Jean-Baptiste Alliette*, литературный псевдоним Эттейлла, 1738—1791) — французский оккультист и таролог. Известен как популяризатор гадания на картах Таро и первый таролог, который зарабатывал на жизнь гаданием.