УКРАЇНСЬКЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО XIX ст.

Творчість Максима Березовского, Дмитрий Бортнянского, Артема Веделя гідно завершила «золоту добу» української музики вісімнадцятого сторіччя і водночас ще більше наблизила духовний хоровий концерт до пісенної спадщини нашого народу,

Провідними композиторами 19 ст. були Семен Гулак-Артемовський, Петро Ніщинський, Микола Лисенко.

Семен Гулак-Артемовський належав до шевченківського покоління суспільних і культурних діячів. Як і Т. Шевченко, володів багатьма талантами, зреалізував себе в декількох сферах суспільної та творчої діяльності. Він був не лише композитором, а й видатним співаком, солістом російських столичних сцен, мав літературний хист, багато корисного здійснив як громадський діяч. Його єдина опера «Запорожець за Дунаєм» стала першою оперою на національний сюжет у професійній українській музиці й проклала шлях до подальших звершень у цьому жанрі.

Народився у 1813 р. в селі Гулаківка на Черкащині. Його батько був священиком. Сан священика починаючи з ХVІІІ ст. стає «родинним фахом» і всі старші сини в родині підтримують цю традицію. З дитинства Семена готували до прийняття духовного сану. Для цього 1824 р. батько віддає його до Київського духовного училища. Спочатку хлопчик навчається ретельно та вже через декілька років найбільше захоплюється музикою та співом у митрополичому хорі Софійського собору, хоровими концертами М. Березовського, Д. Бортнянського та А. Веделя. Не відрахували з училища лише через чудовий голос. Та після смерті батька в 1830 р. його таки виключають. За клопотанням тодішнього митрополита Болховітінова юнака приймають співаком у хор Михайлівського монастиря, де він незабаром стає солістом. У 1835 р. він повертається на навчання в семінарію, успішно завершує перший курс навчання та переходить на наступний, середній.

Улітку 1838 р. до Києва прибув М. Глінка, який був капельмейстером Придворної співочої капели в Петербурзі й набирав співаків для неї в Україні. У Михайлівському монастирі він заслухався чудовим голосом соліста хору та особисто познайомився з ним.

25-річний тоді С. Гулак-Артемовський захопився перспективою – кар’єрою співака столичної опери, можливістю здобути хорошу вокальну освіту, ймовірно, за кордоном, та погодився виїхати з Києва. М. Глінка особисто давав Гулаку-Артемовському уроки співу і навчав засад музичної теорії. Заняття ж з іноземних мов, італійської та французької він передоручив своєму другові, українському літераторові та драматургові Несторові Кукольнику.

Вже влітку 1839 р. співак виїжджає до Парижа. Спочатку вчиться в А. Аларі, італійського співака та композитора, згодом у Флоренції навчається також і в інших професійних педагогів-вокалістів, найдовше – майже 2 роки – у капельмейстера Флорентійського оперного театру П. Романі.

1842 р. Гулак-Артемовський підписує свій перший контракт з дирекцією Маріїнської Санкт-Петербурзької опери. Однією з перших ролей молодого співака на столичній сцені стала партія Руслана в опері М.Глінки «Руслан і Людмила».

Блискуче виконання перших ролей на сцені найпрестижнішого в Росії Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі стало початком більше ніж двадцятирічної кар’єри співака. За цей час він виконав на сценах імператорських театрів у Петербурзі та Москві майже 60 ролей. Це партії в операх Моцарта, Россіні, Вебера, Глінки, Верстовського, Даргомижського, Верді, Белліні, Доніцетті та ін. Несподівано виявився і неабиякий талант драматичного актора, особливо в комедійних і характерних ролях.

Біля 1850 р. Гулак-Артемовський вдався до власних композиторських спроб. Перший водевіль «Картина степового життя циган», написаний співаком, не зберігся до нашого часу,

Дальші творчі спроби С. Гулака-Артемовського теж були тісно пов’язані з музичним театром. Часто він виступав у них вже не лише як композитор, але й як драматург. Більша частина з написаних ним п’єс з музикою була втрачена, зокрема «Ніч напередодні Іванова дня», «Руйнівники кораблів». Відомо, що Гулак-Артемовський писав також солоспіви, причому створив деякі з них на народні слова. Напр., "Стоїть явір над водою".

Наприкінці 50-х рр. співак почав катастрофічно втрачати голос. Його поступово переводять з головних на другорядні ролі. Тоді ж виникає в нього задум створити велику, «справжню» оперу на український сюжет. Вже в 1861 р. розпочинається робота над оперою «Запорожець за Дунаєм». Компрозитор сам написав до неї і текст лібрето і музику. Опера відразу ж після прем’єри в Маріїнському театрі 1863 р. стала популярною та залишилась в репертуарі надовго.

Головну роль запорожця Карася виконав сам автор. Саме роль Карася була останньою значною оперною партією С. Гулака-Артемовського на сцені Маріїнського театру. У 1864 р. він вимушений переїхати до Москви, там ще декілька разів виходить на сцену, проте в наступному, 1865 р., назавжди залишає театр.

Опера «Запорожець за Дунаєм»

Відобразила той драматичний період в українській історії ХVІІІ ст., коли в 1774 р. частина запорожців, утікаючи від царської розправи, осіла в гирлі Дунаю, на турецькій території.

Головні герої опери – запорожець Іван Карась, його дружина Одарка, дочка Оксана, її наречений Андрій, турецькі персонажі Султан і його слуга. Кожен із персонажів отримує власну виразну характеристику як реальна особа з усіма своїми чеснотами та недоліками. С. Гулак-Артемовський поєднав у своєму творі традиції італійської комічної опери ХVІІІ ст. (опера-buffa) з українською пісенною мелодикою. З італійських джерел він запозичує віртуозну манеру співу і типову для опери-buffa побудову: дві дії з швидкими, динамічними фіналами та ще певні амплуа - ліричної пари (Оксана і Андрій), комедійної пари (Карась і Одарка), шляхетного володаря (Султан) тощо.

Українська пісенна стихія прояваляється через звороти ліричної пісні-романсу, колядок жартівливих, побутових. Композитор тут не цитує вже відомі пісні, а створює власні мелодії, близькі до народної пісні.

Зупинимося на характеристиках головних героїв опери. Іван Карась - цілком комедійний персонаж. Його перше аріозо «Ой, щось дуже загулявся» створює враження повільного, неповороткого, схильного до веселих посиденьок і трохи переляканого чоловіка в літах. Соковито виписаний дует Одарки і Карася в 1-й дії, де сварлива дружина допитується: «Відкіля це ти узявся, де ти досі пропадав», Завершує цю комедійну сцену віртуозна скоромовка (прийом, дуже типовий для італійської комічної опери).

У 2-й дії центральне місце займає аріозо «Тепер я турок, не козак, здається добре одягнувся!».

Лірична пара – Оксана і Андрій – змальовуються інтонаціями пісні-романсу. Це романс Оксани «Місяцю ясний», де вона виливає тугу за нареченим та за далекою Батьківщиною. Близьке до нього за настроєм і почуттями аріозо її нареченого Андрія з 2-ї дії «Чорна хмара за лиманом». Їх дует - зустріч «О, мій друже, мій прекрасний» розвиває ліричний образ, важливий для української пісні.

Народні сцени не надто численні, Серед масових епізодів найбільш вдалий ‑ хор «Ой збирайтесь працювати», близький до старовинної української колядки.

Петро Ніщинський

Народився 1832 р. в селі Неменці Київської губернії (сьогодні Вінницька область) у родині паламаря, мати подалась до Києва. Синів своїх віддала навчатись до Києво-Софііївське духовне училище.

Хлопчика з чудовим голосом взяв собі його за служку ієромонах Антонін. У 1850 р. він отримав призначення Синоду настоятелем посольської церкви в Афінах і взяв з собою Петра. Так П. Ніщинський опинився в Греції, а пізніше побував і в Італії. У 1852 р. П. Ніщинський вступає на богословський факультет Афінського університету, проте більше захоплюється поезією та музикою, вчиться грати на фортепіано. Після завершення навчання вирішив обрати світську педагогічну кар’єру.

У 1857 р. повертається в Петербург та отримує місце викладача грецької мови у духовній семінарії. Саме тут зростає інтерес П. Ніщинського до української культури. Спілкувався з відомими українськими діячами, вченими, захоплюється поезією Т. Шевченка. Слухає лекції професора М. Костомарова, першого українського історика. На скромну платню учителя Ніщинський не міг утримувати цілу родину, тож мусив повертатися до Афін. Проте й там був не довго. У 1860 р. родина опиняється в Одесі.

10 років в Одесі біли плідними. Працює і як вчений-філолог (спеціальність - грецька лінгвістика), і як український громадський діяч, і як музикант. Ці роки стали часом перших композиторських проб.

Важливою стала зустріч з актором і драматургом М. Кропивницьким, який на початку 70-х рр. ХІХ ст. виступав в Одесі. Для вистави Кропивницького «Невольник», написав композитор свій хор «Закувала та сива зозуля».

Великі надії покладав Ніщинський на переїзд до Києва, де сподівався працювати викладачем грецької та латинської мови. Проте, йому відмовляють в отриманні державної посади не лише в Києві, а навіть в Одесі. У відчаї він переїжджає в 1875 р. у маленьке провінційне містечко Ананьєв неподалік від Єлисаветграда (нині Кіровоград). Тут він отримав місце викладача жіночої гімназії і перспективу співпраці з акторами “театру корифеїв”, що розташовувався в Єлисаветграді.

В Ананьєві були написані кращі твори композитора - солоспіви «Порада», «Нудьга», тут же вперше вдалося здійснити постановку «Вечорниць», вставної музичної дії до драми «Назар Стодоля» Тараса Шевченка.

У 1882 р. він знову повертається до Одеси й отримує посаду викладача гімназії. У 1884 р. П. Ніщинський короткий час перебував у Західній Україні, де здійснив переклад усієї «Одісеї» Гомера. Проте рукопис забороняють до друку, а його самого переводять у Бердянськ. Тяжко переживає це приниження. Лише через два роки йому вдалося повернутися назад до Одеси й доживати в скруті там свої останні дні. Помер Ніщинський 1896 р. у с. Ворошилівка на Поділлі.

Микола Лисенко

Є засновником української класичної композиторської школи ХІХ ст. Особлива заслуга М. Лисенка полягає в тому, що він перший створив основні жанри професійної музики на основі української народнопісенної спадщини, підняв найважливіші теми української історії та фольклорних звичаїв.

Перу М. Лисенка належить понад 10 опер. Створив класичні зразки в оркестровій музиці, в жанрі кантати, хоровому, вокальному та інструментальному (фортепіанні мініатюри та цикли п’єс). В його музиці відчувається глибинний зв’язок із джерелами українського фольклору. Найграндіозніше творіння композитора, що писалось протягом майже півстоліття - “Музика до Кобзаря”. Тут понад 100 опусіврізних жанрів та форм.

Народився у селі Гриньки 1842 р. Його дядько привив смак до українських народних пісень, найбільше історичних, козацьких, а також дум. Знавець української літератури, він познайомив з «Кобзарем» Т. Шевченка,

Загальну освіту М. Лисенко здобував у київському приватному пансіоні, в Харківській гімназії, з 1859 р. ‑ в Харківському, пізніше у Київському університетах. Паралельно він продовжує займатися музикою, бере лекції у чеха Вільчека, що заохотив його до фортепіанних імпровізацій та познайомив з творчістю романтиків ХІХ ст. – Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена. Під час літніх канікул Лисенко їздив по селах та збирав й записував народні пісні. У студентських концертах виступає як піаніст-соліст, акомпаніатор, керує хором.

На роки навчання в університеті припадають і його перші композиторські проби. Це й обробки українських народних пісень, і театральна музика. Особливо захоплює його думка про створення української національної опери.

М. Лисенко вирішує здобути грунтовну музичну освіту в Лейпцигській консерваторії з 1867 р. Він здобуває освіту одразу за двома спеціальностями – як піаніст і як композитор; Протягом 1867 – 1868 рр. митець готує для видання збірки обробок українських пісень. Його перші твори – *струнний квартет, «Юнацька симфонія», фортепіанна "Сюїта старовинних танців*" – спираються на мелодії українських народних пісень. Опусом №1 позначив М. Лисенко *хорову поему «Заповіт*». В Лейпцігу розпочинає багаторічну працю над циклом «Музика до «Кобзаря».

Повернувшись у 1869 р. до Києва, М. Лисенко розпочинає концертну, диригентську, фольклористичну і творчу діяльність (збірки народних пісень). Здійснює поїздки по Галичині, та Сербії, де записує нові пісні. У 1873 р. готує до друку фольклористичну працю – «Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, співаних Остапом Вересаєм».

1872 р. з’являється його перший музично-сценічний твір - оперета «Чорноморці» (лібрето М. Старицького). За нею ‑ велика опера на сюжет повісті М. Гоголя «Різдвяна ніч».

У 1876 р. композитор повертається до Києва і працює над творами з циклу «Музики до «Кобзаря». Солоспіви, вокальні ансамблі та хори того часу - «Якби мені черевики», «Ой стрічечка до стрічечки», «Огні горять», «У неділю вранці-рано», «У тієї Катерини» – виявляють глибоке розуміння внутрішнього світу Т. Шевченка.

«Музику до «Кобзаря» М. Лисенко творить паралельно з іншими композиціями, серед яких важливе місце належить солоспівам та хорам на вірші Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Старицького, Степана Руданського Дніпрової Чайки, Людмили Черняхівської-Старицької та ін. Із зарубіжних поетів особливу увагу викликала поезія німецького романтика Генріха Гейне (найкращі романси - «З мого тяжкого суму», «Коли настав чудовий май»).

Для фортепіано ‑ «Героїчне скерцо», полонези, Друга рапсодія, «Думка-шумка» до сьогодні залишаються одними з найбільш репертуарних фортепіанних творів.

Поступово в камерно-вокальному жанрі М. Лисенко переходить від мініатюр до монументальних полотен, як кантата, хорова поема, опера. Кантатами та хоровими поемами збагачує він цикл «Музики до «Кобзаря», обираючи трагічні й повчальні сюжети з української історії та історії інших слов’янських народів. Це кантати-поеми «Б’ють пороги» та «На вічну пам’ять Котляревському», хорова поема «Іван Гус», 5-частинна кантата «Радуйся, ниво неполитая» на текст вірша «Ісайя. Глава 35».

Створення національної опери залишається й надалі в центрі творчих інтересів митця. Сюжет його головної опери (1880 р.), навіяний повістю «Тарас Бульба» М. Гоголя. У ті ж роки він, завершує «гоголівську трилогію»: пише лірико-фантастичну оперу «Утоплена» за повістю «Майська ніч».

Лисенко створює дитячі опери на сюжети українських народних казок: «Козу-дерезу», для трохи старших - «Пана Коцького» та найбільшу і складнішу від інших оперу «Зима і Весна».

В останнє 10-річчя життя й творчості М.Лисенка засновує музично-драматичну школу в Києві, де навчається ціла плеяда відомих згодом музикантів, серед них - композитори Л. Ревуцький, О. Кошиць, К. Стеценко. У 1908 р. він очолює «Український клуб», де проводяться музично-літературні вечори, освітні літні курси для народних вчителів. Серед творів ‑ остання одноактна опера-«хвилинка» «Ноктюрн», в якій навіть немає конкретних персонажів, лише узагальнені фантастичні символи - Цвіркун, Годинник, Офіцер, Панночка. Цікавий романс «Смутної провесни» на слова Лесі Українки, приваблює його й поезія символістів – українського лірика Олександра Олеся та росіянина Семена Надсона.

Помер Микола Лисенко 6 листопада 1912 р.

Опера «Тарас Бульба»

Оперу на сюжет героїчної повісті М. Гоголя М. Лисенко задумав ще 1874 р., під час перебування в Петербурзі, Лише у 1890 р. автор завершив твір, але до постановки його на оперній сцені за життя композитора справа не дійшла. Прем’єра відбулася лише через півстоліття після виникнення задуму твору, 1924 р. в Харківському оперному театрі. У 30-х рр. XX ст. нову оркестрову редакцію опери здійснили відомі митці Левко Ревуцький та Борис Лятошинський.

Постійний лібретист композитора, Михайло Старицький дещо змінив побудову повісті М. Гоголя, залишивши сюжетні лінії лише до сцени смерті Андрія. Подальший перебіг подій (осада Дубна, перемога козаків) дописаний М. Старицьким. Він вводить в оперу новий символічний образ – сліпого співця кобзаря, який співає про трагічну долю України.

В опері 5 дій, кожна з яких являє собою монументальне музично-драматичне полотно, контрастує за образами і настроями. Вже сам музичний вступ до опери - увертюра - вражає героїчними, мужніми образами, узагальнено передає стрімкий і трагічний розвиток подій.

1-а дія побудована на гострих контрастах образів і подій: сліпий кобзар оплакує на київській площі трагедію свого народу в епічній думі «Ой не чорна то хмара над Вкраїною стала». Польські вояки розганяють народ, котрий захищає свого кобзаря. Композитор яскраво зіставляє тут широке наспівність української пісенності й гострі ритми польських танців, насамперед, мазурки. Стримано і шляхетно звучить задумливе аріозо головного героя, Тараса, «Коли подужаний літами». Тим часом молодший син Тараса Андрій, захоплений вродою дочки дубненського воєводи Марильці, звертається подумки до своєї коханої у чутливій романсовій манері - і тут же доносяться з костелу звуки католицького церковного наспіву. Одразу на початку опери немовби зав’язуються в тугий вузол всі найважливіші подальші події, передбачаються майбутні конфлікти.

Тим часом дія переноситься в покої гордовитої панянки, дочки дубненського воєводи, Марильці, де знову ж протиставляється її «мазуркове», гордовите й ледь капризне аріозо «Я родилась у палатах» з хором українських дівчат-невільниць «Ой і хилить, хилить буйний вітер калиноньку». Несподівана поява молодого козака та велика любовна сцена Андрія і Марильці, в якій юнак визнає свою палку любов до красуні, а панянка ж насміхається над ним, завершує дію.

2-а дія відбувається на хуторі Тараса, де його дружина Настя очікує довгожданих синів та сумовито згадує безповоротно минулі літа, за які їй так і не довелось зазнати щастя. В образі Насті композитор створює виразний ліричний портрет української жінки. Її перше аріозо «Душа тремтить» сповнене ніжності й глибокого суму. Повернення Тараса з синами супроводжується розгорнутою сценою свята, що дало можливість автору представити широке полотно-сюїту українських народних танців та пісень. Безтурботний радісний настрій змінюється суворим рішення Тараса, не гаючи часу, їхати з синами на Січ, щоби боронити її та здобувати козацьку славу. Розпачливою арією-голосінням Насті «Хто одніме в мене діти», в якій ясно проступають риси українського похоронного фольклору, завершується 2-а дія.

Центром героїчної лінії опери є 3-я дія, що розгортається довкола виборів Кошового. Композитор перевтілює тут дуже багатий пласт української козацької пісенності. Вже початковий хор «Гей, не дивуйте, добрії люди» вводить у сувору атмосферу дії. Сама сцена виборів Кошового побудована дуже динамічно, напружено, у перекличках хорових груп композитор зумів відтворити різні характери козаків, На загальному тлі виділяється героїчна пісня Тараса «Гей, літа орел» на автентичний текст Т. Шевченка з поеми «Гайдамаки». Урочистий настрій величної ради раптово переривається приходом гінця, який приносить трагічну звістку про важкі втрати козаків. Заключний хор «Рушаймо всі» має на меті стрімко і динамічно завершити монументальну сцену.

4-а дія розгортається в нічному таборі під Дубном. Андрій згадує минуле в аріозо «Бачу Київ» і мріє про зустріч з коханою Марильцею. Його мрії перериваються приходом татарки - служниці Марильці. Сцена зради Андрія, його рішення перейти на бік поляків передається в таємничих, загрозливих оркестрових барвах. Сцена в покоях Марильці, великий любовний дует, вражає достовірністю почуттів.

Остання 5-а дія досить стисла за розмірами, а разом з тим найдинамічніша з усіх: вона несе трагічну розв’язку подій і водночас утверджує героїчний образ українського козацтва. Сцена покарання Андрія завершується трагічним аріозо Остапа: «Що ти вчинив?», де типові для драматичних партій вигуки, риторичні запитання пом’якшуються лірикою української пісенності. Над усіма цими подіями переважає монументальне й мужнє аріозо Тараса «Що у світі є святіше понад наше товариство»,

Остання сцена є масовою, оркестрово-хоровою, козакам вдається захопити обложене Дубно, отже, в ній досягається вершина драматизму і на цій найвищій емоційній ноті завершується героїко-історична драма М. Лисенка.