Лекція 10.

Зарубіжна та українська культура напередодні та під час Другої світової війни.

План

1. Наростання тоталітарного тиску на культурні процеси. Боротьба за демократію.

2. Трагедія української культури у 30-х рр. ХХ ст.

3. Мистецтво Украіни у 1930-х рр

4. культура України у роки Другої світової війни

1 . Наростання тоталітарного тиску на культурні процеси. Боротьба за демократію.

 Під назвою "червоного десятиліття" в історії минулого століття

залишились 30-ті рр. Це був час найважчої соціальної кризи, яка

стрясла основами західного світу, і жорстких ідейних розмежувань.

Це був час краху ліберально-гуманістичних поглядів, здавалось,

безповоротного. Крім того, це був час шаленої агресії тоталітаризму

під червоними прапорами Москви і брунатними - Берліна. В ці роки

європейська творча інтелігенція особливо захоплювалась

радянським режимом. Адже 30-ті рр. - це період сум'яття.

 Європейці втратили віру в гуманізм, який замінив їм хрис-

тиянство. Вони не вірили більше в прогрес, у рятівну силу науки,

демократії. Вони усвідомили неправду капіталізму і зневірились в

утопії досконалого соціального ладу. Франція була з'їдена

культурним скепсисом, в Німеччині криза перевернула всі цінності.

Вся Європа була приголомшена неймовірними подіями, які

відбувались у радянській Росії.

 В цей час почалася громадянська війна в Іспанії, яка всіма тоді

сприймалась як переддень другої, великої війни. Передчуттям війни

перейнялись усі жителі Європи в кінці 30-х років. Цей період позначений двома найважливішими подіями. Кінець

1929 р. ознаменувався крахом Нью-йоркської біржі і початком "Ве-

ликої депресії". Друга вікопомна дата - 1 вересня 1939 р., коли

Німеччина напала на Польщу. З цього почалася Друга світова війна.

 30-ті рр. були часом краху багатьох стереотипів громадської

думки і девальвації понять, які до того здавались незаперечними.

Відбувся стрімкий зсув вліво - до пошуку цінностей, які перебували

поза межами традиційного кола ліберальних вірувань і

раціоналістичних концепцій. Наростав радикалізм, який набував

форм, що здавалися незбагненними людям, вихованим в іншому

духовному кліматі. Культура, як універсальний світ людського,

гармонійно довершеного буття, зазнала краху.Однак тільки найбільш вразливі і тонкі натури адекватно сприймали

все, що відбувалось. А для більшості все зводилось до звичайної

поляризації ідеологій.

 Західноєвропейські країни переживали "червоне десятиліття" як

час небувалих ідейних боїв. У мемуарній і критичній літературі тих

часів відзначається загальне захоплення соціалістичними ідеалами.

Чого варті лише схвальні статті і книги Андре Жіда, Едуарда Ерріо,

Джорджа Б.Шоу, Уолтера Дюранті про успіхи соціалізму в СРСР. їхні

поїздки в Радянський Союз були ретельно підготовлені, маршрути по

країні наперед прокладені, а показано було найкраще.

 Всупереч отриманому цими письменниками і громадськими

діячами вихованню в дусі лібералізму, вони кинулись студіювати

К.Маркса, старанно плекати в собі відразу до буржуаз- ності,

перейматися співчуттям до пролетаріату і вірою в близькість світової

революції. Напруга соціального протистояння була такою великою, а

безпосередня участь у подіях, що відбувались, такою активною, що в

учасників подій не було можливості об'єктивно оцінити суть того,

що діється. Вибір у західноєвропейської інтелігенції був невеликий:

або "світле майбутнє" комуністичного зразка, або "перемога зла" в

особі капіталізму.

 Відчуття усталеності у сучасників змінилось на почуття кон-

фліктності. Це була криза особистісно орієнтованої культури, яка

переважала в Європі століттями. Почався "бунт мас" (Х.Ор-

тега-і-Гассет), яким передусім і характерне ХХ ст. В культуру

вступили великі людські маси. В дуже великих розмірах почалася

демократизація культури.

Протягом майже всього ХХ ст. культура зазнавала найвідчутніших втрат і деформацій внаслідок панування тоталітарних режимів. Тоталітаризм, особливо в першій половині ХХ століття, був притаманний не лише окремим країнам і культурам – він став складовою людської психології та свідомості. У найдовершеніших формах тоталітаризм існував у гітлерівській Німеччині у 30 – 40-ті роки та у сталінському Радянському Союзі. У СРСР протистояння культури тоталітаризму тривало до початку 90-х років, і хоч тоталітарна система і влада зазнали нищівної поразки, її рудименти досить стійкі й донині. Саме вони є однією з головних причин досить повільного просування посттоталітарних держав шляхом демократії і прогресу.

Важливою є проблема сутності, генези та коренів тоталітаризму (від лат. totalis – суцільний, всеохоплюючий). Цей термін був введений у політичний та науковий обіг ідеологами італійського фашизму в 20-ті роки і відповідав їх прагненням створити сильну, централізовану, авторитарну державу на відміну від “загниваючих західних демократій” та “безвідповідальної практики більшовизму”. У другій половині ХХ ст. представники західної політології розробили концепцію тоталітаризму як інструмент для критики фашистських та комуністичних режимів. Згідно з цією концепцією, тоталітарним є тип суспільства, у якому існує жорсткий контроль влади над усіма сферами життя суспільства, а також кожної особистості, панує одна ідеологія, політика, мораль, культура. Це суспільство нетерпиме до інакодумства, однобічне і примітивне в культурному відношенні. Отже, тоталітаризм є антиподом демократії.

Історія людства знала чимало культур, що мали схожі з тоталітаризмом риси. Проте жодна з них (Шумеро-Вавилон, Єгипет, Римська імперія, Візантія, Європа періоду контрреформації та абсолютизму) не була повністю тоталітарною, оскільки складалась із замкнутих культурних прошарків, або соціумів, – селянства, ремісників, буржуазії, дворянства, аристократії. Парадокс полягає в тому, що саме демократія ХІХ ст. сприяла небаченому тоталітаризмові ХХ ст. Надавши однакових прав громадянам, розбивши станові перегородки, вивільнивши гігантську енергію мас, вона породила ілюзії на швидке оновлення суспільства на засадах соціальної справедливості і культурної рівності. Одразу після більшовицької революції в Радянській Росії було створено цензуру, заборонено політичні партії, громадські та культурні об’єднання, що не стояли на комуністичних позиціях. З бібліотек вилучали “ідеологічно шкідливу літературу”, оголошено війну релігії і церкві. З країни змушений був емігрувати цвіт інтелігенції. Залишки духовного опору серед інтелігенції остаточно ліквідовано 1922 р., коли за наказом В. Леніна і Л. Троцького з провідних культурних центрів – Москви, Петрограда, Києва, Харкова та інших – за кордон вивезли десятки вчених, філософів, письменників зі світовим ім’ям. Серед них філософи М. Бердяєв, І. Ільїн, С. Франк, соціолог П. Сорокін, історики С. Мельгунов, О. Кізеветтер, В. Мякотін, письменники М. Осоргін, О. Ізгоєв. Так вперше в ХХ ст. людей виганяли з країни не за контрреволюційні дії, а за спосіб думок.

У роки НЕПу, коли ідеологічний тиск і цензура дещо послабшали, в СРСР з’явились талановиті твори, у яких письменники намагалися осмислити революційні колізії та болючі проблеми життя, посилюючи в них мотиви гуманізму: Є. Замятін (“Ми”), І. Бабель (“Конармія”, “Одеські оповідання”), Б. Пільняк (“Червоне дерево”), А. Платонов (“Чевенгур”), М. Зощенко (“Оповідання”), М. Булгаков (“Біла гвардія”) та ін. Численні газети і журнали, що стали рупорами партійної пропаганди, піддавали ці твори нищівній критиці, ідеологічному цькуванню. Органи ДПУ вносили їх до списків соціально небезпечних. У М. Булгакова під час обшуку було вилучено рукописи щоденників та повісті “Собаче серце”. Доноси складалися на Б. Пільняка та Є. Замятіна.

Не дивно, що в 30-х роках, коли з НЕПом було покінчено, багато талановитих творів на довгі роки було заборонено, а їхні автори зазнали репресій та поневірянь. У ці ж роки знищено революційний авангард у мистецтві та архітектурі, оскільки, на думку партійних ідеологів, він був надто анархічним, чужим простому народові. Художнє новаторство засуджувалося як буржуазне шкідництво. Було оголошено поза законом мистецькі експерименти Д. Шостаковича, С. Маршака, К. Чуковського, Б. Пастернака. Прийняттям постанови “Про перебудову літературно-художніх організацій” (1932) більшовицька партія взяла їх під свій жорсткий контроль. Відтоді всі письменники, композитори, художники об’єднувались у творчі спілки на чолі з парткомом. Участь у спілках була обов’язковою, оскільки лише їх члени здобували право на професійну діяльність та нормальне матеріальне забезпечення. Перший з’їзд радянських письменників, що відбувся в Москві у серпні 1934 р., проголосив головним методом художньої творчості соціалістичний реалізм. У доповіді на з’їзді М. Горький підкреслював, що соціалістичний реалізм вимагає від літератури “правдивого, історично-конкретного зображення дійсності в її революційному розвитку”. Мистецтво повинно активно втручатися в життя, оспівувати героїку революційних перетворень та виробничої тематики, бути тільки оптимістичним. Метод соціалістичного реалізму вважався провідним у радянському мистецтві практично до початку горбачовської перебудови. Радянські дисиденти 70-х років, глузуючи над цим методом, казали що він придатний лише для вихваляння керівництва в доступній для останнього формі.

Подібно до СРСР, культура в нацистській Німеччині в 30 – 40-х роках також підпорядковувалась тотальному контролю з боку влади та держави, виконавчими органами якої були імперські палати (департаменти) в справах літератури, музики, образотворчого мистецтва. Вищою інстанцією було геббельсівське міністерство пропаганди, що дбало про викорінення всього, що може зашкодити націонал-соціалізму, та створювало культурний імідж фашизму. Але, на відміну від комунізму, в культурній політиці нацизму пріоритет віддавався не стільки соціальним або інтернаціональним питанням, скільки традиціям нації, доленосності арійської раси, що повинна нести світу свою високу культуру. Класична німецька, в тому числі буржуазна, культура всіляко пропагувалась, досить нейтральне ставлення було до релігії. До того що належало першочерговому викоріненню, нацисти віднесли єврейську культуру та різноманітні ліві культурні течії (експресіонізм, кубізм, дадаїзм). Будучи расистами, ідеологи фашизму негативно ставились також до негритянської культури (зокрема джазової музики). Першою великою “культурною акцією” фашистів після приходу до влади було масове прилюдне спалення ідеологічно шкідливої літератури. З Німеччини масово почали емігрувати видатні діячі культури.

Згідно з наказом нацистського керівництва у 1937 р. у Мюнхені одночасно було відкрито дві художні виставки. Одна – “істинно німецького”, інша, як її назвали культурологи ІІІ Рейху, “дегенеративного, іудо-більшовицького” мистецтва. На задум організаторів цієї акції, народ міг порівняти реалістичні та неокласичні витвори митців Рейху із “модерністськими викрутасами” та сам винести їм вирок. Після виставки, більшість із 700 експонованих на ній картин німецького експресіонізму були знищені. У 1939 р. Й. Геббельс частково спалив, а частково продав з молотка майже всі картини модерністів із музеїв та приватних колекцій, у тому числі В. Ван Гога, П. Гогена, П. Пікассо, В. Кандінського та ін.

Із середини 30-х років культури сталінського та нацистського режимів стали надзвичайно схожими. В обох країнах панував ентузіазм, міцними підвалинами якого виступали масове ідеологічне запаморочення населення, його недостатня освіченість. Мільйони людей шикувалися в колони на численних парадах, маніфестаціях, святах, у мистецтві впроваджувався новий монументальний стиль (так званий сталінський ампір та неокласика ІІІ Рейху), що відрізнявся гігантизмом, культом сили, натуралізмом. Відомо, що Й. Сталін і А. Гітлер докладали чималих зусиль для побудови найбільшої в світі споруди. У Москві на фундаменті знищеного храму Христа Спасителя перед війною почали споруджувати Палац Рад, який навіть у проектах виглядав гігантською потворою. А. Гітлер до самого початку війни плекав ідею про будівництво Великого Залу Рейху на 180 тис. чоловік. Але мрії диктаторів про “Вавилонську вежу” не здійснилися. Друга світова війна поклала край нацистській культурі в Німеччині. У СРСР агонія тоталітарної влади затягнулася ще на довгі роки, а все талановите, що було створене в радянській культурі за повоєнний час, виникло не завдяки, а всупереч тоталітаризму.

2. Трагедія української культури у 30-х рр. ХХ ст.

м Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці Радянського Союзу відбувся різкий поворот. Розгромивши суперників у боротьбі за владу, правляча верхівкана чолі з И. Сталіним вдалася до методів прямого насильства в побудові нового “соціалістичного” суспільства

Трагічною сторінкою української історії стала суцільна колективізація села, метою якої були ліквідація приватної власності на землю і створення колективних господарств. Людей насильно заганяли в колгоспи, відбирали землю, усуспільнювали худобу. Як наслідок, було підірвано сільськогосподарське виробництво, ліквідовано економічну самостійність селянства, талановитого і працьовитого господаря визнано головним ворогом соціалістичного будівництва і знищено. Зникла матеріальна зацікавленість у результатах праці, атрофувалося почуття хазяїна. Така політика більшовиків щодо селян значною мірою сприяла виникненню голоду 1932—1933 рр. в Україні, у результаті якого, за підрахунками спеціалістів, померло близько 5—6 млн чол.

Починаючи з 1929 р. масові репресії трьома великими хвилями прокотилися по Україні: перша — 1929— 1931 рр. (примусова колективізація, розкуркулення, ліквідація Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), процес у справі Спілки визволення України (СВУ); друга — 1931—1934 рр. (штучний голод, пости-шевський терор, “кіровська хвиля”); третя — 1936— 1938 рр. (Великий терор).

в СРСР.

 Першою жертвою терору стало селянство. Колективізація супроводжувалася кампанією “ліквідації куркуля як класу”. Куркулями оголосили найпрацьовитіших і культурних господарів, які власною працею до-сягли відносного добробуту і не виявили бажання вступати в колгосп. Репресували не лише заможних селян, а й середняків, і навіть деяких бідняків, яких називали “підкуркульниками”. Починаючи із зими 1929—1930 рр. сотні тисяч селянських сімей було вивезено до Сибіру і на Північ, де багато “спецпереселенців”, особливо дітей, загинуло від голоду, холоду та хвороб.

 Водночас почався наступ на творчу інтелігенцію, яка не лише намагалася спрямувати розвиток суспільства по демократичному шляху, а й протидіяти становленню тоталітарного режиму. Десятки тисяч людей — від сільських бібліотекарів і вчителів до видатних поетів і вчених — поклали свої голови на кон того національного відродження, що слушно назване розстріляним.

 Суспільно-політична атмосфера в Україні в 30-ті роки відзначалася посиленням шовіністичних тенденцій, постійними пошуками і викриттям шпигунів, шкідників, націонал-ухильників, буржуазних націоналістів та інших “ворогів народу”. Хвиля за хвилею прокочувалися судові процеси над різними організаціями. Лише за справою СВУ, фабрикація якоїпочалася наприкінці 20-х років, було ув’язнено 45 осіб (26 учених, 2 письменники, 2 студенти та ін.). Серед них всесвітньо відомий учений-літе-ратурознавець, віце-президент Всеукраїнської Академії наук С.Єфремов. Иому було приписано роль керівника контрреволюційноїорганізації СВУ.

 Але маховик сталінської репресивної машини на цьому не зупинився, він лише почав набирати обертів. И. Сталін і його сатрапи розглядали Україну як полігон для апробації ефективних методів масових репресій.

 За неповними даними, лише з 1930 по 1941 р. в Україні було викрито 100 різних організацій і груп, що кваліфікувалися як “націоналістичні” контрреволюційні. За підрахунками фахівців, у період “єжовщини” (1936—1938) в Україні стали жертвами репресій понад 800 тис. осіб. Особливо відчутних втрат зазнали письменницькі організації.

 Іншим об’єктом сталінського наступу були школи. Систематичніперевірки вчителів стали буденним явищем, а звинувачення їх у націоналізмі й ворожій діяльності — масовими. Лише в 1933—1937 рр. у результаті “чисток” зі шкіл було звільнено близько 24 тис. учителів.

Жорстокі заходи центрального уряду проти політики українізації,

 яка проводилась у 20-ті роки, супроводжувались відновленням політики русифікації, встановленням централізації управління в усіх сферах економічного і соціально-політичного життя. На керівні посади в республіці призначалися партійні функціонери, що приїхали з Росії. Головною небезпекою оголошувався націоналізм. Пролетарський інтернаціоналізм став центральним стрижнем у політиці більшовицької партії. Слово “українізація” 1937 р. остаточно зникло з партійних документів. Русифікаторські тенденції посилилися, коли першим секретарем ЦК КП(б)У став М. Хрущов. У 1938 р. в усіх школах було запроваджено обов’язкове вивчення російської мови.

 У системі освіти, як і в усьому суспільстві, розкручувався маховик пошуків і ліквідації національних елементів. Особливо від цього потерпали навчальні заклади.

 Під підозру потрапляли насамперед учителі шкіл, викладачі національних вузів і технікумів, науковці, журналісти, працівники культосвітніх закладів. Систематичні перевірки кадрів, недовіра до них та репресії призводили до частих збоїв у роботі національних установ та закладів і зрештою до їх закриття. Пошуки націоналістів, “ворогів народу” стали буденним явищем, а звинувачення в антирадянській, класово ворожій діяльності вчителів — масовими. На пленумі ЦК КП(б)У в листопаді 1933 р. близько 10 % учителів було безпідставно віднесено до класово ворожих елементів, а в окремих округах і районах України кількість їх серед педагогічних кадрів досягала 30—40 %. Особливо багато “антирадянських елементів” серед педагогів працівники органів державної безпеки “знаходили” у прикордонних районах і на півдні України, де здебільшого проживало неукраїнське населення.

 Підсумовуючи проведення “чисток” серед закладів освіти, науки і культури в 1933—1936 рр., С. Косіор на січневому (1937 р.) пленумі ЦК КП(б)У зазначив: “Ми здійснили повний розгром наших культурнихзакладів, в яких засіли націоналісти. У нас майже нікого з працівників не залишилось”.

 Головним осередком наукової діяльності в 30-х роках залишається ВУАН, президентом якої 1930 р. став О. Богомолець. Із затвердженням у лютому 1938 р. нового статуту її було перейменовано на Академію наук УРСР.

 Партійно-державне керівництво України робило ставку наоновлення кадрового потенціалу ВУАН, збільшуючи кількість академіків і членів-кореспондентів за рахунок кандидатур, визначених ЦК ВК(б)У. У результаті маніпуляцій виборами (зокрема, було порушено традицію таємного голосування під час виборів дійсних членів ВУАН) академіками крім таких вчених, як О. Богомолець, М. Вавілов, О. Палладін, Є. Патон, М. Холодний, Д. Яворницький та інші, було обрано також партійних функціонерів: В. Затонського, Г. Кржижанівського, М. Скрипника,О. Шліхтера, суспільствознавців С. Семковського, В. Юринця, М. Яворського.

 У результаті політичних процесів проти української науки сотні вчених були позбавлені роботи, близько 250 науковців заарештовані і відправлені на заслання. З 1935 р. настала коротка перерва врепресіях. Офіційно вважалося, що науку звільнено від псевдовчених, а ВУАН очищено від “ворогів народу — агентів фашизму”.

3. Мистецтво України у 1930-х рр

 Як зазначалося, постановою ЦК ВКП(б)“Про перебудову літературно-художніх організацій” було ліквідовано численні мистецькі угруповання і на їх місці створено єдину Спілку радянських художників України. Наприкінці 1938 р. відбувся Перший з’їзд художників України.

На ньому було проголошено підсумки “боротьби” за ідейну чистотумистецтва, виховання нових кадрів і ліквідацію формалізму в мистецтві. В українське образотворче мистецтво приходять молоді митці, випускники Академії мистецтв та художніх інститутів, завойовує популярність тематична картина, героями якої стають сучасники і події сьогодення. Найпомітнішими стали полотна “Переможці Врангеля” Ф.Кричевського, “Кадри Дніпробуду” К. Трохименка, “Будівництво домни № 3” О. Щовкуненка, “Дорога в колгосп” М. Бурачека, “Щорс в бою під Черніговом” М. Самокиша, “Котовський ліквідує банду Матюхи” Ф. Кличка та ін. Багато зробили художники України до відзначення 125-річчя з дня народження Т. Шевченка: графічні твори

B. Касіяна (“Шевченко на Україні”, “Шевченко серед селян ”), М. Де-регуса (“Катерина” і серія “Дорогами України”). Цикл ілюстрацій до ювілейного видання “Кобзаря” створив І. їжакевич.

 Розвивається монументальна скульптура. М. Манізер створює пам’ятники Т. Шевченкові, встановлені в 1939 р. у Києві та Каневі,

А. Страхов виконує статую О. Пушкіна, Ю. Білостоцький — надгробки М. Лисенкові та М. Заньковецькій, Г. Пивоваров — монументальні скульптури для Всесоюзної сільськогосподарської виставки у Москві, скульптурні портрети І. Франка, Т. Шевченка, О. Довженка.

 Розвиток народних художніх промислів увів у мистецьке життя нових майстрів — М. Примаченко, Я. Герасименка, П. Власенко,

І. Гончара, Н. Вовк, В. Гарбуза, Я. Халабудного, низку опішнянських гончарів, решетилівських вишивальниць та ін. Основоположником декоративного живописного натюрморту в українському народномумистецтвістала Катерина Білокур.

 В архітектурі конструктивізм став вважатися космополітичним стилем, виявом техніцизму, і в 1932—1933 рр. він був оголошений ворожим і чомусь націоналістичним; на його місце прийшов напрямок, що поєднав конструктивізм з ампіром та нахилом до псевдомонументаліз-му. У цьому новому стилі зведено, наприклад, будівлю Верховної Ради в Києві.

На початку 30-х років українське театральне мистецтво ТЕАТР зазнало великих втрат. У 1933 р. було ліквідовано театр “Березіль”, а його артистів “розкинуто” по інших театрах, Леся Кур-баса звільнено з театру, позбавлено звання “Народний артист республіки”, заарештовано і відправлено на Соловецькі острови, де було розстріляно в 1937 р.

 Станом на 1937 р. в Україні діяли 84 професійних театри — 6 опери та балету, 64 драматичних, 2 музкомедії, 12 юного глядача та 39 робітничо-колгоспних, з них 57 давали вистави українською мовою. Серед них провідне місце займав Київський драматичний театр ім. І. Франка, незмінним керівником якого був Г. Юра. Театр мав великий і різноманітний репертуар української, російської, світової класики. П’єси “Загибель ескадри”, “Платон Кречет”, “Правда” О. Корнійчука, “Соло на флейті” І. Микитенка, “Боягуз” О. Крона, “Безталанна” І. Кар-пенка-Карого, “Останні” М. Горького, “Борис Годунов” О. Пушкіна та інші завоювали прихильність глядачів. Загальне визнання здобули артисти Ю. Шумський, Н. Ужвій, Г. Борисоглібська, А. Бучма, О. Ва-туля, Ф. Барвінська, О. Сердюк та ін.

 Одним з кращих був колектив Київського театру опери та балету. У його репертуарі широко представлено оперну класику — “Наталка-Полтавка” М. Лисенка за мотивами п’єси І. Котляревського, “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Мазепа” та “Євгеній Онєгін” П. Чайковського, “Снігуронька” М. Римського-Корсакова. Театр здійснив постановку опер “Трагічна ніч” К. Данькевича, “Тихий Дон” І. Дзержинського та ін. У 30-ті роки робилися спроби осучаснити балет, увести національну, виробничу тематику, зокрема у спектаклях “Дніпрельстан” А. Рудницького, “Пан Каньовський” М. Вериків-ського. Проте рівень їх був досить низький, що не викликало підтримки ні у владних структур, ні у глядачів. У театрі сформувався колектив провідних оперних артистів, таких як М. Литвиненко-Вольгемут, О. Петрусенко, З. Гайдай, І. Паторжинський, М. Донець, М. Гриш-ко та ін.

 Великих успіхів досягли Київський російський драматичний театр ім. Лесі Українки, Запорізький драматичний театр ім. М. Заньковець-кої, Сумський драматичний театр ім. М. Щепкіна, Харківський драматичний театр ім. Т. Шевченка та ряд інших. Наприкінці 30-х років засновано Чернігівський театр ім. Т. Шевченка, Кам’янець-Поділь-ський ім. Г. Петровського, Житомирський ім. М. Щорса. Активно працювали театри юного глядача і театри ляльок. У них працювали майстри сцени І. Замичковський, Л. Криницька, М. Крушельницький, Б. Романицький, І. Мар’яненко, Д. Мілютенко та ін. Помітною також була діяльність робітничо-колгоспних театрів, що стало яскравим свідченням широкого зростання українського театрального мистецтва з народом.

 30 -ті роки стали періодом звукового кіно, періодом становлення і утвердження українського кіномистецтва. У 1933— 1938 рр. Київська кіностудія “Українфільм” та Одеська випустили 55 фільмів.

 На Київській кіностудії І. Савченко поставив фільми “Вершники” (за романом Ю. Яновського) та “Богдан Хмельницький” (за сценарієм О.Корнійчука).”. В. Браун у 1939 р. знімає фільм “Моряки”. Знімаються історичні фільми “Дума про козака Голоту”, “Щорс” (режисер О. Довженко), “Червона хус-тина” за однойменним твором А. Головка та “Останній порт” за драмою О. Корнійчука “Загибель ескадри”. Фільми“Коліївщина” і “Прометей” режисера І. Кавалерідзе були присвячені боротьбі українського народу проти соціального і національного гніту.Поряд із цим озвучувалися старі стрічки. Екранізуються драматичні та оперні спектаклі “Наталка-Полтавка” І. Котляревського, “Сорочинсь-кий ярмарок” і “Майська ніч” М. Гоголя та “Запорожець за Дунаєм”

С. Гулака-Артемовського.

Музика також розглядалась як засіб партійної пропаганди. Переваганадавалась творам, у яких провідними були ідеологеми ВКП(б), а з української класики — революційним мотивам.

 І все ж українська музика зберегла і розвивала кращі національніриси народної музичної творчості та класики, збагачувалась новим ідейним змістом. Створювались пісні й думи про революцію, Червону Армію, з’явилося багато побутових, ліричних, жартівливих та сатиричних пісень. Для багатьох із них властива органічна єдність з народною поетичною співучістю і ліризмом.

 Із музичних творів великої форми виокремлювались емоційністю, симфонічна поема “Похід”А. Штогаренка, “Молдавська поема” В. Косенка за темами молдавських народних пісень, концерт для фортепіано з оркестром. Визнання здобули “Українське концертино” Д. Клебанова, концерт для фортепіано з оркестром Г. Жуковського, симфонія № 2 Б. Лятошинського.

 Йде становлення оперної та балетної музики. Композитор К. Даньке-вич у 1933—1934 рр. написав оперу “Трагедійна ніч” за поемою О. Бе-зименського, С. Жданов — оперу “Жакерія”, П. Козицький — “Невідомі солдати”, В. Нахабін у 1935 р. — музику до балету “Міщанин з Тоскани” за новелою Дж. Боккаччо. На сцени театрів виходять українські оперети “Сорочинський ярмарок” та “Весілля в Малинівці” О. Рябова. Щоправда,останні були позначені поверхневою розважальністю.

 Робляться спроби утвердити національну тематику в оперномумистецтві.Визначною подією в музичному житті країни став вихід на сцену в 1940 р. опери “Богдан Хмельницький” М.Вериківського — лірико-психологічної музичної драми, де увагу приділено переважножанрово-побутовим мотивам.

 Гідне місце на сценах України посів балет “Лілея”, створений К. Данькевичем (1939). Високі гуманні ідеї, захоплюючий сюжет, яскрава музична мова, широке використання українського пісенного ітанцювальногофольклору — усе це викликало симпатії масової аудиторії.

4. Зарубіжна та українська культура у часи Другої світової війни.

 Чорною хмарою прокотилося фашистське лихоліття через Україну. Колонізатори масово знищували цивільне населення, примусово вивозили на каторжні роботи сотні тисяч людей. Було зруйновано 17 тис. промислових підприємств, майже всі колгоспи й радгоспи. Колосальних втрат зазнали наукові, культурно-освітні, медичні установи, вузи, школи. Гітлерівці знищили в Україні 714 міст і містечок, понад 28 тис. сіл, позбавили оселі близько 10 млн людей.

 Надзвичайно жорстоке ставлення до жителів міст і сіл викликало масовий опір окупантам; населення піднялося на боротьбу з ворогом. Із перших днів війни десятки тисяч студентів, викладачів, письменників, представників творчої і наукової інтелігенції стали захисниками Батьківщини. У зв’язку з окупацією ворогом території України на Схід було евакуйовано наукові установи, вищі та середні навчальні заклади, культурно-освітні установи. Розмістившись на Уралі, у Сибіру, середній Азії, вони, долаючи труднощі, продовжували напружено працювати для зміцнення фронту, наближення перемоги.

 На окупованій території фашисти пильно контролювали національне життя. Наприкінці 1941 р. вони заборонили публічні зібрання, створення товариств. На початку 1942 р. у Галичині було заборонено всі українські організації, встановлено ретельний контроль за діяльністю засобів масової інформації, нагляд за діячамилітератури і мистецтва. Школи закривались, дозволялося працювати лише початковим класам. Почалися масові розстріли інтелігенції. Так, у Києві були розстріляні поетеса Олена Теліга, поет І. Ірлявський, редактор газети “Українська дійсність” І. Рогач та ін.

 Величезних масштабів набуло пограбування окупантами мистецьких та історичних цінностей українського народу, відчутних втрат зазнали історичні та краєзнавчі музеї, бібліотеки, картинні галереї. Лише зі Львова німці вивезли понад 5 тис. рукописів і понад 3 тис. стародруків, 300 інкунабул, близько 40 тис. томів різної літератури. Усього з України вороги вивезли понад 330 тис. цінних музейних експонатів.

 З початком війни відбулось об’єднання кількох інститутів Академії наук України, які були евакуйовані на Схід. Інститут електрозварювання АН УРСР, очолюваний відомим вченим Є. Патоном, досяг вагомих результатів у зварюванні корпусів танків Т-34, упроваджував цю технологію безпосередньо на 10 танкових заводах і 6 заводах, що виготовляли авіабомби.

 М. Стражеско інтенсивно працював над вивченням ранової інфекції і ранового сепсису. Усі свої знання і досвід віддавав лікуванню поранених воїнів хірург-офтальмолог В. Філатов, який очолював Український інститут очних хвороб, що перебував у Ташкенті.

 Важливі завдання постали перед українською історичною наукою, За час евакуації було видано перший том чотиритомного підручника “Історія України” для вузів, що охоплював період з найдавніших часів до 1654 р., науково-популярний “Нарис історії України”, перший том “Наукових записок” Інституту історії і археології України АН УРСР.

У роки війни понад 30 українських вузів працювали в евакуації. У лютому 1942 р. поновив роботу у Кзил-Орді (Казахстан) університет, що утворився з об’єднаних в один Київського та Харківського університетів, Одеський перебував у Байрам-Алі (Туркменія), Харківський хіміко-технологічний — у Чугчику (Узбекистан), Київський індустріальний — у Ташкенті, Миколаївський суднобудівний — у Пржевальську. Окремі вузи влились як факультети до місцевих навчальних закладів.

 У тилу працювали школи й класи з українською мовою навчання, зокрема в Саратовській області — 30 українських шкіл і класів, у Свердловській — 18, у Новосибірській — 11. Там же розміщувались евакуйовані дитячі будинки, ремісничі училища та інші освітні заклади.

 Великим був внесок літераторів у мобілізацію людей на боротьбу з фашизмом. Близько 80 письменників, майже третина членів Спілки письменників України, пішли в діючу армію. Серед них М. Бажан,

С. Голованівський, І. Гончаренко, Л. Дмитерко, А. Малишко, І. Муратов, І. Нехода, Л. Первомайський, М. Рудь, М. Стельмах, М. Упе-ник, П. Усенко та ін. Смертю хоробрих загинули 25 письменників, серед них О. Десняк, Я. Качура, К. Герасименко, М. Трублаїні, Д. Ка-невський, М. Шпак, Ю. Черкаський та ін.

 Від побіжних зарисовок і нарисів перших днів війни літератори перейшли до широкого висвітлення подій, поглибленого показу героїки війни. Зокрема, П. Тичина правдиво відобразив будні війни в поемі “Похорон друга”. Визначною подією в літературному житті стала публікація поеми М. Бажана “Данило Галицький”. У 1942—1943 рр. М. Рильський видав збірки патріотичних віршів “Слово про рідну матір”, “Світова зоря”, поему “Жага”. В. Сосюра написав збірки “В годину гніву” та “Під гул кривавий”, видані в 1942—1943 рр. Публікували свої твори митці С. Олійник, І. Нехода, М. Шпак, М. Нагнибі-да, С. Воскрекасенко, В. Бичко та багато інших.

 Як і всі жанри літератури, набирає силу сатира, яка шукає свій тон, свої образи, що успішно слугували викриттю ворога. Поезія антифашистського спрямування стає покликом до боротьби з ворогом.

 Прозових творів було менше, лише окремі з них досягли рівня узагальнення. До таких належать збірка оповідань та нарисів Ю. Яновсь-кого “Земля батьків”, твори Івана Ле “Люба”, “Тут були німці”, “Шевченко” та ін. Героїчний опір українського селянства фашистам знайшов

втілення в повісті “Райдуга” В. Василевської. Тему героїзму воїнів на фронті розкривають у своїх творах А. Головко, Н. Рибак, Ю. Смолич, О. Довженко, С. Скляренко, О. Ільченко, А. Шиян, О. Копиленко та ін.

 Багато літературних творів було надруковано у громадсько-політичних журналах “Українська література”, “Україна” та “Перець”. Лише у 38 номерах журналу “Українська література” у ці роки було опубліковано 4 романи, 13 драматичних творів, 140 новел, нарисів і оповідань, 7 поем, 70 віршів та ін.

 У тилу ворога розповсюджувалися газети “Радянська Україна”, “Література і мистецтво”. Крім центральних свої газети видавали підпільні організації, партизанські об’єднання і загони. Зокрема, у Вінницькій області виходила газета “Партизанська правда”, у Київській — “Народний месник”, а в партизанському загоні ім. Боженка — “Вільна Україна”.

 Особливого значення в умовах окупації набуло радіомовлення. Уже в листопаді 1941 р. розпочали роботу українські радіостанції ім. Т. Шевченка в Саратові та “Радянська Україна” у Москві. У них працювали редакції останніх вістей, агітації і пропаганди, літературна, музична та ін. Щоденний обсяг мовлення становив 10 годин 5 хвилин, з урахуванням транслювання у різних програмах мовлення становило 12 годин 35 хвилин.

 Десятки українських театральних колективів, ансамблів, артистичних бригад несли своє мистецтво фронтовикам, надихаючи їх на боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини. Київський театр опери та балету ім. Т. Шевченка послав на фронт 22 бригади, які дали 920 концертів, Запорізь- кий ім. М. Заньковецької — три бригади, які показали 214 вистав і концертів, Київський драмтеатр ім. І. Франка здійснив на фронті 206 вистав і концертів.

 Усього театри України послали на фронт 108 концертних бригад, які несли воїнам українську пісню, танці, музику, їхні виступи бачили і слухали сотні тисяч бійців.

 Глибокого патріотизму було сповнене українське кіномистецтво. Вже наприкінці 1941 р. відновили свою роботу студії художніх фільмів: Київська (в Ашхабаді) та Одеська (в Ташкенті). Українська студія хронікальних фільмів працювала в Москві та Куйбишеві на базі центральної студії кінохроніки. У Ташкенті розгорнула діяльність студія “Київ-техфільм”.

 Українськими кіномитцями в цей період було створено кілька високопатріотичних художніх фільмів, бойових кінозбірників. Зокрема Київська кіностудія поставила фільми “Олександр Пархоменко” Л. Лукова, “Як гартувалася сталь” М. Донського, “Партизани в степах України” І. Савченка. Вищим досягненням в умовах війни став фільм “Райдуга” М. Донського за сценарієм В. Василевської. Ця картина одержала багато призів і серед них “Оскар” — премію Академії кіномистецтва США.

 Працівники хронікально-документального кіно створювали своєрідний літопис боротьби з окупантами. При штабах фронтів діяли спеціальні кіногрупи. Вони брали участь у створенні 500 номерів кіножурналів та близько сотні воєнних фільмів, зокрема “День війни”, “Народні месники”, “Чорноморці”, “Битва за Кавказ” та ін.

 Кінооператори України у 1943 р. паралельно з роботою для Центральної студії кінохроніки почали створювати власні кіножурнали. У квітні цього ж року на екрани вийшов перший номер кіножурналу “Радянська Україна” та кілька спеціальних кіновипусків. Важливою подією став документальний фільм “Битва за нашу Радянську Україну” (1943), створений О. Довженком. Він супроводжується хвилюючим і пристрасним дикторським текстом, а також глибоко емоційною музикою, яку написали А. Штогаренко і Д. Клебанов.

 Провідними темами у творчості композиторів періоду війни були патріотизм, віра в перемогу над ворогом. Найбільшу увагу вони приділяли створенню масової бойової пісні. Лише за два перших місяці війникиївські композитори створили понад 40 пісень і кілька похідних маршів. За роки війни було написано близько 350 музичних творів різних жанрів, зокрема 4 симфонії, 6 опер, 11 квартетів, квінтетів і тріо, 9 камерних творів, 7 творів для фортепіано, 6 маршів, 7 кантат і великих вокальних творів, понад 130 пісень, романсів та ін.

 Умови воєнного часу вимагали перебудови МИСТЕЦТВО всього художнього життя, підвищеної уваги до агітаційно-масових форм. Бригади художників виїжджали на фронт, заводи, у колгоспи, вели активну художню пропаганду і збирали матеріали для майбутніх творів. Кореспондентами фронтових газет, авторами бойових листків були О. Будников, М. Ог-нівцев, П. Пархет. Багато художників працювали безпосередньо у військових частинах, у редакціях фронтових газет, зі зброєю в руках боролися проти ворога. Нелегкими шляхами війни пройшли відомі українські художники І. Макогон, С. Григор’єв, С. Єржиковський, О. Любимський та майбутні майстри українського образотворчого мистецтва В. Бородай, В. Задорожний, І. Гуторов та ін. Смертю хоробрих полягли в боях за батьківщину скульптори Б. Іванов та Г. Пивоваров, живописці Ф. Кличко, П. Сударик, О. Нестеренко, графікиВ. Нерубенко, Л. Вербицький, П. Горілий. З усіх жанрів образотворчого мистецтва в цей період найінтенсивніше розвивається графіка. Тут перше місце посідають агітаційні види — плакат і сатиричний малюнок. У сатиричних жанрах працювали художники К. Агніт-Скледзевсь-кий, В. Гливенко, О. Козюренко, В. Литвиненко. їхні сатиричні плакати не лише викликали сміх, а й утверджували впевненість у розгромі фашизму.

 Друга світова війна була серйозним екзаменом для української культури. Ніколи до того перед наукою, освітою, літературою, мистецтвом, культосвітніми закладами, пресою, радіо не стояли такі складні й відповідальні завдання. Ніколи ще діячам культури і науки не доводилося працювати в таких тяжких і несприятливих умовах, у які поставила їх війна. І слід зазначити, що українська культура і її творці виявилися на висоті свого покликання: вони все підпорядкували завданням розгрому ворога. В складних умовах війни культура стала могутнім знаряддям у боротьбі проти фашизму та його людиноненависницької ідеології.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості тоталітарної культури у міжвоєнний період.
2. Охарактеризуйте радянську культуру 30-х рр. ХХ ст.
3. Порівняйте культурну політику тоталітарних режимів у СРСР та нацистській Німеччині.
4. Які репресивні заходи сталінський режим застосував до літератури і мистецтва у 1929 – 1939 рр.?
5. Назвіть нові напрями у художній літературі 30-х – 40-х рр. ХХ ст.
6. У чому виявлявся ідеологічний контроль за освітою тоталітарними режимами?
7. Яку політику проводили нацистські окупанти щодо освіти і науки на окупованих територіях?
8. Назвіть найбільш яскраві приклади літературних творів на службу нацистської та комуністичної пропаганди.
9. Проаналізуйте розвиток преси на окупованих територіях СРСР.
10. Як розвивалося театральне, музичне та кіномистецтво у роки Другої світової війни?

Тестові завдання

1. Коли головним методом творчості письменників у СРСР був проголошений соціалістичний реалізм?

а). 1929 р.;

б). 1934 р.;

в). 1937 р.;

г). 1940 р.

2. У якому місті нацисти провели виставку з пропаганди мистецтва ІІІ Рейху?

а). у Мюнхені;

б). у Берліні;

в). Кельні;

г). Франкфурті

3. Коли в офіційних документах остаточно зникає термін “українізація”?

а). 1929 р.;

б). 1933 р.;

в). 1935 р.;

г). 1937 р.

4. З 9 по 19 квітня 1930 р. у Харкові відбувся процес проти української інтелігенції під назвою так званої “підпільної організації”:

а). Український національний центр;

б). Українська військова організація;

в). Спілка визволення України;

г). Троцькістсько-зіновіївська опозиція.

5. За сфабрикованим процесом Українського національного центра був засуджений засновник української марксистської історіографії:

а). М. Яворський;

б). М. Грушевський;

в). М. Слабченко;

г). Д. Дорошенко.

6. У 1932 р. будівництву Дніпрогесу радянськими письменниками було присвячено:

а). 70 творів;

б). 80 творів;

в). 90 творів;

г). 100 творів.

7. Справжнім маніфестом ліберальної демократії став твір “Відкрите суспільство та його вороги” написаний у 1945 р.:

а). М. Вебер;

б). Ч. Сноу;

в). К. Попер;

г). Ж. Сартер.

 8 . .Доба Новітнього часу позначена домінуванням таких видів мистецтва:

 а).Просторових,

Б). візуальних,

В).часових,

Г). синтетичних,

Д) просторових і часових.

 9. +Лідером неокласиків був:

а) Микола Зеров;

б) Павло Тичина;

в) Максим Рильський;

г) Володимир Сосюра.

 10. Який період в історії української культури отримав назву «Розстріляне відродження»:

а) 20-30-ті рр. ХХ ст.;

б) 30-40-ві рр. ХХ ст.;

в) 40-50-ті рр. ХХ ст.;

г) 50-60-ті рр. ХХ ст.

Опорні поняття: джаз, конформізм, нонконформізм, “сталінський ампір”, тоталітаризм, тоталітарне мистецтво,розстріляне відродження.

Рекомендована література

Основна:

1. Багацький В. В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття) : навчальн. посіб. рек. МОНУ / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К. : Кондор, 2007. – 304 с.
2. Бокань В. А. Культурологія : навч. посібник / В. А. Бокань. – К. : МАУП, 2003. – 136 с.
3. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. для вузів / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; Мін-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін.-т Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – К. : Центр учб. літ., 2009. – 262 с.
4. Історія світової та української культури : підручник / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 480 с.
5. Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник / За ред. С. М. Клапчука. – К. : Знання – Прес, 2007. – 358 с.
6. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. рек. МОН України / за ред. І. І. Тюрменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.
7. Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2010. – 592 с.

Додаткова:

1. Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. – К. : Вища школа, 2011. – 392 с.
2. Голомшток А. Тоталитарное искусство / А. Голомшток. – М. : Галарт, 1994. – 296 с.
3. Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30-ті рр.) / Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. – К. : Наукова думка, 1991. – 96 с.
4. Кормич Л. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття) : навч. посібник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. – Харків : Одіссей, 2004. – 304 с.
5. Мировая художественная культура ХХ век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова [и др] – М., СПб. : Питер, 2009. – 432 с.
6. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посіб. / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 216 с.
7. Полевой В. М. Двадцатый век : изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира / В. М. Полевой. – М. : Сов. художник, 1989. – 452 с.
8. Рубльов О. С., Черненко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті рр. XX ст. / О. С. Рубльов, Ю. А. Черненко. – К. : Наукова думка, 1994. – 351 с.
9. Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века : ключевые понятия и тексты / В. П. Руднев. – М. : Аграф, 2003. – 608 с.
10. Український театр ХХ століття / Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса ; Вип. ред. : О. Коваленко, О. Левченко, О. Чайка. – К. : «ЛДЛ», 2003. – 512 с.
11. Энциклопедия искусства ХХ века / Авт.-сост. О. Б. Краснова. – М. : Олма – Пресс, 2002. – 350 с.