Тема 10. Українська культура 2-ї половини 17 – кінця 18 століття.

Художня культура. Феномен українського бароко. Народна творчість

З 2 половини 17 століття починається розквіт літератури на основі ідейно-естетичної переорієнтації. При збереженні таких визначальних рис, як зв'язок з релігійним світоглядом, збільшення самостійності художнього слова й перетворення у окрему галузь творчості, збільшення світських та естетичних властивостей літератури, вироблення нових жанрів, форм та засобів художнього літературного відтворення, підтвердження антропоцентричності, гуманістичності та духовності літературних інтересів.

В літературі 2 половини 17 століття розквітає жанр бароко, один з головних напрямів європейського мистецтва кінця 16- середини 18 століть. На відміну від гармонійності ренесансного ідеалу, бароко стверджує складність. Повернення часткове до теоцентризму після кризи гуманізму, розвінчання ідеї абсолютної досконалості людини й скепсис з цього приводу сприяло динамічності й рухливості літературного бароко, прагненню авторів відтворити авантюри стичність, суперечливість людської натури, напруженість її намагань, мистецька гра мала схвилювати читача. Звідси застосування гіпербол, парадоксів, гротеску, переобтяженість чудернацтвами, оригінальністю стає типовим для українського літературного бароко. Все це знаходимо в творчості К.Транквіліона-Старовецького (збірка поезій «Перло многоцінноє»(1646),, І.Гізеля, Л.барановича, І Галятовського, Г.Сковороди, І.Мазепи. Барочні вірші несподівано поєднували поважне і величне з земним та жартівливим. Гра слів та рим –можна читати з обох боків, наприклад, у віршованому канті І.Величковського. Популярні вірші з прихованим прізвищем автора. Розвивалася також в поезії й епічна традиція – описувалися вітчизняні історичні події, частіше битви під Хотином, Берестечком, Віднем. Зокрема, релігійно-епічні твори І.Максимовича, його поема «Богородице Діво»(1707) на 23 тисячі рядків. С.Мокрієвич перекладав біблійні тексти поетично. «Дидактичний» (повчальний) епос представляли поеми С.Климовського «О правосудії, правді і бодрості» та «О смиренії височайших». Значно поширюється сатирична віршована література. Рукописний збірник К.Зіновєва з 370 віршів, де критикується прагнення збагачення, прославляється чесна праця хлібороба й ремісника, багато запозичень з розмовної української мови. Сатирично-гумористичні вірші І.Некрашевича «ярмарок» і «Сповідь» з колоритом побутових сцен та соціальною критикою.

Особливість українського літературного бароко – релігійне забарвлення творів, звернення до церковних проповідей. Майстри таких поезій - Й.Галятовський, автор «Науки або способу зложення й казання», А.Радивиловський - автор великих збірок проповідей «Огородок Марії Богородиці»(1676), «Вінець Христов»(1688). Уславленими проповідниками вважалися Л.Бараович, автор збірок «Меч духовний» (1666), «Труби словес проповідних», С.Яворський, Ф.Прокопович. Роз’яснення християнської моралі та догматики, оцінка доброчинності людської, вірність православним ідеям, прагнення миру, злагоди, спокою, гармонії та викриття людських недоліків – заздрості, підступності, зрадництва, лицемірства, невдячності, жадоби, аморальності, розпутства – художнє завдання таких творів.

Барокову літературу характеризують і дискусійно-полемічні твори –трактати, діалоги, диспути, памфлети, які створювалися діячами церкви, письменниками, вченими. В тому числі, Л.Барановичем, Ф.Сафоновичем. В процесі дискусії полемісти торкалися не лише теологічних, а й філософських, соціально-політичних проблем. Згадаймо,»Бесіди» І.Галятовського, «Нова міра старої віри» Л.Барановича.

З середин 17 століття культивувався жанр езопівської байки, які принесли в українську літературу сюжетику Езопа, сприяли формуванню жанру байки в Україні. Езопівські байки були популярні, ходили у рукописах, навіть вивчались у школах.

Історико-мемуарні твори також зайняли важливе місце у бароковій літературі. Зокрема, «Синопис» І.Гізеля (1764), «Густинський літопис» ,автор невідомий, приписуваний монаху Густинського монастиря поблизу Прилук М.Лосицькому (події з української історії 16 століття). Історична мемуарна проза представлена в цей час 3 фундаментальними козацькими літописами – «Літопис Самовидця» гадяцького полковника Г.Грабянки, що охоплює історичні події 1648-1702 років – боротьбу проти шляхетської Польщі, гетьманство від Б.Хмельницького до обрання Г.Скоропадського, натякаючи на дійсне авторство козацького старшини Р.Ракушка-Романовського. Також літопис С.Величка, канцеляриста Війська Запорізького, що мав доступ до важливих документів, був обізнаний з літописами Самовидця та Грабянки, іноземними працями, «Сказаній о войне козацкой з поляками через Богдан Хмельницького» - наймонументальніший в українській історіографії й за обсягом використано матеріалу та за змістом. (І.Франко високо оцінив цю роботу як явище цінне, запальне для українського народу. А Т.Шевченко скористався також цим пізніше у своїй творчості. Він опрацьовував їх у київській Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів (1845-1847), а також збираючи літописи, будучи знавцем стародавніх українських пам’яток, постійно поповнював їх коли наїжджав у Москву до О.Бодянського. Як першоджерело твір С.Величка використовували також інші письменники та історики 19 століття - П.Куліш, М.Костомаров, М.Грушевський).

Літературні твори також відображали соціально-політичну ситуацію. Чільне місце посідають й історичні пісні про зраду сотника Сави Чалого, подвиги козацького ватажка С.Палія, зруйнування Запорізької Січі, популярні також балади, чумацькі пісні, герої яких Морозенко, Богун, Нечай, Самійло Кішка, Маруся Богуславка, козак Голота, інші народні герої.

Паломницька література – «Странствованія» В.Барського з описом подорожей ченців по Європі, Палестині, Сірії.

Театрально-сценічне мистецтво набуває значної ролі у 18 столітті поряд з відомим раніше вертепом та шкільною драмою, тут з’являються нові форми та жанри. Подібно до «Поетики» Буало , «Поетика» Ф.Прокоповича пропонувала тлумачення теорії та практики драми, звертаючись до творів давньогрецьких та римських трагіків й комедіографів Есхіла, Аристофана, Плавта, Теренція. Продовжувала поширюватися і шкільна драма, переважно релігійно-дидактичного характеру та історико-патріотичної тематики. У студентському середовищі Києво-Могилянської академії, Харківського, Переяславського та Чернігівського колегіумів, де центром уваги було мистецьке й літературне життя, ставилися вистави (збереглося 30 драм), в яких торкалися проблем соціально-політичного й культурного розвитку того часу. Зокрема, у виставах за трагікомедією Прокоповича «Володимир», історичними драмами М.Козачинського, «Комедійною дією» М.Довгалевського.

Популярними були й інтермедії – коротенькі одноактні вистави сатиричного змісту з життя селян, козаків, міщан, духовенства, написані мовою прислів’я та приказок, інколи з висловлювання протесту проти релігійної догматики, що виконувалися між частинами шкільної драми. У 2 половині 15 століття інтермедії стали самостійними одноактними комедійними п’єсами, альтернативні шкільній драмі. У подальшому розвинувся ляльковий театр-вертеп, виконавцями якого були мандрівні дяки –студенти Києво-Могилянської академії, що супроводжував ярмарки, свята. Вертепна драма мала 2 частини :традиційна різдвяна драма на сюжет про народження Христа. У другій – народно-побутовій- представлялись світські сцени в стилі українського гумору, на рідній мові з народними піснями, з думками про свободу, рівність. Поступово виникла нова форма народного театру, де ярмаркові дії перенеслися до балагана. Театр-балада синтезував елементи мистецтва лицедіїв, народної драми й шкільного театру, ставлячи твори українських та зарубіжних авторів (зокрема, особливий успіх припав на п’єсу Г.Кониського «Воскресіння мертвих»). За зразком російського дворянського, у 18 столітті українські магнати створили кріпацький театр для маєтків. Ставилися українські й російські п’єси, оперні та балетні вистави, що підтверджувало розвиток українського музично-хорового й сценічного мистецтва.

Зародження професійного театру в Україні відноситься до кінця 18 століття. Першим стаціонарним (постійним) був Харківський ,заснований у 1798 році, в репертуарі якого були «Недоросток» Д.Фонвізіна, «Мельник-чаклун» О.Аблесимова, «Наніна» Вольтера.

Під впливом театрального мистецтва, розвивалося музичне. У народному середовищі популярними продовжували бути обрядові, родинно-побутові, ліричні пісні, танці гопаки, козачки, музика кобзарів, лірників, сопілкарів, цимбалістів для виступах на святах, весіллях. У 2 половині після універсалу Б.Хмельницького про створення цеху музикантів (1652 р),стали виникати такі у Ніжині, Стародубі, Чернігові, Харкові, музиканти яких обслуговували військові походи, урочисті церемонії панські розваги, тому виконували відповідний репертуар.

Особливої популярності набули канти – багатоголосні (3-х голосні) побутові пісенні твори для ансамблю або хору, які були джерелом розвитку культової музики та вплинули на хоровий жанр – зокрема, партесний концерт. Видатний український композитор М.Ділецький (1650-1723) розпочав створювати духовні гімни на мелодії світських пісень, наприклад, кант «Радуйся, радость свою воспіваю».Партесний концерт втілив барокові тенденції в українській музиці. Серед виконавців найвідомішими були О.Лешковський, К.Коновський, В.Пікулинський, І.Калейда. Великого значення набула фахова музична освіта, основою якої стала теоретична праця М.Дилецького «Граматика музикальна», що узагальнила практику паресного співу й композиції. Підготовку регентів, педагогів-теоретиків, композиторів здійснила Києво-Могилянська академія, Харківський колегіум та музичні школи при монастирях і духовних семінаріях. З метою підготовки освічених музикантів для задоволення потреб царського двору у м.Глухів на Чернігівщині у 1738 році створили спеціальну музичну школу. Серед вихованців її був і Д.Бортнянський (1751-1825),з іменем якого пов’язано перші видатні сторінки української професіональної музики. Йому належало 70 партесних концертів, дві літургії, хорові твори, де він творчо поєднав народнопісенний мелос і особливості співацької манери із жанровими методами та засобами зарубіжної професіональної музики (в першу чергу, італійської та французької інструментальної, оперної та хорової музики), також з принципами українського партесного концерту. Будучи тривалий час на службі при імператорському дворі у Петербурзі, очоливши співацьку Капеллу та пізніше керівництво придворним театром і школою при ньому, він став автором перших українських опер в стилі опер-серіа та буффа «Креонт», «Алкід», «Квінт Фабій», «Сокіл», «Син-суперник», «Свято сеньора» на французькій та італійській мові. Плідно працював у жанрі інструментальної музики - для фортепіано, ансамблів, започаткувавши в Україні жанр камерної концертної симфонії.

Окрім нього, видатними випускниками глухівської музичної школи були українські музиканти із світовими іменами А.Ведель (1676-1806) та М.Березовський (1745-1777) – автори духовної музики, засновники української класичної музики. В тому числі, пісні-романсу з інструментальним супроводом,

Багатство духовного розвитку України 2 половини 17- кінця 18 століть обумовили розмаїття архітектурних знахідок, що увібрали багатовіковий художній досвід вітчизняного будівництва та художньо-естетичні засади народної творчості та досягнення європейського зодчества. Саме на цьому фундаменті народився своєрідний феномен українського архітектурного бароко. Цей прогресивний європейський стиль з характерними для нього патетикою й офіційною піднесеністю, високою динамікою й виразністю, контрастним співставленням і прагненням постійного руху, прагненням пластичної експресивності деталей та складною єдністю варіативних мотивів якнайкраще відповідав на запити тріумфуючої переможної самосвідомості українців часів національно-визвольних війн 1648-1654 років та створення української держави – Гетьманщини. У розвитку українського барокового стилю вирізняють три етапи: ранній (2 половина 17 – початок 18 століття), зрілий (1720-1750) і завершальний (2 половина 18 століття). Але у порівнянні з європейським бароко, в українському більшого значення набуває не світська, а релігійна тематика, тоді як антична майже не використовується.

Все поєдналося в українському архітектурному бароко з народним замилуванням декоративністю, при збереженні логіки побудови й чіткої тектоніки споруди. Раннім бароковим спорудам властива складна композиція об’ємів. Нагадуючи готичні європейські споруди, та спадкоємні з ними барокові європейські споруди, головні храми-портали створювали «музику в камені» або скульптурний театр. Вони багато прикрашалися кам’яною різьбою, або профіліровкою, виконаною з цегли чи вапняку. У дерев’яній архітектурі високо цінувалися вишукані форми, що перекликалися з античною й європейською класикою - кронштейнів, опаясань, аркад, різьблень на одвірках тощо. Така складна композиція відрізняла церкву Різдва Богородиці (1696) у Києво-Печерській лаврі, де до тридольного триповерхового храму прибудовувалися невеличкі каплиці, завершені бароковими верхівками. Тому це мальовнича семи верхова споруда з сильно розчленованими масами, грою вертикалі і горизонталі у їх членуванні, контрастом великих об’ємів та мальовничим легким вінчанням бань. У бароковому стилі побудовані трьохнефний хрестовобанний Троїцький храм у Чернігові (1695) і трьохнефний храм Воздвиженського монастиря у Полтаві (1709).

За часів гетьманства І.Мазепи, який був великим меценатом архітектури, а Д.Антонович навіть говорив про цей час як «другу золоту добу українського мистецтва після доби Володимира Великого і Ярослава Мудрого», бароковий стиль остаточно оформився. В архітектурному бароко цього часу виокремилося два напрями: 1-українізації західноєвропейського типу споруди, 2-надання барочного вигляду українській архітектурній традиції. Так взаємодоповнення й взаємне збагачення мистецьких традицій створили неповторний феномен українського бароко.

Одночасно оновлені були старі церкви, будувались і світські споруди в цьому стилі. Було закінчено будівництво Спаської церкви Мгарського монастиря поблизу Лубен побудовано Богоявленську церкву у Києві, церкву Всіх святих Печерської лаври, Миколаївський собор. У бароковому стилі перебудовано в 1691-1705 роках Михайлівську церкву Піддубицького монастиря.

Активно розбудовувався Батурин, що у 1669-1708 роках став гетьманською столицею. Вражала архітектурна довершеність палати Мазепи в західноєвропейському стилі (спалена О.Меншиковим після Полтавської битви, руїни якої замалював Т.Шевченко). Не зберігся і будинок Академії у Києві, збудований при Мазепі 1703-1704 років.

У цивільному будівництві риси бароко виявилися не менш яскраво. Декор фасадів житлового будинку чернігівського козацького полковника Якова Лизогуба (90-ті роки) виконаний з цегли, побілений та оцинкований. Тут справляє велике враження скульптурна обробка та оригінальні архітектурні деталі – півколонки, кронштейни, фігурні, лучкові, трикутні суцільні та розірвані фронтончики.

Другий етап розвитку українського архітектурного бароко характеризується посиленням експресії, мальовничості, споглядальності. Широке застосування в цей час, подібно до західноєвропейського бароко, ліпнини, колористики, масштабних настінних розписів. З’являється багато руських іконостасів в інтер’єрах архітектурних споруд. Орнаментальний декор, розпис і колір змінили вигляд сіл і міст, окремих ансамблів, надали їм стилістичної єдності, мистецької довершеності, національної своєрідності. Брама Заборовського (1746) в огорожі Софійського собору у Києві. Архітектор Й.Г.Шедель поєднав багатство декору й тріумфальну пишність з ліризмом і задушевністю. ПО-іншому цю тему Й.Шедель втілив у відновленій після пожежі дзвіниці Софійського собору (1748) та Лаврській дзвіниці (1744).Урочистість та патетика церкви Преображення (1732) у с. Великі Сорочинці на Полтавщині.

З 2 половини 18 століття почався завершальний період у розвитку українського бароко, де великий вплив отримали видатні майстри європейської школи. В Західній Україні – німця Б.Меретина, в Східній - італійця В.Растреллі та І.Григоровича–Барського. Двом першим властива рафінована архітектурна композиція, щедре використання монументально-декоративної скульптури – статуй, ваз. Цього часу барокова традиція збагатилася галантним європейським стилем –рококо, який додав значної елегійності, інтимності, камерності. Використаний у внутрішньому оформленні храмів, палаців житлових приміщень, він вніс примхливу витонченість, симетричність. Скульптурні рельєфи, витончена різьба, оздоба іконостасів – ці елементи рококо вносили оригінальне звучання у величні барокові архітектурно-скульптурні ансамблі. Неперевершені рококові скульптури створювали у Львові - Пінзель (храм св. Юра), Фесінгер, Осінський, С.Сташевський, М.Філевич. Твори Растреллі вирізняються елегантністю архітектурних форм, стриманістю декору _ більшою класичністю. Така Андріївська церква в Києві (1753), Михайлівська церква в с. Вороніж на Сумщині (1776), Троїцький собор в с. Новомосковську біля Дніпропетровську (1778).

Творцем архітектурного Києва у 2 половині 18 століття був випускник Київської академії І.Григорович-Барський (1713-1785), якого вважали учнем Растреллі, оскільки він гармонійно поєднував національні традиції з європейськими. Його кілька барокових споруд на київському Поділлі, ворота і церква Кирилівського монастиря, церква св. Покрови, Миколи Набережного. Тут проявилися вже і паростки класичного стилю. На Київщині працював і видатний будівничий С.Ковнір (1695- 1786).

Чудова пам’ятка барокової архітектури –собор св. Юра у Львові (1745-1770), архітектор Б.Меретин, масивних форм і ажурних тендітних прикрас. Нагадує піраміду, звужену до гори. В архітектурі кафедри – поєднання рококо з рисами бароко. Він автор барокової ратуші в Бучачі на Тернопільщині, Бернардинського єзуїтського та Домініканського костелів, церкви св. Петра і Павла, Святодухівського собору, Королівського арсеналу.

Все це позначилося на плануванні та забудові міст України, щ стали відрізнятися різноманітністю планувальних композицій – лінійних, прямокутних, кільцевих, гніздових, змішаних, погоджених з ландшафтом. У період національно-визвольної боротьби з’являються оборонні вежі, бастіони, зведені селянсько-козацькими військами під Берестечком, Кам’янець-Подільськом, Хотином, Львовом, Мукачевом, Ужгородом. У центрах було створені військово-адміністративні, громадські, торгово-ремісничі осередки.

З 2 половини 16 століття поширилося монументальне будівництво, яке виявилося у культових спорудах, на основі переосмислення будівельної спадщини давньоруських часів. При збереженні просторової структури, надання барокового вигляду - з декоративними фронтонами, обрамленнями вікон і дверей, багатоярусними грушоподібними банями, ступінчатими дахами. Серед них – Софія Київська, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Спаський та Борисоглібський собори в Чернігові.

Серед споруд нового монументального будівництва вирізнялись хрещаті п’ятидольні храми, які зазвичай завершувалися однією, трьома, п’ятьма або сімома банями. Такі – храми у Ніжині, Новгороді Сіверському, Прилуках, Переяславі, Чернігові, Києві. Особливостями їх є хрещатий план, пірамідальна, спрямована вгору композиція, гран частість об’ємів, спупеневість зростання до центру, наповненість інтер’єрів світлом, пластичною вишуканістю форм та декору. Очевидний і вплив на монументальне будівництво народної архітектури, яка вміло використовувала дерево, доцільно конструювала ціле, вміло декорувала його. Монументальність і одночасно пластична довершеність властива таким бароковим спорудам ,як Андріївська церква у Києві, собор св. Юра й Домініканський костьол у Львові, собор Почаївської лаври, церква у Великих Сорочинцях, собор Різдва у Козельці.

Своєрідні досягнення спостережу валися у народній архітектурі. Майстри Слобожанщини, Запоріжжя, зокрема, Панас Шелудко, Яким Погреняк, російський народний архітектор Сис Шалматов, створювали п’ятизрубні, багатоверхі храми. Так, дев’ятиверхий Троїцький собор у Новомосковську (1773-1778) став найбільшою й найвищою тогочасною дерев’яною спорудою, збудованою з дерева без жодного цвяха. Такими ж естетично виразними, декорованими булий цивільні споруди, побудовані часто з дерева. Серед кращих архітектурних ансамблів кінця 17 століття – палац графа К.Розумовського в Батурині, П.Завадського у Ляличах, паркові ансамблі польських магнатів у Білій Церкві й Тульчині, графів Вишневецьких в Умані.

Оригінальний спадок українського барокового живопису кінця 17 століття. Передусім, стиль торкнувся переосмислення традиційних сюжетів, у композиційному рішенні яких за зразок бралися твори західноєвропейських художників – і передусім, Рубенса, особливо, роботи на теми Старого й Нового Заповітів. З творів монументального живопису, іконопису та нового жанру – портрету – поставав образ людини, що втілював етичні й естетичні ідеали суспільства. Захоплення різними художніми ефектами, майстерністю форми чи не найяскравіше втілились у тлумаченні народними художниками сюжету «Страшного суду». Типовим стає звернення до образу козака-бандуриста (козак Мамай), селянина-повстанця. Прикладами народного монументального живопису можна назвати розписи у церкві св. Юра в Дрогобичі, дерев’яних храмів у Сихові, Колодному і Новоселищі в Закарпатті.

Київські майстри, що займали особливе місце у монументальному стінописі, поновлюючи значні споруди давньоруської доби, дбайливо зберігали старовинні мозаїки та фрескові композиції, тоді, як у нових розписах і відбивали сучасне життя. У Софії Київській – облога храму ворогами (розбійниками, озброєними луками, стрілами, гарматами), що символізувала боротьбу з турецько-татарськими та польсько-шляхетськими загарбниками.

Особливої уваги заслуговує барочне монументальне малярство Жовківської церковної школи, які прагнули героїзувати людину, створити ідеальній її образ, досягаючи умовності зображуваного і водночас ефектності видовищної композиції. Так, Іван Руткович (1667-1707) насичував динамічну композиційну побудову також яскравою палітрою фарб, прагнучи підкреслити ідею цінності реальної людини. Цим вражає іконостас для церкви св. П’ятниці, де бачимо створений ним український типаж, впізнаємо український пейзаж, місцевий одяг. Висока одухотвореність, краса, психологізм та виваженість у зображенні кожного з персонажів, майстерне відбиття міміки, жестів та поз, гами почуттів і переживань та сценічних сюжетів, що нетрадиційно читають біблійні сцени Вознесіння й Успіння, пронизує монументальний Богородчанський іконостас Й.Кондзевича для Воздвиженської церкви манявського скиту (сьогодні у Львівському музеї). Світський портрет представлений такими жовківськими художниками, як Ю.Шиманович, М.Альтамонте, В.Петранович.

Відомим іконописцем 17 століття був придворний живописець К.Розумовського Г.Стеценко. Народна традиція відбилася й у портретній (порсунній) творчості видатних українських художників того часу В.Боровиковського (1757-1825), Д.Левицького (1735-1827), А.Лосенка (1737-1777). Саме вони сприяли ствердженню портрету як жанру світського мистецтва у тісному зв’язку з народною іконописною традицією, надавши йому національного звучання. Створені портрети Б.Хмельницького й відомих козацьких старшин вражають монументальністю, втіленою атрибутами й позами. Ці роботи пишно декоративні, постаті героїв вписано у сяйво колоритного мережива, різні орнаментальні елементи, що підкреслює соціальне й майнове походження та статут образу. Відчувається і посилення реалістичних засад, психологізм. У фресковій і станковій графіці того часу відомі імена талановитих майстрів О. і Л.Тарасовичів, І.Щирського. І.Стрельбицького, Н.Зубрицького, Д. Сенкевича.