Тема 14. Культура України у 20 столітті.

Культура України за доби тоталітаризму. Діячі української культури в еміграції

У 1930 році в Радянській Україні культурне піднесення припинилося, почалася доба «розстріляного відродження» (1932-1933 рр.), найвищою точкою якого став голодомор 1932-1933 рр.., який забрав життя близько 4-8 млн. осіб, з яких 80% склало українське селянство. Зламати традиційний громадський уклад українського культурного життя, з певною дистанцією до влади, місцевим самоврядуванням, демократичними правами у вирішенні спільних справ, але який спричиняв спротив насильницькій комуністичній колективізації - стало метою Радянської Влади. Всі культурні інституції та їх носії були піддані продуманим репресіям у 30-ті роки. Арешти діячів української культури, науки, освіти, мистецтва стали буденним явищем.

Фатальним у культурному житті України став лист Сталіна від 26 квітня 1926 року до Л.Кагановича та членам політбюро ЦК КП (б) У. В ньому різкій критиці було піддано творчість О.Шумського, М.Скрипника та М.Хвильового, яких звинуватили в націоналізмі (гасло «Геть від Москви» як справа самостійного розвитку української культури).

Українській культурній традиції в 30-і роки завдано всеохоплюючої деформації. Переслідування сільської культури стало ознакою колективізації та інтернаціоналізації українського життя 30-х років. Так, під приводом релігійної належності заборонені були народні ритуали. Зокрема, пісенно-театральні різдвяні, весільні вистави, свято Івана Купала, веснянки й гагілки, церковні дзвони, особливості локального співу. Зникли народні скрипалі, кобзарі, бандуристи, забулися християнські тексти – псалмів, дум, балад, історичних пісень, зникли народні імпровізатори. Запроваджувалася самодіяльність із типовим пісенним репертуаром, що відповідав ідеям інтернаціоналізму, заохочувалося виконання російських пісень, знищені були церковні хори.. Все це сказалося на українській побутовій мові, її лексиці, фонетичних особливостях, позбавленій багато звучності, природності. Виник суржик.

В листопаді 1918 року Міністр віросповідань УНР А.Лотоцький проголосив декларацію про створення Української автокефальної церкви, головну роль в чому зіграв І.Огієнко. У середині 20-х років УАПЦ налічувала близько 3 тис. парафій з млн.. прихожан. При церквах біло організовано «братства», які мали сприяти відправленню служби українською мовою, створювали церковні хори та організації самодопомоги. Але з 1920 року з арешту активіста полтавської «Просвіти» І.Ліщини-Мартиненка проти УАПЦ та широких лав українського духовенства почалися репресії. Заборони накладалися й на сільських іконописців, що малювали характерні сюжети з української історії («Козак Мамай»). У 1927 році митрополита Липківського було усунуто й заслано в Сибір. В січні 1930р. ГПУ організовує надзвичайний церковний Собор, який приймає рішення про самоліквідацію УАПЦ.

У Харкові в квітні 1930 року відбувся суд над «Спілкою визволення України» - 45 видатними діячами культури й науки. Знищено суто українські проекти розвитку мови та культури. Того ж 1930 року створено Інститут мовознавства. Покінчив самогубством М.Хвильовий, арештований та засуджений до тюремного ув’язнення О.Вишня, помер у таборах М.Зеров. Протягом 1934-38 рр. було репресовано більше половини членів та кандидатів у члени Спілки письменників України. Цю плеяду діячів культури називають «розстріляним відродженням»: 130 діячів науки мистецтва, освіти розстріляно, 11 заподіяли самогубство, 119 заслані у табори.

До 1936 року зруйновано 73413 церковних будівель, знищено більшість інтелігенції. Голодомор 1932-1933 рр. збігається з постановою ЦК ВКП (б) та РНК СРСР від 14 грудня 1932 р. «Про припинення українізації». Вона торкалася припинення дії Педагогічного українського інституту на Північному Кавказі, перевести викладання у школах на російську мову, припинити випуск газет і журналів українською мовою. У 1938 році виходить постанова «Про обов’язкове вивчення російської мови в національних республіках».

З ліквідуванням курсу на українізацію кардинально змінилася ситуація у системі освіти. Протягом 1931-1934 рр. проведено повну реорганізацію, повне підпорядкування середніх шкіл, педагогічних та художніх учбових закладів, формально належних управлінню Народного комісаріату освіти України, Москві.

Тяжкі випробування у роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. збудили патріотичні почуття, що знайшли втілення у поезії, живопису, кіно, театральному мистецтві. Поезія А.Малишка, М.Рильського, В.Сосюри, М.Бажана, проза О.Гончара, документальна кінодраматургія О.Довженка піднімали дух та гідність українців, незважаючи на трагізм воєнних років. Він направляв роботу воєнних операторів, сам займався кінопубліцистикою. Документальні стрічки «Битва з нашу Радянську Україну» та «Перемога на Правобережній Україні» стали результатом цієї роботи. Значним явищем в українській музиці воєнних років стала симфонія «Україна моя», написана 1943 р. А.Штогаренком на слова А.Малишка та М.Рильського. Співаки, музиканти України у складі фронтових бригад їздять по фронтах, виступають у воєнних частинах, шпиталях.

Але разом з тим вже з 30-х років починається тотальне підкорення усіх форм професіональної культури ідеологічним та естетичним догмам, стандартам і художнім прийомам соціалістичного реалізму (соцреалізму).

Талановиті радянські письменники художники, поети, що дебютували у 30-ті роки мали орієнтуватися на цей офіційно проголошений стиль. Такою були поезія А.Малишка, споріднена з народною, романтично піднесена, музикальна. Його вірші покладені на музику П.Майбородою («Київський вальс», «Пісня про рушник», «Стежина»), О.Білашем («Цвітуть осінні тихі небеса») отримали народна визнання.

Такою стала і драматургія О.Корнійчука, кінорежисера та партійного діяча, голови Верховної Ради УРСР 1959-1972 рр., керівник Спілки письменників України 1946-1953,лауреат державних премій. Його п’єса «Загибель ескадри» у Москві у 1933 році була відзначена премією. Успішно йшли вистави за його п’єсами «Платон Кречет» (1934), «Правда» (1939), «Богдан Хмельницький» (1939), «Фронт» (1942), «В степах України» (1941), «Макар Діброва» (1948), «Сторінка щоденника» (1964),» Пам'ять серця» (1969). Прагнення психологічного аналізу й означеність стилю індивідуальністю відрізняли твори Корнійчука. Однак їм же властивий і соціальний схематизм, спрощеність життєвих ситуацій, партійна ідеологія та принципове слідування нормам соцреалізму, вороже ставлення до Західної Європи, естетика денаціоналізації українського мистецтва.

Трагічно склалася доля О.Довженка – видатного діяча українського кіномистецтва, до здобутків якого належіть стрічки «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930), «Іван» (1932), «Аероград» (1935), «Щорс» (1939). Автор публіцистичних фільмів, п’єс, автобіографічної повісті «Зачарована Десна» (1957)Ю кіноповісті «Повість полум’яних літ» (1944-1945, екранізованої Ю. Солнцевою у 1961 р.) переслідувався офіційною критикою, внаслідок чого не зміг екранізувати повість М.Гоголя «Тарас Бульба»,сценарій до якого написав 1940 р.

Боротьба проти «буржуазного націоналізму» та за інтернаціональне виховання молоді стають визначальними у культурному розвитку. Так, у червні 1938 р. на з’їзді КП(б)У М.Хрущов заявив про політику двомовності - вивчення у всіх школах російської мови. На з’їзді письменників у 1946 році О.Корнійчук доповідав про вияви «буржуазного націоналізму» у творах П.Тичини й М.Рильського, а з березня 1947 р., коли першим секретарем ЦК КП(б)У знову став Каганович, почалися повоєнні репресії діячів культури та боротьба з «безрідними космополітичними елементами» (звинувачення С.Голованівського). Критиці піддані були твори А.Малишка, роман Ю.Яновського «Жива вода», роман І.Сенченка «Його покоління», повість П.Панча «Блакитні ешелони», твори О.Довженка, Л.Смілянського, Т.Масенка, О.Кундзіча. Переслідування ініціювали такі документи, як «Об искажениях и ошибках в освещении истории украинской литературы», «Про журнали «Вітчизна» і «Перець», «Тези ЦК КПРС до 300-річчя возз’єднання України з Росією». У червні 1951 р. в Москві на Другій декаді української літератури і мистецтва гостро критикувалася поезія В.Сосюри «Любіть Україну» та опера К.Данькевича «Богдан Хмельницький», хоча її лібрето писали О.Корнійчук та В.Василевська. Непереконливість втілення ідеї возз’єднання українського та російського народів ставилася в провину режисеру М.Стефановичу. Після нової редакції опери з’явилася фінальна сцена опери – «Переяславська Рада» (як і в 1897 р. у М.Старицького у драмі «Богдан Хмельницький» цензурний комітет повернув роботу на доопрацювання й виникла фінальна сцена Переяславської Ради).

В мистецтві жорстко відслідковувалося слідкування принципам соціалістичного реалізму, який ортодоксально орієнтував на культуру народну, соціалістичну та проти буржуазно-націоналістичної, реакційної культури. Ідеологічні догми естетики соцреалізму сприяли поширенню кон’юнктури в мистецтві, філософії, гуманітарних науках, знищенню національних шкіл у мистецтві, зміні генотипу народної культури. А втім, стереотипізації, денаціоналізації, дегуманізації культури в постсталінську добу, що довершилося масовою поп-культурою, арт-бізнесом, орієнтованим на споживача та запобіганню перед чужинською – американською - модою.

Однак за умов ідеологічного диктату та поширення денаціоналізованої масової культури формувалася й протилежна тенденція – відродження української духовності й культури. Це сприяло появі періоду «відлиги» (1956-1961), коли декотра лібералізація політики КПРС відбилась на потеплінню до української культури. Поліпшення мовної ситуації, хвиля українізації системи вищої та середньої спеціальної освіти відбувалося завдяки зусиллям провідних діячів української культури – М.Рильського, П.Плюща, П.Тимошенка, А.Хижняка, М.Шумила. Було перевидано «Словник української мови» Б.Грінченка, сформовано генерацію молодих українських письменників, поетів, публіцистів, митців – так званих «шестидесятників», які прагнули відновити втрачену національну традицію. Творча діяльність І.Світличного, В.Стуса, Л.Костенко, В.Симоненка, І.Драча, М.Вінграновського, І.Дзюби, В.Мороза, В.Чорновола, М.Осадчого, становить героїчну сторінку української культури цих років. Для В.Стуса, В.Марченка, О.Тихого, Ю.Литвина, які були репресовані, «відлига» скінчилась трагічно.

Невід’ємною складовою процесу національно-культурного відродження становить творчість представників української еміграції. Це творчість Є.Маланюка (1897-1968), поета, публіциста, есеїста, критика, світогляд якого певний час перебував під впливом ідей філософа української еміграції Д.Донцова стосовно виховання української нації в дусі культу сильної ніцшеанської людини. Однак у своїй творчості він органічно синтезував необарокові та неоромантичні форми та принципи неокласичної поетики. За змістом творчість Маланюка споріднена з гуманізмом І.Франка та М.Хвильового. Окреме місце в його поезії належить концепції «Україна – Скитія, степова Гелада». Він автор есе, присвячених філософії української культури.

Також і творчість С.Гординського (1906-1993), поета, перекладача, художника, мистецтвознавця. Окрім Львівського університету, він навчався в Академії мистецтв у Берліні та Академії Жульєна у Парижі (у художника Ф.Леже).Автор поетичних збірок, цікавих класичною формою, здійснив один з оригінальних перекладів «Слова о полку Ігоревім», перекладав вірші Горація, Овідія, В.Гюго, Бодлера, Г.Апполінера, Е.Вернхарна Дж.Байрона, Е.По. Й.В.Гете, Ф.Шіллера. Автор цікавих розвідок «Франсуа Війон. Життя і твори»,статей про Шевченка, про український іконопис. Талановитий живописець, учень С.Новаківського, графік, організатор мистецьких виставок.

Серед письменників –це творчість І.Багряного (1907-1963). В часи навчання у Київському художньому інституті, належав до літературного об’єднання «Марс». Був репресованим у 1932 р., в 1945 р. емігрував за кордон. Його романи «Звіролови» (1944, перевиданий у 1947р. під назвою «Тигролови») та «Сад Гетсиманський» (1950), написані на документальному матеріалі та особистих переживаннях, з глибоким філософським аналізом світоглядних і моральних засад державної політики, розкрили національну трагедію поневоленого народу. Співзвучний творам Ремарка, Брехта, Драйзера.

Світового визнання набула скульптура О.Архипенка (1887-1964), який у 1908 році емігрував до Франції. З його іменем пов'язаний розвиток скульптурної пластики 20 століття. («Ступаюча жінка» 1912, «Постать», 1920). Серед скульпторів це і М.Черешньовський, який зробив скульптурний пам’ятник Лесі Українці в Клівленді (США) і Торонто (Канада), Лео Моль (Л.Моложанин), автор скульптур Шевченку у Вашингтоні (1964), та Буенос-Айресі (1971).Світовим визнанням користується творча спадщина графіка, живописця, мистецтвознавця Я.Гніздовського (1915-1985), який з 1949 р. жив у США. Широковідомі його твори «Соняшник» (1962), портрет М.Скрипника (1971), живописні роботи «Пшеничний лан» (1960), «Селянський хліб» (1981).

В музичній культурі відзначимо внесок А.Рудницького, що прокладав модерністський напрям в українській музиці. Диригент оперних, симфонічних оркестрів та хорів у Нью-Йорку, Торонто, Філадельфії. Серед його творчої спадщини – опери «Довбуш»Ю «Анна Ярославна», «Княгиня Ольга», кантати, симфонії.

Філософська думка української еміграції привертає творами з філософії мистецтва, зокрема, присвяченими українському бароко, та дослідженнями філософії Г.Сковороди Д.Чижевського. Заслуговують окремої уваги присвячені теорії української нації роботи Д.Донцова, Ю. Липинського, В.Винниченка, Р.Шпорлюка, оригінальні праці з антропології та філософії історії І.Мірчука, О.Кульчицького, І.Шлемкевича, В.Олексюка.

Українська культура другої половини ХХ-го - початку 21-го століть

Не дивлячись на застійні явища в житті радянського суспільства, українська культура продовжувала розвиватися. Ще з 1972 р. з ініціативи Комітету всесвітньої культурної й природної спадщини про ЮНЕСКО прийнято Конвенцію охорони культурної та природної спадщини людства і Рекомендацію на збереження історичних ансамблів (1976 р.). Тим самим було створено систему міжнародного культурного співробітництва, зобов’язаного формувати список визначних пам’ятників світової культури, надавати допомогу державам-учасницям для збереження цих об’єктів - в експертизі, акціях по захисту. До цього списку було внесено, зокрема, такі архітектурні пам’ятники української культури, як Києво-Печерська і Почаївська лаври, Золоті ворота у Києві, М.Львів.

У тісній співпраці з ЮНЕСКО дія Міжнародна рада з питань збереження історичних місць та історичних пам’ятників – ІКОМОР. Заснована у 1965 р., вона об’єднує спеціалістів понад 90 країн, працює в галузі охорони культурно-історичних цінностей, їх реставрації та консервації, готує спеціалістів та законодавство. Велика роль у збереженні пам’ятників культури належить і Венеціанській хартії, згідно з якою історичними пам’ятниками вважаються окремі архітектурні споруди, комплекси міської та сільської забудов, що склалися історично й пов’язані з культурними процесами чи історичними подіями. З ініціативи ІКОМОР прийнято низку документів: Флорентійську міжнародні Хартію з охорони історичних садів (1981), Міжнародну Хартію з охорони історичних місць (1987), Міжнародну Хартію з охорони та використання архітектурної спадщини (1990).Серед недержавних організацій з питань всесвітньої історико-культурної спадщини - Міжнародний центр досліджень у галузі консервації та реставрації культурних цінностей (Римський центр –ІККРОМ), який координує наукові дослідження та поширює документацію, дає рекомендації, допомагає реставрувати пам’ятники, готувати спеціалістів.

В Україні складаються свої програми охорони пам’ятників та культурної спадщини, різноманітні центри, фонди – Фонд Л.Кравчука, Центральна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей, Український фонд культури, товариство «Україна», фонд сприяння розвитку мистецтв України

У 80-ті роки починається процес нового відродження, повернення в літературу реабілітованих письменників –І.Драча, І.Дзюби, Л.Костенко,

Доленосне рішення 1991 р. щодо прийняття акту про державний суверенітет України прискорило процеси державного будівництва. Серед множини проблем які знову постали перед державною, залишаються проблеми культурного розвитку. Серед перших документів, прийнятих Верховною Радою, були закони про мови, освіту, культуру. Закон «Про освіту» 1991 р. визначив школу в якості основи духовного та соціально-економічного розвитку держави та передбачав кардинальні зміни в ї роботі.

Велика робота ведеться в сфері гуманітарних наук: досліджується історія українського народу, історія української культури. Цей напрямок визнано Академією наук України пріоритетним. Рішучі зміни відбулися в галузі театру, кінематографу, живопису, музики. Відновлюють роботу просвітницькі організації – Спілка української мови ім. Шевченка, «Просвіта», «Січ», яки проводять великі просвітницькі акції, спрямовані на відродження забутих народних звичаїв, ремесел, фольклору, розширюють сферу розповсюдження мови.

Помітно пожвавилося художнє життя. Створюються нові колективи, в репертуарі їх з’являються твори раніше заборонених авторів. Відбувається ознайомлення з творчістю українських митців у діаспорі, розширюється обмін творчими досягненнями із зарубіжними митцями.

Відродження духовної культур значною мірою викликане і відродженням релігії та церковного життя. На нових принципах розвиваються взаємини церкви з державою та міжконфесійні стосунки.

Інтегрування у світовий культурний простір зумовлюють підвищену увагу до національних традицій. Розв’язанню цієї проблеми сприяє виконання Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян». Проблема вибору духовних цінностей передбачає оновлення системи освіти, впровадження альтернативних форм, вдосконалення системи виховання, виходячи зсуканих умов суспільного розвитку. Розроблено нові постанови і програми: «Освіта ХХI ст.», «Засади гуманітарної освіти в Україні», концепція «Основи національного виховання», «Українознавство в системі освіти», залучено громадськість до формування «Національної комплексної програми естетичного виховання», «Дозвілля і молодь».

Розмаїття видавницької діяльності, з’явилися нетрадиційні форми культурної діяльності. Створено нове видавництво «Основи», журнал «Всесвіт», які друкують нові твори зарубіжних та вітчизняних авторів, представляють спадщину українських митців в еміграції – Фолькнера, Голсуорсі, Мерля, Ремарка, Хемінгуея, Кафки, Камю, Джойса, Маркеса, Гаслі, Портре, П’юзо, О.Екстера, О.Архипенка, Є.Маланюка, О.Олеся, В.Січинського.

В мистецтві відкрилися перспективи плюралізму й свободи вибору стильових орієнтирів та засобів творчості. Шукає нових форм графіка й живопис, скульптура й декоративно-ужиткове мистецтво. Для сучасних творів характерне збереження глибини та зв’язків із національними традиціями, яскравий, неповторний індивідуалізм та високоінтелектуальне мислення, цікаві рішення соціальних задумів. При очевидній переобтяженості суто формальними експериментами, шанувальників талантів приваблює присутність та інтерпретація у творах певних фігуративних форм, складний, філософськи осмислений контакт з реальним світом. Естетика подачі, бездоганна загальноприйнята, а ще більше – авторська, техніка й технологія виконання. Свідчить про це творчість львівських майстрів – художника Л.Медвідя, графіка Р.Романишина, ткалі О.Риботицької, скляра А.Ботокея, кераміста У.Ярошевич, художника по дереву І.Стеф’юка. Неординарність мислення, індивідуальні форми виразу власного світобачення, національне коріння та загальнолюдські цінності й емоційна відкритість духу сучасності – ось що їх об’єднує.

Новою філософською концепцією, яку реалізує українське мистецтво кінця 20- початку 21 століття є вже не протест маленької людини чи надлюдини проти ворожого, здичавілого суспільства, а спроба митця розібратися у власному внутрішньому світі. Ознакою мистецтва нового тисячоліття стає духовність, яка виявляється внутрішньою сутністю творів, прагненням краси.

Визначальною ознакою української культури межі тисячоліть є розмаїття творчих спілок і об’єднань митців поза межами офіційних організацій, утримуваних державою. Так, у Львові поза межами Спілки художників та Спілки письменників у 90-роки функціонують мистецьке товариство «Шлях», Клуб українських митців, Секція мистецтвознавства НТШ, «Бу-Ба-Бу», «Лугосад», Мистецька секція Спортивно-Мистецької Асоціації «Галицька Січ», Мистецько-літературне об’єднання «Січкарня», Творча майстерня «Марко», Творча корпорація «Лір-Артіль», Мистецьке об’єднання «Дзиґа», Мистецько-літературне об’єднання «Трипілля», Галицька асоціація ковалів, Мистецько-спортивно-оздоровча Асоціація «Аркан», Спілка критиків та істориків мистецтва, Творчо-виробничий фонд «Фабрика Івана Левитського».

Серед творчих здобутків останніх десятиліть – грандіозна опера М.Скорика «Мойсей» за п’єсою І.Франка, спроба переглянути звичні оцінки діячів культури минулого – «Дискурс модернізму в українській літературі» С.Павличко, «Шевченко,якого ми не знаємо» Г.Грабовича, «Польові дослідження з українського сексу» О.Забужко.