

УДК 008:7.034.7(477)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ В ИСКУССТВЕ УКРАИНСКОГО БАРОККО

Курьянова И.А., Кузячкина М.В.

*Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина
E-mail: ira@sfdev.com*

Статья посвящена осмыслению традиционной эстетики народного искусства в украинском барокко XVII – XVIII веков, исследованию многогранных и многообразных проявлений в нем национального духа украинского народа.

Ключевые слова: традиция, украинское барокко, литература, музыка, архитектура, живопись.

Проблема национальной неповторимости и развития традиций – одна из наиболее сложных и актуальных проблем культуры эпохи становления украинской государственности. Это важнейшая проблема современной украинской гуманитарной науки, поскольку тесно связана с идеей сохранения культурного наследия как залога прогресса страны.

Эпоха барокко по праву считается золотым веком украинской культуры. Она не только показала специфику украино-европейских культурных связей своей эпохи, но и, пропитавшись духом национального возрождения, отразила ментальные образы исконного украинского духа, сформировала национальную культурную традицию. К этой культурной эпохе не ослабевает интерес в украинской и мировой науке (А. Макаров, Г. Логвин, В. Шейко, А. Стражний и другие).

Цель данной статьи: проследить, как сложилось неповторимо прекрасное, своеобразное и глубоко национальное искусство украинского барокко, сформировавшего не только пространство украинского искусства XVII – XVIII веков, но и, благодаря интерпретации традиций, ставшего константной составляющей всей последующей украинской культуры.

Эпоха Возрождения внесла большой вклад в развитие европейского общества. Произошел прорыв в искусстве, изменилось мышление людей. Однако возрожденческий антропоцентризм и наивная вера в гармонию мира не могли ответить духовным запросам человека Нового времени. «Сложность и противоречивость эпохи интенсивного образования абсолютистских национальных государств в Европе определили характер новой культуры, которую принято в истории искусства связывать со стилем барокко» [2 стр. 102].

Родина барокко Италия XVI века. В это время политическая обстановка в стране была сложной. Экономически слабая, раздробленная на мелкие государства страна вела изнурительные войны с более сильными захватчиками, что и наложило свой отпечаток на итальянскую культуру, отразившую трагическое мироощущение человека растворенного в многообразии подчас враждебного ему мира.

XVII век в Европе был веком перемен. Великие географические открытия, начатые еще в эпоху Возрождения, за ними - колонизация Нового Света, затем

победа гелиоцентрической космогонии, теории бесконечности миров должны были потрясти сознание людей, изменить их мировоззрение. Привычный мир рушился, а это всегда вызывает беспокойство. Именно это беспокойство, противоречивость и отразило в себе искусство барокко.

Герои этого искусства - борцы и мученики. На смену четким и ясным линиям Ренессанса приходит искусство, построенное на контрастах, асимметрии, тяготеющее к грандиозности, перегруженности декоративными мотивами. Раскол в Церкви привел к тому, что пошатнулась её роль духовной опоры в жизни человека. Европейское барокко становится оплотом католической реакции, пытаясь придать внешнюю пышность пошатнувшемуся строю, прославляя и пропагандируя могущество власти, знати и церкви.

«Отражая сложную атмосферу времени, барокко соединило в себе, казалось бы, несоединимые элементы. Черты мистики, фантастичности, иррациональности, повышенной экспрессии удивительно уживаются в нем с трезвостью и приземленностью, с истинно бюргерской деловитостью» - считает историк искусства Т. Ильина. «При всей своей противоречивости барокко вместе с тем имеет вполне выраженную систему изобразительных средств, определенные специфические черты. В нем преобладает в религиозной тематике интерес к сюжетам чудес и мученичества, где смогли ярко проявиться излюбленные для этого стиля гиперболичность, аффектированность, патетика. Последнее, впрочем, не менее характерно и для светских сюжетов» [2 стр. 102].

Украина в XVII веке также переживала непростой период в своей истории. «Новый и важный этап в развитии украинского искусства начался со второй половины XVII века. Национально-освободительная война 1648-1654 годов против польско-шляхетской агрессии привела к отделению левобережного Приднепровья и Киева от Польши и воссоединению его с Россией. Украина, войдя в состав Русского государства, включилась в складывающийся всероссийский рынок. Экономика Левобережья далеко опережает западные земли Украины, находившиеся под властью Польши. Усиленное развитие феодального хозяйства казацкой старшины и монастырей дало им возможность накопить громадные богатства, осуществлять широкие строительные планы и финансировать большие живописные и декоративные работы» [4 стр. 177].

Эпоха барокко в Украине была весьма драматичной. Национально-освободительное движение сменяется периодом разрухи. Государственное объединение под руководством Мазепы закончилось трагедией в Батурине и уничтожением большей части казачества. А в завершение Украина пережила ликвидацию гетманства и уничтожение Запорожской Сечи. «І все ж таки епоха зберігає свій героїчний пафос та патетику віри у звитяжність кінцевих зусиль народного духу. Цей пафос і втілює українське бароко як породження часу, який, поряд зі своїм драматизмом, антитетичністю, буремністю, живить культуру духом нездоланих надій на здатність протистояння ворожим силам, можливість їх переборення. Адже епоха українського бароко майже повністю збігається з часом існування Української держави» [3, стр.80].

Следуя византийской культурной традиции, Украина, тесно связанная и с Европой, перенимала оттуда все, что не противоречило мировоззрению и мироощущению украинца. На этой основе возник своеобразный стиль –

«украинское барокко», повлиявший на национальную архитектуру, живопись, музыку, литературу, поэзию. Из всех европейских стилей барокко оказался для украинцев наиболее близким, понятным, соответствующим духовным и эстетическим запросам нации. «Специфікою українського бароко є та обставина, що тяжіння до античності та міфологічних образів і середньовічної символіки переломлювалось у ньому крізь традиції Київської Русі; а певні ідеї Реформації засвоювались у контексті ідеалів національно-визвольної боротьби з її героїкою та демократизмом. Саме демократичні тенденції й пов'язують в Україні певні риси бароко (зокрема, його демократичність) з особливостями народного мистецтва, а не візерунковістю рафінованого смаку придворного життя» [3 стр. 68].

В XVII веке литература Украины была многообразной и разножанровой. С одной стороны велась религиозная полемика, что порождало ораторско-проповедническую прозу, с другой - развивалась светская литература. Казацкая освободительная борьба, породили особый пласт национальной литературы, преисполненной патетики и патриотизма. Казацким деяниям были посвящены различные литературные произведения. Об этом говорят сами названия: «Хроніка польська, литовська, жмудська та всієї Русі» М. Стрийковского, поэма «Про Острозьку війну під П'яткою» С. Пекаліда, и др. Но наибольшее распространение получила барочная поэзия, средоточием которой была Киево-Могилянская академия. «Поєзія розрізнялась елітарно-міфологічна, шляхетська (здебільшого польсько-українська), міщанська. Було створено велику кількість культових творів: псалмів, кантів, поезій на теми Священного Писання - а водночас і пародій на духовний вірш, і травестій» [1].

Таким образом в украинской литературе нашла отображение и общественно-политическая ситуация в стране и природный гуманизм народа, нетерпимость ко злу во всех его проявлениях. Литературные произведения, погружая нас во внутренний мир человека той эпохи, помогая понять мысли и поступки барочных героев, их мечты и устремления, высвечивают для нас основные качества украинского менталитета: любовь к красоте, к разнообразным и сложным формам прекрасного, гордость за свою культуру, традицию, страну, патриотизм.

Барочная философия в немалой степени повлияла на творчество выдающегося украинского писателя и философа Григория Сковороды. По сути, Г. Сковорода возобновил неоплатонизм в украинской духовной культуре, стал учредителем украинской классической философии, основав новое научное направление - философию сердца, которая будет основательно разработана в XIX в. В себе, считал Сковорода, нужно искать «истинного человека», Бога. «Познай себя», - призвал он вслед за Сократом, акцентируя внимание на самопознании и самосовершенствовании. Угловой идеей является единство истины добра и красоты. Красотой в человеке Сковорода считал не тело, а сердце. Интересная барочная форма построения мысли изобилует сопоставлениями и ассоциациями.

Украинское барокко мощно выразилось в церковной архитектуре Украины. Архитектура барокко играет доминирующую роль в создании художественного «лица» эпохи и оставила большое количество характерных образцов стиля в разных регионах. «Если западноевропейское барокко характеризуется как синтез Возрождения и Средневековья, то в архитектуре украинского барокко ощущаются реминисценции византийских мотивов архитектуры Киевской Руси; барочная

причудливость форм здесь уравнивается чистыми плоскостями стен - стена соединяет, доминирует, обеспечивает общую гармонию элементов, благодаря этому во всем царит мера и такт. Архитектура украинского барокко отражает радость, праздничность, ощущение душевного спокойствия наряду с динамикой (экспрессией, контрастностью, декоративностью, триумфальностью)», - справедливо утверждает Машталер О.В. [6].

Архитектурный ландшафт Украины формируют нарядные храмы и храмовые постройки. Показательными в этом отношении являются крупные монастыри - Михайловский и Выдубецкий в Киеве, Воздвиженский в Полтаве, Троицкий в Гусятине. Большое внимание в композиции ансамбля уделяется вертикальным акцентам - высоким колокольням. Так в монументальном зодчестве Киева, Левобережья Украины в условиях подъема национального самосознания украинского народа ярко проявились черты национальной архитектуры.

На западных землях Украины, оставшихся под властью польских магнатов, дело обстояло иначе. Иными были заказчики, их вкусы и требования, иными были и архитекторы, в основном иностранцы, иными были традиционные приемы строительства и строительные материалы, усиливалась политика католической экспансии. Именно этой политикой объясняется строительство большого количества католических монастырей в Галиции, на Волыни, Подолии и Правобережье.

Развитие украинского барокко в музыке имело несколько иную основу, чем на Западе. В Украине эстетика новой культуры пришла непосредственно на смену Средневековью и стала некой переориентацией с Византии на Западную Европу. Для музыкального искусства это означало, что принятое в средневековом богослужении одnogолосое пение сменялось многоголосым. Такое изменение можно было назвать революционным. И именно духовную музыку имеют в виду исследователи в первую очередь, когда говорят о музыке украинского барокко. «Українська музика доби бароко є одним із найвищих досягнень національного мистецтва. Хоровий багатоголосний партесний концерт стає провідним жанром, його характеризує порівняно з музикою інших народів більша стриманість образного ладу, гармонійність і простота. Багатоголосний концерт у XVII ст. став важливою частиною музичного побуту українців» [7].

Стиль барокко в украинской живописи также имеет национальную индивидуальность. Новый художественный стиль, объединивший черты западного барокко с традиционным народным искусством, в первую очередь проявился в монументальной живописи: она стала более колористически насыщенной и декоративной, что можно наблюдать в росписях церквей того времени. Тематически живопись оставалась религиозной, однако основным содержанием ее стали гуманистические идеи. Активнее начинают развиваться разнообразные формы монументального настенной росписи, станковой иконописи, портрета.

Основным жанром барочной живописи была иконопись. В иконописи соединились черты средневекового искусства с ренессансными. Это наблюдается в работах таких мастеров, как Ф. Селькович, Г. Петрахович, а в конце XVII в. - И. Рутковича, И. Кодзелевича, И. Бродлаковича. Иконопись развивается в барочных формах. Особой пышностью и богатством декора отмечаются иконостасы Елецкого собора, Троицкой церкви в Чернигове и Преображенской церкви в

Сорочинцах. В иконографии наблюдается особая украинская типизация священных образов Иисуса Христа, Богородицы и святых.

Особенностью украинского барокко стало появление выделившейся их иконописи портретной живописи – парсуны. Большую известность и популярность приобретали портреты Богдана Хмельницкого и казацких старшин. «В основе казацкого портрета лежала потребность подъема общественного престижа, что сочеталось с гуманистическим представлением о достоинстве человека и его сословной принадлежности. Портрет отмечался проникновением во внутренний психологический мир человека, показывал его характер, нрав, качества» [5].

Украинская культура XVII-XVIII вв. переживала бурные процессы развития во всех областях. Этническое и духовное единство народа, несмотря на все политические преграды, проявилось в патриотическом духе украинского искусства, в формировании в нем единого специфического и оригинального стиля «украинского барокко», который не только связал Украину с Европой, но и переосмыслил и развил исконную национальную культурную традицию. И сегодня, на пороге XXI века, в эпоху тотальной глобализации, ключевая идея развития любой национальной культуры – возрождение и сохранение национальных традиций. Благодаря способности к интерпретации народной традиции «украинское барокко» стало одним из ярчайших и востребованных стилей национального искусства.

Список литературы

1. Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті [Електронний ресурс]:Режим доступу:http://pidruchniki.ws/15060913/kulturologiya/natsionalniy_variant_baroko_literaturi_teatri_muzitsi
2. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд., перераб. И доп. – М., «Высшая школа» 2002, с. 368.
3. Історія української культури у 5 томах / під ред. Патона Б.Є., Смоля В.А. т.3 Київ «Наукова думка» 2003, с. 1245.
4. Логвин Г. Украинское искусство/ Логвин Г. – М.: «Искусство», 1963. – 197 с. (Серия: Очерки истории и теории изобразительных искусств).
5. Культурология: теория и история культуры/ под ред. И.И. Тюрменко, А.Д. Горбула Учебное пособие / Киев, «Центр учебной литературы», 2004. - 368 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://banauka.ru/4870.html>
6. Машталер О.В. Грани украинского барокко: Восток и Запад (на материале архитектуры) [электронный ресурс]: Режим доступа к изданию: http://anthropology.ru/ru/texts/mashtaler/baroque_44.html
7. Шейко В.М. Історія української культури [Електронний ресурс]: Режим доступа к изданию: http://pidruchniki.ws/1529052755118/kulturologiya/ukrayinska_kultura_chasiv_kozatsko-getmanskoyi_derzhavi_seredina_xvii-kinets_xviii

Кур'янова І. О., Кузячкіна М.В. Інтерпретація народної традиції в мистецтві українського барокко / І. О. Кур'янова, М.В. Кузячкіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66), – № 1. – С. 125-130.

Стаття присвячена осмисленню традиційної естетики народного мистецтва в українському барокко XVII - XVIII століть, дослідженню багатограних і різноманітних проявів в ньому національного духу українського народу.

Ключові слова: традиція, українське барокко, література, музика, архітектура, живопис.

Kuryanova I. A., Kuzyachkina M. V. Interpretation of folk tradition in Ukrainian baroque art / I. A. Kuryanova, M. V. Kuzyachkina // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 125-130.

The article is devoted to interpretation of the traditional aesthetics of folk art in the Ukrainian Baroque of XVII - XVIII centuries, the study of multisided and diverse manifestations of national spirit of the Ukrainian people in it. Problem of national uniqueness and development of traditions - one of the most difficult issues of the time of the Ukrainian state forming, the most important problem of modern Ukrainian humanities. Baroque era is considered to be the golden age of Ukrainian culture. It is filled with the spirit of national revival and absorbed the mental images of primordial Ukrainian spirit. Because interest in Ukrainian and world science to it does not weaken.

Key words: tradition, Ukrainian baroque, literature, music, architecture, painting.