Украинское культурно-национальное возрождение

Введение

Превратив некогда автономную Украину в обычную имперскую провинцию, российский царизм, казалось бы, лишил украинцев нормальных условий для развития их языка и культуры. Но, как ни странно, именно с этого времени начинается невиданный ранее духовный подъем украинского народа, охвативший весь XIX в., и получивший в литературе название украинского культурно-национального возрождения. В настоящей работе рассмотрим основные черты этого периода и выдающихся деятелей, которые создали ряд направлений и произведений украинской культуры. Тема настоящей работы является актуальной, поскольку позволяет проследить преемственность украинской культуры и показать ее роль в национальной истории нашей страны.

Каковы наиболее характерные черты этого феномена? Во-первых, на рубеже XVIII-XIX вв. зарождается современный украинский литературный язык и современная украинская литература; во-вторых, в XIX в. зарождаются и получают развитие украинские профессиональные театр, музыка, живопись и другие виды искусства; в-третьих, формируются кадры национальной интеллигенции, просветителей и ученых, которые начинают разрабатывать и пропагандировать украинскую «национальную идею».

Условной датой начала украинского возрождения можно считать 1798 г., когда в Петербурге были опубликованы первые три части поэмы И.П. Котляревского (1769-1838) «Энеида». Именно это бурлескно-травестийное произведение, написанное на полтавском диалекте украинского народного языка, положило начало современному украинскому литературному языку и современной украинской литературе. Получив высокую оценку читающей публики, «Энеида» стала своего рода декларацией того, что украинский язык и украинская культура являются фактом, с которым надо считаться (в ту эпоху было немало скептиков, полагавших, будто отдельного украинского языка не существует, а имеется лишь «малороссийское наречие», диалект русского языка; соответственно, украинцы рассматривались не как отдельный народ со своей самобытной культурой, а как «малоросы» - разновидность единого русского народа). Среди других известных произведений Ивана Котляревского можно назвать пьесы «Наталка Полтавка» и «Москаль-чародей», поставленные на сцене в первой трети XIX в. и опубликованные, соответственно, в 1838 и 1841 гг.

Вслед за Котляревским раскрылся художественный талант и других украинских писателей, поэтов, драматургов и баснописцев. Авторами широко известных и сатирически острых басен были ректор Харьковского университета П. Гулак-Артемовский (1790-1865) и полтавчанин Евгений Гребёнка (1812-1848). Основоположником украинской прозы по праву считается харьковчанин Г. Квитка-Основьяненко (1778-1843), выпустивший в 1834 г. «Малороссийские рассказы Грицька Основьяненко». К его лучшим произведениям относятся повести «Маруся» и «Конотопская ведьма», драматические произведения «Искренняя любовь» и «Сватанье на Гончаровке», комедия «Шельменко-деншик».

Формирование новой украинской литературы завершается творчеством выдающегося поэта-романтика Т.Г. Шевченко (1814-1861), первый поэтический сборник которого - «Кобзарь» - увидел свет в Петербурге в 1840 г. По замечанию М. Семчишина, в национальном мировоззрении Шевченко основную роль играют три символа: слава (национальные традиции), слово (национальная культура) и правда (общечеловеческие ценности). Поэтический мир Великого Кобзаря сложился под влиянием устного народного творчества. Как народный подвиг воспевал он борьбу за волю, славу, национальное самоутверждение (поэма «Гайдамаки»). В то же время постоянным мотивом, терзавшим его душу, был тернистый путь человека через трагедии, зло и несправедливость земной жизни,

При всей «простоте» и «народности» Шевченко далеко не всем удается постичь философскую глубину его произведений; по сей день остается загадкой умение поэта заглянуть в самые потаенные уголки «украинской души», передать с помощью слова наиболее характерные черты украинской ментальности, органично связать мысли, чувства и обыденную жизнь народа с универсумом.

То, что Шевченко знал жизнь простого народа не понаслышке, вполне объяснимо - он сам был выходцем из крепостных крестьян. В детстве у него пробудился интерес к рисованию, и помещик Энгельгардт, у которого он служил «казачком», решил сделать из него своего домашнего художника. В Петербурге Шевченко учился у художника Ширяева. Когда его талант заметили и оценили представители петербургской художественной элиты (Карл Брюллов, Василий Жуковский и др.), они решили выкупить Шевченко из крепостной неволи. Энгельгардт запросил за него две с половиной тысячи рублей. Чтобы собрать нужную сумму, Брюллов написал портрет Жуковского, который весной 1838 г. купила на аукционе царская семья. Получив свободу, Шевченко стал студентом Петербургской академии искусств. Именно в студенческие годы раскрылся его поэтический дар и был издан «Кобзарь».

В 1843 г. Шевченко приехал на Украину для занятий живописью, а затем стал преподавать в Киевском университете. Где-то в конце 1845 г. или начале 1846 г. в Киеве возникло нелегальное «Украино-славянское общество св. Кирилла и Мефодия», в работе которого принимали участие профессор-адъюнкт Н.И. Костомаров, учитель петербургской гимназии П.А. Кулиш, юрист Н.И. Гулак, полтавские учителя В. М. Белозерский и Д.П. Пильчиков, полтавский помещик Н.И. Савич и ряд студентов Киевского университета. Посещал заседания этого христианско-демократического кружка и Тарас Шевченко. Однако лидером и идеологом Кирилло-Мефодиевского общества был не он, а Николай Костомаров (1817-1885) - крупный историк, писатель и публицист. Его «Книги бытия украинского народа» стали программой общества. Основополагающей являлась идея панславизма - федерации вольных славянских народов, объединенных евангельскими правилами любви, кротости и терпения. В то же время впервые четко формулировалась национальная идея: каждый народ имеет свою миссию в истории, реализуя определенные функции «мирового духа». Разница между российским, польским и украинским толкованием истории мирового духа состоит в постулировании особой украинской миссии в мире, которая вытекает из традиционного украинского свободолюбия. Украина «не пропала, ибо она не знала ни царя, ни пана, а хотя и был царь, так чужой, и хотя были и есть паны, так чужие, хотя те паны и из украинского рода, однако не говорили по-украински, суть выродки, а настоящий украинец не любит ни царя, ни пана и знает одного Бога».

Один из студентов донес на участников Кирилло-Мефодиевского общества, и в марте 1847 г. полиция приступила к арестам «заговорщиков». Через три месяца дело было закрыто, так как главный начальник III отделения его императорского величества собственной канцелярии генерал-адъютант граф А.Г. Орлов не усмотрел в деятельности «мефодиевцев» покушения на устои самодержавия. «Украйно-славянское общество св. Кирилла и Мефодия, - писал он, - было не более как ученый бред трех молодых людей. Учредители его Гулак, Белозерский и Костомаров по самому положению ученых людей... были не в состоянии ни вовлечь в свое общество военных или народ, ни сделаться скорою причиною восстания».

Из всех участников общества больше всех пострадал Шевченко. При обыске жандармы нашли его поэму «Сон», где в оскорбительной форме поэт писал о царе Николае I и его супруге. Этого оказалось достаточно, чтобы Шевченко «забрили» в солдаты и отправили в глухой гарнизон с запретом писать и рисовать. Службу он проходил в закаспийских степях; лишь в 1857 г. новый царь Александр II (1855-1881) разрешил ему вернуться к цивильной жизни. Однако здоровье поэта было серьезно подорвано, и в 1861 г. он умер на сорок седьмом году жизни.

Выдающиеся писатели украинского возрождения

Одним из соратников Шевченко по Кирилло-Мефодиевскому обществу был П.А. Кулиш (1819-1897) - поэт, прозаик, журналист, издатель, литературный критик и этнограф. Пантелеймон Кулиш по праву считается основоположником украинского исторического романа («Черная рада», 1845-1847). Кроме того, он известен исторической поэмой «Украина», прекрасными переводами Библии и произведет ний Шекспира.

Художником-новатором в жанре басни проявил себя Леонид Глебов (1827-1893), прибегавший к эзопову языку и аллегории. Большое влияние на развитие национального самосознания украинского народа оказали произведения Марка Вовчка (М.А. Вилинская-Маркович, 1833-1907). В 1857г. появились ее «Народные рассказы», в 1860 г. - социальная повесть «Институтка», в 1871 г. - историческая повесть «Маруся». Марко Вовчок внесла заметный вклад не только в украинскую, но также русскую и французскую литературу; еще при жизни писательницы ее произведения были переведены почти на все европейские языки.

В жанре реалистической повести работал И.С. Нечуй-Левицкий (1838-1918). Он дал широкую панораму жизни простого народа, развернутые характеристики персонажей, великолепные пейзажи украинской земли. Проблемам украинских крестьян посвящены его остросоциальные повести «Бурлачка», «Микола Джеря», «Кайдашева семья».

Крупнейшим мастером социально-психологического романа был Панас Мирный (А.Я. Рудченко, 1849-1920). Особой известностью пользуются его романы «Разве ревут волы, когда ясли полны?» и «Гулящая».

Классиками украинской драматургии стали И.К. Карпенко-Карый (Тобилевич, 1845-1907), автор пьес «Наймичка», «Бесталанная», «Мартын Боруля», «Савва Чалый» и др.; М.Л. Кропивницкий (1840-1910), написавший реалистические пьесы «Дай сердцу волю, заведет в неволю», «Мироед, или Паук», «Пока солнце взойдет, роса очи выест»; М.П. Старицкий (1840-1904), известный социально-бытовой драмой «Ой, не ходи, Грицю...», исторической драмой «Богдан Хмельницкий» и комедией «За двумя зайцами».

Наиболее заметный вклад в развитие украинской литературы на рубеже XIX-XX вв. внесли И.Я. Франко (1856-1916), Леся Украинка (Л.П. Косач-Квитка, 1871-1913), М.М. Коцюбинский (1864-1913) и О.Ю. Кобылянская (1863-1942). Иван Франко объединял в себе энциклопедические знания, многообразие литературных, научных и политических интересов, новаторство и масштабность общечеловеческой проблематики. Оригинальность художественного мышления Франко отчетливо проявилась в стихотворениях лирического цикла, вошедших в сборник «С вершин и низин». Ценным вкладом в мировую литературу стали его философские поэмы «Смерть Каина» и «Моисей», а повести «Борислав смеется» и «Захар Беркут» стали классикой украинской литературы. В настоящее время произведения Ивана Франко изданы в 50 томах.

Леся Украинка родилась в одной из самых образованных семей на Волыни: ее мамой была известная писательница Елена Пчелка, дядей - первый украинский социалист Михаил Драгоманов, среди родственников - композитор Николай Лысенко и драматург Михаил Старицкий. Леся создала более 20 драматических произведений, в которых актуальные философско-этические проблемы были выражены в нетрадиционных для украинской литературы образах и сюжетах, взятых из мировой истории, литературы и мифологии. Она всесторонне разработала жанровую форму драматической поэмы, модифицировала ее на основе неоромантизма. В ее творчестве присутствует прометеев мотив («В катакомбах», «Кассандра», «Ифигения в Тавриде»). Идея национального освобождения наиболее полно отражена в произведениях «Боярыня» и «Оргия». Примером новаторского жанра является драма-феерия «Лесная песня», тесно связанная с народной мифологией; синтез поэзии и музыки нашел свое воплощение в лирическом цикле «Семь струн», «Мелодии», «Ритмы», а философский взгляд на жизнь - в произведении «Contra spem spero!».

Леся Украинка свободно владела двенадцатью иностранными языками, хорошо знала культуру многих стран Европы, Азии, Африки и Америки. Ее разнообразные таланты стали уникальным явлением не только украинской, но и мировой культуры

Влияние импрессионизма заметно в творчестве Михаила Коцюбинского и Ольги Кобылянской. Роман Коцюбинского «Fata morgana» представляет собой прекрасный образец нового психологизма. Широкую известность приобрели его новеллы «Сон», «На острове», повесть-баллада «Тени забытых предков», в которой писатель обратился к праосновам украинской, в частности гуцульской, ментальности.

Значительный вклад в развитие социально-психологической литературной школы внесла Ольга Кобылянская. Одно из ее лучших произведений - повесть «Земля», отличающаяся тонким пониманием психологии крестьянина, трагичностью коллизии в ее кульминации (братоубийство), новаторскими чертами стиля.

Одной из первых в украинской литературе Ольга Кобылянская обратилась к феминистическим идеям, проблеме эмансипации женщин, создала целостные образы женщин-интеллигенток (повести «Ниоба», «Через кладку»).

Развитие театрального искусства

Наряду с развитием новой украинской литературы развивается и театральное искусство. Появлению украинского профессионального театра предшествовали любительские спектакли, объединявшие актерскую игру и пение. Из домашнего театра генерал-губернатора Я. Лобанова-Ростовского возник в 1818 г. Полтавский театр. В 1819-1821 гг. его возглавлял Иван Котляревский; именно для Полтавского театра он написал пьесы «Наталка Полтавка» и «Москаль-чародей», в которых использовал приемы народного вертела, интермедии, многочисленные народные песни и водевильные диалоги.

Театральные традиции Котляревского продолжил Квитка-Основьяненко, один из создателей Харьковского профессионального театра. Большой успех имели его социально-бытовые комедии «Сватанье на Гончаровке» (1835) и «Шельменко-денщик» (1838).

Основоположником сценического реализма в украинском и российском театральном искусстве был крупнейший актер XIX в. Михаил Щепкин (1788-1863). Свою актерскую деятельность он начал в 1805 г., будучи крепостным. В 1821 г. представители украинской и российской интеллигенции выкупили его из крепостного рабства. Щепкин первым из актеров перешел от классической манеры игры к сценическому реализму. Он выступал в театрах Харькова, Полтавы и Киева, а с 1824 г. - в московском Малом театре.

Во второй половине XIX в. параллельно с развитием профессионального театра ширилось аматорское движение, способствовавшее подъему национальной культуры. Любительские спектакли были популярны в Чернигове, Полтаве, Елисаветграде (Кировоград) и Киеве. Именно в аматорских кружках начинали свою деятельность реформаторы украинского театра Карпенко-Карый, Кропивницкий, Садовский, Саксаганский, Старицкий.

Карпенко-Карый работал в русле двух театральных систем - романтично-исторической и реалистично-бытовой. Он был актером и драматургом, написал 18 пьес, среди которых - социальная драма «Бурлака», социально-психологические драмы «Наймичка» и «Бесталанная», комедии «Мартын Боруля», «Сто тысяч» и «Хозяин», историческая трагедия «Савва Чалый».

В 1890 г. Карпенко-Карый и Саксаганский создали «Общество российско-малороссийских артистов под управлением П.К. Саксаганского». На его основе в 1900 г. возникла объединенная труппа корифеев украинского театра - «Малороссийская труппа М.П. Кропивницкого под управлением П.К. Саксаганского и М.К. Садовского при участии М.К. Заньковецкой». Мария Заньковецкая (Адасовская, 1854- 1934) была самой известной украинской актрисой того времени. Современники сравнивали ее с итальянской актрисой Элеонорой Дузе и француженкой Сарой Бернар.

Талант Марка Кропивницкого проявился в самых разных сферах театрального искусства: он был и актером, и режиссером, и драматургом, и театральным директором. В его драматургическом наследии - более 40 пьес. В1881 г., когда царские власти разрешили пользоваться на сцене украинским языком, Кропивницкий основал в Елисаветграде первый профессиональный украинский театр; в 1885 г. в его труппе насчитывалось уже около ста актеров Подъем профессиональной украинской музыки в XIX в. был связан как с народным песенным творчеством, так и с влиянием русской оперной классики. В 1809 г. российский оперный театр открылся в Одессе. Здесь выступали как дирижеры П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков, пела Соломия Крушельницкая, гастролировали итальянский тенор Э. Карузо и американская танцовщица А Дункан. В 1867 г. спектаклем «Аскольдова могила» АН. Верстовского началась деятельность русской оперы в Киеве.

Первая украинская опера, «Запорожец за Дунаем», была написана С.С. Гулаком-Артемовским (1813-1875) в 1862 г. и поставлена в 1863 г. в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. На украинской сцене ее впервые поставил М. Кропивницкий в 1884 г.

Музыка и живопись

Во второй половине XIX в. возникла система украинского музыкального образования. На базе филиалов Российского музыкального общества открылись училища в Киеве, Одессе, Харькове. Самым известным украинским композитором того времени, пианистом, дирижером и основателем профессиональной музыкальной школы был, безусловно, Н.В. Лысенко (1842-1912). В 1867-1869 гг. он учился в Лейпцигской консерватории, издал там «Сборник украинских песен». Заметным явлением в его музыке стала тема творчества Шевченко (более 80 вокально-хоровых произведений разных жанров). В Киеве Лысенко организовал ежегодные шевченковские концерты. До сих пор популярны такие оперы композитора, как «Рождественская ночь» (1873), «Утопленница» (1883), «Наталка Полтавка» (1889), «Тарас Бульба» (1890) и «Энеида» (1911).

В украинской живописи в первой половине XIX в. развивались портретный, историко-батальный, пейзажный и бытовой жанры. Выдающимся представителем реалистической портретной живописи был бывший крепостной В.А. Тропинин (1776-1857). В 1820-е годы он создал обобщенный образ представителя украинского народа (картина «Украинец»), серию портретов крепостных крестьян. Реалистические традиции Тропинина в украинском портретном искусстве развивали Шевченко, Сошенко и др.

Появилась сеть художественных объединений, школ и училищ. В 1865 г. была открыта рисовальная школа в Одессе, реорганизованная в 1889 г. в Одесское художественное училище. Важным центром художественного образования стала Киевская рисовальная школа, основанная в 1875 г. Н.И. Мурашко (в ней учились Пимоненко, Красицкий, Малевич). Мастерами пейзажного и исторического жанров были С.И. Васильковский, А.И. Куинджи, Н.С. Самокиш. В Феодосии (Крым) работал непревзойденный художник-маринист И.К. Айвазовский (1817-1900, картины «Девятый вал», «Черное море», «Чесменский бой» и др.).

В архитектуре в рассматриваемый период на смену барокко приходит классицизм, связанный с великодержавным, имперским художественным мышлением. Основные компоненты архитектуры классицизма - симметрично-осевая композиция строений, геометрически четкое и удобное планирование помещений, широкое использование ордера. Национальная особенность украинского классицизма проявилась, прежде всего, в сохранении цветовой гаммы, типичной для барокко (голубой с белым и золотым). В новом стиле возводились жилые дома, административные здания, учебные заведения и т. д. В 30-40-гг. XDC строились университет, обсерватория и институт благородных девиц в Киеве (архитектор В. Берегти), театры в Одессе, Киеве, Полтаве и Львове. В соответствии с «регулярным планом» в Одессе архитектор Ф. Боффо спроектировал знаменитый Приморский бульвар, площадь возле него, Потёмкинскую лестницу, старую биржу (ныне городской совет), дворец Нарышкиной (ныне Дворец культуры моряков).

В конце указанного столетия при строительстве новых зданий в Киеве доминировал стиль «французского возрождения». В этом стиле построены дом Купеческого собрания (1882, архитектор В. Николаев; ныне - филармония), Украинский драматический театр им. И. Франко (1898, архитекторы Г. Щлейфер, Э. Братман), Оперный театр (1897- 1901, архитектор В. Шретер), формы которого напоминают театр «Гранд-Опера» в Париже. В византийско-русском стиле был построен Владимирский собор (1852-18%). Хотя среди архитекторов преобладали иностранцы, их творчество стало хорошей школой, как для российских, так и для украинских мастеров.

Формирование системы образования

Эпоха украинского культурно-национального возрождения отмечена также формированием новой системы образования. В начале XIX в. (1803-1804) царское правительство провело реформу, в результате которой структура народного образования приобрела следующий вид: церковно-народное училище (школа); уездное училище; гимназия; университет. Первыми гимназиями были Новгород-Северская (1804), Харьковская (1805), Киевская (1809) и Симферопольская (1812).

Первый на Украине университет был открыт в 1805 г. в Харькове благодаря стараниям местных дворян, в частности, известного ученого, просветителя и общественного деятеля В. Каразина. Ректором университета назначили П. Гулака-Артемовского, сформировавшего прекрасный коллектив педагогов, ученых и писателей. Харьков превратился в ведущий культурный и просветительский центр Украины, здесь начали издавать «Украинский вестник» и «Украинский журнал». За период с 1805 по 1861 г. Харьковский университет выпустил 2800 специалистов, из которых около 500 стали преподавателями, а 66 получили профессорское звание.

В 1834 г. открылся Киевский университет св. Владимира, первым ректором которого стал профессор М. Максимович. При университете работали музей древностей, физический, минералогический и зоологический кабинеты, ботанический сад, обсерватория и анатомический театр; были созданы основы национальной исторической (в том числе археологической) школы, школы фольклористики и языкознания.

Одним из основателей украинской исторической науки был Д.Н. Бантыш-Каменский, написавший 4-томную «Историю Малой России» (1822). В 1846 г. вышла в свет анонимная «История Русов», представлявшая собой скорее политический трактат, чем научное исследование. Она смело обличала тиранию и рабство, прославляла и романтизировала казацкое прошлое и доказывала, что не Россия, а Украина является прямой наследницей Киевской Руси; в отличие от Бантыш-Каменского, автор считал украинцев отдельным от русских народом и призывал царизм предоставить этому народу автономные права. Широкая популярность «Истории Русов» способствовала дальнейшему росту интереса к изучению национальной истории.

Развитие украинской интеллигенции

Нетрудно заметить, что развитие культурных процессов, просветительская деятельность и зарождение национального самосознания были неразрывно связаны с появлением новой социальной группы - интеллигенции. Интеллигенция воспринимала житейские реалии с точки зрения определенных идей и идеологий, а не конкретных сословных прав, привилегий и повинностей (как это наблюдалось до ее появления в иных социальных группах). «Вместо того чтобы рассматривать общество в узкой перспективе шляхтича, мещанина или крестьянина, - отмечал О. Субтельный, - представители интеллигенции считали, что они смотрят на общество в целом, учитывая интересы всех. Со временем критика существующего порядка вещей стала обычной темой в выступлениях интеллигенции - и до такой степени, что в конце XIX в. часть интеллигенции даже посвятила себя борьбе за изменение статус-кво любой ценой и любыми методами».

Кадры украинской интеллигенции формировались в основном в учебных заведениях: в харьковском и киевском университетах, одесском Ришельевском и Волынском лицеях, Нежинской гимназии высших наук, духовных семинариях, педагогических институтах. При этом их контакты с другими социальными группами были минимальными. Подобно российским интеллигентам, украинская интеллектуальная элита до самого конца XIX в. оставалась весьма скромной социальной прослойкой, изолированной от широких народных масс и погруженной в собственные проблемы. И, тем не менее, влияние ее идей на общественную жизнь к началу XX в. неожиданно станет столь сильным, что это повлечет за собой резкую политизацию и поляризацию общества, возникновение политических партий и программ радикального переустройства всего общественного строя.

Заключение

Таким образом, в период украинского возрождения XIX в. происходит формирование национальной литературы, упрочившей значение и роль украинского языка и формирующей украинскую культуру, значительные успехи достигнуты в области развития музыки и изобразительного искусства. Появляются знаменитые архитектурные произведения. Этот период знаменуется развитием национальной интеллигенции, которая оказывает значительное влияние на развитие всего общества в целом.

Список литературы

1. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К: Вища шк., 2002

2. О. Субтельний Історія України. 720с.

3. В.Д. Мирончук, Г.С. Ігошкін ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (Учебник) 324с.