

Культура Украины в фокусе интересов чешского слависта

Профессор университета им. Т.Г. Масарика в Брно Д. Кшицова – одна из ведущих современных славистов, автор фундаментальных исследований в области сравнительно-типологического изучения чешской и русской литератур рубежа XIX–XX вв. Новый труд ученого – «Из истории украинской культуры. Изобразительное искусство – Театр – Музыка»¹. Это первый в Чехии учебник украинской культуры, адресованный студентам-украинистам. Впрочем, название книги – «Из истории ...» – звучит, на мой взгляд, излишне скромно, ибо перед нами вполне полноценный, хотя и краткий курс истории украинской культуры, концептуально продуманный и содержащий обширнейший систематизированный материал. Основное повествование предваряет краткое изложение истории Украины, а также информация о населяющих ее народностях, о государственной символике и др. Как и все книги Д. Кшицовой, эта прекрасно иллюстрирована: 64 цветных и 94 черно-белых изображений отличного качества органично вписываются в рассказ о художественном процессе на территории современной Украины.

Широк тематический спектр учебника: это рассказ не только о развитии всех видов изобразительных искусств (архитектура, скульптура, в том числе деревянная, резьба по дереву, живопись и графика, книжные миниатюры и экслибрисы, фрески и росписи на посуде, вышивки и ювелирные изделия и др.), но и о национальном театре и музыкальном творчестве.

Свое повествование Д. Кшицова ведет начиная от артефактов времен палеолита до наших дней. Подробно рассказано о древнейших памятниках: храмовый комплекс Каменная могила с рисунками позднего палеолита; Керносковский идол – памятник 3-го тысячелетия до н. э.; Збручский идол IX–X в. н.э. и др. Насыщены информацией главы, посвященные архитектуре, скульптуре и живописи Киевской Руси: о соборе Святой Софии в Киеве (1037 г.) и о храме Параскевы Пятницы XIII–XIV вв. под Черниговом, о главных сюжетах иконографии – икон Матери Божьей «Умиление» (приве-

¹ *Kšicová D. Z dějin ukrajinské kultury. Umění – divadlo – hudba. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 281 s.*

зена в 1131 г. в Киев), «Оранта» (XII в., Спасский собор Ярославля), «Волынская» (Покровский собор в г. Луцке, конец XIV в.) и др., святых Николая Мирликийского, Георгия Победоносца, Параскевы Пятницы и Страшного Суда.

В Новое время украинская культура, хотя и шла своим особым путем, но развивалась по единому с Европой алгоритму: *Ренессанс – барокко – классицизм – реализм – модернизм – авангард*.

Особое внимание автор уделяет искусству XX–XXI вв. Это, несомненно, любимая эпоха Д. Кшицовой, которой было посвящено большинство ее предыдущих работ. Здесь исследовательница абсолютно в своей стихии. И надо признать, что это наиболее интересная для российского читателя часть книги, ибо содержит наименее известный ему материал.

Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался в истории украинского искусства поиском новых путей. На первый план выходит изображение жизни народа, например, в лирических пейзажах и сценах из народной жизни видного деятеля украинской культуры И. Труша (1869–1941). Этнографическое начало проникает и в иконографию. Так, стиль работ Ю. Панькевича – попытка соединить национальное начало с византийской традицией. Неовизантийский стиль в церковной архитектуре и живописи получил развитие в творчестве М. Сосенко (1875–1920) и М. Бойчука (1882–1937).

Характерные черты Украинского архитектурного модерна – возвращение «к народным истокам деревянного и каменного зодчества», поиск «новых выразительных возможностей» и интенсивное использование декора (стр. 116). В этой манере творили С. Тимошевский, Д. Дьяченко, О. Лушпинский и др.

Е. Нагирный (1885–1951) из Галичской области создал свой стиль церковной архитектуры, получивший название «нагирнянский», – соединение каменного и деревянного зодчества. Архитектор творил и в стиле неоклассицизма (церковь в с. Будилив, 1912), и необарокко западного типа (церковь в с. Виписки, 1929), наследовал и византийской традиции (церковь в с. Бирча, 1924–1939).

Стиль *сецессион* – доминантный, по мнению Д. Кшицовой, в украинском искусстве рубежа XIX–XX веков – ярко проявил себя в творчестве таких интересных художников, как сестры Ольга и Олена Кульчицкие, И. Северин и др. Но, конечно, самая яркая фигура стиля модерн – ученик И. Билибина Г. Нарбут (1886–1920), в эволюции его творческого стиля можно наблюдать движение от *сецессиона* к *арт деко*. Во многом развивая традиции Г. Нарбута, создали свой вариант *арт деко* М. Бутович (1895–1961) и С. Гординский (1906–1993). Образцовый пример архитектурного *сецессиона* – здание Земства в Полтаве В. Кричевского.

Большое внимание уделяет автор фольклорным истокам украинской культуры – начиная от скоморошских игр в Древней Руси и начатков народной архитектуры, деревянной скульптуры и живописи, до фольклорных мотивов в творчестве художников XX в., например Г. Нарбута, скульптора Ф. Фальчук, Ольги и Олены Кульчицких и др. А «казак Мамай» стал не только од-

ним из самых популярных героев украинского лубка (эти картинки висели едва ли не в каждом крестьянском доме рядом с иконами), но и иллюстраций Г. Нарбута к сборнику стихов его брата Владимира (1919). С традициями ярмарочного райка и мистерий (вертеп), с народным юмором тесно связано творчество современного скульптора и графика Р. Петрука (1940). Велика роль фольклора Закарпатья в работах М. Романишина (1933–1999).

С большой любовью написана глава о народном быте Закарпатья (стр. 81–91), где подробно рассказано о внутреннем и внешнем убранстве жилищ, об утвари и одежде, о вышивках и др.

Органично соединил фольклорную и церковную традиции национальный стиль в иконографии, как восточно-, так и западноукраинской.

Велика роль народного творчества в формировании национального стиля в театре и музыке. Так, национальный оперный стиль возник как оригинальный синтез русской и итальянской, но более всего – народной традиции. Опера Н. Лысенко «Наталка Полтавка» по пьесе И. Котляревского стала первым и главным произведением украинского национального музыкального театра. Украинцы создали «на основе народных песен необычайно богатую музыкальную традицию, превосходящую сочинения такого рода у других народов» (стр. 192).

Современное искусство Украины, убеждена Д. Кшицова, переживает расцвет, чутко воспринимая, усваивая все самые разнообразные его стили: сюрреализм, сецессион, арт деко, искусство наива, конструктивизм, кинетизм, постимпрессионизм и др. (скульпторы И. Коломиец, В. Кочмар, О. Пинчук; художники С. Новгородская-Кучеренко, М. Примаченко, С. Поярков и многие др.). Яркий образец *ассоциативного символизма* – замечательное полотно О. Анда «Царевна спящих стекол» (1962).

Крупная фигура современного украинского музыкального искусства – композитор и теоретик музыки М. Скорик (1938), соединивший в своем творчестве традиции фольклора с современными музыкальными техническими средствами (балет «Перекресток», опера «Моисей», музыка к кинофильмам, песни и многое др.).

История сложилась так, что украинские народы всегда жили на *перепутье*¹ различных геополитических сил: польских и литовских, российских и турецких, Золотой Орды и др. Отсутствие на протяжении долгих тысячелетий самостоятельной государственности неизбежно осложняло процесс формирования стилевого единства в национальном искусстве. И все же украинский культурный код возник, он зарождался и развивался в ходе сложных взаимодействий различных влияний – византийских и латинских, восточных и западных. Взаимопроникновение многих культурных импульсов в процессе развития украинской культуры – ведущая тема книги Д. Кшицовой.

¹ Свое название Украина получила по геополитическому положению – между Польшей, Россией и Османской империей, на окраине этих государств.

Синтез византийского и романского, готического стилей характерен для церковной архитектуры: костел св. Пантелеимона в Галиче (1200), украинские ротонды (Горянская ротонда св. Анны XII–XIII вв. в Ужгороде и др.). Значительно влияние немецких, польских, армянских, голландских, итальянских мастеров на церковное искусство Средних веков и Нового времени: на архитектуру (костел Петра и Павла в Бережанах, 1375; храм Успения Богородицы во Львове, 1613–1670; Михайловская церковь в с. Шелестово, 1777 и др.), иконографию (например, икона Благовещения, 1579), живопись (например, фрески часовни Святой Троицы в люблинском замке, XV в.) и др.

Выразительный пример межкультурного синтеза нового времени – творчество польского архитектора В. Городецкого (1863–1930): родившийся в Винницкой губернии, он изучал архитектуру в Петербурге, большую часть жизни провел в Киеве, затем эмигрировал в Польшу, а умер в Тегеране. Главное его творение – «Дом с химерами» в Киеве, великолепный образец *романтического сецессиона*.

Судьбы культуры на восточных и западных территориях Украины складывались по-разному: если первые на протяжении почти всей своей истории были связаны с Россией и Литвой, то территории Галича, Волыни, Прикарпатья и Закарпатья долгое время входили в состав Австро-Венгрии, Польши и др. Поэтому и рассказ о восточно- и западноукраинской культурах ведется по большей части раздельно.

После вхождения левобережной Украины в состав Российской империи в 1654 г. «изобразительное искусство в Галиче, – отмечает автор, – развивалось в более скромных масштабах, чем в русской части Украины» (стр. 109). Украинские художники получали образование в Петербурге или в Москве, а многих, наиболее талантливых из них направляли в Италию.

Великий вклад в русскую культуру внесли такие замечательные деятели искусства украинского происхождения, как Симеон Полоцкий, скульптор Иван Мартос, художники Д. Левицкий, В. Боровиковский, А. Венецианов, Н. Ге, Г. Нарбут, К. Малевич, композитор Д. Бортнянский, театральные режиссер Р. Виктук и др.

Прекрасные примеры сотворчества русских и украинских художников дают росписи В. Васнецова во Владимирском соборе и М. Врубеля в храме св. Кирилла в Киеве, русского архитектора В. Покровского и великого Н. Рериха при создании церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Пархомовка Киевской губернии и многие др. Значителен вклад украинцев по происхождению Н. Ярошенко и И. Репина в творчество художников-«передвижников».

Большое внимание уделила Д. Кшицова исследованию украинско-чешских связей. Собственно, и само влияние христианской культуры распространялось в Украину не только через Киев, но также из Великой Моравии, благодаря миссионерской деятельности учеников св. Кирилла и Мефодия. В дальнейшем чешско-украинские культурные связи были обусловлены принадлежностью к общему государству – Австрии, а с 1867 г. Австро-Венгрии.

Отмечены переключки артефактов и элементов художественных стилей Украины и Чехии. Так, в 1740-х гг. чешские художники расписывали доминиканский костел во Львове (Себастьян Экштейн со своим сыном Фабианом из Брно, чехи из тогдашней Венгрии Йозеф Майер с братом Франтишком и др.). Некоторые картины И. Труша по стилю родственны жизнерадостным работам Й. Упрки из Западной Моравии.

Наиболее значительную роль в истории украинской культуры сыграла Чехословакия после Первой мировой войны. В результате революционных событий в России многие деятели культуры восточно-славянского происхождения устремились в Чехословакию, где в рамках известной «Русской акции помощи» им была оказана мощная поддержка. Прага стала главным центром украинской эмиграции в межвоенный период.

Обширную коллекцию лучших работ творческой элиты украинской эмиграции собрали Студия изобразительных искусств Украины и Украинский музей в Праге. Многие из этого собрания было утеряно, однако значительная его часть в 1998 г. обретаена в подвале Клементиума¹, где сегодня размещается Национальная библиотека Чешской Республики и Славянская библиотека. Это большая папка с работами украинских художников самых разнообразных жанров: рисунки, акварели, пастели, гравюры и офорты, литографии и графика, картины маслом и тушью и др., а также экслибрисы. О работах, составивших коллекцию, в учебнике подробно рассказано (стр. 145–154).

Эмиграция украинских деятелей культуры продолжалась в течение всего XX в., не прекращается она, из-за нестабильной ситуации в стране и трагических событий, и по сей день. Многие находят пристанище в Чешской республике. Так, в Брно жили и творили очень интересные художники – супруги Т. Высоцкая (1959–2007) и А. Галчанский (1959–2008). Оба рано ушли из жизни.

Кроме Праги, центрами эмиграции украинских деятелей культуры были Берлин, Лейпциг и Вена, а также США, Канада, Аргентина.

«Великое рассеяние» украинской творческой интеллигенции, разумеется, печальное событие в истории народа. Имело оно, однако, и положительные последствия: украинское искусство распространилось по всему миру, художники и музыканты представляли свои работы на международных выставках, театральных и музыкальных подмостках. И искусство народов Украины было высоко оценено в крупнейших художественных центрах. Талант художников, оригинальность стиля и высокие эстетические достоинства их работ открыли перед ними двери самых престижных художественных салонов, выставочных залов и галерей.

Рецензируемый труд убедительно показал, что, вопреки драматическим перипетиям истории украинской культуры, в искусстве этого многострадального народа, пережившего и разделения, и принудительные присоединения, сфор-

¹ Клементиум – комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума (1552) в Праге. Расположен в Старом месте, у Карлова моста.

мировался собственный национальный стиль в искусстве. Скрытой доминантой национального искусства неизменно оставалось фольклорное начало.

В учебнике рассказано не только о творчестве различных художников и стилевом развитии украинского искусства, но и о таких важных составляющих культурного процесса, как художественные выставки и творческие объединения, высшие учебные заведения и др.

Разносторонность и многоплановость в освещении материала придает рецензируемому труду черты энциклопедичности.

Неизбежное недоумение вызывает, однако, отсутствие в курсе *истории культуры* темы *литературной*. Очевидно, автор стремился, оставив в стороне значительно более изученную изящную словесность, сосредоточиться на других видах искусства и таким образом заполнить важную лакуну в изучении украинского художественного процесса. Отсутствие рассказа о литературе компенсируется, хотя и не вполне, интереснейшим экскурсом в историю изобразительных искусств, театра и национальной музыки.

Украинская тема сегодня весьма актуальна, – к сожалению, печально актуальна. В этом контексте новая книга Д. Кшицовой воспринимается с особым интересом. Работа проникнута личным, глубоко уважительным, даже любовным отношением автора к предмету своего повествования. Главное достоинство учебника – сочувственное проникновение в самый дух культурного мирозерцания украинского народа, столь же талантливое, сколь и несчастливое в драматических, а порой и трагических перипетиях своих исторических судеб.

19 сентября 2015 г.