***ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7.* КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО (ХVІІ – ХVІІІ СТ.)**

План

1. Формування українського бароко: ідейний зміст та естетичні особливості.

2. Розвиток освіти, науки та літератури в добу бароко.

3. Барокова архітектура та живопис в Україні.

4. Музичне і театральне мистецтво епохи бароко.

Основні поняття: Козацьке бароко, партесний спів, шкільна драма, вертеп, інтермедія, думи, іконостас, портретний живопис.

Короткі теоретичні відомості

Бароко – це напрям у культурі XVII – XVIII ст., який проник майже в усі сфери мистецького та духовного життя і став першим загальноєвропейським художнім стилем.

На українських землях бароко набуло значного поширення, оскільки відповідало емоційно-романтичному світогляду місцевого населення. Крім того поява цього стилю співпала в часі з утворенням потужної гетьманської держави, яка сприяла розвитку культури та мистецтва. До характерних рис українського (козацького) бароко належить контрастність, багатобарвність, мальовничість, посилена декоративність, динамізм тощо.

Освітня система України епохи бароко поділялася на початкову, середню та вищу ланку. Початкова освіта базувалася на досить розгалуженій мережі братських, церковних, монастирських та січових шкіл. До середньої ланки належали народні училища, семінарії та колегіуми. Центром вищої освіти протягом двох століть залишалася Києво-Могилянська академія.

В історії української культури XVII ст. позначене сплеском розвитку літератури, в якій яскраво простежується вплив стилю бароко. Початком українського літературного бароко прийнято в науковому світі вважати творчість М. Смотрицького та К. Транквіліона-Ставровецького. Протягом XVII – XVIIІ ст. риси бароко глибоко проникли в ораторсько-проповідницьку прозу, полемічні та мемуарно-історичні твори, поезію і драму.

Українське (козацьке) архітектурне бароко поєднало в собі найкращі досягнення грецьких, давньоруських та європейських мистецьких традицій і характеризувалося динамізмом, підкресленою ошатністю, криволінійним декором, яскравими розписами тощо.

Вершини свого розвитку архітектурне бароко досягло в Україні при гетьмануванні І. Мазепи, який був покровителем і меценатом вітчизняного мистецтва. Тому й не дивно, що саме з тих часів бере свій початок термін мазепинське бароко.

Стиль бароко також посів помітне місце в українському живописі, який хоча й тематично продовжував зберігати релігійний характер, однак тепер набув виразних рис ліризму та гуманізації образів, яскравого національного колориту та динамізму. Значний вплив на розвиток барокового живопису в Україні справив жовківський художній осередок, навколо якого згуртувалися талановиті майстри з європейською славою, такі як Ю. Шимонович, І. Руткович, Й. Кондзелевич, В. Петранович та інші.

Епоха бароко стала важливим періодом в історії українського музичного і театрального мистецтва. Саме тоді в Україні набула значного поширення професійна музика. В 1737 р. у Глухові було засноване музичне училище, яке своїми учнями поповнювало царську придворну капелу і дало світові цілу низку видатних композиторів, серед яких зокрема М. Березовський, Д. Бортнянський та інші.

Театральне мистецтво епохи бароко розвивалося на основі національних традицій. Вітчизняна драматургія була глибоко просякнута тематикою визвольної боротьби та прославленням національних героїв, таких як Б. Хмельницький, Б. Вишневецький, І. Сірко та ін.

Важливою подією в історії розвитку українського театрального мистецтва було відкриття в Харкові у 1789 р. постійного театру, в якому грали ролі професійні актори.

Отже, європейський мистецький стиль бароко набув в Україні самобутніх національних рис і відіграв важливу роль у розвитку української культури.

Практичні завдання

1. Підготуйтеся до усної відповіді на теоретичні питання з використанням опорних матеріалів (підручники, посібники, монографії, термінологічні словники, курси лекцій тощо).

2. Розкрийте зміст основних понять і термінів теми, визначте їх походження та значення для висвітлення предмету вивчення курсу “Історія української культури”.

3. Зробіть презентацію на тему: “Вплив козацтва на розвиток барокової культури в Україні”.

4. Заповніть таблицю:

Характеристика культури Бароко

Галузь	Загальна характеристика	Представники (майстри)	Найвідоміші твори (зразки)
Освіта			
Мова			
Література			
Театр			
Живопис			
Архітектура			
Декоративно-прикладне мистецтво			

5. Проаналізуйте (письмово) внесок Г.Сковороди в розвиток філософії та літератури. Поясніть тезу:«Висуваючи положення про важливу роль, яку відіграє в людській діяльності інтуїція, емоційна і підсвідомо-несвідома сфери, філософ на сторіччя випередив свій час.»

6. Прочитайте уривки із козацьких літописів періоду бароко. Визначте тематичну спрямованість, ідейний зміст літописної літератури. З’ясуйте, яку мету переслідували козацькі літописці у своїх творах. Вкажіть характерні риси стилю бароко в українській літературі.

Літопис Самовидця (Уривок)

Року 1663. У місті Ніжині вдарили в бубни, сповіщаючи про скликання ради [Чорної ради]. Привів піше військо Брюховецький [Іван Мартино-вич Брюховецький, отаман запорозького козацтва]. З'явився і Сомко[Яким Семенович Сомко, 1662 року обраний у м. Козельці старшинською радою наказним гетьманом Лівобережної України]. Сомко прийшов зі своїми козаками — усі вони, як люди заможні, були на добрих конях, вбрані та при зброї, «як до війни». Чимало було в Сомковому таборі і гармат. Але все це не допомогло гетьману, бо запорожці спиралися на підтримку «царського величества» [царя московського].

Почалася рада, вийшов з намету боярин [посол царя] і став читати царську грамоту. Але ніхто його не слухав, бо з обох боків зчинився крик. Одні кричали: «Брюховецького гетьманом!», а другі: «Сомка гетьманом!» Тут між прихильниками обох почалась бійка за те, кого з них на столець [стіл] посадити. Підчас сутички бунчук Сомків було зламано, асам він ледве вирвався через намет посольський і вскочив на коня. Разом з ним поїхала й кінна старшина, а декількох повбивали.

Так сторона Сомка мусила відступити до свого табору, а запорожці, відіпхнувши князя [московського посла], посадили Брюховецького на столець і проголосили гетьманом. Прийнявши від них булаву і бунчук, новообраний гетьман пройшов з цими знаками влади до свого табору.

Сомко ж повернувся до своїх, вже не маючи бунчука, ані булави.

Року 1667. Зима була сніжною та вельми морозною, з майже щоденним вітром. Так тривало аж близько до святого Георгія.

Того ж року, в травні, в обідню годину, зайнялися церква Рождества Христова, що стояла в ринку, біля кошар крамних у Стародубі. Невідомо від чого сталася пожежа,— можливо, з необачності паламаря, а особливо, через «гнів Божий за беззаконія наша». Втім чотири церкви Божиї в самому місті з усією оздобою їх, що славилися на всю Україну своїми мальованими образами та великими дзвонами, згоріли дощенту, так само як чимало будинків, дворів з усім майном. Вигоріло все місто, не залишилось жодної хати, ані башти; погоріли навіть вали. Вогонь знищив кілька сотень будівель і за межами міста.

«Так страшний пожар був за скаранням Бозьким». Бо втому місті зародилась ненависть. Полковник йшов проти гетьмана, священики сварилися між собою, козаки — з посполитими. Майже в кожному дворі були корчми і шинки, при яких траплялися всілякі неподобства, часті вбивства, за котрі «жадної [жодної] карності не чинено».

Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки (Уривок)

Народ малоросійський, прозваний козаками, має що-найдавніше походження від скіфського роду, — котрий, як кажуть, жив аж біля гір Алянські Аляни, біля річки, що протікає через Бухарську землю в Хвалинське море, — від хозар, що своєю спорідненістю сягають племені першого Яфетового сина Гомера. Після того як ці найдавніші Гомери чи Кимери чи Цимброви рушили від Азовського (Кимерійського) моря на північ і на захід, після того як вони перетворилися на Литву, на Жмудь, на Гофів, Швенів та інші народи, вони осіли в тих краях, оці Аляно-хозари — це можна зрозуміти з того, що й народ слов'янський від прабатька Яфета походить. Через деякий, немалий, час розмножилися і розселилися пе обох берегах Дону, річки, що відділяє Європу від Азії, а потім і в Європі не одну землю під руку свою забрали — поселилися в Таврії (нині Кримом прозивається), звідти попрямували до Дніпра, вийшли за Дніпром до земель, що лежать понад Чорним морем, де стоять нині Очаків та Бєлгород, дійшли навіть до Панонії і там дали початок іншим народам, які тоді прозивалися аварами, гунами тощо. А ті ж, що лишилися в Азії, ті теж розселилися аж до Волги і далі, аж за Волгу, за Яїк, за Якубу та Козар-річку; ті ж, що залишилися і далі поблизу Хвалинського моря перебрали собі назву Болгар і, кликані своєю необоримою мужністю, через деякий час улуси заволзьких татар підкорили, а потім, оскільки татари кривавою платою відплатили їм за неволю, попрямували до Дунаю і десь року 666 болгарами прозивалися.

Побоюючись їхнього сусідства, греко-римський кесарь Костянтин-великий (уже четвертий, що носив це ім'я) рушив війною на болгар, але вони його розбили і з землі своєї погнали так, що він ледве-ледве встиг сховатися в Константинополі... Отак болгари, відразу ж після приходу, переможно на нових землях життя почали, а закріпившися в тих краях, ще не раз і опісля ходили походами супроти греко-римських кесарів і бувало, що перемагали, а траплялося, що й самі переможені бували, і так аж доти, доки над ними не возсіяло (ще за часів патріархів царгородських Фотія та Михайла Керуларія та пап римських Льва третього, а опісля Сергія) світло православної віри.

Ці Аляно-хозари в час панування кесарів римських Тіта та Веспасіана, року семидесятого по рождеству христовім, провели їх через каспійські степи в царство Гірканськб, повоювали Мідію та Вірменію, взяли там багату здобич і безборонне назад повернулися: опісля ж, приваблювані мздою, ще довгий час оружно римлянам служили, а римляни за їх мужність та нечувану відвагу У битвах почестями їх шанували і незліченними дарами збагачували…

Азовського, яке пролягало окіл (за свідченням землемірів) миль на двісті, і яке протокою моря Кимерійського, завширшки з милю, з'єднує Азовське та Чорне моря, маючи з одного боку місто Керч, а з іншого Тамань; та понеже вищепоіменоване Азовське море, оскільки річка Дон безперестану несе свої води до нього, скоріше прісне аніж солоне, то й у його глибинах неможливо злічити рибних багатств, якщо ото прісні води з Білоге моря (?) і води Чорного моря отам сходяться то й творять вони мешканцям тим багатства незліченні і невимовну словом користь. Користуючись тими багатствами, каган завжди мав змогу силу воїнства збирати і при собі тримати і з їхньою поміччю сильно збагачувався, продаючи, що за зайвину було, до Константинополя, а то і далі. Торгував кіньми, скотиною, вівцями, продавав вовну, хліб, масло, шкіру, рибу вялену, осетрину, ікру, сіль та інші товари. Багатства того краю не раз оберталися підмогою і в битвах, бо ж саме Кубанню, Доном, Дніпром, Дністром-Дунаєм, морем і полем йшло воїнство до місця збору, вони виповняли море тисячами кораблів, а землю кіннотою і несподівано з'являлися під стінами Царгорода…

Після винищення Карлом великим слов'ян і каганів у Панонії, а на півночі кесарем Отто, залишилися тільки ті хазари, що віддавна проживали понад Чорним морем у Таврії, поблизу Азовського моря та вод кимерійських аж до Анатолії. І хоч кількісно це плем'я й поменшало, проте мужність їхня не оскуділа. Вони продовжували владарювати над Києвом та над іншими руськими землями, щедру данину в них збираючи: по шкірці білки від кожної хати та по шелягу від плуга. І тільки коли Аскольд та Дір, Рюрикові воєводи (князя великого новгородського) прийшли до Києва і сіли на стіл князівський у ньому, тільки тоді припинили платити данину хазарам.

Тестові завдання для самоперевірки:

1. Стиль бароко поширився на українських землях з:

а) XV ст.;

б) XVІ ст.;

в) XVII ст.;

г) XVIIIст.

2. Виникнення бароко пов’язано з:

а) появою нових мистецьких цехів;

б) зміною виробничих сил у суспільстві;

в) загальною кризою Відродження;

г) зміною ролі церкви в суспільстві.

3. Києво-Могилянська академія виникла в:

а) 1648 р.;

б) 1672 р.;

в) 1694 р.;

г) 1698 р.

4. Першою науковою установою України вважається:

а) Києво-Могилянська академія

б) Львівська братська школа

в) Переяславський колегіум

г) Харківський університет

5. До видатних українських вчених-філософів епохи бароко належать:

а) І.Гізель, Ф. Прокопович;

б) В. Ясинський, І. Вишенський;

в) І. Кониський, С. Лебединський;

г) В. Рубан, М. Бантиш-Каменський.

6. Вершину українського літописання епохи бароко складають твори:

а) В. Каразіна, М. Ушинського;

б) Г. Грабянки, С. Величка;

в) Самовидця, Г. Сковороди;

д) І. Кощаківського, Ф. Сафоновича.

7. Найвідомішими проповідниками доби бароко в Україні були:

а) Мелетій Смотрицький, Герасим Смотрицький;

б) Петро Скарга, Юрій Рогатинець;

в) Іван Вишенський, Памво Беринда.

г) Дмитро Туптало, Феофан Прокопович.

8. Собор св. Юрія у Львові спроектував:

а) Меретин;

б) Берніні;

в) Боррроміні;

г) Растреллі.

9. Найвидатнішими майстрами української національної архітектурної школи епохи бароко були:

а) П. Римлянин, А. Прихильний;

б) А. Рабіш, Й. Щедель;

в) Й. Гром, П. Римлянин;

г) І. Григорович-Барський, С. Ковнір.

10. Центральне місце в українському живописі епохи бароко посідав:

а) образ Богородиці;

б) образ міфічних героїв;

в) образ повсякденної людини;

г) образи святих отців церкви.

11. Перша спеціалізована музична школа в Україні працювала в:

а) Києві;

б) Ніжині;

в) Глухові;

г) Переяславі.

12. Теоретиком партесного жанру є:

а) Олекса Лешковський;

б) Клим Коновський;

в) Микола Дилецький;

г) Василь Пікулинський.

Питання для самоконтролю

1. З’ясуйте світоглядно-естетичні засади бароко. Назвіть характерні риси українського бароко.
2. Які відомі науковці гуртувалися навколо Києво-Могилянської академії?
3. Охарактеризуйте особливості українського бароко в архітектурі. Назвіть місцеві й регіональні школи дерев’яного та мурованого зодчества.
4. З’ясуйте особливості стилю бароко в образотворчому мистецтві.
5. Назвіть характерні ознаки та представників української барокової літератури.
6. Охарактеризуйте розвиток музики та музичної освіти в період бароко в Україні.
7. У яких жанрах розвивається театральне мистецтво періоду бароко?

Теми рефератів *(за бажанням***)**

1. Українське бароко як результат переосмислення національних естетичних цінностей.

2. Літературні традиції українського бароко.

3. Український епос XVII – XVIII ст.

4. Гуманістичний характер творчості Г. Сковороди.

5. Особливості прояву бароко в культовій архітектурі України

6. Барокові мотиви в музичному мистецтві.

7. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.