Тема лекції: **Українська тема в європейському романтизмі (2 год.)**

Основні питання лекції:

1. Українська тема в польському романтизмі.

2. Українська тема в російському романтизмі.

3. Українська тема в романтизмі західноєвропейських літератур.

Основні положення лекції:

1. Українська тема в польському романтизмі.

Закономірно, що саме в польській літературі періоду романтизму з’явилося найбільше творів української тематики з-поміж інших слов’янських літератур. Звісно, це пов’язано передусім спільним історичним минулим. Щодо зазначеної теми в польській літературі ведуть мову навіть про цілу «українську школу», в якій виокремлюють два періоди, розділені повстанням 1830 року.

Основоположником польського романтизму традиційно вважається поета, історика літератури та літературного критика *Казіміра Бродзінського* (1791–1835), ідеї якого свого часу творчо використав Михайло Максимович у передмові до збірника «Малороссийские песни» (1827): йшлося про те, що саме Бродзінський розмежував поезію *класичну* (тобто класицистичну, раціоналістичну) та *романтичну* (народну, наївну, безпосередньо), а також висловив гасло нової літературної доби – прагнення народності, самобутності. Бродзінський одним із перших польських критиків відчув поетичну довершеність фольклору, але оскільки польська народна словесність була досить бідною, звернув увагу на фольклор українців та білорусів. Врешті, у Вільно 1819–1820-х рр. утворюється литовсько-білоруський гурток польських романтиків із Адамом Міцкевичем, а десь через рік, 1820–1821 рр. – український гурток із Богданом Залеським, Северином Гощинським та Міхалом Ґрабовським.

Паралельно з цими письменниками й критиками українські теми розробляв і *Антоні Мальчевський* (1793–1826), який також вважається зачинателем «української школи в польському романтизмі». Антоні Мальчевський – автор популярної романтичної поеми «Марія. Українська повість» (1825). Цей твір є й «першою польською роматичною поемою та першим українським твором у польській літературі». Поема прославила Мальчевського – спеціально про неї писали Маврікій Мохнацький, Міхал Ґрабовський (теоретик української школи в польському романтизмі, написав про поему у розвідці «Literatura i krytyka». М. Ґрабовський, котрий більшу частину свого життя прожив в Україні, зокрема зазначив, що А. Мальчевський у змалюванні українського пейзажу значно перевершив російських романтиків, котрі писали про Україну), Северин Гощинський, а пізніше Алєксандр Брікнер. У той же час М. Зеров вважав, що в поемі А. Мальчевського «Український краєвид, життєві обставини українські […] – умовні і великою мірою вифантазовані» (*Зеров М. К.* Українська школа в польській поезії // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 112). Врешті, й уся Вкраїна в А. Мальчевського «країна магнатсько-шляхетська» (М. Зеров), а сам поет фактично «не бачить українського народу». М. Зеров завершив свою характеристику цього твору словами П. Куліша, сказаними загалом про всю цю «українську школу в польському романтизмі»: «Видумали ляхи-поети якусь іншу Вкраїну, не ту, що до неї ми, як до вбогої матері, горнемось. Лядська то Україна, а не руська. Не мати вона нам, а хіба мачуха. Обертає-бо лядсько-українська муза до нас панське обличчя з недбалістю, а тим часом пестить спанілих та поксьонджених діток, пестить у нашому кублі гордовників наших, прославляючи їх неправе панування над нами» (*Зеров М. К.* Українська школа в польській поезії // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 112).

Мальчевський відомий і тим, що у Венеції познайомився з Дж. Г. Байроном, якому, як вважає дехто з дослідників, розповів про життя Івана Мазепи, а знаменитий англійський романтик під впливом вражень від розповіді, написав однойменну поему.

За слушним висновком М. Зерова, значно глибше «зазирнули в серце України» Юзеф-Богдан Залеський та Северин Гощинський.

Так, *Юзеф-Богдан Залеський* (1802–1886) народився і виріс у селі Багатирка (тепер Київської області), а тому знав українську мову, але найбільше цінував українську народну пісню, яка, за спостереженнями польського й російського історика літератури Володимира Спасовича, «поглинула його». М. Костомаров зазначав, що Ю.-Б. Залеський «любит народные песни, подражает им, нередко переводит их, но не продолжает их бытия своим творчеством».

Цікавився Залеський й українською історією, однак позитивно оцінював лише події ХVІ – початку ХVІІ ст., коли, на його думку, у польсько-українських стосунках панували мир і злагода. У цьому часі поет виокремлював постаті Остафія Дашковича та Петра Сагайдачного, а от до Богдана Хмельницького ставився різко негативно, вважав його головним винуватцем польсько-українського збройного протистояння середини ХVІІ ст., хоча не відкидав і провини польської шляхти. Головна думка його поезій на польсько-українські теми – заклик до єднання. До цього Ю.-Б. Залеський закликав і Т. Шевченка – на підтвердження цієї думки М. Зеров навів пізню поезію Зелеського «Могила Тарасова» (*Зеров М. К.* Українська школа в польській літературі // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 114–115).

Яскравим польським романтиком, котрий писав на українські теми, був і *Северин Гощинський* (1801–1876). Як і Ю.-Б. Залеський, народився в Україні – в селі Іллінцях (тепер Вінницької області). Вчився у Вінниці та Умані – в одному із своїх перших поетичних творів оспівав знамениту Софіївку («Ніч у Софіївці»). Із української історії зацікавився її недавніми, але жорстокими подіями – Коліївщиною 1768 року. Ці зацікавлення врешті вилилися у його найвідоміший твір – історичну романтичну поему «Канівський замок», через що названий «співцем гайдамацької України». Сюжет твору романтичний – події, пов’язані із зруйнуванням Канівського замку, водночас оминаючи тему взяття гайдамаками Умані та уманської різні. Водночас деякі критики зіставляли цей твір із «Гайдамаками» Т. Шевченка, однак події твору Гощинського викладено під впливом традиції Байрона та В. Скотта (йдеться про його поему «Діва озера»). Творчість С. Гощинського високо цінували М. Шашкевич та І. Франко. Зазначу, що С. Гощинський після еміграції до Франції у 1872 р. повернувся до Львова, де й помер (похований на Личаківському цвинтарі).

Ще одним представником української школи у польському романтизмі був *Міхал Ґрабовський* (1804–1863), котрий практично все своє життя з невеликими перервами (1820–1825 та 1861–1863) провів в Україні. На відміну від інших тогочасних польських письменників, не брав участі у повстанні 1830 року. Окрема його українська сторінка – багаторічна дружба з Пантелеймоном Кулішем, з яким він познайомився влітку 1843 року, коли Куліш як член Київської археографічної комісії відвідав М. Ґрабовського в його родовому помісті в Олександрівці (тепер Кіровоградської області). За словами П. Куліша, М. Ґрабовський справив на нього значний вплив. Як і С. Гощинський, писав на теми гайдамаччини у дусі традицій В. Скотта (повісті М. Ґрабовського «Коліївщина і степи», «Гуляйпільська станиця», «Заметіль у степах» та інші). Хоча прозові твори М. Ґрабовського містять певний інтерес своєю тематикою, все ж він більше знаний як літературний критик, автор великої збірки статей «Література і критика». Варто виокремити його українознавчі статті «Про українські пісні», «Про українську школу поезії», працю «Україна давня і сучасна» та інші.

З інших польських романтиків окремої уваги заслуговують *Алєксандр Ґроза* (зокрема автор романтичної поеми про Максима Залізняка), *Тимко Падура* (автор популярних свого часу наслідувань українських історичних пісень. У поезіях Падури, за спостереженням М. Зерова, «український патріотизм […] дивним способом єднається з патріотизмом польським» (*Зеров М. К.* Українська школа в польській літературі // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 119).

Заслуговує на увагу також відомий свого часу польський романтик, представник «польського романтичного козакофільства» *Міхал Чайковський*. Найвідомішим його твором є роман «Вернигора», головний герой якого «легендарний козацький лірник виступає перш за все прихильником Польщі, українцем з польською душею» (*Зеров М. К.* Українська школа в польській літературі // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 120). Відомо, що з цим романом був обізнаний Т. Шевченко і навіть запозичив із нього для поеми «Гайдамаки» сцену, в якій Гонта вбиває своїх малолітніх синів.

Треба сказати і про *Юліуша Словацького*, котрий хоч і не належав до української школи, певний час жив і навчався у Кременці, а також писав на українські теми. Варто назвати поетичні твори «Дума українська», «Змія», трагедію «Мазепа» та інші твори.

Відомості про питання про образ України у слов’янському романтизмі загалом можна почерпнути з названої нижче у списку літератури праці «Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті» (т. 1) – сторінки вказані нижче. У праці йдеться про особисті контакти М. Цертелєва й М. Максимовича з В. Караджичем, аналізуєтсься листування українських і чеських та словацьких письменників (тут цікавою є постать українського романтика Осипа Бодянського та його значення для інформування слов’янських митців про українську літературу, зокрема і щодо заочної дружби Т. Шевченка та П. Шафарика – див. вступ до поеми Шевченка «Єретик»). Важливою для висвітлення теми є творчість Ф. Челаковського, В. Ганки, Я. Коллара. Ілюстрацією плідних творчих українсько-сербських контактів є співпраця Якова Головацького із сербом Георгієм Петровичем щодо видання «Русалки Дністрової», а також Івана Головацького з Вуком Караджичем з приводу видання альманаху «Вінок русинам на обжинки» тощо. Щоправда, стосовно тих літератур якихось шкіл на кшталт української школи в літературі польського романтизму нема, водночас тема України в цих літературах практично не вивчена, а наукові розвідки обмежуються вивченням контактів між представниками цих літератур та особливостями зацікавлення цих слов’янських діячів українською проблематикою.

2. Українська тема в російському романтизмі.

Основним джерелом для історико-літературного осмислення цієї теми є об’ємна монографія Василя Сиповського «Україна в російському письменстві. Частина І (1801–1850)» (Київ, 1928. 460 с.), в якій представлено анотований виклад, а в деяких випадках аналітичне осмислення, здається, всіх без винятку художніх творів російських та українських письменників зазначеного періоду, в яких так чи інакше заторкнуто українську тему. Всього проаналізовано близько 500 творів, причому це не обов’язково художні тексти (можуть бути народознавчі праці – наприклад, розглядається книжка Івана Кулжинського «Малороссийская деревня» – 1827) чи лише окремі видання, а й публікації у журналах та збірниках. Звісно, треба робити поправку на те, що не всі подані там твори належать власне російській літературі (наприклад, твори Євгена Гребінки, писані російською мовою), а також стосуються романтизму (наприклад, повість Івана Свічинського «Украинская сирота» – СПб, 1805).

На мою думку, праця В. Сиповського, яку практично не цитують сучасні історики й теоретики літератури, в т. ч. й дослідники українського романтизму, могла б стати поштовхом для підготовки аналітичних праць із заявленої тематики.

Коли ведемо мову про українську тему в літературі російського романтизму, то згадуються передусім такі автори, як А. Пушкін, К. Рилєєв та М. Маркевич (останній з названих письменником був українцем з походження, хоча писав російською мовою) – «український» набуток цих авторів Микола Зеров услід за Миколою Тихорським називав «школою малороссийских повестей». Звісно, російські письменники-романтики (передусім треба назвати А. Пушкіна, М. Поґодіна, Н. Карамзіна, Ф. Булгаріна) дивились на минуле й сучасне України з позицій російського імперіалізму, а тому боротьбу українців за свою свободу переважно засуджували. Зауважу, що це стосується й так званої «кавказької» теми в російській літературі періоду романтизму.

Найяскравішим автором, котрий писав про Україну російською мовою, звісно, був *Микола Гоголь*, для якого Україна була і своя, і не своя, бо тоді (кінець 1820 – перша половина 1830-х років) він постійно жив у Петербурзі (докладніше на цю тему див.: *Пантелеймон Куліш*. Гоголь як автор повістей з українського життя // Основа. 1861. №№ 4; 5; 9 та 11–12). Водночас маємо підстави говорити про М. Гоголя і як українського письменника, зокрема в ранній період його творчості.

Крім М. Гоголя, це *Василь Наріжний* (1780–1825). 1824 р. побачили світ його повісті «Запорожец» та «Бурсак, малороссийская повесть», а 1829 р. незавершений історичний роман «Гаркуша, малороссийский разбойник». Дослідниця його творчості *Ганна Гармата* зазначала, що «саме твір Наріжного «Бурсак» став одним перших зразків історичної романістики, в якому було представлено цілком новий для тогочасної художньої творчості тип героя», а творчість письменника «за своїм внутрішнім характером і світовідчуттям є виключно українською». На українському матеріалі написано оповідання В. Наріжного «Русалка. Малороссийское предание» (1829). За спостереженням М. Зерова, повість В. Наріжного «Два Ивана, или страсть к тяжбам» (1825) «деякими сценами та описами нагадує “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”» (*Зеров М. К.* Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Твори: У 2 т. Т. 2. С. 101).

Варто назвати також твори *Ореста Сомова* (1793–1833), котрий писав під псевдонімом Порфирій Байський. Визначальна для його творчості повість «Гайдамак. Малороссийская быль» (1826), яка «засвідчує розвиток традицій преромантизму, зокрема використання усної народної творчості для виявлення характеру з усіма його етнічними особливостями» – *Ганна Гармата*). Цікавим є й його оповідання «Сказка о кладах» (1829). Сучасні літературознавці Ореста Сомова вважають попередником М. Гоголя саме у висвітленні теми України.

Характеризуючи поетичну творчість Миколи Маркевича (1804–1860), зокрема його збірку «Украинские мелодии», Микола Зеров передусім відзначив вплив на нього українського пісенного фольклору – використання народних звичаїв та повір’їв позначилося на значній частині творів збірки («Ведьма», «Приметы смерти», «Солнце утопленников»); поет розробляв і теми української історії («Гетманство», «Чигирин», «Медный бык» – тема страти Северина Наливайка тощо. Вважається, що поезія М. Маркевича мала певний вплив на ранню лірику Т. Шевченка – Кобзар, як відомо, присвятив Маркевичу вірш «Н. Маркевичу» («Бандуристе, орле сизий»).

Окрема сторінка в опрацюванні української теми в російському романтизмі – це творчість Алєксандра Пушкіна, зокрема його відома поема «Полтава» (1929), в якій виведено образ українського гетьмана Івана Мазепи. Дослідники встановили залежність змісту поеми та її центрального образу від популярної у той час «думи» К. Рилєєва «Войнаровський» та біографічного нарису декабриста Алєксандра Корнилóвича «Жизнеописание Мазепы». А. Пушкін представив Івана Мазепу як романтичного лиходія, «зрадника», адже той боровся за незалежність України. Водночас зауважу, що в поемі є навіть пояснення такого бажання українців, особливо це стосується тих, котрі пам’ятали колишню свободу. Відтак, українці «народной чаяли войны, / Роптали, требуя кичливо, / Чтоб гетман узы их расторг» – йшлося про дотримання умов Переяславської ради 1654 року. У час Північної війни початку ХVІІІ ст. українці вважали, що «Теперь бы грянуть нам войною / На ненавистную Москву, […] Тогда б в снегах чужбины дальней / Не погибали козаки».

3. Українська тема в романтизмі західноєвропейських літератур

Окремі аспекти цієї теми представлено у статтях переважно третього тому праці «Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті», де йдеться зокрема про українсько-французькі чи українсько-англійські стосунки. Більш поглиблено написав на цю тему Дмитро Наливайко у статті «Спільність і своєрідність» у великій праці «Українська література в контексті європейського літературного процесу» (К., 1988. – С. 156–189). Витоки зацікавлень Україною в західноєвропейських письменників походять від інтересу до української історії та фольклору. На думку вченого, тут особлива роль належить Й. Гердеру (про його значення для українського романтизму див. статтю М. Яценка «Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму» у виданні «Українська література в системі літератури Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.)» (К.: Заповіт, 1997. С. 9–27).

Україна в європейських літературах періоду романтизму відома із творів Жермени де Сталь «Десять років вигнання». У лекції розглядаються поеми «Мазепа» Дж. Байрона (1819) та В. Гюго: виразною є романтична поетизація України як «екзотичної країни», твір А. Шаміссо «Вигнанці» (за поемою К. Рилєєва «Войнаровський»), «Гонта» Р. фон Готшаля (1850) та інші твори.

Основна література:

1. *Зеров М. К.* Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. Українська школа в польській поезії. Українська школа в польській літературі // Твори: У 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т. 2. С. 100–120.

2. *Чижевський Д. І.* Історія української літератури. Тернопіль: Феміна, 1994. С. 366–371.

3. *Єфремов С. О.* Історія українського письменства. К.: Femina,1995. С. 309–320.

4. *Грабович Г.* Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // *Грабович Г.* До історії української літератури. К.: Основи, 1997. С. 170–195.

5. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: В 5 т. К.: Наукова думка, 1987. Т. 1. Українська дожовтнева література і слов’янський світ. С. 96–121, 140–147.

6. *Наливайко Д. С.* Поема Джорджа Байрона «Мазепа» у контексті європейського романтизму. К.: Веселка, 2006. 30 с.

7. *Наливайко Д. С.* Спільність і своєрідність // Українська література в контексті європейського літературного процесу. К.: Дніпро, 1988. С. 156–189.

8. Українською музою натхненні. Польські поети, які писали українською мовою / Упор. *Р. Кирчiва* та *М. Гнатюка*. – К., 1971. – 304 с.

9. *Кирчів Р.* Український фольклор у польській літературі (період романтизму). К.: Наукова думка, 1971. 275 с.