Дисципліна «**Український романтизм у загальноєвропейському контексті»**

Викладач: Івашків Василь Михайлович

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net (час консультацій: 29.04.2020 та 13.05.2020 – з 15.05 до 16.25)

29 квітня 2020 року та 13 травня 2020 року.

Тема лекції: **Український романтизм у контексті історико-літературного процесу (постаті і жанри) (4 год.)**

1. Особливості української романтичної поезії, яка охоплює межі 1820–1860-х років. Рання романтична поезія – це засвоєння і стилізація фольклорної поезії. Творчість М. Костомарова, Л. Боровиковського, А. Метлинського, І. Срезневського. Т. Шевченко – романтик. Збірка романтичної поезії П. Куліша «Досвітки» (2 год.).

Основні положення лекції:

Оскільки, як ішлося на перших лекціях, головні досягнення європейського романтизму (український романтизм тут не виняток) у поезії, спершу поговоримо саме про неї. Варто також зазначити, що найменше естетично довершених творів серед зразків *романтичної драматургії* (найбільш яскравими прикладами романтичної драми є історичні трагедії Миколи Костомарова «Сава Чалий» і «Переяславська ніч», мелодрама Тараса Шевченка «Назар Стодоля», трагедії й мелодрами Юрія Федьковича «Довбуш», «Хмельницький» та «Керманич», а також «Драмована трилогія» Пантелеймона Куліша), що пов’язано із специфікою розвитку українського театру. Що стосується *романтичної прози*, то вона представлена текстами Пантелеймона Куліша (найвідоміші з них роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року» та ідилія «Орися»), повісті й оповідання Марко Вовчок, Юрія Федьковича, Олекси Стороженка, Миколи Устияновича та інших авторів. Цікавим явищем української романтичної прози є й оповідання-казка Маркіяна Шашкевича «Олена». Варто зазначити, що і як романтик розпочинав свою прозову творчість Іван Франко – йдеться про роман чи повість «Петрії та Довбущуки».

1. Поезія.

Українська романтична поезія охоплює період від кінця 1820-х років до початку 1860-х років: її початком традиційно називають переспіви П. Гулака-Артемовського «Рибалка» (з Й. В. Ґете) та «Твардовський» (з А. Міцкевіча), датовані 1827 роком, а також пісню С. Писаревського «За Немань іду», а завершальними поетичними явищами були збірки «Поезії» Іосифа Федьковича та «Досвітки» Пантелеймона Куліша (обидві 1862 рік). Розквіт української романтичної поезії припадає на 1830–1840-ві роки – тоді поезію активно творять Лев Боровиковський, Амвросій Метлинський, Євген Гребінка, Микола Костомаров, Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Віктор Забіла, Михайло Петренко, Яків Щоголів, Тарас Шевченко, поети «Руської трійці», передусім Маркіян Шашкевич та інші.

Початки романтичної поезії в українській літературі – це засвоєння і стилізація фольклорної поезії. Тут бачимо не надто яскраве вираження суб’єктивного авторського погляду на світ, часто маємо звичайне олітературення повір’їв, легенд, переказів, обрядових текстів тощо. У той же час навіть на межі 1820–1830-х років у поетичних творах Боровиковського уже спостерігаємо посилення авторського начала, хоча фольклорна складова все ще досить помітна. Як твір новаторський називають його баладу «Маруся». Певний інтерес являє й романтична балада Костомарова «Наталя», яка, за спостереженням Михайла Яценка, близька до «Марусі» Боровиковського. Вкажу й на вірш Костомарова «Зозуля», в якому маємо трансформацію сюжету народного народного повір’я у баладу з морально-етичною проблематикою, а балада «Сон-трава» Шашкевича через поетичне осмислення народного уявлення про те, що ця сон-трава здатна викликати образи-тіні минулого набуває і політичного спрямування, оскільки з’являються образи гетьманів, які певним чином оцінюють уже теперішню дійсність.

Часто зустрічаємо використання популярного фольклорного баладного мотиву про перетворення людини у дерево, яке певним чином сприймається як аналог душі героя. Називаються балади Шевченка «Тополя», «Лілея», «Русалка», Костомарова «Брат з сестрою», «Явір, тополя і береза», «Ластівка» (тут уже використано образ пташки). Так, балада Костомарова «Явір, тополя і береза» розпочинається майже так само, як і народна балада про невістку-тополю: «Оженила мати єдиначка-сина, / Узяла невістку дівку-сиротину, / Взяла і не рада – вовком вовкує, / Повсякчас бідну сирітку катує…». Нещасна із скаргою звертається до Бога, а свекруха хоче її отруїти, але усе це бачив і вирішив підтримати дружину: «Вип’ємо, серце, по одній чарці, / Будем лежати у одній ямці». Вони випили цієї отрути, пішли в широке поле – тут чоловік просить сонце і небо, землю та море і по смерті залишити їм їхнє кохання: «Хай після смерті кохання не зв’яне, / Хай по всім світі ідуть про нас вісті, / Хай після смерті кохаємось вмісті». Це поетичне осмислення ідеї вічності життя, адже романтики, як і народ, вважали, що людина живе і в тому світі.

В українському романтизмі популярною була тема розмови живої людини з покійниками (цю тему любив розробляти Амвросій Метлинський). Зазначу, що така тема притаманна не лише поезії – Пантелеймон Куліш її використав у своїх ранніх романтичних творах – оповіданні «О том, от чего в местечке Воронеже высох Пешевцов став» та певною мірою в повісті «Огненный змей». Такий сюжет будувався на темі викликання покійника з того світу.

Цікавою є тема стосунків людини і демонічних істот, яку розробляли і поети, і прозаїки, котрі належали до фольклорної течії українського романтизму. Як приклад назву відому поему Ізмаїла Срезневського «Корній Овара», написану під впливом балади В. Жуковського «12 сплячих дів». У баладі «Чарівниця» (1831) Боровиковського наявна тема отруєння Гриця. Цей твір певною мірою ілюстрував процес поступового переходу романтиків від змалювання світу вигаданої фантастики у світ реальних людських взаємин. Такі твори, за М. Яценком, були ґрунтом, на якому постала психологічна течія в українській романтичній поезії, що однак, не суперечило тому, що романтичне переосмислення народних легенд, переказів і повір’їв притаманне і романтичній поезії 1860-х років. Зрозуміло, що романтична поезія розвивалася лише у руслі фольклорної течії. Вона дає цікаві зразки історичної поезії, зокрема ліро-епічної поеми. У цьому контексті варто вказати на загальний інтерес романтиків до політичного минулого України, а тому популярними були історіографічні праці, зокрема Д. Бантиш-Каменського, М. Маркевича, «История русов», врешті «Книги буття українського народу». У руслі поглибленого зацікавлення політичним минулим України та ідей Кирило-Методіївського братства треба сприймати й «Повість про український народ» П. Куліша. Усі ці твори вимальовували «міфологізований образ козаччини» (М. Яценко), а своїми джерелами вони нерідко мали фольклорні тексти. Цікаво, що історична тема давала українським романтикам матеріял для пошуку в минулому політичному житті українців ідеї народу, але оскільки тільки народна пісня, за М. Костомаровим, дає всебічне уявлення про дух народу і часу, то фольклор і займає таке важливе місце в системі українського романтизму.

Відтак, у контексті розвитку української романтичної поезії виокремлюють *фольклорно-історичну течію*, початком якої були стилізації харківських романтиків про Свірговського, Серп’ягу (Івана Підкову), Баторія, Наливайка («Запорожская старина»). Водночас уже поема І. Срезневського «Корній Овара» містила й так звану «історичну частину», джерелом сюжетів для якої була «История русов», яка, як відомо, містила багато вигаданих подій. Тут пояснення може бути й таким: за М. Драгомановим, невідомий автор «Истории русов» у тих місцях, де не було літописної інформації, використовував історичні пісні та думи (наприклад, на основі сюжету думи про Івана Богуславця в «Истории русов» про нього написано як про реального історичного персонажа).

Прикладами творів фольклорно-історичної течії можна вважати передусім поему-епопею П. Куліша «Україна» (1843), ліризовану поему-хроніку Ф. Морачевського «Чумаки, або Україна з 1768 року» (1830-ті роки) та інші. Дослідники також називають поеми М. Максимовича, поезії Є. Гребінки, М. Костомарова, А. Метлинського, М. Шашкевича (наприклад, О Наливайку». У руслі фольклорно-історичної течії треба аналізувати й ліро-епічні поеми Т. Шевченка раннього періоду творчості – однак коли «Гайдамаки» своїм джерелом мають народні перекази про Коліївщину, то «Тарасова ніч» – цілком «Історію русів», а ритмомелодика «Гамалії» – народні думи. Якісно новим поетичним рівнем аналізу історичного минулого, його певної ідеологізації з проекцією на сучасність є поеми П. Куліша із збірки «Досвітки». Це «Дунайська дума», «Солониця», «Кумейки», «Настуся» та особливо «Великі проводи», хоча М. Яценко оцінив їх як творчі невдачі Куліша.

Відхід від історичної конкретики означав появу рефлексійної поезії, а тому пошук національного ідеалу в минулому і пряма його проекція на сучасне, а також очевидне використання принципу алюзії означало перехід історичної чи фольклорно-історичної течії в громадянську. Тут мова про твори Шевченка, Афанасьєва-Чужбинського, Метлинського, Костомарова, Забіли, поетів «Руської трійці», зокрема Шашкевича та Івана Вагилевича з його поемою «Мадей».

Поступово утверджувалося й особистісне начало в романтичній поезії – С. Писаревський, М. Петренко, В.Забіла, О. Афанасьєв-Чужбинський, Є. Гребінка (вірш «Човен»), Т. Шевченко. Чимало їхніх творів стало народними піснями.

Темою наступної лекції, яка завершить наш курс, буде характеристика романтичної прози і драми. Отже, це будуть такі питання:

1. Особливості розвитку української романтичної прози. Жанрово-тематична специфіка. Преромантична проза. Г. Квітка-Основ’яненко. Проза П. Куліша, Марка Вовчка, Ю. Федьковича та інших письменників.

2. Шляхи розвитку української романтичної драми. Визначення її хронологіних меж – 1830 – 1880-і роки. «Драма ідей». Творчість М. Костомарова. Т. Шевченко-драматург. Романтична драма другої половини ХІХ ст. – О. Стороженко, П. Куліш, Ю. Федькович. Романтична та неоромантична драма.

Основна література:

1. *Яценко М. Т.* Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. – К., 1987. – С. 5–36.

2. [*Камінчук О. А.*](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0) Поетика української романтичної лірики: проблеми просторової організації поетичного тексту. – К., 1998.

3. *Нахлік Є. К.* Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. – К., 1988.

4. *Івашків В. М.* Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. – К., 1990.