Украинская музыкальная культура

Украинская песня, снискала себе признание в целом мире. Путешествие украинской капеллы, с хоровым пением в 1919 и следующих годах по Европе и Америке была общим триумфом славянских хоров обычно за украинцами признавалось первенство. Украинские крестьяне, поет без всякой науки, руководствуясь вродженой музыкальностью, никогда не поют в унисон, а сразу разбиваются на разные голоса и каждый ведет свою партию. Украинское церковное пение есть, по-видимому, одним из краицих в мире со своими древними распевами и более новыми композициями мастеров церковного пения, славных композиторов конца XVIII и началу XIX ст.

Одним из выдающихся украинских композиторов был Николай Лисенко. Беспосередни ученики и последователи Лисенко не выходили за между тех, в конечном итоге, провинциальных границ вокальной музыки, в которых поневоле замкнул украинскую музыку Лисенко. Но украински музыки с этим ограничением очевидно не могли мириться. Когда непосредственные ученики Лисенко еще содержались в пределах вокальной музыки, то их современники, но ученики других чужинних школ, выразительно считали нужной те границы вокальности переступить. Усвоить украинской музыке рядом вокальных постижений также инструментализм, а вместе с тем усвоить рядом малых и большие формы, все роды симфонической и камерной музыки - фортепианови и оркестровые, - одним словом, вывести украинскую музыку на широкую дорогу творчества во всех отраслях украинской музыкальной продукции, стало главным заданием современности.

Уже современники учеников Лисенко, те, что не у него учились, предприняли решительный шаг в том направлении. Это были Яков Степовий (1883-1921) и П а в л о Сениця (род. 1879). Степной - родом из Харькова (настоящая фамилия - Якименко), воспитанник придворной капеллы, к которой угодил сызмальства, а затем - Петербуржской консерватории, которую закончил по классу теории композиции Римского-корсакова. В своем творчестве Степной тоже главным образом держался вокальной музыки малых форм с господством минора. Такие его «Барвинки» - серия солових пения, дуэтов и трио в обычном для украинской музыки мелодичном стиле, лирического содержания. Следующий шаг в творчестве Степного - это сборник «Песни настроения» на слова Олеся. Это, собственно, продолжение «Барвинков», но здесь уже вместо епіко-лирической простоты приходят модуляция мелодичной линии и достаточно прихотливые моменты гармонии. Дальше Степной написал достаточно много романсов и вообще солопений на слова разных поэтов. Но, не удовлетворяясь самой вокальной музыкой, в которой он все же полнее оказался, Степной дал уже серию фортепианных произведений камерного характера, а именно небольшие пьесы, как „Ргеlude”, „Іmpromtu”, „Valse”, „Menuette” и тому подобное. Правда, в этих вещах слышатся влияния то Чайковского, то Грига, то разных модернистов, но важно, что Степной не остается чистым вокалистом, хоть из натуры имел до того наклон.

Еще решительнее, чем Степной, стал на путь инструменталиста Павел Сениця ученик Московской консерватории, где теорию композиции проходил под управлением Яворско, Сениця тоже заплатил дань вокальной музыке, написав больше полсотни романсов и дуэтов, трио, квартетов на слова, разных поэтов. Но, когда в Степной еще главные произведения вокальные, то в Сеници большие и более характерные произведения уже инструментальные то и иногда в больших формах. Такие его “Украинская симфония” для оркестра, оркестровая увертюра, струний квартет для фортепиано, для виолончели, для скрипки и тому подобное. Когда Степной в своих фортепианових произведениях предает еще определенный эклектизм то Сениця в своих инструментальных произведениях обнаруживает собственную индивидуальность в рисунке мелодий и тематике произведения, художественную умелость - в комбинации своих тем. Сеницю М. Гринченко уважает за наиболее серьезного из всех композиторов пислялисенкивского периода.

То значение, что в Российской Украине для поворотных точек в современном украинском музыкальном творчестве имеют Степной и особенно Сениця, в Австрийской Украине имеет их современник Станислав Людкевич (нар. И879), что музыкальное образование заканчивал в Вене и в Лейпциге под проводом Греденера и Замлинского. Людкевич тоже платил сначала дань вокальной музыке, но скоро перешел к вокально-инструментальным произведениям, в которых заключается его главная сила, Вин выступают как мастер больших форм, между которыми определяются его симфоническая поэма в четырех частях - “Кавказ”, - для хора и оркестра и достаточно много других вокально-инструментальных произведений. Людкевич, собственно, первый положил конец потому дилетантизму, который господствовал в музыке Австрийской Украины, и, как талантливый художник, умеет провести оригинальные темы тонко, по-художественно, переплетая “гармоничные краски” с “контрапунктическими узорами мелодии”. Но Людкевич выступает и как чистый инструменталист (главным образом из т. зв. “программной” музыкой) в таких произведениях, как вариации на фортепиано с оркестром, фортепианное трио и тому подобное. Людкевич имеет неоконченную оперу “Бар-кохба”.

Младшая генерация композиторов прежней Австрийской Украины следом за Людкевичем сознательно направляют свое творчество в сторону инструментальной музыки. Особенно между современными композиторами Западной Украины определяются композиторы, которые кончили свое музыкальное образование в Праге, в чешской консерватории в проф. Витезслава Новака.

Также к пражской школе принадлежит Нестор Нежанкивский (1893 - 1940) - сын Остапа Нежанкивского, автор фортепианных произведений: прелюд и фуга, вариации, малая сюита, паскалия и тому подобное, фортепианное трио, полонез и симфонична оркестровка. Музыкальными модернистами является Зиновий Лиско и Николай Колесса (сын филарета Колесси), наконец самые молодые - Роман Симович та Стефания Туркевич - Лисовска. Это уже ученики пражской школы, главным образом Новака, и все они являются мастерами-инструменталистами вооруженными профессиональным образованием; они без старого галицкого дилетантизма совместно направляют свои усилия на создание модерной инструментальной музыки. Более-менее в том направлении работают и Астон Рудницкий ученик берлинской школы. Это - главные творческие силы в Западной во времена ее недолгой принадлежности до бувшой Польской Вещи Посполитой.

В организации музыкального образования, музыкально-певчих И доброчинних культурных обществ “Просветительство” (1868). “Руска беседа” (1870), “Торбан” (1870), “Боян” (1890). Общества “Боян” действовали в Киеве (1904. руководители Г. Лисенко, О. Кошиць) и Полтаве (1905).

Во Львове в 1903 г. основана музыкальная школа (из 1907 р.- Высший музыкальный институт, с 1939 - государственная консерватория им. Г. В. Лисенко). В 30-х годах действовали девять филиалов музыкального института - в Бориславе, Дрогобыче, Стрыю, Тернополе, Яворовые и других городах.

Давние традиции имеет музыкально-театральная культура Львова. Здесь в 1842 г. открылся частный городской театр С. Скарбека, один из наибольших в Свропи (в настоящее время в этом помещении - Украинский государственный академический драматичный театр им. Г. Заньковецкой). На его сцене дебютировали воспитаннице Львовской консерватории С. Крушсльницка, Г. Менцинский, О. Мишуга, О. Руснак, Ф. Лопатинска, О. Носалсвич, исполнительское мастерство которых приобрело мировое признание. В 1900 г. начал деятельность Большой городской театр (из 1939 р.- Львовский театр оперы и балета, с 1956 - им. И. Франка). К достижениям театра принадлежат оперы “Золотой обруч” Б. Лятошинского (за повестью И. Франка “Захарий Беркут”), “Ернани” Дж. Верди, балеты “Сойчине крыло” А. Кос-анатольского, “Сотворение мира” А. Петрова. К этой группе принадлежит Василий Барвинский со своими инструментальными произведениями, главным образом камерного характера, как фортепианови прелюдии, концерт “Миниатюры” и тому подобное, два фортепианных трио, фортепианный сексет, струнный квартет, симфонични произведения, как рапсодия, увертюра и тому подобное. Дает Барвинский также и вокальные вещи из очень оригинальной обработкой народных песен. Он учился на юридическом факультете Львовского университета, философском факультете Кардового университета (Прага), закончил Пражскую консерваторию. Во Львове возглавлял Высший музыкальный институт и консерваторию. В 1948-1958 гг. испытал репрессии. В творчестве В. Барвинского ощутимые мотивы импрессионизма. Композитор плодотворно работал в разных жанрах. Его творческое наследство - вокально-инструментальные этнографические картины “Украинская свадьба” для мишаного хора, квартета солистов и оркестра, хоровые произведения а капелла (“Шевченкова дом”, “Колосись, ниво” на слова Бы. Лепкого), солопения для голоса в сопровождении оркестра (“Псалом Давида” на слова П. Кулиша”, “Ноктюрн” и “Сонет” на слова И. Франка) и др.

В период первой мировой войны появляются стрелецкие песни. Они отображают идеи национально-освободительного движения на западно-украинских землях. Стрелецкие песни (патриотические, маршево-производные. шутливые и др.) основываются на народных и казацких традициях. Для сечевых стрелков писали песни И. Франко, О. Маковей, Д. Макогон, Бы. Лепкий, Л. Лепкий, Г. Купчинский. Музыку создавали композиторы Ф. Колесса, В. Барвинский, Г. Гайворонский, Л. Лепкий. Г. Купчинский, Н. Нижанкивский, Г. Леонтович. Самая популярная песня сечевых стрелков - “Ой в лузе красная калина” (1915). Поэтический образ "красной калины" воспринимается как символ духовного единства украинского народа, размежеванного в те времена границами двух империй - России и Австро-Венгрии. Песня бытовала как народная. Существует она и в музыкальных обработках разных композиторов и исполнителей.

Невзирая на все противоречия суток в украинской музыке распространялись идеи национального и социального освобождения. И даже при условиях советской власти, которая в культурной политике ориентировалась на развитие интернационального в большей степени, чем национального, украинская демократическая музыка хранила традиции национального единства.

Украинские композиторы обращались к достижениям отечественной гуманистической литературы, прежде всего к творчеству Т. Шевченко, И. Франка, Леси Украинка.

Музыкальную шевченкиану обогатили С. Людкевич (кантата-симфония “Кавказ”, 1902-1913, кантата “Завещание”, 1934, 1955), Я. Степовий (“Прелюд памяти Т. Шевченко”, 1912), К. Стеценко (музыка к представлению “Гайдамака”, 1919-1921, кантата "Шевченкови", 1922).

Главное место в музыкальной франкиани занимает кантата К. Стеценко “Соединяемся”. На тексты поэзий И. Франка написано около 200 композиций. Франкивска тема отображена в симфонической музыке, оперном и балетном жанрах, вокально-лирических композициях (Я. Степной, А. Штогаренко, Г. Верикивский, В. Борисов и др.).

Украинская музыка 20-30-х годов обозначена интенсивными новаторскими поисками. В 1923-1928 гг. действовало республиканское Музыкальное общество им. Г. Леонтовича, которое определенное время хранило своеобразную автономию. Вокруг общества гуртувалися композиторы-новаторы, которые ориентировались на сочетание национальных традиций и достижений европейской музыкальной культуры. Традиции украинского авангарда положил началу В. Лятошинский (1894-1968). Он представлял направление модернизма в украинской музыке, создал в европейском стиле оперу “Золотой обруч” (1930). Новаторские тенденции выявились в творчестве композиторов В. Косенко (1896- 1938), М. Верикивского (1896-1962), автора первого украинского балета “Господин Каневский” (1930).

В Галичине новейшие направления культивировали Д. Сичинский (историко-романтичная опера “Роксолана” - не законченная (оперу завершил в 90-х годах композитор Г. Скорик.)). Неоромантизм Б. Кудрик (1897-1950), Импрессионист Р. Симович (1901 -1984) и др. Значительный вклад в развитие национального хорового искусства 20-х годов сделали Я. Калишевский (1856-1923), Б. Левитский (1887-1937), П. Козицкий (1893-1960), Н. Городовенко (1885- 1964), Г. Веревка (1895-1964), Ф. Соболь (1895-1973).

Одновременно усиливался идеологический контроль над творчеством музыкантов со стороны тоталитарного государства. Правительственным постановлением в 1932 г. ликвидирована Ассоциация Современных Музык (АСМ), объединения композиторов, которые ориентировались на новаторские западноевропейские музыкальные течения (экспрессионизм, конструктивизм, джаз). Общество им. М. Леонтовича было реорганизовано во Всеукраинское общество революционных музыкантов (1928-1931); образовалась Ассоциация пролетарских музыкантов Украины (1928 - 1932), Союз композиторов Украины (1932-1937), республиканское Хоровое общество (1959, в 1975-1991 рр.- Музыкальное общество Украины). Испытали репрессии достаточно много деятелей музыкальной культуры, в том числе народные певцы-кобзари.

Развитие параллельной культуры в Украине при сталинизме анализирует Вильям Нолл - исследователь Украинского Научного Института Гарвардского университета. По его мнению, репрессия музыкальной культуры, как и репрессии других культурных элементов, включает и уничтожение, и создание. То, которое было уничтожено, это долго создаваемое гражданское общество. То, которое создано, - параллельная культура. Третий тип репрессий - создание и поддержка параллельной культуры. Цс большая сеть институций, которые распространяли политическую культуру власти. Музыка параллельной культуры создана, чтобы заменить репрессированную музыку.