

Idealization of Ukrainian's Image of Cossack in the Works of Art

Bukhnieva Olena¹, Bankul Larisa²

Abstract: The image of the Ukrainian Cossack is one of the brightest and most colorful figures among the characters in the national culture – literature, painting, song creation and other forms of art. Material for works about Cossacks was the richest folk art – songs, tales, thoughts. The Cossacks are idealized in the epic, they are as heroes, strong and fearless. The image of the Ukrainian Cossacks is romanticized, but often there is a description of their franticness, recklessness, drunkenness and rudeness. Such contradictory features are presented in the descriptions of Ukrainian Cossacks. A special attitude of the Cossacks to the lyrical theme, meditation, dreams of will, homeland, glorious military campaigns. This topic is related to the image of the Kobzar, the custodian and singer of the cherished Cossack thoughts and dreams. In the famous Ukrainian song “*I am watching the sky ...*” – there is a piercing melancholy and at the same time an elevation of the spiritually hungry and upwardly striving soul of the Cossack. The idealization of the image of the Ukrainian Cossack can be clearly traced both in folk art and in classical historical and literary images. The Art is a mean of the senses development. To grow a healthy national identity is the noble task of every kind of art.

Keywords: Ukrainian Cossacks; idealization and inconsistency of the image; folk art; works of art

Идеализация Образа Украинского Казака В Произведениях Искусства

Произведений искусства, в основе которых лежит образ Запорожского Казачества, создано великое множество, однако, большинство из них отображают только часть правды. Наиболее известные произведения закрепили образы казаков как бесстрашных воинов, умелых как в битве, так и в быту, суровых, сильных, красивых, с юмором, умеющих любить, а главное – патриотичных, любящих свою родину. Как известно, единой родины тогда не было, да и быть не могло на постоянно раздираемых крупными державами землях. Идентификация проходила по религиозному и этнокультурному признаку, казаки называли себя «руськими» или «русинами». Чем ближе к двадцатому веку, тем больше в произведениях искусства казаки становятся украинскими патриотами. Рассматривая произведения искусства с этой позиции, можно сказать, что наиболее честно и

¹ Associate Professor, PhD, Izmil State University of Humanities, Ukraine, Address: Repina St, 12, Izmil, Odessa Region, Ukraine, 68601, Tel.: +38 (04841)51388, Corresponding author: bukhniewaolena@gmail.com.

² Associate Professor, PhD, Izmil State University of Humanities, Ukraine, Address: Repina St, 12, Izmil, Odessa Region, Ukraine, 68601, Tel.: +38 (04841)51388.

полно передал образ настоящего украинского казака великий украинский и русский писатель Николай Васильевич Гоголь в повести «Тарас Бульба». Старый сечевой казак Тарас везёт двоих сыновей-семинаристов на Сечь, обучить, познакомить со старыми товарищами и настоящей казацкой жизнью. В это время обостряется противостояние православной Руси и католической Польши, в результате чего казаки участвуют в ряде военных и карательных операций. Младший сын Андрей влюбляется в дочь польского воеводы и переходит на сторону противников. Узнав об измене, старый казак Тарас Бульба в бою заманивает сына и казнит его. В ходе ответных карательных акций поляки захватывают Остапа, старшего сына, и жестоко казнят его через пытки на городской площади. Остаток жизни Тарас посвящает войне с поляками, не идя ни на какие договоренности и обоснованно не веря мирным посулам, в чём оказывается прав. Погибает старый казак, будучи сожженным заживо, но успев помочь спасти жизнь своим товарищам-казакам (Gogol', 1994, p. 23). В этом произведении отражены практически все составляющие реальной жизни, подтвержденные историей: и требования к характеру, не допускающие трусости или малодушия, и физическая сила, и боевые умения, и навык грамотности, которым обладали все три героя, и обычай ходить на Сечь, возвращаясь иногда домой; и даже способность изменять бывшим союзникам передана в поведении Андрея. Можно сказать, что влюбленный человек способен на всё, однако можно полюбить и одновременно раскаиваться в том, что таким образом приходится предавать старые идеалы. Андрей же себя оправдал, сказав панночке, – нет у меня теперь родины, кроме тебя (Gogol', 1994, p. 38). Превалирующая значимость правил братства над родственными узами или статусом показана в поступке отца, без сомнений казнившего сына. Бесчувственность, приобретенная в боях, и связанных с ними грабежах, заставляет Тараса Бульбу не ценить и чувства собственной жены, матери его сынов. Великое произведение Гоголя рождает в нас понимание того, что воинственность битвы закаляет дух, но воинственность, насилие при захвате добычи – разрушает собственную душу. Гоголь не расписывает, но справедливо упоминает об убийствах и грабежах казаков в польских селениях. С другой стороны, поляки вели себя точно так же на завоёванных землях, как и все завоеватели того времени. В чём Гоголь погрешил против правды, так это в описаниях евреев (жидов), которые, оказывается, при молитве плюются и в целом вид имеют грязный, неопрятный и нелепый (Gogol', 1994, p. 14). Здесь Николая Васильевича можно простить, так как вполне возможно он включил данное описание, почерпнув его из народных представлений, и с целью передать их, может быть, просто не устоял перед широко распространённой неприязнью к этому народу.

Итак, из произведения Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» мы выносим романтический образ силы, суровости, военного опыта и принципиальности сечевого казака (Gogol, 1994).

Современница повести Гоголя опера «Запорожец за Дунаем» украинского композитора С. Гулака-Артемовского является откровенно художественным произведением, основанном на исторических фактах, но со смещёнными датами (Mitci Ukraïni, 1992, p. 267). После официального роспуска Сечи Россией часть казаков отправилась на постоянное место жительства в Турцию. Однако на чужбине было тяжело, молодые люди Оксана и её возлюбленный Андрей пытаются сбежать, главный герой казак-подкаблучник (это явление будет рассмотрено позже) Иван Карась, воюя с женой, параллельно попадает в султанский дворец... Молодых людей ловят, но в это время султан, боясь смуты, добровольно отпускает поселенцев домой. Главный исторический момент правды был в том, что султан пытался использовать переселенцев как военную силу против своих же турок, чего казаки не захотели терпеть. Опера С. Гулака-Артемовского пронизана патриотическим духом и тоской по родине – Украине. Либретто Гулак-Артемовский писал сам, но музыка было очень плотно позаимствована из оперы В.А.Моцарта «Похищение из сераля», хоть и разбавлена украинскими народными мелодиями. По этой причине после первых просмотров опера была снята, однако в защиту её выступил Д.М. Антонович: «Опера Моцарта «Похищение из сераля» в Украине почти никогда не исполняется, а «Запорожца за Дунаем» хорошо знает каждый украинский театрал» (Antonovich, 1925). От настоящих казаков в опере осталось разве что умение петь и внешний вид, центральной темой стала тоска по родине. Опера послужила монеткой в копилку идеализированного образа казака как осознанного украинца, тоскующего в неволе по своему отечеству.

Великолепная поэма нашей современницы Лины Костенко «Маруся Чурай» благодаря бесподобной силе и правдивости таланта легко убеждает нас в том, что малороссы семнадцатого столетия были осознанными украинцами. Читая поэму Лины Костенко этому легко поверить, однако в аутентичных текстах самой Маруси этот термин, «украинцы», не употребляется. А вот слово «козаченьки» употребляется постоянно, но тогда это не являлось синонимами, как это воспринимается сейчас.

Данное произведение основано на истории реально существовавшего персонажа. Маруся Гордеевна Чурай, дочка казацкого сотника и старшины Гордея Чурая, казнённого поляками в Варшаве за участие в мятеже Ивана Остряницы, – была исполнительницей народных песен, так как обладала прекрасным сильным голосом. Полюбив казака Гриць Бобренка, Маруся отдала ему жизнь, сердце, верность. Однако, не обладая твёрдым характером в мирских делах, Гриць уступил постоянному напору матери и, вернувшись с войны, тайно от Маруси женился на дочке богатого селянина Вишняка – Гале. На момент предательства Марусе было приблизительно 26 лет. Есть сведения о том, что она сначала попыталась покончить жизнь самоубийством. Однако потом яд из её рук выпил Гриць и умер. В 1652 году полтавским судом Маруся была приговорена к смерти, однако вмешательством казака Ивана Искры

(также исторический персонаж, найденный в хрониках), который беззаветно любил Марусю, казнь была отменена. Искра по выжженной земле, предположительно за три отпущенных дня доскакал до Киева, до Богдана Хмельницкого и привёз от него грамоту о помиловании. Текст исторического документа сохранился: «В розумі ніхто не губить, кого щиро любить. Отже, і карати без розуму не доводиться, а тому наказую: зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх складала. Надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати. Марусю Чурай з-під варти звільнити». И это уникальный случай, в котором вновь прослеживается идеализация образа украинского казачества. Никто никогда никого не миловал за песни. За убийство казаком казака – на сечи полагалась смерть, а некоторое время назад муж даже мог не ответить за убийство жены, а вот жена за убийство мужа – всегда отвечала. Этот случай доказывает следующее: существовало крайне серьёзное отношение к понятиям воинского духа, героизма, которые поддерживались именно песнями в то время, а также уважительное отношение и признание заслуг погибших, отражены как исторические реалии, характер казака, отношение к военному делу, сами исторические факты боёв, так и видение автора, выраженное в том, что тогда уже существовало единое понятие «Украина». Поэму Костенко, по силе патриотического воспитания молодёжи можно поставить рядом со стихами Т.Г.Шевченко.

Нельзя не отметить уровень образности, юмора, фольклора и всё-таки исторической правды в фильме Бориса Ивченко «Пропала грамота» по одноимённой повести Н.Гоголя. Фильм повествует о путешествии двух казаков с крайне важным документом от гетмана в Петербург и обратно в Диканьку. Фильм пронизан трагикомизмом и великолепной игрой актёров, блестяще передавших логику чувств персонажей того времени. Хорошо показан быт, одежда, способы сражения, выбора побратимов, семейных отношений. К слову здесь, как и в опере «Запорожец за Дунаем» также показано преувеличенное влияние жены на мужа-казака. Как мы знаем, на Сечи женщин не было, и их значение в жизни воина сознательно нивелировалось для формирования независимого воинского духа. Но кроме вышеуказанных произведений, в украинской литературе, чем дальше от распада Сечи, тем больше мы встречаем примеры психологического превалирования женского начала в семье, встречаем образы сильной бойкой, говорливой украинки, например «Кайдашева семья», «Свадьба в малиновке». В этом моменте можно усмотреть некоторую разность современного русского и украинского менталитета. Украинка будет более привязана к земле, к детям и к хозяйству, русская – к мужу. У нас есть два исторических примера: когда один из запорожских атаманов со своим войском напал на турецкие поселения и отбил несколько сотен женщин, ранее, угнанных в рабство, то обоз с бывшими пленницами тронулся обратно, но передвигался очень медленно.

Атаман решил узнать причину постоянных задержек и выяснилось, что некоторые женщины не хотят возвращаться на историческую родину, потому что на новой у них хозяйство, земля, мужья. И атаман дал разрешение остаться тем, кто хочет. Часть женщин вернулась. Тогда атаман подозвал наиболее верных и крепких духом казаков и сказал им: «Этот грех я беру на свою душу. Скажите и зарубите их, потому что вернувшись, они родят янычар, а янычары снова придут грабить наши земли». И казаки зарубили вернувшихся женщин. И есть другой исторический пример – жёны декабристов, которые, отказавшись от социального положения и высокого уровня жизни ушли в ссылку за своими мужьями, вызвав крамольную фразу из уст одного из придворных: «Так ли уж не правы эти декабристы, если красота и молодость идут за ними?» Есть ещё доказательство того, что украинка более склонна к хозяйственности, русская – к духовности, пусть связанной с отказом от материнства или семейственности. Кроме православия в менталитете украинской нации сохранилось также и католичество. Существует общее наблюдение, которое сводится к тому, что католичество тяготеет к женскому, материальному подходу к жизни (главный праздник – рождество Христово, концентрация на земном воплощении), а православие к мужскому, духовному началу (главный праздник пасха, духовное воскресение). В связи с чем женщина становится более весомым психологическим фактором в семье. Казаки были сугубо и агрессивно православными; современная украинская нация состоялась, в том числе, благодаря католичеству, это не могло не повлиять на менталитет народа. Кинофильм «Пропала грамота» был снят в 1972 году, и на 10 лет отправлен на полку.

Надо отметить, что два вышеназванных произведения «Тарас Бульба» и «Маруся Чурай» массово повлияли на распространение образа казаков в украинской культуре. Существует историко-героическая опера «Тарас Бульба», написанная в 1890г., композитора Н.В. Лысенко, либретто М. Старицкого, в которой драматический финал полностью изменен. Остап и Тарас не погибают в конце произведения, а казаки победно берут штурмом крепость противника. В опере идеализация образа казачества поднята на высочайший уровень при помощи хоровых героико-патриотических эпизодов. В России снят великолепный одноимённый фильм режиссера В. Бортко в 2008 г. Существует опера «Осада Дубно» по мотивам повести Гоголя П.Сокальского (1878 г.) и другие менее масштабные работы и постановки. Это же относится и к поэме «Маруся Чурай» – множественные театральные и кинопостановки об этой героине почему-то оказываются основанными именно на видении Костенко, что как мы знаем, пропитано искренним патриотизмом и болью за Украину, идеализацией казачества и историческими натяжками.

Если рассматривать образы казаков в картинах и песнях, то первые дадут нам больше представление о внешнем виде и быте, – вторые об умонастроениях. Целые серии работ на тему казачества написали такие художники как И.

Репин, Ю. Брандт, С. Васильковский, А. Иванов, В.Маковский, К.Трутовский, Н. Пимоненко, Г.Квашура и ещё ряд художников, отображавших в своих работах народный быт и батальные сцены казаков.

Народные песни, дошедшие до наших времён, описывают умонастроения и географию походов казаков, сечевых и их потомков, не переехавших на Дон. Из наиболее известных можно привести примеры, такие как «Наливаймо, браття кришталеві чаші», «Ой, на горі та й женці жнуть», «Їхав казак на війноньку», «Шабля подруга», «Козацька пісня», «Гей, ви, козаченьки», «Їхав казак за Дунай», «Гей, соколи» и другие исторические песни и думы.

В Украине казак стал символом идеального героя. Казачество – характерная визитка нашей страны. «У каждого народа есть свой национальный миф, который идеализирует его прошлое, – говорит Юлия Никишенко, культуролог, преподаватель Киево-Могилянской академии. – Для нас идеалом прошлого стала Запорожская Сечь, вольные казаки, которых мы считаем символом независимости. И это правильно. Ведь большинство казацких традиций пришли на Сечь из народной жизни, и они многое могут рассказать обо всех наших предках-украинцах. То, что сейчас мы с особым трепетом относимся к традициям казаков, объясняется нашим стремлением к исторической справедливости, ведь в течение 70-ти советских лет наше прошлое, в том числе и история казачества, замалчивалось. Настало время возрождения истиной истории наших предков» (Nikishenko, 2014).

Сегодня в Украине возродилось меценатство, явление родом из казацких времен. На территории нынешней Украины благотворительная деятельность началась в средние века, когда зажиточные горожане и представители состоятельной казацкой верхушки начали открывать за свой счет учебные заведения и строить или реставрировать православные храмы.

Одним из первых и значительных благотворителей в пользу украинской культуры и образования стал гетман Петр Конашевич-Сагайдачный. Он материально поддержал братские школы при православных монастырях по всей Украине, а все Войско Запорожское записал в состав киевского Богоявленского братства, подчеркнув этим беспрецедентным шагом, что казаки готовы защищать культуру и православие с оружием в руках. Кроме того, он пожертвовал в пользу Львовской, Луцкой и Киевской братских школ около 30 тысяч золотых червонцев. При этом оговаривал, что руководство школ должно давать дорогу не только отпрыскам состоятельных родителей, но и одаренным детям из самого бедного сословия. Другой украинский гетман Петр Могила сосредоточил свою благотворительность на Киевской коллегии. Этому учебному заведению он помогал деньгами, достраивал его и за свои средства учил там талантливых детей из малоимущих семей. Кроме того, Петр Могила сделал все, чтобы возродить пришедший в упадок Собор Софии Киевской. Он обновил и достроил само здание и библиотеку, привез из других

храмов святые мощи и привлек к службе образованных людей. Как выдающийся меценат вошел в историю казачества и гетман Богдан Хмельницкий, который поддержал развитие науки и православия. Позже внес свой вклад в развитие культуры в Украине и гетман Иван Мазепа. Благодаря его стараниям Киевскую коллегию превратили в Киево-Могилянскую академию, придав этому учебному заведению особый статус.

Можно задаться вопросом, зачем создавать произведения искусства, которые не соответствуют исторической правде? Для чего нужна идеализация образов? Ответ может быть следующим: искусство – только в одной из своих граней является отображением жизни, но в большей мере оно является средством воспитания чувств. Чувства не будут правильно пережиты и правильно направлены, если их не подтолкнуть к этому дополнительными средствами, гиперболизацией, символизмом, идеализацией, акцентом на определенных вопросах. Именно поэтому мы зачитываемся, засматриваемся, заслушиваемся и впитываем произведения искусства как необходимый нам воздух, даже зная, что они грешат против грубых жизненных истин. Национальная самоидентификация – это определенная точка опоры для человека в окружающем мире. Это возможность опираться на опыт предков. Учитывать их ошибки, творить новый опыт, зная, что он будет признан потомками, как дела нации. Растить здоровое национальное самосознание – это благородная задача всякого вида искусства.

References

- Antonovich, D. (1925). *Trista rokiv ukraïns'kogo teatru/Антонович Д. Триста років українського театру*. 1619 1919. Прага.
- Gogol', N. (1994). *Taras Bul'ba/Гоголь Н. Тарас Бульба. Собрание сочинений в девяти томах*. Т. 2. М.: «Русская книга».
- Gordijchuk, M. (1969). *Spivi ta muzika/Гордійчук М. Співи та музика*. Вид-во: К.: Музична Україна.
- Lisec'kij, S. (1991). *Ukraïns'ka muzichna literatura/Лісецький С. Українська музична література*. К.: «Музична Україна».
- Mitci Ukraïni (1992). *Enciklopedichne vidannja/Mitci Ukraïni: Enciklopedichne vidannja/Uporядник Г.Лабінський, С.Музда. За ред. В.Кудрицького*. К.: Українська Енциклопедія, 848 с.
- Nikishenko, Ju. (2014). *Аргументы и факты. Украина/Access Mode: <http://www.aif.ua/>;line-height:%201.5em*.
- Rudnic'kij, A. (1963). *Ukraïns'ka muzika*. Рудницький А. Українська музика. Історико-критичний огляд. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 406 с.