

КОБЗАРСКОЕ ИСКУССТВО — ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЦЕВ (К ИСТОРИИ ВОПРОСА)

В культуре каждого народа существует, по крайней мере, одно явление, которое характерно только для него и неизвестно другим национальным культурам. В нем, как правило, заключается духовная суть народа, признаки национальной ментальности, национальный характер.

В украинском континууме к таким явлениям принадлежит кобзарство — уникальный, неповторимый по своему происхождению и формам феномен. Это искусство объединяет творчество народных мастеров, которые играют на кобзах, бандурах, лирах. Кобзарь, бандурист — профессиональный исполнитель фольклора в XVII–XVIII вв., украинский народный странствующий певец-музыкант, часто слепой. Свое пение он сопровождал игрой на украинских народных музыкальных инструментах — кобзе или бандуре. Культурная роль кобзаря восходит к сфере воспроизведения культурных и универсальных истин. Кобзарские думы занимают особенное место в украинском народном искусстве не только по причине их социального значения и статуса, но также из-за их функции.

Актуальность нашего исследования усматриваем в необходимости показать мировому сообществу глубинные и самобытные корни народной культуры, народного искусства восточных славян, которые свидетельствуют о мощнейшем творческом потенциале и украинцев, и славян в целом.

Цель нашего исследования — обобщенно охарактеризовать природу кобзарского феномена как составляющую часть не только украинской, восточнославянской, славянской, но и древнейшей, органичной (наверное, первичной для человеческого бытия) мировой музыкально-песенной народной культуры.

Предметом нашего наблюдения есть кобзарское мастерство как оригинальное и феноменальное явление народного музыкально-песенного творчества, продукт духовной музыкально-творческой деятельности наших предков в бытовом континууме.

Главными **задачами** исследования считаем определить сущность кобзарского феномена, рассмотреть его основные черты и особенности, обобщить понимание кобзарской культуры как национального высоко духовного творческого потенциала народнокультурной действительности, как своеобразную ступень развития национального народного творчества в парадигме мировой музыкально-песенной традиции.

Основным признаком кобзарства как явления была его духовность. Из этого становятся понятными мировоззрение и миссия кобзарства — разбудить в человеке душу. Вопросом, который постоянно волновал мастеров, был вопрос о счастье человека. Поэтому немало песен посвящено счастью, идеям Братства, Добра, Порядочности и человеческой Чести. Настоящий идеал человека мастера связывали со свободой.

Своими корнями кобзарство уходит в глубь веков, в давно минувшие времена Киевской Руси. Имен кобзарей-певцов в исторических источниках тех времен мы не находим. Но можно допустить, что кобза как музыкальный инструмент существовала уже тогда, поскольку кобзоподобные инструменты изображены на фресках Софийского собора в Киеве.

Кобзарство во все времена своего существования принадлежало к элите украинского народа, было выразителем его стремлений, носителем передовых рыцарских идей. Сталкиваясь с представителями разных слоев населения, кобзари, как элитарные личности, активно влияли на формирование элитарных признаков всех тех, кто слушал их выступления или непосредственно общался с народными певцами. Особенно большую роль кобзарство сыграло на первых стадиях своего формирования и развития, когда кобзари и лирники были и носителями всех новостей и во время отсутствия радио и телевидения — своеобразными средствами массовой информации.

Анализируя историю кобзарства, особенности, традиции, обряды, видим, что большинству передового кобзарства свойственны все критерии, признаки и функции элиты. Элитарным лозунгом кобзарей был призыв: «Требовать от себя больше, чем требуют другие». Этот элитарный принцип строго соблюдался передовым кобзарством и помогал не только сохранить высокий уровень исполнительского мастерства и художественной ценности их репертуара, но и выживать в затруднительных жизненных обстоятельствах.

Феноменальность явления кобзарства тесно связана с его музыкальным инструментарием. Давние кобзарские инструменты — кобза и бандура — своей оригинальностью конструкции, функциональной рациональностью и музыкальностью выделились из общей массы струнных щипковых лютнеподобных инструментов тем, что в середине XVIII века, кроме струн на грифе, на них появились приструнки — струны на корпусе, заявив таким образом о собственных украинских народных инструментах, рожденных древней былинно-думной традицией. Таким образом, можно подчеркнуть, что давний кобзарский инструментарий был явлением украинского музыкального профессионализма. Именно благодаря этому украинских кобзарей и бандуристов уже полтысячи лет назад приглашали в польский королевский двор, к знатым вельможам, воеводам, о чём говорят многочисленные свидетельства. Также они пользовались популярностью, будучи на службе у русских помещиков и в царском дворе.

Таким образом, видим, что кобза усовершенствовалась, всё больше и больше распространялась, становилась популярной и в XV веке стала на Украине настоящим народным инструментом. На нём умели играть почти все. Богдан Хмельницкий сам увлекался игрой на кобзе и очень любил слушать кобзарей.

Необходимо отметить, что в Украине существовало две мощных кобзарско-лирических школы, две традиции исполнения — полтавская и харьковская. Это не значит, что кобзарство и лирничество ограничивалось Полтавской и Харьковской губерниями. Однако это были духовные

эпицентры традиции, каждый из которых в разное время охватывал разную территорию. Помимо этих губерний кобзарство охватывало огромную территорию Украины, в частности, Катеринославщину, Приазовье, Причерноморье, Крым. Необходимо отдельно упомянуть и Черниговскую традицию. Тут преобладает лиричество и значительно слабеет эпическая традиция, вместо этого распространено псалмопение, исполнение песен «жалобной» тематики. Если говорить о думах Черниговщины, то в основном это были думы о Ивасе Коновченко.

Также большим уважением кобзарство пользовалось в Запорожской Сечи. Там и появился тип кобзаря-профессионала. Кобзарь был воспевателем Запорожья. Запорожцы считали кобзарей «святыми людьми», а кобзу — подаренной самим Богом, к ней они обращались как к живому существу. Кобзари были хранителями казацких легенд, воспевателями рыцарских героев, освободителей заключённых из плена, вдохновителями военных походов, восстаний и других подвигов. Одним словом, в Запорожье кобзарская музыка тесно связывалась с казацкой героикой, с такими морально-этическими понятиями, как воля, героизм, честь, верность, справедливость, патриотизм, самопожертвование во имя добродетели, родины. Безусловно, такие темы всегда волновали сердца передовых людей общества.

Есть огромное количество свидетельств о том, что кобзари сами принимали участие в военных походах и с саблей и кобзой в руке завоёвывали независимость родной земли. Кобзарями также были бывшие казаки, которые пострадали от врагов во время битв или в плену (как прославившийся фастовский полковник Семён Палий, сосланный Петром I в Сибирь, где даже в неволе не разлучался с кобзой), или же старые казаки, которые не могли уже воевать, но оставались верными казачеству.

Основу репертуара казаков составляли думы, исторические песни, баллады. Итак, думы — это народные эпико-лирические произведения героического, реже социально-бытового содержания. В думах преобладает эпический элемент. Об этом свидетельствует чёткое построение сюжета, фабульность, повествовательный характер описания событий, который ведётся в хронологическом порядке. По стихотворной и музыкальной форме думы представляют высшую стадию речитативного стиля, развитого ранее в причитаниях. Каждый кобзарь берет от своего учителя образец рецитации лишь в общих чертах, а потом воспроизводит свой вариант.

Исторические песни хотя и входили в репертуар кобзарей, но отличались от дум: по форме, со всеми её структурными компонентами — ритмомелодическое строение, чёткое деление на строфы. Среди кобзарей XIX — XX века известен Михаил Кравченко, от которого записывали думы Ф. Колесса, Петр Древченко, Павел Гащенко, Терентий Пархоменко и другие.

По мастерству и средствам художественного исполнения музыкальное наследие кобзарей исследователи условно делят на три типа:

1) кобзари-носители и исполнители народного творчества — они пересказывали думы и песни в том варианте, который слышали от своих учителей;

2) кобзари-импровизаторы — те, которые не сочиняли произведения, а запоминали основную сюжетную схему думы или песни и при их исполнении вносили свои изменения: что-то пропускали или добавляли. Один и тот же кобзарь не исполнял думу одинаково дважды — каждый раз это было совершенно новое произведение.

3) кобзари — творцы собственных произведений, песен.

По высказыванию М.Рыльского, думы и исторические песни кобзарей — это самые яркие, самые дорогие цветы в венке украинских песенных жанров. Большое внимание на народное песенное искусство кобзарей обращали писатели, композиторы, исследователи, среди которых были И.Франко, К.Квитка, Леся Украинка, М.Коцюбинский, Ф. Колесса. Ярким примером влияния творчества кобзарей на композиторов является прославившаяся опера С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Автором либретто и исполнителем главной партии в первых постановках был сам автор. А через много десятилетий непревзойденный образ Ивана Карася создал И. Паторжинский. Также, казацко-кобзарская тематика тревожила творческое воображение таких украинских композиторов, как П.Нищинский, М. Леонтович, П. Козицкий, М. Вериковский, Л. Ревуцкий, К.Данькевич, В. Гомоляка, А. Филипенко, Г. Майборода.

Кобзари вобрали в себя мудрость и антикрепостническую традицию украинского народа. Их сатира была направлена против бытового и социального зла. Всю их деятельность пронизывает один из главных аспектов — душевность. Под влиянием кобзарской поэзии человек становится чутким, сопереживающим, сочувствующим. Вера кобзарей бессмертна, потому что она учит человечности.

Итак, кобзарское искусство определяем как феноменальное явление не только национальной, восточнославянской, славянской, но и мировой музыкально-песенной традиции. Неповторимость и самобытность кобзарского явления, по мнению зарубежных и отечественных исследователей, состоит в самом факте существования и распространения кобзарской культуры в народно-бытовом континууме, в мировоззренческой сущности личности кобзаря и лирника, в высоких требованиях к его духовно-нравственному миру, музыкальным умениям, способностям, самосовершенствованию, в понимании своего призвания и неукоснительном выполнении возложенной миссии, в повседневной жизнедеятельности мастера, в подборе репертуара. Кобзарско-лирническое искусство — показатель высокого цивилизационного развития быта, культуры, народных традиций и украинского народа, и славян в целом. Культура кобзарей и лирников есть своего рода обобщающей традицией древнейшей культуры наших предков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беценко, Т.П. Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, функції. — Суми, 2008.
2. Гарасим, Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. — Львів, 2010.
3. Ємець, В. Кобза. — К., 1920.
4. Колесса, Ф. Українська усна словесність. — Едмонтон, 1983.

5. Лавров, Ф.І. Кобзарі. Нариси з історії кобзарства України. — К., 1980.
6. Українська фольклористика. Словник-довідник. — Тернопіль, 2008.