Компаративний простір творчої спадщини Т. Г. Шевченка

Слово «**компаративізм**» має латинське походження і перекладається як **порівняльний**. Термін виник в Європі у ХІХ ст. Його імовірним автором був Й.Гердер, якого вважають першим компаративістом. Філософською основою раннього компаративізму є позитивізм, що згодом починає мати негативні наслідки: певна стандартизація аналізу літературного твору. Компаративний метод широко застосовується в літературознавстві, мистецтвознавстві та естетиці.

Для ґрунтовного аналізу творчості геніального поета, на нашу думку, найдоречніше застосовувати саме компаративний метод. Ставимо перед собою мету: дослідити характер творчості Т. Г. Шевченка на різних етапах життєвого шляху. Завдання дослідження: з’ясувати вплив подій в житті поета та художника на його творчу діяльність. Проблема дослідження: відображення української реальності ХІХ ст. у художніх та мистецьких творах Т. Шевченка.

Я вважаю Т.Г.Шевченка найвеличнішою постаттю в історії нашої країни. Мабуть, жодна людина не об'єднує нашу країну так, як Шевченко. Він не просто поет або письменник, він також пророк. Ідеї, які так просто і легко викладені у його віршах, зберігають свою актуальність і сьогодні: «Не дуріте самі себе, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають».

У своєму дослідженні будемо порівнювати спадщину Т. Г. Шевченка у різних творах мистецтва. Порівняти мистецькі твори допоможе візуальна антропологія. **Візуальна антропологія** займається вивченням людини, етносу на основі точної документальної бази – фотодокументів, відеоматеріалів, фотомистецтва, графіки, живопису. Біля витоків цієї науки стояв і Т.Г.Шевченко [1].

У своїх художніх творах Т. Г. Шевченко зафіксував такі етнографічні реалії, як сімейний і громадський побут, народні звичаї, весільні обряди. Особливу увагу поет приділив замальовкам культових споруд: Вознесенський собор у Переяславі (1845), костьол у Києві (1846), Богданова церква в Суботові (1845), Почаївська лавра (1846) та багато інших.

Шевченко-художник найбільше замальовував об'єкти народної архітектури. Його картини «Повідь» (1845), «Будинок І. Котляревського в Полтаві» (1845), «Комора в потоках» (1845), «Андруші» (1845), «На околиці» (1845) [2] та інші є цінним джерелом для вивчення народного житла. Його малюнки «Старости», «Судня рада» теж виконані на етнографічну тематику. Адже художник глибоко розумів, що точна фіксація етнографічних предметів, явищ (народне житло, одяг, побут) матиме важливе наукове значення. Знаменитий лист поета до П. Гессе засвідчує, що геніальний поет мав дуже серйозні наміри щодо висвітлення історії і побуту свого народу, а саме: знамениті своєю красою види України, народний побут того часу та історія краю.

Важливою характеристикою естетики Т. Шевченка є звернення до проблеми натхнення в мистецтві. На його думку, натхнення та запал («восторг») у кінцевому рахунку породжуються об’єктивною реальністю, умовами життя людей, їх справами, думками, прагненнями та цілями… В одному з листів Т. Шевченко писав: «Запал… здобувається глибоким розумінням краси безкінечності, симетрії та гармонії у природі» [8].

Філософський подвиг Кобзаря, вся вибухова сила його творчості полягає в тому, що він зумів серед мертвої тиші, яка покірливо мовчала задухою страху, ненависті, підозри, загальної заціпенілості, посіяти надію. Життя цієї надії починається з оспівування свободи. Т. Г. Шевченко показує, що нездоланність людського духу виявляється і в тому, що безстрашних співців свободи народжують найпохмуріщі часи, бунтівний голос покривджених соціальних низів. **Вінець Шевченкової творчості – це гімн свободі**, уславлення свободи, цієї першої й неодмінної передумови людського поступу, добробуту й щастя.

Спробуємо порівняти поетичні та художні (мистецькі) твори великого Кобзаря. У мистецьких творах використовував такі художні техніки:

* акварель;
* олія;
* олівець;
* офорт;
* сепія;
* туш;
* гравюра.

Плідним етапом життя художника і поета можна назвати його співпрацю з Археографічною комісією в 1845 – 1846 роках, яка хоч і тривала недовго, проте дала поштовх для створення етнографічних малюнків «Селянська родина» (див. малюнок 1, 2), «Сліпий», «Вдовина хата на Україні», «Хата над водою» (див. малюнок 3), «Селянське подвір'я», «Хутір на Україні», «В Решетилівці», «Курінь Стрючка», «Хата біля річки», «Хата батьків» (див. малюнок 4), «В Яготині» (див. малюнок 5) та багато інших, виконаних переважно на території Середньої Наддніпрянщини (Полтавщина, Київщина, Чернігівщина), дають можливість порівняти предмети традиційної культури українців. «Роз'їжджаючи по Україні з метою зарисовок історичних та археологічних пам'яток, Шевченко глибоко вивчає народне життя і збирає численні відомості з матеріальної і духовної культури українського народу» [9].

В цей час навесні 1846 року в Києві виникла таємна українська політична організація — Кирило-Мефодіївське товариство. Головною метою своєї діяльності товариство вважало досягнення Україною національно-державної незалежності. Громадська діяльність кирило-мефодіївців зосереджувалась навколо освіти народу і шляхів піднесення економіки України. Великий Кобзар, як свідомий українець і пророк, не міг стояти осторонь таких важливих подій. Послідовно обстоював необхідність поширення освіти в народних масах і Т.Шевченко. Його поеми «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим», «Великий льох» та інші справляли могутній вплив на формування національної свідомості і політичної активності передової громадськості та широких народних мас.

Т. Шевченко в Переяславі тривалий час хворів на гарячку, яку один з його біографів О. Я. Кониський називає «якоюсь тифозною хворобою». Саме у цей період Тарас Григорович написав свій славнозвісний «Заповіт» («Як умру, то поховайте»).

Незважаючи на тяжкі умови життя, на погіршення стану здоров’я, Тарас Григорович не втрачав любові до життя, до малювання, до поезії. Особливо чутливий він був до сприйняття чудової української природи. Колоритні пейзажі рідної землі – «садок вишневий коло хати», могутній сивий Дніпро, широкі степи з почорнілими на них могилами, вітри, що пахнуть черебцем і м’ятою, переливний блиск ковили, безкрайні обрії – все це знав і любив Тарас. Все це глибоко хвилювало вразливого юнака і згодом ожило в його поетичних та мистецьких творах [3].

Отже, бачимо, що в цей період поряд із змалюванням українського побуту в мистецьких творах Т. Г. Шевченка, у поезіях Кобзаря постають і його провідні ідеї: національної самосвідомості, активної громадянської позиції. Саме в цей час з'являється естетично найпотужніша домінанта у Т. Шевченка – «сон», яка функціонує як концептуальний образ, отже, несе в собі ідею світоглядного характеру.

В цей же час в творчості геніального поета постає тема козацтва, що переростає в козакоцентризм. **Козакоцентризм**, тобто поставлення феномену козацтва у центрі уваги, стає однією з домінуючих рис художнього світогляду доби і в творчості Т. Г. Шевченка. Романтичний герой – представник козацтва – піднімається над своєю сучасністю, його світогляд або співзвучний зі славним минулим, зокрема козацьким, або ж спроектований у майбутнє. Фактично вся творчість українських романтиків перейнята ностальгічними нотками за Гетьманщиною.

Ранні твори Шевченка репрезентують романтичний, ідеалізований образ козацької України, у центрі якого знаходиться козацтво як головна рушійна сила нації. Саме таке бачення козацтва зумовлювало козакоцентризм поета. Звернення до образу козацтва зумовлене повагою до славних традицій і героїчної боротьби за волю і незалежність, а також прагненням актуалізувати його значення для тогочасної України. Шевченка цікавить доба, коли «запорожці вміли пановати» [4].

Головною рушійною силою національного відродження він вважає передусім просте козацтво і тих його лідерів, які не йдуть проти загальнокозацької волі. В цей період з'являється відомі поеми, як: «Тарасова ніч» (1838), «Іван Підкова» (1839), «Гайдамаки» (1841), «Гамалія» (1842), «Наймичка» (1845).

Але тема козацтва та історичної пам'яті (величної історії) яскраво представлена не лише в поетичних чи прозових, але й мистецьких творах. Наприклад, «Аскольдова могила» (див. малюнок 6), «Смерть Олега, князя Древлянського» (див. малюнок 7), «Дари в Чигирині (1649)» (див. малюнок 8).

Восени 1847 р. у вогких казематах Орської фортеці Т. Шевченко захворів на ревматизм. Рядовому ув’язненому найсуворіше було заборонено писати й малювати. Та великий бунтар не скорився. Всупереч усьому у вигнанні він потай писав і малював і створив чимало поетичних творів, зробив багато малюнків, портретів, картин, з яких складається цілий альбом. Найяскравіший твір даного періоду «Княжна» (1847 – 1848). Сім років – з 17 жовтня 1850 по 2 серпня 1857 р., які провів тут поет, були найстрашнішими роками у житті Шевченка.

Щоденні тривалі вправи з гвинтівкою, марширування зовсім знесилювали Тараса Григоровича. "Из меня, теперь 50-летнего старика, тянут жилы",- писав поет друзям, навіть збільшивши свій вік [9].

Але і тут йому не зрадив гумор. Він намалював себе гладким незграбним солдатом і підписав: «Ось так, як бачите». Ця карикатура мала бути надрукована в газеті «Северній курьер», але петербурзький цензурний комітет заборонив його друкувати .

Естетичні погляди наступного періоду творчості, висвітлені Т.Шевченком у прозових творах «Щоденник» (1857), повістях «Художник» (1856), «Музикант» (1854 – 1855), «Варнак» (1853) (Варнак — образ художній, реальний його прототип навряд чи існував. Драма Варнака породжена становищем невільника-кріпака самого письменника) свідчать про те, що основою мистецтва, будь-якої художньої творчості є зовнішній світ, природа та людське суспільство; саме мистецтво розглядається ним як відображення цього світу в художніх образах та ідеалах [8].

Творчість Шевченка років заслання переконливо доводить, що, він не втратив здібностей художника, а й досяг як митець ще вищого рівня в усіх жанрах портретному, пейзажному й побутовому. В його творах цього часу на повну силу пролунала соціальна тема й виявилася інтернаціоналістська позиція художника.

О. Пипін писав: «... Метою письменника [Т. Г. Шевченка] зовсім не була вільна творчість, а завдання значно невибагливіше. Він просто хотів розповісти про те, що бачив у житті, і форма повісті лише дещо узагальнювала ті явища, які йому доводилось спостерігати» [5].

В цей час з’являються мистецькі твори казахської тематики: «Акмиш-Тау» (див. малюнок 9), «Новопетрівське укріплення» (див. малюнок 10), «Туркменські Аби в Кара-Тау» (див. малюнок 11), «Казашка Ката» («Молитва за померлими») (див. малюнок 12), «Байгуші» (див. малюнок 13).

Отже, творчість великого Кобзаря – це гімн любові до людства, гімн боротьби за свободу і світлу долю всіх пригноблених народів.

Заслуга Шевченка не тільки в тому, що він відіграв одну з перших ролей у формуванні української мови : «Ради їх, Людей закованих моїх, Убогих, нищих... Возвеличу, малих отих німих! Я на сторожі коло їх, оставлю слово («Подражаніє 11 Псалму») [9], але і в тому, що у всіх його віршах дуже просто викладено все життя українців. Окрім того у його віршах багато філософських ідей, які зрозумілі кожному.

Як і будь-яка людина проживши певний етап життя, Т. Г. Шевченко звертався до церковної тематики: «Видубецький монастир» (див. додаток 14), «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі» (див. малюнок 15), «Костел Святого Олександр у Києві» (див. малюнок 16), «Почаївська лавра зі сходу» (див. малюнок 17), «Почаївська лавра з півдня» (див. малюнок 18). Але і оминути жіночу тематику художник не зміг. В цей час з’являються його портрети та ілюстрації до творів: «Портрет невідомої в блакитному вбранні» (1845 – 1846) (див. малюнок 19), «Молитва матері» (1853) (див. малюнок 20), «Портрет О. А. Ускової» (1853 – 1854) (див. малюнок 21), «Портрет Г. І. Закревської» (1848) (див. малюнок 22), «Катерина» (1842) (див. малюнок 23), «Портрет Ликери Полусмакової» (1860) (див. малюнок 24).

Геніальна творчість і життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка, який зумів піднятися від раба–кріпака до академіка гравюри Петербурзької Академії мистецтв і до сьогодні повністю не досліджені.

Його колосальний творчий спадок вражає: 240 віршів, балад, поем, драма «Назар Стодоля» і фрагменти двох незакінчених драм, 9 повістей (із 20 ним написаних, але втрачених), щоденник, автобіографія, 250 листів, археологічні замітки, статті і рецензії, буквар для народних шкіл... Мистецька спадщина Шевченка–художника налічує 835 творів – живописних полотен, рисунків, офортів та ескізів (із них близько 270 до сьогодні не знайдено). Був він першокласним акварелістом – відомо 210 його акварелей, передусім пейзажів, які за рівнем мистецької досконалості стоять у ряду світових здобутків малярства; блискучим портретистом–психологом, про що свідчать 150 портретів, серед яких – 43 автопортрети; офортистом – відомі 6 офортів серії «Живописна Україна» та 21 офорт, виконаний в останні роки ландшафтів України, етюдів з натури, виконаних в Аральській та Каратауській експедиціях, які вражають віртуозністю виконання, поєднанням документальної вірогідності і високого одухотвореністю.

Отже, Т. Г. Шевченко був не тільки геніальним поетом, який зміг підняти національну гідність, а й поетом, який на зразках козацької історії довів нам, що ми зможемо досягти своєї мети. Як кажуть: обдарована людина обдарована у всьому. Не виняток і великий Кобзар. У своїх мистецьких творах

Тарас Григорович малював не тільки побут українців, портрети жінок, а й те, чого йому так не вистачало в житті: родини, жіночої любові та уваги. А який же свідомий українець може уявити своє життя без духовності. Можливо, саме через це у творчості поета і художника з’являються твори на «духовну тематику».

Таким чином, ми маємо пишатися, що в смутні і «темні» часи ХІХ століття в нашій історії, мистецтві, історії та літературі з’явилась така постать, як Тарас Григорович Шевченко. А перевершити великого пророка українського народу, на нашу думку, і до сьогодні ніхто не зміг. Отож, пишаймося тим, що ми українці і маємо таких «великих» людей в нашій дійсності, тому що творчість Тараса Григоровича актуальна і сьогодні!

Джерела.

1. Борисенко В. Малярська спадщина Тараса Шевченка в контексті візуальної антропології. // «Народна творчість та етнологія». – 2013 р. - № 3.

2. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії. — К., 1964.

3. Краснова Л. Характер і функції образів-домінант у Т.Шевченка / Л.Краснова // Дивослово. – 1999. – No 3. – С. 2 – 3.

4. Нахлік Є. Шевченко і Пушкін: класицисти, романтики, реалісти? // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – No 1. – С. 41 – 54.

5. Пипін О. Російські твори Шевченка: Поеми, повісті й оповідання Т.Г.Шевченка, писані російською мовою // Світова велич Шевченка: Зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка: У 3 т. – Т. 1. – К., 1964. – 512 с. – С. 196 – 213.

6. Т. Шевченко. Твори у п’яти томах. Т.2 – К.:Дніпро, 1970.– 416с.

7. Тарас Шевченко. Живопис, графіка. Альбом / авт.-упоряд. Д. Степовик. — К., 1986.

8. Фізер І. Естетика Шевченка / Іван Фізер. // Сучасність. – 1998. – No 5. – С. 100 – 104.

9. Шевченко Тарас. Твори: у 5 т. — К., 1985. — Т. 5.