

УКРАЇНСЬКЕ
МИСТЕЦТВО
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI —
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ
ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО
ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

В.А. ОВСІЙЧУК

УКРАЇНСЬКЕ
МИСТЕЦТВО
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI –
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

ГУМАНІСТИЧНІ
ТА ВІЗВОЛЬНІ ІДЕЇ

Київ
Наукова думка
1985

Монография посвящена истории украинского искусства XVI—XVII вв.—одного из важнейших периодов, ознаменованного влиянием европейского ренессанса и развитием гуманизма. Исследуются памятники архитектуры, скульптуры, живописи, в которых нашли отражение гуманистические идеи, пробуждавшие к жизни общественное сознание, содействовавшие формированию новых явлений в искусстве.

Для искусствоведов, художников, работников культуры, преподавателей и студентов художественных вузов.

Монографія присвячена історії українського мистецтва XVI—XVII ст.—одного з важливих періодів, що позначеній впливом європейського ренесансу і розвитком гуманізму. Досліджуються видатні пам'ятки архітектури, скульптури, живопису, в яких знайшли відображення гуманістичні ідеї, що пробуджували до життя суспільну свідомість, сприяли формуванню нових мистецьких явищ.

Для мистецтвознавців, художників, працівників культури, викладачів та студентів художніх вузів.

Відповідальний редактор
П. М. ЖОЛТОВСЬКИЙ

Рецензенти
Д. П. КРВАВИЧ, М. І. МОЗДИР.
Ю. О! НЕЛЬГОВСЬКИЙ

Редакція літературознавства та мистецтвознавства

0490100000-102 БЗ-2-15-85
M221(04)-85

© Видавництво «Наукова думка», 1985

Вступ

В історії українського образотворчого мистецтва особливе місце посідає період, що охоплює другу половину XVI — першу половину XVII ст. Його часове визначення досить відносне, оскільки він ще тісно пов'язаний з попереднім етапом і різко не відмежовується від наступного. І все ж розвиток мистецтва в цей час відрізняється своєрідними рисами і притаманною йому спрямованістю. Воно постає цільним, сповненим величезної духовної енергії художнім явищем.

Чудовий образний світ, створений спільними зусиллями архітекторів, скульпторів, живописців, сприймається як реальність, наділена великою силою естетичного впливу.

То був час і могутніх творчих поривів, і героїчних дерзань. Майже століття, від Люблінської унії 1569 р. до початку визвольної війни українського народу 1648—1654 рр., заповнене класовими битвами, зовнішніми й внутрішніми війнами. Це одна з найнеспокійніших епох, в палаючому горнілі подій якої брали участь усі суспільні прошарки. Визвольна й антифеодальна боротьба воскресила ідею національної свободи, котрою було пройняте політичне й духовне життя українського народу.

За короткий час українське мистецтво пройшло бурхливий шлях від засвоєння окремих ренесансних елементів до загального охоплення ренесансним світоглядом. Основою ренесансного мистецтва на Україні був гуманізм. Гуманістичному рухові на Україні сприяли внутрішні стимули: розвиток освіти, книгодрукування, агресивність католицької церкви і на самперед піднесення національної свідомості й патріотизму.

Україна висунула визначних діячів, причетних до різних сфер інтелектуальної діяльності і об'єднаних спільними цілями й етичними ідеалами. Їх створила епоха, і вони, в свою чергу, творили епоху. Жодне в попередніх століттях не зберегло такої кількості імен видатних людей в історії народу. Серед них Іван Вишеньський, Іван Федоров, Северин Налич-

вайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, Стефан Зизаній, Герасим і Мелетій Смотрицькі, Юрій Рогатинець, Іов Борецький, Захарія Копистенський, Петро Могила. Гуманістами були духовні й світські особи. Їм притаманна широта втручання в усі сфери тогочасного життя. Епоха створила образ вольовий, геройчний, органічно злитий з вимогами часу — в цьому його реальна переконливість. Вихованню таких високих моральних якостей і етичних принципів, очевидно, сприяла також обізнаність з науковою літературою ренесансної Європи, на що вказують зібрания книг в бібліотеках братств. Почерпнуті прогресивні ідеї ставали реальною силою.

Нове мистецтво народжувалося не скрізь. Богницями ренесансної культури були окремі міста. Саме в найбільш розвинутих містах міг здійснитись синтез різноманітних художніх явищ. З пасивного елемента, з ремесла мистецтво поступово перетворювалося в активне знаряддя пізнання, в науку, для якої основними об'єктами вивчення стали природа і людина.

У зв'язку з цими нововведеннями змінювалася художня концепція, що розвивалася від символічно-декоративного стилю до збагачення життєвою повнотою, хоча це збагачення в українському мистецтві проходило в певних межах, продиктованих традиціями. Глибокий зв'язок з традиціями зумовив в українському мистецтві поетичну безпосередність, святкову піднесеність, в образах виняткову моральну чистоту і людяність.

Вплив європейської ренесансної культури на українське мистецтво в фактом незаперечним. Джерела античної мудрості й мистецтва, які жили ренесансну Європу, набагато раніше через Візантію проникали на Русь, підносячи і підтримуючи творчу думку в багатьох ділянках духов-

ного життя. Про це яскраво сказав З. Копистенський на сторінках «Палінодії»: «А що ся римляне хвалить наукою тогосвѣтно — чужим перъем хваляться, в чужом плащу напинаються. Греки то суть мудrostи — Платонова и Аристотелева и іных філософов греких, мудrostи от части им уделенная!.. И мы, россове, если для наук в краи немецкие удаemosя, где як свое власное знаходим, от греков на час короткий поверенное отбираemos, с расторопностю єднак сметье откидуемо, а золото выймуемо»¹.

Античність в українському мистецтві виявлялась інакше. Тут не брали сюжетів із старогрецької історії й міфології. Звертання до античної культури збагачувало духовний світ людини, стимулювало безпосереднє вивчення природи, а також сприяло новому розумінню краси. Велике значення в поширенні античної теоретичної спадщини мали трактати, переважно з архітектури. Вони виховували розуміння цільності художнього образу, пропорцій, ритму й гармонійності співвідношень. З архітектурою зростала роль скульптурного декору, покликаного спільно творити прекрасне. У живопису порівняно з попереднім періодом помітний активний інтерес до анатомії людини, до її об'ємно-пропорційного зображення, відповідного за естетичною значимістю реальній людині. При цьому художник не сліпо наслідує природу, а прагне розкрити її красу.

Визначним досягненням мистецтва того часу, що мало виняткове значення, було застосування перспективи. Завдяки цьому нововведенню реальна дійсність активніше впроваджувалася в іконопис. Перспектива вплинула на зміну бачення світу, відкри-

¹ Русская историческая библиотека, Спб., 1878, т. 4, кн. 1, с. 900—901.

ла пропорції предметів і сприяла організації простору на площині. В цьому новому методі бачення поєднувався художній підхід з науковим.

Ренесанс в українському мистецтві був часом становлення і розвитку реалістичного портрета. В цьому жанрі утверджувалася людська особистість, а через її пізнання усвідомлювалося розуміння тісного зв'язку людини з навколошнім світом.

Якщо брати в цілому період, то процес складання нових форм розпочався в середині XVI ст., хоча слід візнати, що різні види мистецтва розвивалися не в однаковою активністю. Ренесансний характер архітектури визначився уже в другій половині XVI ст., живопису — в першій половині XVII ст. Скульптура, міцно пов'язана попередньо з архітектурою, а пізніше з живописом, знаходилась з ними в адекватній відповідності. Проте в жодному з видів тогочасне мистецтво не досягло чистоти стильового вираження, якщо брати за класичний зразок тип італійського Відродження. Стиль — це спільність образної системи і формальної мови, але в цьому сконденсовані також глибші ідейні й культурні тенденції епохи, отже, стиль формується на конкретній історичній основі. Впродовж цього короткого періоду в мистецтві, як і в цілому в культурі України, наявні гострі суперечності. Боротьба точилася між старими традиціями і новими пошуками, готика часто перепліталася з ренесансом, середньовічні пережитки існували поряд з прогресивними гуманістичними переконаннями. Все це відбивало життєві процеси, бо для ренесансної гуманістичної культури соціально-економічною основою залишалася феодальна система суспільних відносин: феодальні сили були ще надто міцними, панувала економічна нестабільність, загальний консервативний уклад життя, окостеніла

регламентована система цехів в містах. Все ж найбільшим гальмом розвитку мистецтва був наступ феодально-католицької реакції, яка нещадно боролася з проявами ренесансної культури. До цього слід додати немилосердне вичерпання людських і матеріальних ресурсів під час постійних війн, міжусобиць. На всьому лежав тягар чужовемного поневолення.

Ренесанс на Україні мав своєрідний характер — цей історичний етап хронологічно не збігався з європейським. Проте у ньому накреслилися певні закономірності, що виходили з можливостей і умов цього середовища. Мистецтво України, маючи власні національні особливості, набуло в цей період рис, властивих Ренесансу, які певною мірою притаманні всім національним школам. Цілком слушно тут можна навести слова радянського філософа А. Ф. Лосєва: «Ренесанс був не в якій-небудь одній країні, але у всіх країнах, і кожна країна переживала свій Ренесанс по-своєму і хронологічно, і по суті»². Про наявність ренесансного гуманістичного світогляду на Україні говорить такий факт, як протиставлення йому маньєристичних тенденцій, а маньєризм, що контрреформації, з'являється там, де сильні ренесансні позиції».

Мистецтво цього періоду підготувало ідеологічні основи визвольної епохи 1648—1654 рр. Притаманні йому ідеї свободолюбства і братерства безпосередньо втілилися в історичному акті возв'дання братніх народів Росії та України.

Вивчення мистецької спадщини періоду, що розглядається, розпочалося в кінці XIX ст., коли взагалі в європейському мистецтвознавстві зростав інтерес до розкриття художніх стилів особыстостей мистецтва Ренесанс-

² Лосєв А. Ф. Эстетика Возрождения.— М., 1978, с. 51.

су. Виявом цього стало святкування 300-літнього ювілею Львівського Ставропігійського братства, в зв'язку з чим у Львові відкрилася у 1888 р. археологічно-бібліографічна виставка. На ній було широко представлено малярство, виставлялись фрагменти успенського іконостаса, повністю святодухівський іконостас з Рогатина.

Впродовж першої половини ХХ ст. науковий матеріал нагромаджувався зусиллями українських та польських учених³, що лягло в основу нового етапу досліджень, який розпочався в післявоєнні роки. Велике значення мало видання багатотомних колективних праць: «Історія українського мистецтва» в 6-ти томах, «Історія Української РСР» та окремих книг із загальних проблем історії культури⁴.

Образотворче мистецтво цього часу частково висвітлювалося в дослідженнях радянських вчених⁵.

Автор пропонованої книги, на основі найновіших досліджень, намагався глибше торкнутися тієї неспокійної епохи, мистецькі пам'ятки якої і сьо-

годні хвилюють людей та приносять їм величезне естетичне задоволення. Свідченням цього є великий інтерес до виставки у Львові українського портрета XVI—XVIII ст., що відбулася у 1965 р. (автор був одним із зирачів і упорядників виставки), виставки ікон п'яtnicкого іконостаса в 1981 р. (після реставрації), а також відкриття художнього музею в Олеському замку (філіал Львівської картинної галереї) в 1975 р. на базі матеріалів експедицій 60—70-х років.

Нові дослідження дадуть можливість повніше й грунтовніше висвітлити даний період українського мистецтва — близької сторінки в історії вітчизняної культури*.

³ Свенцицький І. Іконопис Галицької України XV—XVI віків.— Львів, 1928; Свенцицький І. Ікони Галицької України XV—XVI віків.— Львів, 1929; Сіцінський І. Оборонні замки Західного Поділля.— К., 1928; Łoziski W. Sztuka Lwowska w XVI—XVII wieku.— Lwów, 1898; Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego.— Tarnopol, 1926; Mankowski T. Lwowski cech malarzy w XVI—XVII wieku.— Lwów, 1936; Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe.— Kraków, 1948.

⁴ Маслов С. І. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVII століття.— Українська література, 1943, № 12; Марченко М. І. Історія української культури в найдавніших часів до середини XVII ст.— К., 1961; Ісаевич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.— К., 1966; Ісаевич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні.— Львів, 1975; Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков.— М., 1963,

^{*} В силу історичних умов пам'ятки розглядуваного періоду збереглися переважно на Львівщині, Ровенщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині. На Лівобережжі та в центральних районах України тогочасні твори здебільшого не вціліли, а тому немає жодної можливості представити їх в ілюстративному матеріалі. Деякі збережені пам'ятки цього регіону широко відомі з праць радянських мистецтвознавців, до яких автор відсилає читачів.

Суспільно-політичне становище і культура України другої половини XVI—першої половини XVII ст.

Територія України здавна була тереном постійних війн між сусідніми державами. Ще в першій половині XVI ст. величезний простір від Володимира-Волинського та Кременця на заході до Ромен і Гадяча на сході, від Білорусії на півночі до південних запорізьких степів належав Литовському князівству. В руках Польщі знаходились Галичина, Західна Волинь і Поділля. Північно-східна земля — райони Чернігова і Новгорода-Сіверського та згодом Слобідська Україна — входила до складу Російської держави. Закарпатська Україна належала Угорщині, а Буковина — молдавському господарю, потім Туреччині. Широкі простори південних степів Причорномор'я і Приазов'я були під владні Туреччині і кримському ханові.

І хоча на землях, захоплених Литовським князівством, ще відчувалися наслідки ординського погрому, все ж і тут завдяки широким торговельним зв'язкам і зростанню виробничих сил спостерігалося економічне піднесення. Поступово відроджувались старі міста, виникали нові, і землі були достатньо заселені¹.

Східна політика польських феодалів, що велася вже віддавна, завершилась Люблинською унією 1569 р., за якою дві держави, Польща й Литва, об'єднувалися в єдину монархічну республіку — Річ Посполиту. Очевидно, ця унія не пройшла б так легко, якби не було згоди на те значної частини української магнатії, яка активно цьому сприяла. Українських феодалів вабили широкі політичні перспективи й економічні переваги, що розкривалися в прийняттям унії. Польські феодали згоджувались задоволити всі їх вимоги, навіть більше — уряд Польщі надавав право місцевим феодалам «написати привілеї», які вони вважають за кращі й необхідніші² для себе. Старі князівські роди України давно від-

¹ Баранович А. И. Население предстепной Украины в XVI в.— Исторические записки АН СССР. М., 1950, с. 198—232.

² Археографический сборник. Вильно, 1870, т. 7, с. 41.

чужились від народу і тепер шукали сильної влади для збереження своїх маєтностей. Крім того, їм відкривалися безмежні перспективи збагачення. Але найважливішою причиною легкої змови українських феодалів з польськими був страх перед своїм народом. «Історія учитъ,— писав В. І. Ленін у статті «Змови реакції і погрози погромників»,— що пануючі класи завжди жертвували всім, чисто всім — релігію, свободою, батьківщиною, коли йшлося про придушення революційного руху пригноблених класів»³. І зрада сталася.

Класові інтереси магнатів взяли верх над національними почуттями. Були занедбані мова, звичаї, релігія, з'явилася звіряча ненависть до всього українського, а передусім до простого трудящого народу. Впродовж XVII ст. магнати українського походження докорінно переродилися в справжніх катів українського народу і стали твердинею польської влади на Україні⁴. Ще на початку XVII ст. М. Смотрицький з елегійним сумом писав: «Де... дім княжат Острозьких, той, що блиском світlostі старожитної віри своєї дужче від інших світів? Де інші... славні domi russkikh knyazhat...?»⁵.

Але для тогочасної Польщі легке загарбання України було Пірровою перемогою і мало зовсім непередбачені наслідки. «Ся унія... — писав

I. Франко,— була хвилевим тріумфом польської політики і жерелом нехібного упадку Польщі. Прилучення південно-руських земель до Польщі дало почин до півторастолітньої боротьби українського народу з поляками за своє національне існування»⁶.

Вся енергія польського панства була спрямована лише на здобуття маєтків на східних українських землях⁷. При цьому були забуті західні землі Польщі, занедбані справи Дунайського басейну, не був до кінця розгромлений і Тевтонський орден. Східні клопоти поступово підточували Річ Посполиту і закономірно привели врешті-решт до занепаду.

Починаючи з другої половини XVI ст. по всій Україні впроваджувалася вигідна для шляхти фільварочно-панщинна система господарювання, що давала величезні прибутки. Закріпачене селянство позбавлялось всіляких прав й було кинуте в прівру рабства й недолі.

Містам в Речі Посполитій того часу судилася незавидна роль. На початку впровадження реакційної фільварочно-панщинної системи міське населення могло брати ще вигідну участь в товарно-грошовому обміні з феодалами і селянами, що позитивно відбилося на зростанні міст. Але згодом шляхта, ігноруючи міста, сама взялась за торгівлю.

Засилля шляхти в країні, розширення фільварочно-панщинної системи, наступ контреформації виявилися тими гальмами, які надовго зупинили розвиток міст. Але їх питома вага в суспільно-політичному і культурному житті країни все ж залишалась значною. Тут розвивалися ремесла⁸,

³ Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 13, с. 285.

⁴ Історія Української РСР: У 8-ми т., 10-ти кн. К., 1979, т. 1, кн. 2, с. 152—153.

⁵ Оригіл — to jest lament jedyniejs Powszechny Apostolskiej wschodniej Cerkwie z objaśnieniem Dogmat Wiary. Pierwey z Grackiego na słowieński a teraz z słowieńskim na Polską przełożony przez Theophila Orthologa też Świętej Wschodniej Cerkwie Syną. W Wilnie, roku pańskiego 1610. Переклад за вид.: Смотрицький М. Тренос, або плач східної церкви...— В кн.: Хрестоматія давньої української літератури. К., 1967, с. 167—168,

⁶ Франко I. Я. Нарис історії українсько-руської літератури.— Львів, 1910, с. 48.

⁷ Історія Української РСР, т. 1, кн. 2, с. 200.

⁸ Філософська мысль в Києві. Историко-філософский очерк.— Київ, 1982, с. 79.

об'єднуючи в цехах величезну кількість майстрів. Так, у Львові, найкрупнішому місті на Україні, до середини XVII ст. було 33 цехові організації з 133 ремісничими спеціальностями⁹. У Києві в кінці XVI ст. було 20 ремісничих спеціальностей. Постійно засновувалися нові містечка¹⁰, здебільшого на східних територіях: Київщині, Брацлавщині, Чернігівщині і Поділлі. Тут часто містом називалось село, що мало оборонні укріплення і не підлягало панщині. Про швидкість появи поселень свідчить такий приклад: в Подільському воєводстві в XVI ст. було 66 міст, а в 40-х роках XVII ст. уже 111¹¹, вільне населення яких складали кріпаки-втікачі. Останні відзначалися бойовитістю й активністю, як в ремісничо-торговельних справах, так і у визвольних рухах.

У містах суспільні відносини базувалися на феодальній становій системі. Влада належала багатим купцям та ремісникам, інтереси яких захищало так зване магдебурзьке право. Патріціат в західноукраїнських містах складався з багатих пімецьких, польських, а то й вірменських та українських родин. Але у Львові, Самборі, Дрогобичі, у всіх містах Закарпаття з посиленням політики національної нерівноправності українців не допускали до управління в магістраті. У Львові протягом тривалого часу панівне становище посідали німці, зайняті виключно своїми економічними справами й байдужі до долі народу, серед якого жили. Використовуючи для своїх корисливих цілей державну політику розпалювання національної ворожнечі, німецьке бургерство ста-

⁹ Кіс Й. П. Промисловість Львова у період феодалізму (XIII—XIX ст.) — Львів, 1968, с. 54—55.

¹⁰ Кроп'якевич І. П. Богдан Хмельницький.— К., 1954, с. 34.

¹¹ Компан О. С. Міста України в другій половині XVII ст.— К., 1963, с. 62.

ло тією жандармською силою, на яку спиралась Річ Посполита. Саме шляхта знайшла в ньому вдячного спільника в справі перешкоди створенню національної буржуазії в польських і українських містах, в справі «здійснення централізації, цього наймогутнішого політичного засобу швидкого розвитку всякої країни»¹².

На сході України в містах переважало українське населення. Тут верховодила заможна козацька міщанська верхівка. Народні маси терпіли подвійний гніт: і «своїх», українських феодалів, і католицьких. Для міст Галичини і Закарпаття справа ускладнювалася ще й тим, що соціальне пригнічення перепліталося з національним. Українців у Львові і Самборі вважали «міщенами другого розряду, без політичних прав і з обмеженими приватними правами»¹³. Їх не тільки не допускали до виборних посад в магістраті, а й чинили всілякі перешкоди в заняттях торгівлею та ремеслами. Католицька церква, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу, очолила наступ проти схизматиків, очим і узаконила жорстокі заходи, введені проти українських міщан католицьким магістратом. Політичні й економічні обмеження викликали протести, тяжби, бунти.

В умовах загостrenoї соціальної боротьби виникає серед широких кіл міщан прагнення до згуртування — утворюються легалізовані громадські організації, «братьства» православного населення України та Білорусії, що виступають проти наступу католицизму і засилля православної церковної ієрархії. Українське міщанство, «матеріальним життям близьке до заходу, вірою і мовою зв'язане з русь-

¹² Маркс К., Енгельс Ф. Твори, т. 5, с. 325.

¹³ Ptasnik J. Miasta i mieszkańców w dawnej Polsce.— Kraków, 1934, s. 352.

ким сходом»¹⁴, виявилось настільки самостійним, що змогло інтенсивно розвинути діяльність по керівництву культурним життям в дозволених вузьких межах суспільного життя, поставивши перед собою величні за масштабами і глибокі за змістом цілі¹⁵.

Програма братств знаходила широкий відгук і притягувала життєздатні елементи, які в час активного розвитку міського ремесла і торгівлі економічно могли протиставити себе феодальній шляхті. Ці товариства сприяли розвитку особистості, і недарма тут «з'являються небуденні постаті Красовських і Рогатинців (у Львівському братстві.— В. О.) — міщани з поривами і сумнівами, з прикметами і недоліками людей Відродження і реформації»¹⁶.

До нової організації насторожено ставилися і католицькі клерикальні кола, і представники влади на місцях. Уже на ранньому етапі існування Львівського братства в міську раду був направлений донос про його діяльність, зокрема, про те, що міщани «влаштовують таємні сходки, де вибирають із свого числа українських бургомістрів і консулів і багато іншого замишляють проти... правління ради»¹⁷. А подекуди братства обвинувачували у відкритому підбуренні до бунту, як про це свідчить заява римсько-католицьких членів магістрату м. Холма від 5 грудня (25 листопада) 1619 р.¹⁸ Діячів братського руху воро-

¹⁴ Кріп'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст.— Записки Наукового товариства імені Шевченка, 1907, т. 29, кн. 5, с. 43 (далі — ЗНТШ).

¹⁵ Monumenta Confraternitatis Stauro-pigianae Leopoliensis / Ed. W. Milkowicz. Leopolis, 1895, т. 1, р. 120.

¹⁶ Кріп'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст., с. 46.

¹⁷ Центральний державний історичний архів УРСР у Львові, ф. 52, оп. 2, с. 10, (далі — ЦДІА УРСР у Львові).

¹⁸ Ісаєвич Я. Д. Документи з історії боротьби міських братств проти національно-

го називали «наливайківцями», «рогатинцями», а братства — «сектою наливайківців» або «рогатинців»¹⁹, таким чином підтверджуючи їх велику громадську роль в суспільному житті.

Братський рух спочатку поширився на західних землях України. В 90-х роках XVI ст. братства виникають в багатьох містах Галичини, Холмщини, Підляшшя і навіть в деяких селах, а в першій половині XVII ст.— на Волині і в східних землях, охоплюючи всю Україну²⁰.

Поступово братства розширили компетенцію своїх питань — від суспільно-політичних до культурно-просвітительських. За складом членства і за світською спрямованістю діяльності в багатьох братствах, «пропитаних западноєвропейським реформаційним духом»²¹, закономірно з'явилось переконливе прагнення звільнитись з-під впливу духовенства. Це прагнення братств знаходить підтримку східних патріархів, занепокоєних католицькою експансією і перспективою приєднання України під духовну владу папи римського. Тому Львівське братство, до складу якого входили «люди всякого стану, як тутешні, так і сторонні», отримало право Ставропігії — незалежності від місцевих церковних властей.

Львів став центром братського руху, а статут братства — зразком для статутів інших братств, і, таким чином, створилася міцна програма ідейної єдності і товариської солідарності.

Членами Львівського братства були мешканці Замостя, Белза, Брацлавля,

релігійного гніту в першій половині XVII ст.— В кн.: Середні віки на Україні. К., 1971, вип. 1, с. 211.

¹⁹ Анушкин А. И. Во славном месте Виленском.— М., 1962, с. 135, 142—143.

²⁰ Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст., с. 37—38.

²¹ Франко І. Я. Зібр. творів : В 50-ти т., К., 1980, т. 27, с. 319.

Києва, Луцька, Мінська, Новогрудка, Чигирина та інших міст і навіть країн (як молдавський господар)²². І хоча в книгу братства вписувалися магнати і представники шляхти, все ж, не розділяючи основної ідеологічної спрямованості братства, вони не могли скільки-небудь помітно впливати на його діяльність. Проте в братствах Луцька, Києва, Вільно головну роль відігравали українські феодали та вище духовенство, які ревниво оберігали свої класові інтереси. Популярність Київського братства серед українського народу була зумовлена фактом вступу в його членство гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного з усім запорізьким військом²³.

На початках появи Львівського братства залишалось організацією ремісничо-торговельної частини міського населення. Його засновниками були брати Юрій та Іван Рогатинці — сідельники, Дмитро Красовський — кравець, Лука Губа — кушнір, крамарі Іван Красовський, Лесько Малецький, Хома Бабич, Стецько Мороховський, Іван Богатирець²⁴.

Про діапазон духовних запитів братчиків свідчать їх власні збірки книжок та бібліотека братства, по суті, сформована їх дарами. Тут переважали книги філологічної орієнтації. Релігійних книг було небагато. Зберігалися твори сучасних авторів, учасників суспільно-політичної боротьби, що протікала під релігійною оболонкою,— це переважно полемічна література. Ряд полемічних творів знаходився в рукописах, серед них знаменита «пересторога»²⁵.

²² Петрушевич А. Свободная Галицко-русская летопись с 1600 по 1700 г.— Львов, 1974, с. 134, 192, 259.

²³ Кріп'якевич І. П. Львівська Русь в першій половині XVI ст., с. 25—26.

²⁴ Срібний Ф. Студії з історії Львівської Ставропігії.— ЗНТШ, 1912, т. 106, с. 32, 68.

²⁵ Ісаєвич Я. Д. Бібліотека Львівського братства.— Бібліотекознавство та бібліогра-

Питання моралі були в той час найактуальнішими, і братчики принципово їх загострювали, протиставляючи здорову силу народу деморалізації насамперед духовенства. Але цю силу в народі необхідно було змінити освітою, знаннями, тому однією з найбільш прогресивних місій братств стала просвітительська.

Львівське братство після смерті Івана Федорова (1583 р.) викупило в 1585 р. його друкарський станок і починаючи з 1591 р. активно розгорнуло видавничу діяльність. До речі, й інші братства: Луцьке, Кременецьке та білоруські Віленське і Могилівське — також видавали книги, але Львівському в цьому питанні належить особливо почесна роль. Воно було гідним продовжувачем великої справи Івана Федорова.

Російський першодрукар, один з яскравих представників культури Відродження, своєю діяльністю об'єднав у справі книгодрукування попередні досягнення Швайпольта Фіоля та Франциска Скорини. Видані в 1491 р. німцем Фіolem в Кракові «Часослов», «Октоїх», «Тріодь пісна», «Тріодь цвітна», що призначались спеціально для України, Білорусії та Росії, вже тоді католицька ієрархія розцінювала як факт протесту українського народу проти Польщі, а Іван Франко назавв їх «найважливішою подією в історії українського письменства»²⁶, «одним із найважливіших явищ у історії української літератури. Ряд полемічних творів знаходився в рукописах, серед них знаменита «пересторога»²⁷.

фія, 1966, № 3, с. 126—132; Ісаєвич Я. Д. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI—XVII вв.— Федоровские чтения (1976) «Читатель и книга», М., 1978, с. 65—76.

²⁶ Франко І. Я. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.— Львів, 1910, с. 40.

²⁷ Франко І. Я. Южорусская литерату-

народів, українського та білоруського, була просвітительська діяльність Франциска Скорини, великого патріота і гуманіста. Завдяки його виданням (1517—1525 рр.) «Білорусія виявилася першою серед східнослов'янських країн, що приєдналися до загального розвитку західноєвропейського друкування²⁸. Мета Скорини — дати знання простому народові. Його книги були широко відомі на Україні, особливо в східній частині Галичини і Поділля, про що свідчать численні їх рукописні копії²⁹.

На Україні також поширювалися книги, друковані в Цетині, столиці Чорногорії³⁰, та кириличні книги, що видавалися у Венеції емігрантами з Чорногорії — воєводою Божидаром Вуковичем Подгоричанином та його сином Віченцо. В ілюстрованні видань Вуковичів брали участь поряд з сербськими майстрами венеціанські гравери, які творили в дусі піанього відантійського мистецтва, одночасно залишаючи сучасний їм живопис Італії³¹.

За десять років перебування на Україні Федоров надрукував сім книг (загалом він зробив 12 книг). Початок поклали знаменитий львівський «Апостол» і «Буквар» (Азбуки), видані 1574 р. з метою, як писав Іван Федоров в своїй післямові до «Апостола», дати «християнам истинну пре-

ра.— В кн.: Энциклопедический словарь / Брокгауз и Эфрон. Спб., 1904, т. 11, с. 304.
²⁸ Шчакацігін М. Гравюри и книжны аздобы у виданнях Францішка Скарыны.— В кн.: Чатырохсотлеце беларускага друку. Мінск, 1926.

²⁹ Ісаевич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні, с. 24—28.

³⁰ Медаковић Д. Стари српски дрворез.— Београд, 1964, с. 1.

³¹ Щепкина М. В. Переводы предисловий и послесловий первопечатных книг.— В кн.: У истоков русского первопечатания. М., 1959, с. 235.

мудрость»³². Ці видання у Львові першодрукар міг здійснити при безкорисливій підтримці міщан, які глибоко розуміли значення його великої справи. То були члени братств Краківського передмістя церков Благовіщення та св. Миколая, а також об'єднання міщан Руської вулиці — передмістя, які на той час вже виступали як старійшини українського народу у Львові, представники «всієї української громади в місті і передмістях»³³. Вони згодом створили Успенське Ставрофігійське братство.

З 1575 р. свою діяльність Іван Федоров продовжив у Острозі, де здійснив п'ять видань, серед них «Буквар» і монументальна Острозька біблія (1580—1581 рр.) — перше повне видання Біблії церковнослов'янською мовою.

Діяльність першодрукаря «книг перед тим невиданих» Івана Федорова залишила в українській культурі незгладимий слід. Його справу продовжувало Ставрофігійське братство, видаючи головним чином ту літературу, що була конче необхідна для його суспільно-політичних і просвітительських цілей, і підручники для нововідкритої братської школи («Аделфотес», 1591 р., збірник декламацій «Пресфонема», 1591 р.) та ін.

Перший період видавничої справи (1591—1616 рр.), без сумніву, найактивніший і тісно пов'язаний з діяльністю братства, відбив бурхливу епоху боротьби протиележних ідеологічних полюсів, розквіт полемічної літератури, спрямованої проти унії і католицтва.

Друкарська справа розгорнулась по всій Україні. В Острозі традиції Івана Федорова продовжувались до 1612 р. Тут були надруковані необ-

³² Там же, с. 236.

³³ Ісаевич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст., с. 26,

хідні для ідеологічної боротьби публіцистичні твори Герасима Смотрицького, Христофора Філалета (псевдонім, очевидно, Мартина Броневського), Клірика Острозького, Івана Вишнівського та ін.

Поштовхом до розвитку української графіки послужила короткочасна діяльність друкарень в Стрятині, Крилосі (1604—1606 рр.), видання яких були ілюстровані сюжетними гравюрами.

Стрятинська друкарня, закуплена архімандритом Києво-Печерської лаври Єлисеєм Плетенецьким, дала початок (1615—1616 рр.) лаврській друкарні, яка незабаром стала могутнім видавничим центром на Україні. Протягом першої половини XVII ст. тут працювали видатні літературні сили і талановиті гравери. Водночас діяли і приватні друкарні киянина Тимофія Вербицького, білоруса Спиридона Соболя, були вони також в містах Почаєві, Рахманові, Луцьку, Кременці, Житомирі і навіть у селах. У Львові з 1638 р. активно працював Михайло Сльозка.

Продукція цих численних видавництв була різноманітною, в ній важливе місце посідали полемічні та публіцистичні твори, що відіграли велику роль в ідейно-релігійній боротьбі проти католицької експансії, та учебні посібники, які задовольняли жадібний потяг до освіти в селах і містах. Питання школи стало найактуальнішим. В ньому з усією непримиренністю схрестилися інтереси ворогуючих ідеологічних супротивників: з одного боку, братства, бо організація шкіл стала їх основним обов'язком, з другого — просвітительська політика, яку розпочали єзуїти. Вони відкривали єзуїтські колегії, при них початкові школи, куди приймали всіх без урахування релігійних та національних відмінностей, навчаючи бідних дітей безкоштовно. Їх шкільна про-

грама переважно скерувалася на виховання воїновічного католика. В таких навчальних закладах молодь отримувала і ідеологічну обробку для активної боротьби з братиками, реформаторами і насамперед схизматиками, тобто православною церквою. Але, захопивши Галичину і Волинь, єзуїти все ж не змогли укріпитися на сході України, на Поділлі та Київщині.

На українських землях діяли і протестантські школи з достатньо високим рівнем навчання. Але їх було небагато. Школи переважно запроваджувались аріанами і звідка кальвіністами в другий період їх діяльності, коли, рятуючись від переслідування контреформації, протестанські секти знайшли притулок на Волині та Київщині. Там вони розвинули (головним чином, аріани) велику суспільну і просвітительську діяльність, яка продовжувалася два десятиліття (після 1638 р.), і саме тут рух аріан знайшов живий відгук серед демократичних верств, міської бідноти та селянства.

Аріани відкрили школи на Київщині в Черняхові і на Волині в Гощі, в селі Бабині, що недалеко від Гощі, в Киселині та філіал в селі Березно³⁴. Киселин, місто поблизу Горохова, від 1612 р. стало визначним осередком аріанства на Волині, а школа (з 1614 р.) була згодом піднесена до ступеня академії (зруйнована трибуналським вироком в 1644 р.). Тут вчилася молодь: аріани, кальвіністи та католики. В Гощі аріанська школа існувала до 1639 р. Її заклав Гаврило Гойський, київський каштелян, покровитель аріан, хоч він був православним. Але його дочка Регіна Соломирецька, фанатично віддана православ'ю, прагнучи позбавити аріан школи і релігійних відправ у Гощі, при фундованому

³⁴ Kossowski A. Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyńiu w 16—17 w.— Rocznik Wołyński, 1934, t. 3, s. 245—255.

нею монастирі св. Михаїла відкрила вищу православну школу. Опікуном цієї школи був Петро Могила, а першими ректорами — визначні пізніше діячі Києво-Могилянської колегії Ігнатій Старушич та Інноченцій Гізель. Соломирецька відкрила ще декілька початкових шкіл³⁵.

Під протекторатом князя К. Острозького в Острозі аріани мали збір, а кальвіністи — школу. Все ж училий заклад в Киселині завдяки винятковому викладацькому складу був на той час найсильнішим на Україні. Там працювали високоосвічені, глибоких переконань люди, що вірили в перемогу розуму та гуманності³⁶.

До виникнення братських шкіл зумовлене релігійними переконаннями упереджене ставлення дрібної шляхти до єзуїтських та протестантських шкіл розбивалося об глуху стіну безвиході. Із двох бід вибирали єзуїтську школу, де вчили латині та польської мови, необхідних для розуміння хоча б офіційного урядового діловодства. Красномовним свідченням такого стану освіти є заповіт волинського шляхтича Василя Загоровського. Переїдаючи в татарській неволі і піклуючись про долю своїх синів, він 1577 р. в заповіті головним чином наголошував на освіті дітей, щоб їх вчили руської науки в які або вдома, згодом латинського письма в найманого бакалавра, а вже після цього віддавали до єзуїтів у Вільню, «бо там хвалять дітям добру науку». При цьому турботливо застерігав, щоб його сини «не помітували своїм українським письмом і говоренням українськими словами та обичаями чесними й покірними українськими, а найбільше свою вірою», якої б не цуралися «аж до смерті».

³⁵ Ibid., s. 248.

³⁶ Липинський В. Аріанський соймик в Киселині на Волині в маю 1638 р. (Причинок до історії аріанства на Україні). — ЗНТШ, 1910, т. 96, с. 46—49.

ті своєї³⁷. На той час все це можна пояснити відсутністю українських середніх, не говорячи про вищі, шкіл, про що з неприхованою погордою писав єзуїт Петро Скарба в книзі «Преєдність церкви» (1577 р.), відмічаючи загальне неутримане, низький рівень вченості духовенства, незнання навіть церковнослов'янської та й своєї рідної мови.

На цьому непривабливому тлі появя першого культурного осередку в Острозі була схвалено оцінена сучасниками як початок духовного відродження народу. Тут були зібрані видатні вчені, письменники, педагоги. Ректором школи був Герасим Смотрицький, видатний супспільний діяч, поет і письменник, вчителями — греки Кирило Лукаріс і патріархий протосинкелл Никифор, а також вчені аріани, кальвіністи, лютерани: Мотовило, Христофор Філалет. До цього науково-літературного гурту входили Василь Суразький, Дем'ян Наливайко, брат Северина Наливайка.

Острозьку школу інколи називають академією, інколи тримовним ліцеєм. Очевидно, це був середнього типу навчальний заклад, де вивчали грецьку, латинську і церковнослов'янську мову, а також курс предметів, які складали «сім вільних наук». Острозька школа виховувала в своїх спудеях патріотичні почуття, любов до рідної землі і повагу до народу, категоричну непримиренність до католицизму та до ненависної унії. Її вихідцями були відомий супспільно-церковний діяч Іоан Княгиницький, гетьман Петро Конешевич-Сагайдачний, письменник-полеміст Мелетій Смотрицький³⁸.

³⁷ Архів Юго-Западної Росії. Київ, 1859, т. 1, ч. 1, с. 74, 75; Фотинський О. Обыкновенные люди старой Волыни. Из семейной хроники двух поколений фамилии дворян Загоровских, во второй половине XVI в.— Волынский историко-археологический сборник. Житомир, 1896, т. 2.

³⁸ Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії україн-

Другим культурним центром став Львів. Для оборони православ'я та зміцнення ідейних переконань братчики вирішили «... школу наук християнських к грецьких і словенських дітьем волним послопите фундовати»³⁹. Школа для «научення дітей вшелякого стану»⁴⁰ відкрилась 1585 р.⁴¹ Особливістю братської школи був її демократичний характер. Хоч вона називалася греко-слов'янською, але тут вивчали і латинську мову, незважаючи на те, що до латині, з якою асоціювалася католицька ненависна церква, вороже ставились деякі братчики і духовенство. З. Копистенський її називав «оскідною» і недостатньо досконалою перед церковнослов'янською для високих богословських речей. Але братство на знання латинської мови дивилось з практичного боку як на мову державної адміністрації і, нарішті, як на васіб пізнання наукової думки Європи.

Вивченням мов і курсу «свободних искусств» братська школа відносилась до закладів середнього типу, алеробились спроби ускладнити в ній програму вивченням «філософии, разумывающе и врачества, ко благоискустству превосходим все совершенного богословия»⁴², що вказує на прагнення зробити школу вищим училищем закладом типу академії. В школі працювали видатні діячі українського письменства брати Степан і Лаврентій Зизанії, Іван Борецький, Кирило Транквіліон Ставровецький. Першим

ської культури доби феодалізму.— К., 1972, с. 53—58.

³⁹ Архів Юго-Западної Росії. Київ, 1904, т. 12, ч. 1, с. 527—529.

⁴⁰ Юбилейное издание в память 300-летия основания Львовского Ставроопигийского братства.— Львов, 1886, док. 85.

⁴¹ Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст., с. 129.

⁴² Студинський К. «Адельфотес» — граматика, видана у Львові в р. 1591.— ЗНТШ, 1895, т. 7, с. 5.

її ректором був грек Арсеній, архієпископ Еласонський⁴³. Тут вчилися Петро Могила⁴⁴, Іван Борецький, що пізніше стали київськими митрополитами, письменник-полеміст Захарія Копистенський.

Під впливом Львова виникли братські школи в містах Галичини: Рогатині, Перемишлі, Замості, Холмі, а також в багатьох селах.

На початку XVII ст. центром національно-просвітительського руху став Київ. Місто поступово повертало собі минулу славу політичного і культурного осередку українських земель. У зв'язку з функціонуванням друкарні Києво-Печерської лаври тут з усієї України зосереджуються значні наукові сили, прогресивні діячі, перед якими простягалося широке поле для творчої діяльності. До гуртка вчених входили: Єлісей Плетенецький, архімандрит Києво-Печерської лаври, нахненник друкарської справи; Захарія Копистенський, письменник і просвітитель; Тарасій Львович Земка, знавець слов'янських, грецької та латинської мов, редактор, коректор, друкар; Лаврентій Зизаній, автор «Граматики словенськії»; Памво Беринда, письменник, поет, «архитипограф церкви Россії» (головний друкар), видатний лінгвіст; Олександр Митура, письменник; Іов Борецький, ректор братської школи, з 1620 р.— митрополит київський; Петро Могила, видатний просвітитель і гуманіст, який «майже 20 років ... очолював книговидавницу справу на Україні»⁴⁵, з 1632 р.— митрополит київський.

Київське братство в 1615—1616 рр. при Богоявленському монастирі орга-

⁴³ Срібний Ф. Студії над організацією Львівської Ставроопігії від кінця XVI до початку XVII ст.— ЗНТШ, 1912, т. 108, с. 22.

⁴⁴ Голубов С. Київський митрополит Петр Могила и его сподвижники. Київ, 1883, т. 1, с. 10.

⁴⁵ Книга і друкарство на Україні / Під редакцією П. М. Попова.— К., 1965, с. 83.

нізувало свою школу, яка відразу стала в один рівень з вищими західно-європейськими школами. В перші роки нею по черзі керували Іов Борецький, який «амітом свого життя, праці, боротьби зробив розвиток освіти і культури, збереження православ'я на Україні»⁴⁶, Мелетій Смотрицький, що отримав високу освіту у Віленській академії та університетах Вроцлава, Віртемберга, Нюрнберга, автор «Грамматики славянської ...», яка впродовж двохсот років служила підручником для навчання в школах України, Росії, поширенна була на Балканах і в Болгарії; Касіян Сакович, поет і лінгвіст, вихованець Krakівської та Замойської академій, відомий «Вършами на жалосный погреб зацного рыцара Петра Конашевича-Сагайдачного». В школі викладали монахи і світські, а про зв'язки школи з Росією та Білорусією говорить той факт, що серед учителів були росіянин уставник Федір і білорус Савва Андрієвич із Могильова⁴⁷.

Будучи архімандритом Києво-Печерської лаври, Петро Могила влаштував при ній школу за польським та західноєвропейським зразком. Така орієнтація школи викликала велике невдовolenня і духовенства, і київських міщан, на що звернув увагу Іов Борецький, який в своєму заповіті наказував Петрові Могилі «фундувати школи тільки при братстві, а не де-інде». Під тиском братства і козаків Петро Могила, записавшись до Богоявленського братства як старший брат і опікун⁴⁸, змущений був піти на об'єднання двох шкіл. Нова школа роз-

⁴⁶ Вовняк М. С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові.— В кн.: Матеріали до вивчення історії української літератури, т. 1, с. 245.

⁴⁷ Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія.— К., 1970, с. 41.

⁴⁸ Памятники, изданные Киевскою комиссию для разбора древних актов, Київ, 1898, т. 1/2, с. 393.

міщалась на місці братської, на Подолі, і функціонувала під назвою Київської братської колегії (згодом Києво-Могилянської академії). Зaproшені зі Львова Ісая Трофимович-Козловський та Сильвестр Косов спочатку працювали в лавській школі, згодом розгорнули викладацьку діяльність в новій колегії — це вже була школа вищого типу. Тут вивчали латинську, грецьку, слов'янські, зокрема українську книжну мови і, звичайно, «сім вільних наук», однак богословів читати польський уряд не дозволяв, щоб цією забороною утримати від права претендувати на статус академії. Ale Київська братська колегія по суті нею була, бо «вище такої освіти навряд чи могло щось бути і в європейських тодішніх училищах»⁴⁹. Велике місце в програмі посідало вивчення поетики та риторики і особливо філософії, курс якої читали Ісая Трофимович-Козловський і Сильвестр Косов.

У Київській братській колегії філософські знання охоплювали думку західноєвропейських холастів, писання отців східної церкви, а також нові ідеї представників ренесансного вільномудрості, пройняті реформаторством. У самому спрямовані колегії були закладені ідеї гуманізму, передусім вільний доступ до освіти всіх станів — ідея рівності, як у Львівській братській школі.

Великим завоюванням курсу філософії було вивчення творів Арістотеля. В курсах поетики та риторики використовувались твори видатних греків⁵⁰, згадувались поети і вчені європейського Відродження. Київська

⁴⁹ Аскоченский В. Киев с древнейшим его училцем Академией. Киев, 1856, ч. 1, с. 85.

⁵⁰ Медынский Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией.— М., 1954, с. 128.

братська колегія стала зразком для створення подібних закладів у Вінниці (1634), звідки згодом була перенесена в Гощу (1639 р.), в Кременці (1636 р.).

Численні школи, що діяли в кінці XVI — першій половині XVII ст., виражуючи інтереси широких прошарків українського народу, свідчили про величезний потяг його до освіти. Красномовним показником великих культурних перемін на Україні цього часу є запис Павла Алеппського. Чужинця, що відвідав Україну в 1654 р., вразило те, що «по всій землі русинів, тобто козаків, ми помітили гарну рису, яка викликала наше здивування: всі вони, за малим винятком, навіть більшість їх жінок та дочек, уміють читати і знають порядок церковних служб і співів... В землі козаків всі діти уміють читати, навіть сироти»⁵¹.

Можливо, Павло Алеппський і перебільшує, але наслідки зусиль братств на ниві просвітительства були величезними. Вони високо піднесли свідомість народу, з гущі якого з'явилась талановиті творці, передусім літератори-публіцисти, суспільні діячі. Ця нова верства освічених людей взяла найактивнішу участь в гострій ідеологічній боротьбі, що розгорнулась у зв'язку зі спробами здійснення церковної унії, яка змінила б панування шляхетської Польщі на українських та білоруських землях, паралізувала б до певної міри опір мас і загальмувала б прагнення українського народу до возв'єднання з Російською державою. Католицизм, проводячи унію, одночасно вів боротьбу проти реформаційних течій, що поширювались серед шляхти й вищої магнатерії, які, таким чином, прагнули ослабити економічно й політично ка-

⁵¹ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. М., 1897, с. 2, 15.

толицьку церкву та добивались ще більшої незалежності від королівської влади. Однак шляхта, боючись за свої досягнуті величезними зусиллями політичні та економічні позиції, всіляко перешкоджала поширенню реформаційних ідей серед селянства та міщанства. Згодом страх перед поширенням цих ідей серед трудящих мас зажене її знову в лоно католицької церкви. Звичайно, вузьке використання шляхтою для своїх корисливих цілей гуманістичного і реформаційного руху визначило його повну безперспективність. Ale ж жива думка проникала в Польщу з гуманістичних центрів, де навчалась польська, українська, білоруська молодь, з протестантських університетів Віртемберга, Страсбурга, Базеля, Вюрцбурга, Гольдберга та ін.⁵² У час відносного вільномудства і толерантного ставлення до чужих вірувань гуманізм зачепив досить широкі кола суспільства. Більш радикальними і демократично послідовними в своїх поглядах були «польські брати» (іх ще називали аріанами, унітаріанами, соціанами), куди входили антитринітарії, емігранти Західної та Південної Європи. В цілому це були сили, спрямовані проти феодального ладу, які висували сміливі суспільнополітичні вимоги: знищення кріпацтва, ліквідація експлуатації людини, майнова рівність, релігійна терпимість. Аріани швидко поширились в Польщі. Їх общини були в Західній Україні та Білорусії. Вони залишились вірними своїм переконанням і в час жорстокого переслідування контрреформацією. Останнім іх притулком стали Київщина та Волинь, де вони розгорнули велику суспільну та просвітительську роботу. Цілком очевидний вплив реформаційно-гума-

⁵² Lukaszewicz J. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, Poznań, 1849—1851, t. 1, s. 74.

ністичних ідей на дозрівання сусільно-політичних поглядів братчиків, передусім львівських, які прагнули позбавитись втручання духовенства в громадські справи і вели тривалу боротьбу з львівським єпископом Гедеоном Балабаном. Ще категоричніше з осудженням того ж Балабана виступав «возлюблений брат», учитель львівської школи Стефан Зизаній. Він був прихильником рішучих, навіть бунтарських дій. Його ненависть до латинства і унії не мала меж.

Запрошений разом з Ю. Рогатинцем в 1593 р. Віленським братством для допомоги, Зизаній розпочав бурхливу проповідницьку діяльність, спрямовану проти сановних духовного стану. С. Зизаній був виразником інтересів міщанської бідності, або, як його називають, представником «плебейсько-селянської фаланги національно-релігійного фронту»⁵³. Він займав в питаннях боротьби проти ворогів православної віри і гнобителів народу воївничо-наступальну позицію. Можливо, в цьому пункті братчики поступалися перед С. Зизанієм, але за спрямуванням своїх переконань були з ним солідарні. Несхідність цих переконань витримала перевірку в конфлікті з єпископом Гедеоном Балабаном, що тривав 15 років. І єпископ був змушений вгамуватися. Згодом його наступники не зважувались випробовувати згуртованість і силу братства: вищі церковні сановники не були авторитетами. Братство не вражувало невдоволення його діями митрополітів Іова Борецького і Петра Могили⁵⁴. Висока свідомість братства живилась прогресивною ре-

несансною думкою. В їх діяльності, як і в грандізних за своїм розмахом козацько-селянських повстаннях 90-х років XVI ст. під керівництвом К. Косинського та С. Наливайка, була закладена едина основа — антифеодальна боротьба. В. І. Ленін писав, що «прогресивним є пробудження мас від феодальної сплячки, іх боротьба проти всякої національного гніту, за суверенність народу»⁵⁵.

Одним із таких важливих факторів пробудження стала церковна унія. Вона до краю загострила не лише релігійні, а й політично-соціальні та національні питання і сприяла появлі в українській культурі виключної за художньою зрілістю, глибиною змісту та політичною спрямованістю полемічної літератури, що ввібрала в себе всю складність різноманітних питань тогочасного життя і стала високим здобутком гуманістичного руху в загальноєвропейському масштабі.

Єзуїти, воскрешаючи призабуту ідею унії, розпочали справжню війну проти православної церкви і одночасно проти реформації. Для цієї війни, що велася найганебнішими засобами, воївничий орден зібрав у Польщі реакційні шляхетсько-католицькі сили — контрреформацію. Занепокоєний піднесенням українського міщанства, його організаційною згуртованістю і конкретною далекосіжжною програмою, стурбований Запорізькою Січчю — цією «козацькою республікою» (Маркс), яку не мав змоги подолати, нарешті, переляканий масовістю селянсько-козацьких повстань, що набирали чимраз дужчого розмаху, уряд Речі Посполитої благословив дії контрреформації.

Похід проти православної церкви розпочався публіцистичними виступами єзуїтів. Ще в 1566 р. Бенедикт

Гербест в трактаті «Wypisanie drogi» порушив питання про унію католицизму з православ'ям, яку далі розвинув Петро Скарга у книзі «Про єдність церкви під єдиним пастором і про грецьке від тієї єдності відступлення, з застереженням і вмовлянням руським народам, що тримаються греків» (Вільно, 1577 р.). П. Скарга з підкresленою пристрастю змальовував жалюгідний стан православ'я на Русі, падіння моралі серед духовенства, його безграмотність, з чого могла б вивести лише нова греко-католицька або, інакше, греко-уніатська релігія. В полеміку включились вчені острозького гуртка: Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Клірик Острозький, Мотовило, Христофор Філалет, які, відповідаючи Скарзі, не оминули календарної реформи, проведеної в 1582 р. римським папою Григорієм XIII, що вчинила велике сусільне зло на Україні. Про це писав зачинатель полемічної літератури Герасим Смотрицький. Виховані на творах передової російської літератури, Івана Федорова, Максима Грека, він в своїх трактатах «Ключ царства небесного», «Предисловіе к благоверному и православному всякого чина, возрасста же и сана читателеви» викривав реакційно-експансіоністську політику Ватікану на Україні, наклепницькі і образливі писання католиків, мерзенну розбещеність зрадників.

У творах Г. Смотрицького з великою силою ззвучитьnota соціальної нерівності, співчуття закріпаченим селянам, яких «зверху ненда доєдаєть, а внутрь сумнєне грызет», що завжди селянин виявляється неправим і перед богом і перед паном, підлягаючи постійним екзекуціям. За своїми поглядами Г. Смотрицький належав до діячів гуманістичного напряму. Твори він писав тогочасною розмовною мовою, посилюючи думку народними приповідками та дотепами. І Василь

Суразький в «Книжиці» (складається з шести трактатів) захищав православ'я від католицького наступу.

Церковна унія відбулася 1596 р. в Бресті. Її підготовку й формальне здійснення полегшила зрада вишого православного духовенства України та Білорусії задля матеріальних і політичних привілеїв: порівнятись в правах з католицькими «князями церкви», бути незалежними від східних патріархів, позбутися втручання братств у справи церковного управління, жити розкішним і розпусним життям, як шляхта. Деяким з них дав влучну характеристику Іван Франко: «Митрополитом Київським був Михайло Рагоза, бідний шляхтич, що був зразу православним, потому перейшов на лютеранство, відтак за намовою езуїтів — на латинство, а в кінці, також за намовою езуїтів, зробився знову православним, але тільки в тій цілі, щоби знищити православіє. Єпископом берестейським був Іпатій Поцій, чоловік хоч і вчений, але без характеру, брехливий і хитрий. Єпископом луцьким і острозьким був Кирило Терлецький, розпусник і забіяка, про которого поговорювали, що держав спілку з злодіями і грабівниками, фальшував гроши, і которому в судах доказували множеству різних злочинств, розбой, калічення людей і убивств. Єпископом львівським був Діонісій Балабан, не ліпший від Терлецького...»⁵⁶. Однак король і уряд Польщі приймали їх і такими, бо, за висловом П. Скарги, усвідомлювали, що без церковної єдності єдність Речі Посполитої довго існувати не може. Але провести унію обманним шляхом не вдалося. Скліканій в Бресті 1596 р. собор для затвердження унії розколовся на два собори: уніатський і православний. Унію підписали лише

⁵³ Яременко П. К. Стефан Зизаній — український полеміст кінця XVI ст.— Радянське літературознавство, 1958, № 2, с. 44.

⁵⁴ Ісаевич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст., с. 80—81.

⁵⁵ Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 24, с. 128.

⁵⁶ Франко І. Я. Твори: В 20-ти т., т. 19, с. 551.

вищі церковні сановники (в останню мить від них відійшли львівський єпископ Гедеон Балабан та перемишльський Михайло Копистинський). Православний собор засудив ренегатів і закликав народи України та Білорусії не коритись уніатському духовництву. Почалися роки жорстоких переслідувань православ'я. Церква втратила ієрархію, і знову її оборону взяли в свої руки світські люди — духовним життям керували братства.

Таким чином було розділене православ'я, а Річ Посполита пожинала плоди кривавої колотнечі протилежностей, які взаємно обезсилювалися. Багатьом діям культури чітко уявлялася важка перспектива боротьби, яка після другого удару — зради вищого церковного кліру — ще більше ускладнилася. Сильно звучать обвинувальні слова в «Треносі» М. Смотрицького, звернені до духовних пасторів, які «ступили з закону волі божої, обманули душі свої проклятою мамоною світу цього, обдурили одзобленою машкарою невинних христових овечок, затемнили зрадливим своїм недбалством евангельської світlostі ясність»⁵⁷.

Так думало чимало представників передової інтелігенції, які могли «серед такої бури устоять безстрашно»⁵⁸. Проти унії, проти католицизму, проти агресії Ватикану спрямовується найсильніше із того, що було створено полемічною літературою на Україні, демонструючи духовну єдність і політичну зрілість культурних осередків Острога, Львова, Києва. Науковий гурток князя Острозького видав кілька творів, очевидно, під його протекторатом, якого листи й послання мають людиною стійких переконань.

⁵⁷ Смотрицький М. Тренос..., с. 167.

⁵⁸ З листа олександристського патріарха Мелетія до князя Острозького. «Апокриксі». — Русская историческая библиотека, т. 7, кн. 2, с. 1672.

Князь став в обороні православ'я і ворогом унії після тривалих коливань, бо в питаннях віри деякий час був під впливом кальвінізму та аріан. Далекий і байдужий до політики, він зайнявся культурною справою, і сучасники високо цінували його меценатство науковою, освітою, книгодрукуванням. Рішуча позиція князя Острозького на Брестському соборі значною мірою сприяла згуртуванню православної частини. Однак в класових інтересах він був типовим представником свого класу — загадти хоча б його промову на сеймі 1597 р., звернену з відчіністю до короля, за придушення повстання під керівництвом Лободи і Наливайка⁵⁹.

Але знову ж таки найсильніший антиуніатський твір вийшов з кола вчених Острога — це «Апокриксі» (1597 р.) Христофора Філалета. В ньому обґрутовано розгромлені наклепницькі писання П. Скарги, гостро висміяні зрадники православної віри, викриті злочинні дії римських пап. Для Філалета віра і церква не можуть бути країнами або гіршими, і він не протиставляє православ'я католицизму, як це робить Скарга, вихвалючи католицизм. Філалет бачить у вірі національну цінність і вказує, що з прийняттям унії культурні традиції та обряди будуть знищені разом з національною самобутністю і незалежністю українського й білоруського народу, бо згодом римський папа накине вузду і «все наши церемонії пойдут под лаву!»⁶⁰.

Як патріот-гуманіст письменник обурений методами впровадження унії: погроми, грабунки, знущання, закриття церков, — такого насильства навіть

⁵⁹ Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). — Спб., 1901, с. 256.

⁶⁰ Русская историческая библиотека, т. 7, кн. 2, с. 1164.

«христіане, в неволі турецкої живучі», від «неверных» турків не терплять, адже «людьми, а не скотами естесмо, а з ласки божої людми свободными»⁶¹. «Апокриксі» для свого часу був значним політичним виступом і мав великий суспільний резонанс. Його вплив не забарився відбитись на ряді творів, передусім на антиуніатському памфлеті «Пересторога» (1605 р. чи поч. 1606 р.)⁶². Автор був поборником світського культурного піднесення і в цьому питанні посідав значно прогресивнішу позицію, ніж І. Вишенський. Спорудження школ та друкування книг він ставив вище за будівництво церков та монастирів, бо «цінів життя діяльне, присвячене громадським справам, боротьбі за свої переконання і поширення їх»⁶³.

Постать І. Вишенського є найколо-рітнішою, по-справжньому ренесансною в історії української культури⁶⁴.

Письменник-полеміст, полум'яний патріот, видатний суспільний і культурний діяч, він виступав на грани XVI—XVII ст. у найтяжчий для українського народу період, виступав рішуче і сміливо проти всієї феодально-кріпосницької системи Речі Посполитої, гнівно тавруючи духовних і світських гнобителів, як «своїх, так і чужих».

Питання рівноправності і свободи людини є центральними у поглядах І. Вишенського. Суть його філософської концепції базується на демократичних ідеях раннього християнства,

⁶¹ Там же, с. 1796.

⁶² Іван Франко автором «Перестороги» вважав ідеолога Львівського братства Юрія Рогатинця. Франко І. Я. Нарис історії українсько-руської літератури. — Львів, 1910, с. 46.

⁶³ Цит. за кн.: Яремко П. К. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет початку XVII ст. — К., 1963, с. 136.

⁶⁴ Франко І., Зібр. творів: В 50-ти т., т. 27, с. 318.

на визнанні пасивної рівноправності всіх людей перед Богом⁶⁵. В XVI ст. такі погляди побутували серед багатьох гуманістів і революційно настроєних елементів по відношенню до феодального ладу. До них належав Ф. Скорина, що бачив вищу форму соціальної справедливості в ранньохристиянській формулі: «Рівна свобода всім, загальне майно всіх»⁶⁶. І в умовах України Вишенський спасіння народу від загибелі бачив у демократичних ідеях раннього християнства, в християнській вірі, що спирається на простоту і ширість відносин, невибагливість побуту, взаємозрозуміння та довір'я. Ця ж теологічна доктрина відповідала вимогам світського ідеалу. У гуманіста жила віра в могутню силу народу, в його моральну витримку, віра в те, що народ не схилить голови ні перед «лживим предложенством латинському почту», ні перед «властю мирським короля», ні перед папою римським⁶⁷.

Іван Вишенський — борець за народну справу, патріот-демократ, що глибоко співчував стражданням народу і вірив в його сили. Вплив Вишенського на духовно-політичне життя України того часу величезний, і на багатьох творах мистецтва, що з'явилися на межі XVI—XVII ст., передусім у Львові, лежить відбиток його виняткової особистості.

Близькими до Вишенського за стійкістю демократичних поглядів були «дидаскалы школъныи и казнодей» брати Стефан та Лаврентій Зизанії, які посіли почесне місце серед борців проти унії. Трактат С. Зизанія «Казанье св. Кирилла патріархъ иерусалимъ-

⁶⁵ Пащук А. І. Суспільний ідеал І. Вишенського. — В кн.: Від Вишенського до Сквороди: (З історії філос. думки на Україні XVI—XVIII ст.). К., 1972.

⁶⁶ Скарна Ф. Прадмовы і пасляслоўі. — Мінск, 1969, с. 96.

⁶⁷ Вишенський І., Твори, с. 125.

ского...» (1596 р.) користувався увагою на Україні, в Білорусії, Росії. Л. Зизаній створив буквар, граматику та «Катехізис» (1627 р.). Згодом він працював у Києві, де його цінували за високу ерудицію, знання мов і велике мистецтво проповідника. Л. Зизаній цікавився новою європейською літературою, «латинською ученостю», що принесло йому немало клошотів, бо вселенські патріархи таки осудили його «Катехізис», помітивши в ньому «еллинське волхование», «не сходное съ московским правоверием»⁶⁸. В той час на Україні рідко хто в своїх поглядах міг залишитися на позиціях стійкого ортодоксалізму в питаннях віри. Брани Зизанії, як і інші полемісти, широко використовували західноєвропейську літературу, зокрема протестантських авторів, тому обвинувачення в протестантизмі було звичайним явищем.

Сучасники з величезним захопленням зустріли твір М. Смотрицького «Тренос»..., який він написав під враженням вчиненого уніатами у Вільні погрому православних церков і монастирів та безрадісного становища після Брестського собору.

Уніати у Вільно обвинувачували православних у зраді короля і країни, стверджуючи незалежність православної церкви в Речі Посполитій, а «Тренос»... сприйняли як шкідливий твір з антидержавними тенденціями. Автора, що підписався псевдонімом Теофіл Ортолог, оголошено державним зрадником, який співчував ворогам⁶⁹. «Тренос...» написаний у формі народних голосінь, на ньому позначився вплив наукового гуртка м. Острога. Наскрізно його проймає

образ матері-України, що оплакує свою сумну долю.

Останнім значним явищем у полемічній літературі був монументальний трактат «Палінодія» (1622 р.) Захарія Копистенського, який поширювався в рукопису на Україні, в Білорусії та Росії. «Палінодія» вражає використанням величезного літературно-історичного матеріалу, і хоча в ній повторюються розглянуті вище питання, але поставлені вони тут на наукову та більш аргументовану основу. Копистенський бачив в унії заціб не об'єднання, а найжорстокішої ворожості та роз'єднання⁷⁰. Але в той же час автор проводить ідею єднання східнослов'янських народів, великоросів і малоросів, мужніх і сильних. Слід згадати про великий вплив на Копистенського книги сплітського архієпископа Марка Антонія де Домініса (Господнечика) «De republica Ecclesiastica» (Лондон, 1617 р.), яка з'явилася на Україні в перекладі під назвою «О речи посланій церковній»⁷¹. Перейшовши на бік реформації, Домініс у своїх трактатах заперечував главенство папи і доводив рівність всіх церков⁷². Іван Франко високо оцінив «Палінодію», твір, «оживленный искренним патриотизмом», «который можно смело назвать суммой и венцем всей южнорусской антиуниат-

ской полемики»⁷³. Копистенський посилився на сучасну йому полемічну літературу, а також на польські хроніки, російські літописи, житія святих, стародавні богослужебні книги, живопис на стінах старих храмів, написи на іконах, оповіді мандрівників і сучасників⁷⁴, в бібліографії вказано більше ста авторів західноєвропейської і вітчизняної літератури. «Палінодія» в науковому відношенні була видатним явищем в тогочасній православній богословській літературі.

На «Палінодії» З. Копистенського завершується найзначніший період полемічної літератури, протягом якого з'явилися твори глибокого суспільно-політичного змісту.

Сучасники розвуміли і причину появи і силу цієї літератури, яка відіграла велику роль в пробудженні народної свідомості і сприяла подальшому прогресу соціального і культурного життя України та впродовж чверті століття надихала на активну боротьбу і творчу діяльність. Про це свідчить промова представника православної шляхти, посла Волині на варшавському сеймі 1620 р. Лаврентія Древинського⁷⁵. Хоч такого напряму література розвивалася і надалі, але рівного попередній нічого не з'ясілося. Правда, у виданій новоствореною православною ієрархією «Універсальний протестації і побожній юристифікації» (1621 р.) виражалися поряд з протестом проти уніатської ієрархії і патріотичні думки. «Протестація» була викликана необхідністю захисту відновленої митрополії — єрусалимській патріарх Феофан в 1620 р. відновив у Києві православну ієрархію в тому вигляді, в якому вона іс-

⁷⁰ Копистенский З. Палинодия.— В кн.: Русская историческая библиотека. Спб., 1878, т. 4, кн. 1, с. 1069—1070.

⁷¹ Петров Н. Сплітский архієпископ Марк Антоній де Домініс и его значение в южнорусской полемической литературе.— Труды Киевской духовной академии, 1879, № 2, с. 204—227; Голенищев-Кутузов Н. Н. Гуманизм у восточных славян.— М., 1963, с. 47—48.

⁷² Марк Антоній де Домініс (1560—1624 рр.) був осуждений Ватиканом, замучений в замку св. Ангела. Труп його виритий і спалений разом зі всіма його творами (Русская историческая библиотека, т. 4, кн. 1, с. 668).

⁷³ Франко И. Я. Южнорусская литература, с. 305.

⁷⁴ Завитневич В. З. Палинодия Захарии Копистенского..., с. 345.

⁷⁵ Там же, с. 1—2.

нувалася до 1596 р. Це відновлення відбулося на прохання православних, козаків і гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Митрополитом поставлено Іова Борецького. Польський уряд під акцією розцінив як державний злочин, але змущений був змириться. Річ Посполита входила в смугу зовнішніх та внутрішніх невдач. Як і раніше, залишаючи не захищеними південні кордони країни, вона рвалася до російських земель на сході. Лівонська війна, польсько-литовська інтервенція в Російську державу під претекстом встановлення на троні Лжедмітря I і Лжедмітря II, облога Смоленська, що продовжувалась два роки, новий похід на Москву в 1617—1618 рр. на чолі з королевичем Владиславом,— це низка виснажливих воєнних років, наповнених руйнуваннями і нездійсненими ілюзіями жадібних домагань. А на півдні — війна з турками, тяжка поразка під Цецорою (1620 р.) і перемога під Хотином (1621 р.), здобута завдяки допомозі запорізьких та донських козаків; на півночі, використовуючи скрутне становище Речі Посполитої, шведський король Густав II Адольф літом 1621 р. почав наступ в Лівонії та Курляндії і до 1626 р. захопив всю північ польського Помор'я. І знову конфлікт з Росією — Смоленська війна 1632—1634 рр., на півдні — постійні руйнівні набіги татар. Ослаблена на кінець 40-х років XVII ст. Річ Посполита переживала глибокий економічний і політичний упадок.

В середині країни положення також було надзвичайно напруженим. Кінець XVI — перша половина XVII ст.— це ланцюг козацько-селянських повстань як відповідь на тяжке соціально-економічне пригнічення і постійні національно-релігійні утишки. В цих подіях активну участь брали міста. Лише Галичина, змушенна кріпацтвом, де панування Польщі і католицтва

постило глибоке коріння, перебува-
ла в тяжкому, майже інертному стані.
Тут свавільство шляхти, що впровад-
жувала унію жорстоким пересліду-
ванням, дійшло до краю ⁷⁶.

На сході України повстали Київ-
щина і Полтавщина, піднялись козаки
під керівництвом Тараса Федоровича
(Трасила) (1630 р.). Битви під Корсунем і Переяславом закінчились повною
катастрофою для поляків. У 1635 р.
козаки зруйнували Кодашкую фортецю.
Весною 1637 р. повстання розгорілося
з небувалою силою, охоплюючи обид-
ва береги Дніпра, Київщину, Полтав-
щину, Чернігівщину. Але битву під
Кумейками козаки програли. Польсь-
кий гетьман Микола Потоцький свій
шлях оздобившибеницями і паліями.
І хоч розрізнені загони повсталих
ще вели боротьбу, але на кінець 1638 р.
польській шляхті вдалося припинити
повстання з нечуваною жорстокістю.
Десятиліття 1638—1648 рр. для Поль-
щі видавалось «золотим», для Украї-
ни — часом немилосердного національ-
ного і релігійного гніту. Анархія
шляхти дійшла до краю. Панували
страти, насильство, катування, смерть.
Але поневолений народ, що заанав
величезних втрат, збирався з силами.
Це було затишшя перед 1648 роком —
початком епопеї визвольної війни
українського народу під керівництвом
Богдана Хмельницького.

Темою батьківщини, патріотичними
почуттями буквально пройнята атмо-
сфера тодішнього життя на Україні,
що, по суті, було основним приго-
ваним гаслом могутнього антифеодаль-
ного і національно-визвольного руху.
Ці волелюбні прагнення породили
небачене раніше суспільне піднесенен-
ня, викликали зростання національ-
ної самосвідомості й закономірного
почуття любові до рідної землі.

Ідея віданості, самопожертви заради

⁷⁶ Копистенский З., Палинодия, с. 1065,

батьківщини втілюється в образі кра-
щого сина українського народу Петра
Конашевича-Сагайдачного, який по-
рівнюється з найславнішими діячами
світової історії ⁷⁷.

Протягом першої половини XVII ст.
поступово зрос, переростаючи в неми-
нучу необхідність, праґнення до се-
дання з російським народом. 1620 р.
Сагайдачний посылав посольство до
Москви «бити челом государю» з запев-
ненням віданості. Влітку 1624 р.
митрополит Іов Борецький відряджав
луцького єпископа Ісаакія Борискевича
до царя Михайла Федоровича з ре-
комендаційним листом, в якому вислов-
лював надію, що цар визволить «рос-
ійського племені єдиноутробних
людів» ⁷⁸. До Москви зверталися брат-
чики за допомогою, де постійно відчу-
вали звільнення від шляхетського по-
неволення: бо з Москвою «одна віра
і релігія, один рід, мова і звичай» ⁷⁹.

У важкі десятиліття перед визволь-
ною війною особливо боляче сприйма-
лись втрати людей, які в свій час ба-
гато зробили в боротьбі проти уніат-
ства. Перейшовши до унії, стали рене-
гатами. Мелетій Смотрицький та Ка-
сіян Сакович. Насамперед, у цьому
переході приховувалися класові ін-
тереси. З прийняттям чернецтва і
бліскавичним просуванням по цер-
ковно-ієпархіальній драбині завдяки ви-
сокій освіченості і винятковій попу-
лярності М. Смотрицький швидко прогресував у своєму богословсько-схола-
стичному світогляді, що привів його
до захисту уніатських позицій. Його
відчуженість від українського народу
диктувалась зміною ідеології і мате-

⁷⁷ Українська поезія. Кінець XVI — по-
чаток XVII ст.— К., 1978, с. 322, 325, 334.

⁷⁸ Воляк М. С. Письменницька діяль-
ність Іова Борецького на Волині і у Львові,
с. 246.

⁷⁹ Жукович Я. Н. Протестация митропо-
лита Іова Борецького и других западнорус-
ских ієпархов.— В кн.: Сборник по славяно-
ведению. Спб., 1909, т. 3, с. 9,

ріальними інтересами — він став апо-
логетом шляхетсько-князівської ідео-
логії. Це й було причиною спаду його
таланту письменника-полеміста, бо ос-
танні твори: «Апологія» (1623 р.),
«Протестація» (1628 р.), «Паранесіс»
(1629 р.) та ін.— не досягали худож-
нього рівня «Греносу...». З різким
осудженням М. Смотрицького на Київ-
ському соборі (1628 р.) виступили
Л. Зизаній та слуцький протоієрей
А. Мужиловський. К. Сакович нев-
довзі після написання патріотичних
віршів на похорон П. Конашевича-
Сагайдачного прийняв унію (1625 р.), а
згодом перейшов у католицтво (1641 р.).
Видані ним кілька брошур заново
загострили полемічну боротьбу. Зви-
нування православних в ересі, од-
ночасно й уніатів знову ж таки в демо-
налізації і безкультур'ї духовенства
(хоча сам К. Сакович прославився
своїм розпусним, аморальним життям),
все це К. Сакович виклав у своїй та-
лановито написаній «Перспективі»,
якою він розірвав старі духовні зв'яз-
ки і перейшов у латинство. Дермансь-
кий уніатський архімандрит Іван
Дубович висловився, що Сакович з
такою ж легкістю може перейти і в
магометанство. Зі спростуванням об-
винувачень Саковича виступили київ-
ські вчені в книзі «Літос» (1644 р.).

Однією з причин втечі до ворожого
табору, що підкresлювали і Смотриць-
кий і Сакович, був радикалізм деяких
діячів-однодумців, особливо С. Зи-
занія, та надмірні права братств
в церковній організації, головним чи-
ном ставропігійських (правом Ставро-
пігії користувалися, крім Львівського,
Київське, Луцьке, Слуцьке і Віленсь-
ке братства). Сакович докоряв Петро-
ві Могилі, що митрополит братства
«исключает ... из ведения владик, до-
веряясь более сапожникам, портным,
пустяшним людям» ⁸⁰. Свою вірно-
підданість він підсумовує настороже-
ною сентенцією: «Вообщѣ эти братства

суть чисто скопища и когда-либо нане-
сут вред республике» ⁸¹. За цим висло-
вом приховувались ненависть і страх
перед народом та мимовільне визнання
великої й активної ролі братств в то-
дішньому суспільному житті України
та їх впливу на політичну й культурну
діяльність духовних і світських уста-
нов. В 30—40-х роках в умовах посилен-
ного гніту й наступу католицької ре-
акції та все більшого контролю конт-
реформаційно настроеної верхівки
духовенства, очоленої крупним духов-
ним феодалом Петром Могилою, брат-
ствам залишалось дедалі менше можли-
вості продовжувати свою діяльність
в попередньому масштабі. Це зумовле-
но і тим, що соціальний склад братств
був різним і з часом змінювався.
У Львівському (Успенському) братстві
також намітився спад активності,
бо керівництво перейшло до рук най-
багатших купців переважно грецького
походження, хоча культурно-просві-
тительську діяльність проводили не
керівники, а службовці-чителі, дру-
карі, малярі, але вже скромніше. Все
ж якою б короткосильною не здавалась
активна діяльність братств, слід, за-
лишений ними в культурі, найвагомі-
ший. В українське мистецтво вони
принесли демократичний, збагачений
прогресивними ренесансними вплива-
ми спосіб мислення, допитливу ціка-
вість до реальної природи й людини.
З братствами пов'язані високі досяг-
нення в образотворчому мистецтві, в
архітектурі, скульптурі та живопису.

В українській культурі розгляду-
ваного періоду, зокрема мистецтві,
 знайшли яскраве відображення склад-
ність тогочасного суспільного життя,
світлі гуманістичні ідеали, віра в лю-
дину, могутній антифеодальний рух
народу, його боротьба проти соціаль-
ного і національного поневолення.

⁸⁰ Русская историческая библиотека, т. 4,
кн. 1, с. 44.

⁸¹ Там же, с. 26.

АРХІТЕКТУРА

На Україні архітектура в другій половині XVI — першій половині XVII ст. переживала пору високого розквіту. В історію вітчизняного мистецтва була вписана нова сторінка — ренесансна архітектура. Слід відзначити, що для будівництва цей період в силу історичних умов був найнесприятливішим. Численні спорудження на широкому просторі земель України здійснювалися зусиллями величезних творчих потенцій, які розкривали художню значимість і високий гуманістичний сенс тодішнього будівництва. В нових історичних умовах воно набувало нового політичного та філософсько-релігійного змісту і нової форми. Загальне пробудження до активного суспільного життя змінило погляд на споруду, яка ставала втіленням ідейних переконань, виразом глибоких духовних проявів, культурних досягнень, а також образом національної незалежності і свободи. Такі великі можливості сприяли тому, що в архітектурі знайшли відбиття патріотичні праґнення та ідеологічні битви, що велися з кінця XVI — впродовж першої половини XVII ст.

Українська архітектура, з притаманними їй національними рисами, виробила свої ознаки стилю ренесансу, серед яких найголовніші відповідають системі ренесансного стилю в архітектурі інших країн. До них належать і чітка симетричність, і горизонтальний поділ на поверхні, і впровадження ордера, насамперед римської доріки, і особлива увага до декоративно-орнаментального оздоблення фасадів. Слід додати і таку виразну рису архітектури ренесансу, як зміна тематики, з перевагою в ній світського будівництва.

Широке використання орнаментально-декоративних засобів спостерігається на початковому етапі впровадження ренесансу. Ці засоби, що засвоювалися різними шляхами: за допомогою графіки, особистим спілкуванням з приїжджими, насамперед італійськими, майстрами, застосуванням безпосередніх вражень від природи, — були значною мірою загальним процесом і для інших країн на даному етапі.

І тому на Україні воно мало органічний і природний характер, поступово збагачуючись у діапазоні художніх можливостей.

Ренесансна архітектура на Україні спиралась на міцну основу раніше вироблених норм будівельної техніки, функціональних вимог, типів споруд, що залишилось відправною точкою для подальшого прогресу. Ця обстановка накладала на ренесансну архітектуру на Україні відбиток архаїзму і в одночас створювала відчуття особливості місцевої традиції. Однак у цьому полягала причина її стильової неоднорідності, бо поряд з ренесансом чинними були форми готики, маньєризму та раннього бароко — по суті, для переходної епохи таке явище цілком закономірне. І все ж за цим виступали суспільні сили, що живили ці художні явища, насамперед протистояння гуманістичним прогресивним силам реакційних, які консолідувались у діях контрреформації.

Завдання архітектури того часу — будування нових і відновлення зруйнованих міст, зведення оборонних споруд, будівництво храмів, арсеналів і передусім житла. Це була широка й різноманітна програма, в якій з надзвичайною пластичною об'ємністю втілився образ часу і рівень духовної культури країни, а також відобразились практична діяльність, життя і доля людини, її місце в соціальному середовищі.

* * *

У питанні містобудівного мистецтва чинними були два принципи: вітчизняний і західноєвропейський. Перший поширювався на східні терени України, захоплюючи Волинь і Поділля, другий — на Галичину. Кожний з них спирається на вироблені правила й традиції. На Україні користувалися містобудівними рекомендаціями, зафіксованими у візантійському законодавст-

ві з IX ст. «Прохіроні»¹, а також у «Требниках», або «Євхологіонах». Так, в другому томі «Требника» 1646 р., упорядкованому Петром Могилою, знаходилися «Чин восследования основания города» та «Чин благословения новосооруженного каменного или деревянного города», в яких викладалися методи будівництва міст². Подібні правила були у вжитку і в Російській державі. Тут ще використовували «Закон градский», який входив до складу стародавніх юридичних документів Давньої Русі — «Мерила праведного» IX ст. та «Нормих книг» XII—XIII ст. Але в XVI—XVII ст. російські міста будувалися за накресленими зразками, на спеціально вибраних місці, з урахуванням рельєфу і мальовничої краси навколоїншої природи. Ці міста не відзначалися регулярністю, бо їх естетичною ознакою була «живописність»³. Практику такого містобудівництва могли переймати й на Україні, особливо в її північних районах.

Вплив Західної Європи відбився на розплануванні центру Львова вже в другій половині XIV ст., де були використані традиції забудови міст Сілезії XIII ст., що відзначалися регулярністю. Площа Ринок мала прямокутну або квадратну форму, обмежуючись густим рядом будинків, з кутів площини виходили вулиці⁴.

¹ Шапов Я. Н. Прохирон в восточнославянской письменности.— Византийский временник, 1977, 38.

² Алферова Г. В. Византийские традиции в русском градостроительстве XVI—XVII вв.— Византийский временник, 1982, 43, с. 185.

³ Алферова Г. В.: Организация строительства городов в русском государстве в XVI—XVII веках.— Вопросы истории, 1977, № 7, с. 50—60.

⁴ Kozaczewski T. O programie, wielkości i układzie przestrzennym małego śląskiego miasta średniowiecznego.— In: Sztuka i ideologia XIII wieku. Wrocław, 1974, s. 353—368.

Як уже відзначалося, на Україні розвиток містобудування проходив у XVI—XVII ст. у неймовірно складних умовах. Однак на великій території воно здійснювалося нерівномірно. Кращим все ж було становище на західних землях, де поряд зі старими з'являлися нові міста — резиденції магнатів: Броди, Жовква, Бережани, Терношіль, Олика, Острог, Шаргород та ін. Цьому сприяла оперативність використання нової будівельної думки і вдосконалення військової техніки, бо «місто раніше не могло бути без оборонного муру», адже з його ліквідацією воно втрачало своє значення⁵. Але спільним лихом були ворожі облоги і пожежі. На східних землях, в Придніпрянщині, на Поділлі та Волині міста здебільшого будували з дерева, і вони часто вигоряли дотла.

Про Київ того часу довідуємося з перспективного плану І. Ушакова, мадюнків О. Кальнофойського та А. Вестерфельда. Місто, розвиваючись в умовах пагорбового рельєфу, поділялося на три відокремлені частини, серед яких центральна — верхнє місто, до нього в кінці XVII ст. приєднався Печерськ. Внизу розміщався Поділ. За винятком кількох кам'яних споруд тодішній Київ був дерев'яним. Його площи і вулиці не мали системи. Як свідчить Г. Боплан, «місто має три гарні вулиці, а всі інші нерівні, покручени, поплутані, як у лабіринті»⁶. За описом львівського купця Мартина Груневега, що відвідав місто в 1584 р., «... у Києві йдеш між дерев'яними будівлями і парканами, неначе у багатолюдному селі, покрученими, нере-гулярними вулицями. Кожен двір має власний великий садок, город і багато будівель для худоби та людей.

⁵ Косточкин В. В. Русское оборонное водчество конца XIII — начала XVI века. — М., 1962, с. 9.

⁶ Боплан Г. Л. де. Опис України., с. 55.

Все це розкидане тут і там ... Паркани при будинках гарно збиті з стоячих дощок. І все місто, хоч і дерев'яне, добре збудоване»⁷. Нижній Київ, або Поділ, був дерев'яний, весь в садках, будинки одноповерхові, зірдка двоповерхові, огорожені⁸. В центрі Подолу розміщалася торгова площа, яку перетинала головна дорога. Київ почав відроджуватись у першій половині XVII ст. Реставраційні роботи, розпочаті Петром Могилою, були скеровані на збереження унікальних старих споруд, серед них Софійський собор, Видубецький монастир, церква Спаса на Берестові та ін⁹.

План багатьох древніх міст не мав системи, хоча на композиційне розв'язання центру, площи та сітки вулиць впливали оборонні споруди, фортеця чи кремль, монастир або собор. Не залишався без уваги й характер місцевості. Головними площами були торгові, оточені адміністративними чи житловими будинками. Загальний вигляд собору або церкви, простір перед ними куди більше цікавили, ніж вулиці, які були звичайними проїжджими дорогами. Це можна бачити навіть на плані Києва І. Ушакова та на малюнках лаврського видання «Teratourgimi» О. Кальнофойського. За прикладом Києва старі міста (Чернігів, Новгород-Сіверський, Путивль, Чигирин, Батурин та ін.) зберігали давнє планування, в якому провідну роль відігравали укріплення й тісно з ними пов'язаний рельєф місцевості. Оборонні споруди в свою чергу впливали на розміщення головної магістралі, що, прорізуючи місто, йшла через в'їзні ворота. Забудова вулиць і площ

⁷ Ісаевич Я. Д. Мартин Груневег і його опис Києва. — Всесвіт, 1981, № 5, с. 207.

⁸ Алферова Г. В., Харламов В. А. Київ во второй половине XVII века. — Київ, 1982, с. 71.

⁹ Терковский А. Ф. Київський митрополит Петр Могила (біографічний очерк). — Київська старина, 1882, т. 2, кн. 6, с. 7,

у старих містах була досить щільною, в молодших — вільною, з садками та городами¹⁰. Територія Слобідської України заселяється з кінця XVI ст. вихідцями із західних і центральних районів. На початку XVII ст. тут з'являється ряд міст, в плануванні яких враховувались тогочасні вимоги, в чому можна вбачати вплив гуманістичної передової думки і практики містобудування Галичини. Це Суми, Лебедин, Ахтирка, Чугуїв, Острогожськ, Псьол та інші міста, які мали регулярне геометричне планування з правильними формами кварталів і майданів та розміщенням відступала від ренесансних правил. В цілому Львів вважався прикладом розумного й економного планування, випереджаючи, як і Кам'янець-Подільський, теоретичну думку італійських зодчих XVI ст. І хоч місто відновлювалося протягом досить короткого часу, в архітектурному відношенні воно не стало однomanітним. Тут виявилася творча воля багатьох архітекторів, використані народні традиції і нова теоретична думка Західної Європи.

Однак вплив Львова позначився на будівництві таких міст-фортець магнатських резиденцій, як Броди, Жовква (тепер Нестеров). Бережани, очевидно, були закладені раніше (1530 р. Миколою Сенявським) і тому не мали цілком регулярного плану. Основну роль в цьому місті відігравав замок, західна вежа якого визначала центральну вісь усієї композиції. Ця вісь з'єднувала замок з міською трапецієподібною формою площею і ратушою. Вулиці, як і у Львові, виходили з наріжників площі. Вся оборонна система мала ту саму форму трапеції. Значну роль у розплануванні міста відігравав рельєф місцевості.

План Бродів був набагато складнішим, на ньому позначилися впливи багатьох теоретичних проектів — італійських, французьких, голландських. Броди споружувалися як фортеця, що стояла на Чорному Шляху

¹⁰ Цапенко М. Архітектура Левобережної України XVII—XVIII вв. — М., 1967, с. 51—68.

¹¹ Історія українського мистецтва : В 6-ти т., т. 2, с. 66,

для захисту від ворожих набігів. Місто займало значну територію: в плані це був поділений на регулярні блоки сіткою вулиць квадрат, сторона якого дорівнювала 600 м. Згодом, в 1630—1635 рр., була збудована цитадель з міцними укріпленнями за голландською системою, в проектуванні і здійсненні якої, очевидно, брали участь Гійом де Боплан та Андреа дел'Аква¹². На плануванні міста Броди відчутний вплив раніше збудованого за єдиним планом Бернарда Морандо міста-фортеці Замостя (ПНР). Для засновника Жовкви магната Станіслава Жолкевського в багатьох військово-політичних та культурних справах прикладом був Ян Замойський. Обидва магнати шукали в середовищі Львова будівничих, серед запрошених були Павло Щасливий та Бернардо Морандо. Морандо з'явився в Львові¹³ близько 1578 р., але його творча діяльність ні в чому тут не засвідчена, хоча в збудованих ним в Замості спорудах виявлено спорідненість зі львівською архітектурою¹⁴. Обом архітекторам випало однаково значне за масштабами замовлення втілити популярну ренесансну схему ідеального міста. Але погляд на образ новозбудованого міста у них був різний. Морандо, родом із Венеції або Падуї, схилявся до рішень Вінченцо Скамоцці, в якого переважали питання оборони. Очевидно, він був ознайомлений з трактатами Альберті й Франческо ді Джорджо Мартіні, в яких враховувалися вимоги і нові технічні досягнення, а також естетичні погляди на місто як образ прекрасного, що значною мірою визначався регулярністю планування, симетричністю, дисципліною ритму в розміщенні споруд та їх узгоджен-

ням між собою. І Морандо, можна сказати, зміг оживити теоретичну думку й створити місто за єдиним задумом. Але йому не вдалося уникнути механічності планування, тісноти і, деякою мірою штучності.

Павло Щасливий не спирався на італійські трактати при створенні Жовкви. По-перше, як виходець з південно-східної Швейцарії, з кантону Гризонія, і тісно пов'язаний з будівельною культурою Ломбардії¹⁵, він міг їх не знати. По-друге, замовників, глибоко обізнаному з традиціями місцевого оборонного будівництва, очевидно, належала вирішальна думка. У плануванні міста відсутня регулярність. Навпаки, в його основі є елемент готичності, що зближує Жовкву зі Львовом. Тут повторений характер центральної площа для торгівлі з наріжними витоками вулиць, правда, лише з двох боків. Два інші займають фасад замку і костьол в в'їзною брамою (Глинською). Таке розміщення нагадує місто Бережани і своїм порядком відповідає усталеним правилам оборонного містобудування на Україні. Лише замок, на відміну від бережанського, тіsnіше пов'язаний з оборонною системою і є, по суті, ядром міста.

У старих традиціях збудована восьмигранна в плані оборонна вежа, що стоїть неподалік костьолу, одна з тих, що були розібрани до фундаментів в XIX ст. Її готичні деталі і прикраси мали чимало спільногого з львівським костьолом св. Лазаря. У Жовкві зустрічаються середньовічні і нові ренесансні форми, але переважають останні. Найвеличніші споруди міста прикрашені дорікою, що навіть навело на думку про участь в їх спорудженні Павла Римлянина¹⁶. Але цей мотив тут позбавлений чіткості львівських

пам'яток: в замковій брамі він носить чисто декоративний характер, у вежі-дзвінниці замінений довільною стилізацією і лише в костьолі зберігає до певної міри стильову чистоту. Костьол все ж має ряд готичних елементів (головний портал, гранчастий презбітерій), які для Павла Римлянина були нехарактерними. Сліди його діяльності в Жовкві документально не підтверджені¹⁷.

Взагалі Жовква, що народжувалася, перебувала під активним впливом Львова. Житлові будинки на площі з'єднувалися суцільними аркадами, які підносили значимість будівлі й були красивим декоративним елементом, не позбавленим практичності. У плануванні площа не цілком притримувались строгих ренесансних принципів.

Ще по-середньовічному підкреслювалася присутність замку влади феодала, і водночас урочистістю аркади, величчю купола і стрімкістю дзвінниці-вежі вступала нова епоха.

По суті, купол костьолу, що піднісся над містом, набрав панівного значення, вигідно піднімаючись над гостроверхими вежами дзвінниці та замку.

Разом ці споруди створили мальовничий силует Жовкви і злагати винятковий за багатством форм ансамбль міської площа. Отже, в цьому ансамблі не стільки втілились важливі на той час ренесансні вимоги порядку та рівноваги, як це досконало відбилося в найкращому ансамблі на Україні — львівській площи Ринок, скільки різномасштабністю та асиметрією споруд, веж поряд з двоповерховими житловими рядами формувалася традиційна естетика міст України. Таке явище зовсім не заперечує внесення

прогресивних елементів в містобудівництво, навпаки, вигідно підкреслює його логічний, поступальний розвиток.

Оборонне будівництво в умовах постійної воєнної небезпеки являло собою насущну життєву проблему. На Україні майже не було «жодного містечка чи селища, не обведеної стіною і не забезпеченого припіймні ровом для охорони»¹⁸. Поява турків в кінці XV ст. на Поділлі та Галичині сприяла поспішному обновленню оборонних споруд.

Старі замки пристосовувалися до нової військової техніки, найчастіше докорінно перебудовувалися. На противагу середньовічному тяжінню до висоти стіни ставали нижчими і товщими, висувалися вперед пункти зосередженої оборони — напівциліндричні вежі для ведення радіального обстрілу, розширявалися рови і насипалися вали. Але часто впродовж XVI ст. затосовували й середньовічний спосіб: підвищували стіни, надбудовували міські та замкові брами, стіни та вежі увінчували мерлонами і машкулями. Для всієї України того часу будівельні традиції були спільними, але за характером оборонних споруд західні землі відрізнялися від східних; насамперед, зовнішніми впливами, будівельним матеріалом та використанням новітньої теоретичної думки. Правда, різкої межі між ними не існувало в силу постійнодіючого фактора міграції населення з заходу на схід, що було своєрідним способом обміну знаннями, ремеслом, мистецькими формами в архітектурі та ін.¹⁹

Як правило, в давнину замок будували на вершині гори або принаймні пагорба з врахуванням природних,

¹² Historya sztuki polskiej, Kraków, 1965, t. 2, s. 28.

¹³ Kowalczyk J. Kolegiata w Zamościu.— Warszawa, 1968, s. 185.

¹⁴ Ibid., s. 26.

¹⁵ Шавальє П. Історія війни козаків проти Польщі.— К., 1960, с. 45.

¹⁶ Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII—XVIII ст.— Х., 1928, с. 3.

¹⁷ Ibid., s. 93, 95, 102, 110.

¹⁸ Ibid., s. 4—2529

сприятливих для оборони, умов. Пізніше ця обставина суттєвого значення не мала, бо оборонну систему планували на рівнині, дбаючи про міцні стіни та вигідне розташування бастіонів.

Одним із найкращих прикладів добре то продуманої фортифікації міста на Україні був Львів. Тут оборонна система створювалась протягом XIV—XV ст. і включала два замки. Високий, зведений на стрімкому пагорбі, і Низький — в укріпленим середмісті. По периметру внутрішня вища оборонна стіна зміцнювалася вісімнадцятьма баштами, згодом їх кількість виросла до двадцяти п'яти. Зовнішня стіна, що оточувала укріплений квадрат середмістя лише з трьох боків, мала шістнадцять башт. Збереглася лише одна, Порохова, вежа (1554—1566 рр.) та основи кількох башт. Про характер міських оборонних стін до певної міри свідчать мури Бернардинського монастиря, зведеного в першій половині XVII ст. До фортифікаційного комплексу монастиря, крім стін з бійницями, входили вежі, одна з яких — Глинянська (1618 р.)* — одночасно служила в'їзною брамою. Тут наявне прагнення зберегти цільність простіших архітектурних форм, органічно поєднати площини стін і веж, що є відгомоном середньовічного зодчества з привнесеним ренесансних уточнень, але без свідомої оцінки естетичних проблем нового культурного явища.

І хоч в цеховому середовищі Львова ренесансні форми поширювалися з другої половини XVI ст., в оборонному будівництві навіть пізнішого часу вони поєднали другорядне місце (портали, вікна), характерним свідченням чого є кілька арочних щедро орнаментованих порталів замку в Ялівці (середина XVI ст.). Ще менше рене-

ансні вияви відбилися в тих оборонних спорудах, що склалися в попередній вікі. Луцький замок є тому найкращим прикладом. Збудований Любартом Гедиміновичем у XIV ст. на місці старого дерев'яного, новий кам'яний замок мав вигляд поширеніх тоді романських фортець з елементами готики — в плані нерегулярний трикутник, обмежений високими стінами з трьома вежами. Могутність стін, міць веж посилювалися зубцями-мерлонами та пізніше доданими контрфорсами. Дві триярусні вежі — Любартова (в'їзна) і Свидригайлова (Стирівська) — мають однакову висоту — 27 м. Перероблений верх третьої — Владича — утруднює визначення її первісної висоти (тепер 14 м). Вежі, очевидно, завершувались по-готичному, високими шатрами, але з середини XVI ст. Любартова й Свидригайлова під час великих будівельних робіт отримали плоский верх²⁰. Тоді ж на вежах з'явились декоративні ренесансні аттики та обрамування вікон, хоч брама й портал залишались готичними.

Таке саме ренесансне втручання помітне на замку в Острозі. В XV ст. онук князя Данила Острозького Василь, на прозвище Красний, почав перебудовувати дерев'яний замок на кам'яний, потім цю справу продовжували його син Іван та онук Костянтин. Поступово з'явився комплекс споруд, об'єднаних в одну фортифікаційну систему, які на кінець XVI ст. склали виразний ансамбль. До нього входили: найстаріша частина замку — квадратна вежа з глухими стінами, готичним порталом та густим рядом могутніх контрфорсів, Кругла, або Нова, вежа та Луцька і

²⁰ В цей же час споруджено і двоповерховий княжий палац (розібраний в 1789 р.) (Маслов Л. Архітектура старого Луцька. — Львів, 1939, с. 6—10; Колосок Б., Мах П., Санжаров Л. Луцьк. — К., 1972, с. 9—12).

Татарська брами міської оборонної системи. Місто було оточене трьома поясами укріплень. Виявом гуманістичних спрямувань в архітектурі виступають ренесансні мотиви, — в них була органічна потреба як вираз статусу культурного міста, його широких духовних зв'язків. Одночасно в цій декорації приховувалася ідейна програма, не позбавлена честолюбівних намірів магната-менеджера надати рідному Острогу вигляду, в широкому розумінні, гуманістичної твердині, чого саме бракувало Луцьку і нарешті Львову.

Середньовічну суровість могутньої, наче вгрузлої в пагорб, Круглої вежі на південно-західному розі укріплень позаякшус фігурний аттик, що утворює глуху арку напівциркульних арок. Таке завершення разом з мужньою монолітністю вежі створює художній образ високого мистецького звучання, унікальний в оборонному зодчестві України. Ця вежа збудована в 1600—1610 рр.²¹

Доповнювала Круглу вежу Луцька брама, в якій поєднанням прямокутних і круглих об'ємів, симетричним розміщенням бійниць, нарешті, малювничим аттиком підкреслювалась ідея тріумфального в'їзду. Острозький замок поступався могутнім оборонним комплексам Луцька та Львова, але виділявся компактністю і стильовою цільністю.

Конструктивні та декоративні форми Луцької брами спільні з замком в маєтку Острозьких Старокостянтинів*. Це новоутворене місто за старим звичаєм було «обнесене земляними валами з дерев'яними палісадами; біля в'їзду в місто через мости на річку Случ та Ікопоть із західного боку будувалися кам'яні, високі во-

²¹ Guerquin B. Zamki w Polsce. — Warszawa, 1974, с. 63.
²² * Отримав право міста в 1561 р.

рота...»²². Тільки в 1582 р. Костянтин Острозький почав «замок збудовати і місто осадити і Константиновим назвати рачил»²³.

Найважливішою на Україні фортецею була Кам'янець-Подільська²⁴. Її перебудова інтенсивно проводилася протягом XVI — на початку XVII ст. Цей оборонний комплекс відігравав важливу роль форпоста в захисті південних українських земель, і водночас його розглянували як опорний пункт для прикриття Європи від експансії Туреччини.

Масштабність розгорнутих робіт вражала своєю грандіозністю і творчим використанням природних умов та будівельних досягнень того часу. Тут втілилися зусилля місцевих будівничих, що прагнули до ясної просвіти і діловитого збереження навиків староруського оборонного зодчества, та іноземців, які, творячи в межах залишків пропонованого традиціями комплексу, внесли нові ренесансні ідеї у фортечну справу. В XVI ст. у Кам'янці-Подільському працювали італійці Камілус і Камеріно Рудольфіно, в середині того ж століття — військовий інженер та королівський архітектор, родом з Німеччини, Іов Бретфус, або Іов Претвич, як його тут прозвали, а на початку XVII ст. — майстер Теофіл Шомберг²⁵.

Під час перебудови фортеця повністю одягнулася в камінь: зникли залишки дерев'яних та земляних укріплень, простяглися мури загальною довжиною 270 м, збудовано 8 нових

²² Теодорович Н. И. Волынь в описаниях городов, местечек и сел. Почаев, 1899, т. 4, с. 9.

²³ Перовский В. Отрывок из истории Староконстантинова. — Волынские епархиальные ведомости, 1881, № 3, с. 63.

²⁴ Сіцінський Є. Оборонні замки західного Поділля XIV—XVII ст., с. 6—30.

²⁵ Кам'янець-Подільський / Є. М. Пламенецька, І. С., Винокур, Г. М. Хотюк, І. І. Медведовський. — К., 1968, с. 21—22.

башт. Серед них п'ятиярусні Папська (фінансувалася папою Юлієм II), згодом названа Кармелюковою (1503—1517 рр.), та Ляцька, або Біла (1520—1531 рр.), що були завершені мерлонами та машкулями, башта Рожанка (1505 р.), а також Нова Східна (1544 р.) і Нова Західна²⁶ — єдина башта без конусоподібного завершення, виконуvala роль барбакану для ведення флангового обстрілу. Очевидно, така еволюція середньовічної системи оборони найшвидше відбувалася в Італії, що спричинилося до появи теоретичних основ нової фортифікації. Названі італійські майстри, які працювали в Кам'янці-Подільському, були обізнані з цими теоріями (трактати Франческо ді Джорджо Мартіні, Леона Баттіста Альберті, бастіонна система Мікея Санмікеллі), що й відбилося на фортеці під час її модернізації. Але одночасно змін зазнав місто—вузький перешийок, що зв'язував місто, розміщене на кам'яном півострові, затиснутому річкою Смотрич. Місто, по боках якого знаходились високі кам'яні парапети з бійницями, був продовженням фортечних мурів. У XVI ст. на ньому при вході та виході будуються дві башти. Крім того, системою башт Гончарської, Кравецької, Різницької, Кушнірської та Вітряної ще більше зміцнювалися недоступні прямовисні береги Смотрича. Завершенням оборони півострова стали Руська (1527 р.) та Польська (1548—1561 рр.) брами, складні гідротехнічні системи, які, перетинаючи весь каньйон від одного берега до другого, регулювали на випадок небезпеки рівень води в річці. Брами ще були додатковими входами в місто і тому охоронялись барбаканами та круглими вежами з високими дахами-наметами. Велична панорама фортифікаційних

споруд Кам'янця-Подільського є унікальною і за своїм масштабом, і за творчим розмахом — в ній воєдино злиті утилітарність з художньою довершенністю. Ренесансні форми виступають у кам'яних одвірках з різьбою, в чорно-білих орнаментах, виконаних технікою сграфіто, в аркатурних фризах, що фрагментарно проглядають на деяких баштах, а найповніше — в гармонійній єдності цілого ансамблю з природним оточенням.

Слава про Кам'янця-Подільський поширювалась далеко. Знали про нього на Заході й Сході. Турецький мандрівник Евлія Челебі, що подорожував по Україні в 1656 р., захоплено писав про місто над Смотричем: «Це надійна й могутня фортеця, із стінами, вирубаними в скелі, що стоїть над скелястою кручею і рівної їй немає не тільки у володіннях польських, але, мабуть, і в чеських, і в шведській країні, і в державі голландській, і в горах німецьких»²⁷.

З Кам'янцем-Подільським не могли змагатися інші міста, оборонні споруди яких були хоч і муріваними, але набагато слабшими. Про їх вигляд свідчать тогочасні іноземні мандрівники, зауважуючи, що «... всі дороги проходять через середину міст і сіл, причому мандрівник вступає в одні ворота й виїжджає в другі...», бо «навколо кожного міста... існує дерев'яна стіна, а в середині друга»²⁸. Інколи місто оточувалось трьома стінами та ровами. Для цитаделі вибиралось вигідне місце, як, наприклад, у Могилеві-Подільському, де фортеця стояла на скелі й була «дуже гарною кам'яною спорудою»²⁹. Таку саму фортецю мали Підгайці, місто, зведене повністю з каменю, а також Кре-

²⁷ Евлія Челебі. Книга путівництва. М., 1963³⁷, вып. 1, с. 54.

²⁸ Алеппский П., с. 16, 17.

²⁹ Евлія Челебі. Книга путівництва, с. 53,

менчук, Канів, Кобиняки та Крилов, що були неприступними твердинями на берегах Дніпра³⁰.

Цікаво описували мандрівники ті міста, які відіграли виняткову роль в житті країни в XVII ст. Заходами Богдана Хмельницького Чигирин тоді став столицею і міцною фортецею. Його цитадель розміщалася на крутому пагорбі, до якої «вела брама з дерев'яною вежею. Башт високих три, навколо них паркан» (за ревізією 1622 р.)³¹. Внизу — передмістя з вільною забудовою, ринковою площею і ратушою. «В цитаделі стоять будинки солдат-козаків, всі покриті тесом, з городами та садами. Там же арсенал, чудові гармати, монастир з давнинею, що подібна до башти»³². В Чигирині, як і в інших містах, для оборонної системи насамперед використане природне оточення — гора, ріка Тясмин, болота. Місто складалося з двох частин — верхньої, на якій стояв замок, і нижньої — на березі Тясмина, де кожна мала свої укріплення (за реконструкцією Г. Н. Логвина)³³. Про чигиринську фортецю Павло Алеппський писав з подивом і захопленням, що вона „не має собі рівних у всій країні“ козаків своєю висотою, величиною пагорба, на якому вона споруджена, всією просторівістю та кількістю води і боліт, що її оточують³⁴. Ці слова мандрівника підтверджують малюнок з літопису Самійла Величка і план Чигирини 1678 р.³⁵

Особливий інтерес викликає місто Лубни. На відміну від дерев'яних

³⁰ Там же, с. 57, 81, 85, 86.

³¹ Марченко М. І, Історія української культури..., с. 247.

³² Там же, с. 82.

³³ Чапенко М. Архітектура Левобережної України XVII—XVIII вв., с. 65.

³⁴ Алеппский П., с. 192.

³⁵ Чапенко А. Архітектура Левобережної України XVII—XVIII вв., с. 58—59.

³⁶ Евлія Челебі. Книга путівництва, с. 80.

укріплень міст Лівобережжя, яке почало інтенсивно заселятися, тут на березі річки Сули була «красива, збудована із цегли, шестикутна фортеця» з арсеналом, гарматами, а її «гроb воріt, шість бастіонів та башт — міцні, а рови глибокі»³⁶.

Переважна більшість муріваних фортець на Придніпров'ї з'явилася протягом 30—40-х років XVII ст. за ініціативою Речі Посполитої для захисту не тільки від татарських грабіжницьких наскоків, а й від повстанських українських селян та козаків. На запрошення уряду їх споруджували іноземні будівничі. Гійом де Боплан, «шерший капітан артилерії та інженер короля», проектував у 1635 р. замок в Кременчуці і фортецю Кодак над Дніпром, яку йому довелося віdbudovuvati (1639 р.) після знищення її козаками³⁷. В 1646 р. Боплан керував будівництвом цитаделі в Новгороді-Сіверському³⁸, а також чимало часу присвятив обороноздатності Бара. Його робота викликала високу оцінку сучасників. «Кам'яний Бар, по правді, міцна фортеця, — вказував Евлія Челебі. — Вона значно ліпша за надзвичайно могутні твердині, під владні полякам, бо має арсенал, гармати і облогову зброю»³⁹. Італієць Андреа дел'Аква споруджував фортецю у Бродах, фортифікацію навколо замку в Збаражі керував Нікола Дубуа з Лотарінгії, над зміцненням замку в Галичі трудився Франческо Короссіні з Авіньйону⁴⁰. Павло Шасливий, як уже згадувалося, пра-

³⁷ Łoza S. Architekci i budowniczowie w Polsce.— Warszawa, 1954, s. 23; Krajeński K. Mała encyklopedia architektury i wnętrz.— Wrocław, 1974, s. 16.

³⁸ Hornung Z. Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce.— In: Teka komisji historii sztuki, Toruń, 1959, t. 1, s. 251.

³⁹ Евлія Челебі. Книга путівництва, с. 55.

⁴⁰ Hornung Z. Na śladach działalności artystów francuskich w Polsce, s. 254, 255.

лий час був зайнятий на будівництві замку в Жовкові.

Все ж найпоширенішою формою оборони вважалася традиційна фортифікаційна система, що розвивалася з сивої давнини, з використанням земляних валів, глибоких ровів та дерев'яних стін. Дерев'яна фортеця була неодмінною ознакою міста чи "поселення, особливо в районах Придніпров'я та Лівобережжя, де не існували інших будівельних матеріалів. «Мури міст зроблені тільки в землі, їх підтримують палі з поперечно поставленими дошками, немов загата: такі мури можуть досить легко загорітися, проте вони краще витримують гарматну стрільбу, ніж кам'яні», — так писав один із знавців військової справи француз П'єр Шевальє⁴¹. Гійом де Боплан навіть замалював низку таких укріплень першої половини XVII ст.⁴². Іх мальовничий вигляд, висока будівельна культура, продумана цілісність ансамблю спроявляли велике враження на сучасників, особливо на приїжджих, які залишили для нас цінні описи. Про Ніжин Евгіній Челебі діловито писав, що це «хоч невелика дерев'яна, проте неприступна фортеця...»⁴³.

На той час і Київ мав дерев'яне оборонне оточення. За свідченням дипломата Еріха Лясоти, що відвідав місто в 1594 р., «Київ був дуже укріплений на широкому просторі... як можна судити... по валу, що охоплює місто і пролягає... на дев'ять миль довкола»⁴⁴. Верхнє місто мало дерев'яний замок, відновлений городничим Іваном Служкою в 30-х роках XVI ст.

⁴¹ Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі, с. 44—45.

⁴² Цапенко М. Архітектура Лівобережної України XVII—XVIII вв., с. 22.

⁴³ Эвгіній Челебі. Книга путешествия, с. 212.

⁴⁴ Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Київ, 1874, отд. 2, с. 16.

Стіни укріплювали 15 бойогих рублених веж (14 шестигранних і одна прямокутна), які з'єднувалися городнями (кліттями) з бійницями, критим верхом з «підсябиттям». Вежі мали бійниці в три поверхні і завершувалися високими шатровими дахами, а дерев'яні стіни для забезпечення від вогню були обліплі шаром глини. В замок вело двоє воріт, одні з них — з підйомним мостом. Подвір'я замку було густо заставлене будинками воєводи, ротмістра, солдат гарнізону, знатних людей, численними господарськими спорудами, тут також знаходилися чотири дерев'яні храми⁴⁵. Але станом на 1654 р. замок був непридатним для оборони⁴⁶.

Київ у першій половині XVII ст. складався з п'яти самостійних фортець, що з'єднувалися між собою багатьма воротами. Поділ окремо був оточений дерев'яною трикутної форми фортецею, до складу якої входило сім глухих башт та сім башт-воріт, і обкопаний оборонним ровом завширшки в 25 стп⁴⁷.

Києво-Печерський монастир від міста відділявся Хрестатицьким яром, і його оборону складала система природних і споруджених укріплень. Подібно до київського дерев'яного замку були в багатьох містах Середнього Придніпров'я (Біла Церква, Вінниця, Черкаси та ін.). Звичайно, такого типу оборонні споруди були недовговічними, і шляхетський уряд неодноразово наполягав на підтримці замків та забезпечені їх військовим оснащенням, заохочуючи різними привileями. Грамотою 1574 р. київським міщанам ставлено в обов'язок «стерегти

⁴⁵ Ивахин Г. Ю. Київ в XIII—XV вв.—Київ, 1982, с. 74.

⁴⁶ Каргер М. К. Древний Киев : Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. М. : Л., 1958, т. 1, с. 235.

⁴⁷ Боплан Г. Л. де. Опис України..., с. 54; Алферова Г. В., Харламов В. А., Київ во второй половине XVII века, с. 30.

замок», брати участь «конно й оружно, особисто кождий відповідно своєму стану» у військових операціях⁴⁸. Зате, що міщани Білої Церкви добровільно збудували замок і зобов'язувалися «завжди його поправляти, постачати всім необхідним — вогнестрільною зброєю, порохом, мати сторожу від татар», їх звільнено від податків і мит⁴⁹. Також і Чигирину в 1589 р. були надані вольності і магдебурзьке право з тим, щоб заохотити громадян до збудування фортеці, бо «для забезпечення власної коронних земель... твердиня, замок потрібний»⁵⁰. Подібними оборонними міркуваннями продиктовано надання привілеїв Корсуню, Новому Вишковцю Брацлавського воєводства, Янову, Василькову. Навіть приватні власники вдавалися до таких заходів, щоб спонукати своїх підданих до захисту міста від ворогів. Так, 1600 р. князь Санґушко надав місту Горохову Волинського воєводства самоуправління за магдебурзьким правом, дозволив торги і ярмарки, наділив землями, за що зобов'язував громадян огородити місто валами та стіною, змінити баштами і подбати про амуніцію, порох та інше необхідне для оборони знаряддя⁵¹.

Але нерідко виявлялись й протилежні заходи Речі Посполитої. З політических міркувань, для заспокоєння Туреччини, що жалілась на кошацькі напади і погрожувала у випадку невиконання поставлених нею вимог війною проти Польщі, ряд прикордонних козацьких фортець (Рашков, Бершадь та ін.) за наказом уряду був дощенту зруйнований⁵².

⁴⁸ Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 126—128.

⁴⁹ Там же, 1907, т. 5, ч. 8, с. 190—193.

⁵⁰ Там же, 1869, т. 1, ч. 5, с. 84, 86.

⁵¹ Там же, с. 92—94.

⁵² Архів Юго-Западної Росії, т. 1, ч. 3, с. 31.

Українську оборонну архітектуру доповнило велика кількість замків — магнатсько-шляхетських резиденцій, поява яких також викликала загальною турботою охорони земель від ворожих нападів, а пізніше — суспільно-господарськими перемінами. Загарбання України привело до непомірного збагачення шляхти. З'являлися великі землеволодіння крупних магнатів, що по суті були справжніми феодальними латифундіями. Наприклад, до складу Острозької ординації входило 24 міста і 593 села⁵³. Станіслав Любомирський мав 31 місто і 738 сіл, Щенсний Потоцький володів трьома мільйонами мorgів землі⁵⁴.

Магнатська твердиня споруджувалася з подвійною метою: для захисту від ворожих нападків і від повсталіх селян. Її розміри і міцність залежали від достатків родини. В XVI ст. значні за розмірами резиденції часто будували з дерева, що викликало іронічні зауваження іноземців, бо сприймалося ними, за виразом італійця Маласпіни, «гарно складеною купою палива»⁵⁵. Про високий рівень будівництва, красу дерев'яних палаців Калиновського в Трипіллі та Вишневецького в Прилуках писав Павло Алеппський⁵⁶. Але на сході України в умовах постійної небезпеки інакше в той час не відважувались будувати⁵⁷.

Все ж актуальним питанням епохи було створення тривалої й міцної оборони. Військова техніка спонукувала до вдосконалення фортифікації, в чому авторитетом і постачальником

⁵³ Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana.— Warszawa, 1972, t. 3, s. 307.

⁵⁴ Bystron J. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI—XVIII. Warszawa, 1976, t. 1, s. 41.

⁵⁵ Łoziński W. Życie polskie w dawnych wiekach.— Kraków, 1964, s. 14.

⁵⁶ Алеппський П., с. 39, 83, 40.

⁵⁷ Bystron J. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, s. 40.

нових ідей залишалась Італія, де замки приваблювали і оборонністю і комфортабельностю житла феодала. Тому італійські будівничі були найбільш бажаними в Польщі. Яскравим прикладом їх діяльності став Вавель, модернізований в новому ренесансному стилі. І не стільки практика, скільки теоретична думка італійців знаходила жвавий відгук на українських землях, де переважно концентрувалося приватне фортифікаційне будівництво того часу. Нові принципи оборони почерпувалися з уже згаданих трактатів. Франческо ді Джорджо Мартіні пропонував зниження висоти веж, потовщення стін, насичання з середини двору валів для ліквідації дрижання стін під час артилерійського обстрілу⁵⁸. Мікель Сан-Мікеле дав початок бастіонній системі, поширеній по всій Європі. Джерелами нових ідей також були праці Вінченцо Скамоцці і Альбрехта Дюрера, що мало велике значення для засвоєння форм ренесансної архітектури. Таким чином, замки стали вісниками нових перемін у будівництві.

Але існувало чимало замків, закладених ще в попередній період на середньовічній основі, — це замки так званої баштової системи, яка все ще залишалась чинною впродовж XVI—XVII ст. У ній головну оборонну функцію виконувала бойова стіна з бійницями, бо вежа залишалась в мурах.

Бастіонна система впроваджувалась у кінці XVI ст. Її перевагою був невисокий у формі п'ятикутника бастіон. Висунутий назовні за межі стін, він своїми бійницями тримав у полі зору бокові мури. Бастіони замків у Бродах та шаніше в Бережанах^{*} стали мідними твердинями свого часу. Правда, між їх появою проліг час в століття, бо замок в Бережанах, хоч

⁵⁸ Guerquin B. Zamki w Polsce, s. 58.

* Бережанський замок став фортецею бастіонного типу в другій половині XVII ст.

і закладений в плані регулярного п'ятикутника, був збудований у 1535—1554 рр. в застарілій системі. Поступово його власники, магнати Синявські, модернізували фортецю. Тому в характері споруди стикаються дві суперечливі крайності: перша — архаїзована середньовічна фортифікаційна система з її високими й товстими мурами й могутніми баштами — дві на кутах і одна посередині муру біля в'їзної брами — та специфічним розміщенням амбразур, яке зустрічалося ще в Луцькому замку, і друга — виражена в суто ренесансному потягу до внесення корректур на основі нової бастіонної фортифікації. При перебудові знижувалась висота башт та стін, збільшувалась товщина мурів, башти набирали вигляду і вартості бастіонів, присадистих споруд з бійницями у верхній відкритій платформі.

Твердиня Броди будувалася в 1630—1635 рр. Керував роботами військовий інженер, родом з Венеції, Андреа дел' Аква. Він ввів найпридатніший для оборони, як тоді вважалося, тип п'ятикутного в плані замку з п'ятьма бастіонами, що примикає із західного боку до міського у формі овалу укріплення з десятьма бастіонами, творячи спільно потужну фортецю. Оборонні системи Бродів та Бережан виправдали себе: протягом XVII ст. вони вистояли в численних облогах. Але замків з подібною складною фортифікацією більше не збудовано. Поширеними були спрощені форми квадратного та трикутного плану. Характерним архітектурним аспектом останнього є замок в Ягольниці, зведений близько 1630 р. на місці дерев'яного⁵⁹, в трьома висунутими вперед бастіонами. Однак найбільш прославленими стали потужні магнатські фортеці Олика та Дубно на Волині. Замок в Олиці зазнав такої ж

⁵⁹ Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego, s. 78,

трансформації, як і бережанський. Закладений у 1534 р. литовським канцлером Миколою Радзівіллом, прозваним Чорним, замок перебудовувався впродовж другої половини XVI ст. і перед 1600 р. досяг повного завершення⁶⁰. Гордістю замку був величезний двір, що в чотири рази перевищував вавельський.

Дубно — грізна фортеця, яка мала давню історію; її заклав в середині XV ст. Василь Острозький, напевно, дерев'яною, бо в кінці XV ст. Костянтин Острозький буде на її місці муровану. На початку XVII ст. Януш Острозький, проводячи реставрацію замку в стилі пізнього ренесансу, буде два бастіони, де розміщались просторі каземати.

Завершують бастіонний тип оборони три замки: Збараж, Золочів та Підгірці, які відносяться до поширених в Європі оборонних палаців. В них поєднувалися італійська система з голландською.

Криштоф Збаразький, високоосвічений магнат, що здобув освіту в начальних закладах Падуї і Нідерландів, був широко обізнаний з європейськими досягненнями в оборонному будівництві і прагнув збудувати фортецю за останнім словом науки. На його замовлення план оборонного палацу розробив (бл. 1612 р.)⁶¹ венеціанський архітектор Вінченцо Скамоцці. Чудовий проект Скамоцці⁶² все ж зазнав радикальних змін під час реалізації (будівництво велося 1627—1631 рр.)⁶³ — він мало відповідав

⁶⁰ Dutkiewicz J. Zamki warowne na Wołyńiu. — In: Kalendarz ziem wschodnich na rok 1935. Warszawa, 1934, s. 232.

⁶¹ Mitobędzki A. Tajemnica zamku w Zbarażu. — Kwartalnik architektury i urbanistyki, 1956, t. 1, zesz. 4, s. 374.

⁶² Проект вміщено в кн.: Scamozzi V. L'idea dell'architettura universale. — Venetia, 1615, p. 1, lib. 3, s. 253.

⁶³ Dobrowolska W. Młodość jorzeego i Krzysztofa

оборонності. По суті, в проекті була представлена напівоборонна феодальна садиба XVII ст., без врахування історичної реальності того часу — постійних турецько-татарських набігів. Палац, напевно, спочатку будувався за проектом в характері маньєристичної архітектури і був приставлений до оборонної стіни⁶⁴, розміщався на осі до в'їзду, як у Жовкві та Підгірцях. Фортеця — квадратна в плані, в чотирьох кутах бастіонами. Але стіни і особливо наріжники, що відзначалися архаїзмом форм і невисоким професіоналізмом, не відповідали нормам високих зразків оборонного будівництва⁶⁵ і не гарантували палацу надійної безпеки.

Золочівська фортеця була збудована в 1634—1636 рр.⁶⁶ Її фортифікацію складали високі насипані земляні вали та бастіони на рогах квадрату з невеличкими вежами. У дворі — двоповерховий палац, поряд — ротонда (очевидно, цейхгауз або каплиця)*. Таку фортецю міг зводити військовий інженер з грунтовним знанням геометрії.

В обох фортецях, Збаражі та Золочеві палаці не ховаються за стінами, як в старих замках, а значно над ними виступають, і на їх архітектуру звернена особлива увага: тут враховувалися такі моменти, як зручність,

Zbaraskich. — Przemyśl, 1926, s. 130), яка поправлена А. Мілобендзьким (Milobędzki A. Tajemnica zamku w Zbarażu, s. 379).

⁶⁴ Sprawozdanie komisji do badania historii sztuki w Polsce. Kraków, 1896, t. 5, s. 81—82.

⁶⁵ В 1625 р. Юрієм Збаразьким був викликаний до Польщі голландець Генрік ван Пене, але архівні дані про його участі у будівництві фортеці в Збаражі відсутні, як про це пише Б. Геркен (Guergin B. Zamki w Polsce, s. 71). Milobędzki A. Tajemnica zamku w Zbarazu, s. 378.

⁶⁶ Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego, s. 133.

* Можливо, пізніше збудована.

краса. Значну роль відігравало і становище замовника.

Ще очевидніше панує над бастіонами і казематами палац в Підгірцах. По суті, це яскравий приклад перетворення фортеці в резиденцію, замку — в палац. Його..бойове укріплення складає своєрідний стилобат — квадрат в плані з наріжними бастіонами, замкнений з трьох боків казематами (призначалися для складів та житла обслуги її військових). Палац, заакцентований наріжними павільйонами, займає лише площу одного з фронтів квадрата. Спершу могутні павільйони домінували, бо корпус між ними був нижчим, двооповерховим*. Присутність павільйонів, ризаліту по центру будинку та високих дахів доводить, що в палацову архітектуру почали проникати французькі впливи. Вони посилювались присторовим вирішенням резиденції, яка з'єднувалася композиційною віссю з терасово оформленим парком. Справді, в підгорецькому замку все служило для «утіх та приемного відпочинку» наразок французьких палаців, нагадуючи Шато неф в Сен-Жермен або Люксембургський палац в Парижі (1615 р., архітектор Соломон де Бросс), а також італійські вілли. Зовнішня сходова двораменна клітка, в'язна брама з елементами Скамоцці і така яскрава деталь палацу, як наріжні павільйони, вирішена ще в дусі Серліо⁶⁷ — все це нагадувало пізній ренесанс.

Замок в Підгірцах будувався в 1635—1640 рр. для коронного гетьмана Станіслава Конецпольського, і є припущення, що його автором був військовий інженер Гійом де Боплан⁶⁸,

* Надбудований значно пізніше.

⁶⁷ Kowalczyk J. Kolegiata w Zamościu..., c. 178—179.

⁶⁸ О. Чоловський спочатку був схильний визнати Боплану архітектором замку в Підгірцах (Teki konserwatorska. Rocznik koła C. K. Konserwatorów starożytnych pomników Galicyi wschodniej.— Lwów, 1892, s. 98),

який у той час перебував на службі в Конецпольського, а виконавцем робіт — Андреа дел'Аква⁶⁹.

Замок в Підгірцах неповторний. По суті, на ньому вичерпалася оборонна архітектура, хоча такі будови вже не вважалися виключно оборонними, бо не становили труднощів для здобуття ворожкою армією. Все ж його вплив був помітним і відбився на прагненні до просторовості, тобто виходу будинку в навколошнє середовище, що здійснювалося за рахунок перевбудови старих замків.

Але поряд з прогресивними явищами впродовж першої половини XVII ст. у замковому будівництві спостерігається певний консерватизм. Постійна турецько-татарська загроза спонукає споруджувати традиційні палаці-фортеці з масивними та високими мурами, наріжними вежами чи бастіонами, які не відрізняються від замків XVI ст. Так з'являється низка невеличких регулярного типу фортець-сховищ, переважно в Галичині. Підзамочок (1602 р.), Скалат (бл. 1630 р.), Гусятин (I половина XVII ст.), Золотий Потік (початок XVII ст.), а також добудовуються й поліпшуються замки в Олеську та Свіржі задля житлово-репрезентаційного вигляду. Серед цих оборонних споруд виділяються замки Жовкви і Старого Села. Появу старосельського замку, зруйнованого козаками в 1648 р. і вдруге з ще більшою претензійністю відновленого в 1649—1654 рр., можна віднести до курйозних анахронізмів. У цій величезних розмірів фортеці виявлено не прагнення до оборони, а непомірна пиха й вперте

згодом змінив думку і приписав будівництво Андреа дел'Акви (Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki województwa Tarnopolskiego, s. 94).

⁶⁹ Historya sztuki polskiej, t. 2, s. 326; Karpowicz M. Sztuka polska 17 wieku.— Warszawa, 1975, s. 93—94.

бажання реабілітації магната Владислава Домініка Заславського-Острозького, осоромленого за поразку в битві з козаками під Пілявцями⁷⁰. Замок за характером оборони подібний до жовківського — обидва відносяться до архаїчних баштових замків. Але сама споруда художньо-декоративним доповненням залишила слід в історії української архітектури.

Замок у Жовкві (кінець XVI ст.) споруджував архітектор Павло Щасливий⁷¹. В замку, можливо, як ні в жодному іншому подібному об'єкті, поєднані давні традиції оборонного будівництва з місцевою формою ренесансу, яка визріла у Львові⁷². На замках цікаво простежити еволюцію розвитку ренесансних форм.

Яскравий елемент ренесансу — це аттик, що пом'якшував відверту функціональність і одноманітність замку. Незважаючи на стійкість декоративного мотиву, складеного з глухої аркади та фігурного гребеня, аттик у багатьох об'єктах був по-різному вирішений (завершення башт Луцька, Острога, замку в Старому Селі).

Крім аттика, особливу увагу приділяли обрамленням вікон та в'їзним воротам, порталам. В'їзд, набираючи арочної форми, стає схожим на тріумфальну арку. В замку Бережан він виглядає ще досить скромно, несиметрично вписаній у фасадну стіну. Такий самий вигляд мають замкові брами в Язлівці та Заложцях. Але в пізніших замках, що відносяться до першої половини XVII ст., портал вагато оздоблюється різьбленими півколонами, фронтонами, пишним обрамленням (Білій Камінь, Золотий Потік). На цій декорації присутній

⁷⁰ Дедицкий В. Народная история Руси от начала до новейших времен. Львов, 1870, ч. 3, с. 56.

⁷¹ Niedźwiecki M. Z. przeszłości Żółkwi.— Lwów, 1908, s. 11—12.

⁷² Osiński M. Zamek w Żółkwi, s. 108.

відбиток маньєристичної надмірності. Популярним стає руст, яким покриваються пілястри, півколони, арочні обрамлення для підкреслення могутності (Черленіця, Підзамочок під Бучачем, Збараж, Золочів, Підгірці). Такі портали тісніше пов'язувались із замковою архітектурою і ставали єдиним пластичним елементом масивної споруди, набираючи виняткової образної та естетичної виразності. Подекуди поряд з рустикою застосовували римську дорику, але, як видно на брамі жовківського замку, таке поєднання, позбавлене конструктивної логіки (неузгодженість елементів фризу з пілястрами), мало яскраво декоративне забарвлення.

Під впливом архітектури Вавеля та житлової поширюється надзвичайно виразний мотив — аркадні галереї. Цей мотив став важливою рисою ренесансу. Аркадами оточувалися замкові двори по периметру в один або два яруси. Вони відповідали практичним потребам — служили переходами і виконували декоративно-естетичну роль, як це було в замках Бережан⁷³, Олики (зберігся фрагмент біля в'їзної брами), Старого Села (двох'ярусна арка на фасадній стіні помешкання).

Ренесанс яскраво відбився на еволюції житлової частини замку — палаці, який набирає більшої самостійності. Протягом першої половини XVII ст. його споруда відривається від фортечної стіни і, нехтуючи оборонністю, створює з простором одне ціле. Так вирішувалася ренесансна ідея гармонійної єдності між людиною та природою. По суті, в цьому виявились нові естетичні та духовні потреби

⁷³ З опису замку 1674 р.: «Замок збудований в квадрат з кам'яних плит на чотири поверхні. На кожному поверсі багато гарніх покоїв, на третьому довкола двору ажурна галерея із зgrabними колонами» (Maciszewski M. Brzeżany w czasach Rzeczypospolitej Polskiej.— Brody, 1911, s. 28).

людини, викликані розвитком гуманізму. Замкнена за стінами, як в Ляшках Муріваних, розкішна резиденція італійського типу сприймалася як анахронізм. У перспективі часу майбутнє залишалося за Підгірцями, бо такого типу замки, ансамблево поєднані з навколошнім середовищем, активно прокладали дорогу наступному етапу розвитку архітектури.

Крім замків, оборонну роль виконували численні храми: монастири, церкви, костелі, синагоги. Навколо них у містах і селах передбачалося зводити фортифікаційні споруди: глибокі рови та високі вали, частоколи. Кам'яні храми будувалися обов'язково з урахуванням оборони — масивні стіни з високо розміщеними вікнами нерідко завершувались бійницями, подібно до Покровської церкви в с. Сутківці на Поділлі. Тут же, на Поділлі, знаходилися оборонний монастир в Карабчієві*, укріплений церкви та костьол в с. Вербка Мурівана, оборонна церква в Меджибожі, в Старокостянтинові церква Воздвиження (1570 р.) та домініканський монастир (1612 р.), оточені валами з бойовими вежами для ведення артилерійського обстрілу, і бернардинський монастир у Заславі, що за кам'яними стінами на горі над річкою Горинь виглядав справжньою фортецею⁷⁴. Ті самі завдання ставилися перед сакральним будівництвом на Правобережжі та Лівобережжі, що знайшло відбиття в такому документі часу, як «Духовное завещание Василия Загоровского, Кастеляна Брацлавского, написанное в 1579 г.». У ньому з дослатньою виразністю зазначалося, що

* Тепер село Великий Карабчіїв Хмельницької області.

⁷⁴ Геодорович Н. И. Волынь в описаниях городов, местечек и сел, т. 3, с. 421; Монастырь fundowany w 1602 р. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa, 1897, т. 14, с. 444).

при побудові церкви потрібно «цвінтарь цеглою обмуротовати і дырки одна над другою на сажень, для оборони от неприятеля и стреляння з ручныц поробити»⁷⁵. Поширеними типами були зальні храми без купольного завершення. Характерним їх зразком є Іллінська церква (1653 р.) в Суботові. Вона нагадує пристосовані до оборони тридільні храми в Залужжі (1600 р.) біля Збаражу та Посаді Риботицькій (кінець XVI ст.), що неподалік від Добромуля на Львівщині, а також П'ятницьку церкву у Львові. Ці церкви мають над притвором оборонні вежі-дзвіниці, а також такі архітектонічні елементи, як коробове склепіння в притворі, стрільчасті розпалубки в головному нефі, гранчаста апсида.

В Іллінській церкві нове чітко виражене в зовнішньому вигляді, у фігурних західному та східному фронтонах, пронизаних двох'ярусними бійницями. Саме фронтони примхливого декоративного контуру з основним мотивом невеликих волют та горизонтальним членуванням активних карнизів відбивають стильові риси пізнього ренесансу. Цьому не суперечить величаво простий об'єм храму, замкнений в широкі пілястри по кутах. Малюнок Т. Г. Шевченка (1845 р.)⁷⁶ відтворює західний фасад церкви в первісному вигляді.

П'ятницька церква у Львові зберігає багато старих, доренесансних форм, які заперечують її зведення в 40-х роках XVII ст. Це, насамперед, гранчаста, готична апсида, висота розміщення вікон, товщина стін і, нарешті, стара кладка основи (за останніми дослідженнями), передбачені оборон-

⁷⁵ Архив Юго-Западной России, 1859, т. 1, ч. 1, с. 72.

⁷⁶ Тарас Шевченко.— К., 1976, с. 120. Останнім часом архітектором С. Кілессо здійснена реконструкція церкви — усуненням переходу відкрито фасад.

ними цілями. Очевидно, церква не була заново збудована в 1644—1645 рр., а лише поправлена після руйнівної пожежі 1623 р. заходами молдавського господаря Івана Василя Бернавського. Є можливість бачити попередній вигляд церкви в клеймах храмової ікони «Св. Параскева П'ятниця», на яких невелика споруда повстає в готичних формах з вежею над входними дверима і певеличким барабаном з купольним завершенням, на гребені даху. За церквою зображене місто, оточене мурами, — таким чином підкреслювалось позаміське її розташування, що й було насправді.

Монастирські ансамблі мали більш виражений оборонний характер. Дерев'яні укріплення оточували чернігівські Єлецький та Троїцький монастири. А оборонний комплекс Дівочого монастиря в Глухові, входячи до загальної системи міської оборони, являв собою фортецю у фортеці⁷⁷. Пивогорський монастир, значно віддалений від міста Городища, що на Полтавщині, використовуючи вигідне природне розташування на вершині гори Пивихи, для збільшення оборонних можливостей був оточений міцними укріпленнями і заради відсутності вікна і контрфорси. Але, крім утилітарних потреб, пам'ятка має велике духовне вартості: вірність національним традиціям і високим естетичним ідеалам. Створення Богоявлінського храму в Острозі насамперед сприяло утвердженню духовної незалежності українського народу, що в час перед розгубом контреформації мало винятково позитивне значення.

⁷⁷ Алеппский П., с. 86.

⁷⁸ Таранушенко С. А. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України.— К., 1976, с. 19.

* З 1648 р. до 1880 р. стояла в руїнах. В кінці XIX ст. відбудована, але при цьому втратила значну частину готичних рис. Найбільше старовини зберегла північна стіна — готичні віконця та бійниці. Під одним з вікон дата — 1521 р.

настиря просторий та широкий, а церква з опасанням і завершена п'ятьма банями»⁷⁸.

Сліди оборонності залишилися на дерев'яних, переважно сільських храмах. Це можна простежити на дерев'яних дзвіницях Галичини та Прикарпаття, що запозичили суворі форми оборонних веж.

Найстарішою баштового типу дерев'яною церквою Лівобережжя є церква Юрія (1654 р.) в с. Іваниця Чернігівської області⁷⁹. Це тризрубна, одноверха будова, що складалася з чотиригранного бабинця, восьмигранного центру, подібного структурою до замкової башти, та шестигранного в плані вівтаря. Такого типу храми мають спільні з оборонними будовами лаконізм форм та сувору простоту.

На Волині, переважно в її південно-східних районах, творча думка будівничих також поглинулася оборонними цілями. Вона втілена в одній з найкращих споруд серед тодішніх оборонного типу будов у Богоявлінській церкві*, що стояла в центрі фортечного комплексу Острога. Про це свідчать бійниці у верхній частині, вузькі вікна і контрфорси. Але, крім утилітарних потреб, пам'ятка має велике духовне вартості: вірність національним традиціям і високим естетичним ідеалам. Створення Богоявлінського храму в Острозі насамперед

⁷⁹ Чапенко М. Архітектура Лівобережної України XVII—XVIII вв., с. 56.

Близькою за стилем і за ідейним змістом до Богоявленської є Троїцька церква Троїцького монастиря в Межирічі, що поблизу Острога. В Межирічі, вже в XIV ст. був замок, можливо дерев'яний, в XV ст. його замінено мурованим. Тут же існував монастир, який поступово обводився оборонними мурами, що утворювали нерегулярний прямокутник, зміщений на рогах могутніми баштами. Крім того, обіч п'ятибанної церкви, підпертої контрфорсами, зведені на початку XVII ст. два корпуси келій з бойовими вежами. Таким постає один з мальовничих і найкращих монастирських оборонних ансамблів. Готичні форми вікон, високі гранчасті підбанники церкви, нервюрне склепіння трапезної є незначною даниною впливам готичної європейської архітектури, своєрідною фрагментарною деталлю, яка м'яко вплітається в традиційну тему могутнього храму⁸⁰. Значно активніше виявлені ренесансні мотиви. Вони пронизують майже весь ансамбль, сприяючи світлій оптимістичній загальній атмосфері. Це і портали трапезної та залів, і білокам'яні наличники вікон, і різьблени склепіння апсид, а також в техніці сграфіто фризи на баштах (на рівні обходу мурів) та на аттиках оборонних башт, декоративний мотив для яких — кільцева плетінка, — очевидно, запозичений з трактату Себастіано Серліо⁸¹. Але взірці цього трактату, насамперед для порталів, тут використані у перефразуванні нідерландських маньєристів, на яких Серліо мав великий вплив. Таке пом'якшення суверої чистоти стилю вказує

⁸⁰ Molendziński K. Klasztor po franciszkański w Miedzyrzeczu Ostrogskim. — Rocznik Wołyński, Równe, 1935, t. 4, s. 128.

⁸¹ Kowalczyk J. Sebastiano Serlio a sztuka Polska (o roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej). — Wrocław, 1973, s. 127.

на час, коли здійснювалася перебудова укріплень і будувалися монастирські приміщення — початок XVII ст. Ренесансні нововведення, без сумніву, оживили ансамбль, надали йому більш парадного вигляду, що передбачалося новим призначенням монастиря, переданого францисканцям. В цьому оточенні Троїцька церква, як і Богоявленська в Острозі, зберегла монументальну велич класичних зразків (в той час на Україні грандіозніших храмів не збудовано) і багатство духовного образу. Оборонне обрамлення гідно посилило змістовну серцевину обох комплексів.

Про характер оборонності монастирів-фортець: в Степані (1572 р.), Дубровиці (згаданий в 1580 р.), Загорові (XVI ст.), Любешові, Жидичині може свідчити достатньо збережений архітектурний ансамбль Дерманського Троїцького монастиря⁸², що знаходить недалеко від Острога. Монастир стратегічно вигідно розміщений на невисокому пагорбі, в оточенні природних захисних перепон і окопаний глибоким ровом. Центральним об'єктом, розрахованим на кругову оборону, була надбрамна башта, прямоугольна в плані, чотириярусна та увінчана зубчастим парапетом. Її верхній ярус прикрашав аркатурний пояс з стрільчастими арочками — даніна готиці, що вказує на доренесансне походження споруди. Амбразури в стінах надавали башті необхідного бойового характеру.

На Львівщині фортечний вигляд мали монастири в Перемишлянах, в селах Смереківці (Відінь) та Верхній Дорожів, а також окремі церкви та костелі: в Білому Камені (1613 р.), в селі Дунаєві (1585 р.), в містах Стан-

⁸² Годованюк О. М. З дослідженій Дерманського архітектурного комплексу. — Українське мистецтвознавство, 1974, вип. 6, с. 190—200.

рий Самбір, Щирець і Сокаль. У Тернополі, місті-фортеці, в оборонних цілях збудовано в 1602—1608 рр. церкву Різдва, що стояла поблизу Кам'янець-Подільської брами, і, як свідчить стара хроніка, «самі міщани і селяни з протоієреєм Юрієм Гавrilовичем без помочі багатів трудилися при будові того ковчега, що спас руську віру і народність»⁸³. Зовнішній вигляд церкви, характер кам'яної кладки, форма апсиди, наближеної до башти, бійниці й високо розміщені вікна нагадують риси твердині. Ще категоричніше оборонність виражена в сакральних ансамбліях Теребовлі: Миколаївській церкві, василіанському та кармелітському монастирях. Останній, споруджений в ренесансних формах (1653 р.), був оточений муроми з наріжними круглими баштами, які завершувались конусоподібно, як деякі з башт Кам'янець-Подільської фортеці. Правда, мури та вежі, незважаючи на побудову їх в XVII ст., зберігають давні доренесансні традиції. За своїм характером вони співзвучні оборонній системі Підгорянського монастиря (XVI ст.).

Церква і костел (1634 р.) міста Підгайці, Святовоздвиженський монастир (1600 р.) села Міжгір'я та Бучацький монастир на горі Федір мали різний рівень оборонності. Хоча, по суті, вона залишалась визначальною. Її враховували при спорудженні Вірменської церкви в Язлівці (початок XVII ст.) і навіть аскетично-сурового будинку збору аріан в Підгайцях. Останній цікавий тим, що належить до унікальних пам'яток такого призначення, яскраво зберігаючи в характері архітектури програмну суть аріанства — простий куб, підпертий з вузького боку двома масивними контрфорсами *, з стрільчастими

⁸³ Логвин Г. По Україні, с. 297.
* Можливо, пізнішого походження.

вікнами, — повна відсутність ренесансної імпозантності⁸⁴.

Порівняно з перенасиченою оборонністю Тернопільщини сакральні об'єкти фортифікаційного типу на Станіславщині (тепер — Івано-Франківщина) не були численними. Це пояснювалось і віддаленістю цього району від угорованих татарами доріг, і складністю гористого рельєфу. Рідкісними об'єктами були оборонний монастир на Вікторовській горі с. Вікторів⁸⁵ та монастирі-фортеці в с. Нижній Березів⁸⁶, що недалеко від Косова, і в с. Суботів поблизу Галича.

Тісно пов'язаний з оборонністю є один вид сакральних будов, поширеній на Волині та Галичині, рідше на Поділлі, — це синагоги. Синагоги були двох типів, залежно від місця, де будувалися: в середмісті, оточеному фортифікаціями, і за мурами. В першому варіанті вони підлягали суровим приписам костьольного права, за яким регламентовано їх зовнішній вигляд, висота і відстань від найближчого католицького храму. В другому — синагоги могли бути дерев'яними або мурованими без принизливих обмежень. Найчастіше вибиралася друга можливість для спорудження синагог, зміщених контрфорсами, з густим рядом бійниць в аркатурних зачлененнях й нерідко в мурах. Корольівський дозвіл на будівництво синагоги в Луцьку (1626 р.) спеціально наголосував на оборонності споруди та її військовому спорядженні, щоб «під час нападу невірних серед себе знайшли до оборони потрібних людей»⁸⁷.

⁸⁴ Kossowski A. Protestantyzm w Lublinie i na Lubelszczyźnie w 16—17 w. — Lublin, 1933, s. 46.

⁸⁵ Вісник Народного дому, 1884, № 24.
⁸⁶ Шемізм провінції св. спасителя чина св. Василія Великого в Галичині. — Львів, 1867, с. 136.

⁸⁷ Balaban M. Bożnice obronne na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. — In: Nowe życie, Warszawa, 1924, t. 1, r. 1, s. 198.

На формування зовнішнього вигляду синагог вирішальний вплив мала світська архітектура, від якої запозичувались декоративні елементи — аркадові аттики з фігуративним завершенням. В ренесансні мотиви аттику нерідко вмонтовувалися східні риси, як в синагозі з Гусятина, де проступають спільноти з мистецтвом ісламу. Унікальними за художнім розв'язанням були споруджені протягом XVII ст. синагоги в Любомлі та Острозі на Волині, Шаргороді на Поділлі, в Бродах, Лешніві, Тернополі, Гусятині, Белзі, Сокалі, Жовкві — в Галичині. Важливо, що ренесансні традиції найдовше затрималися саме в божницях. Кращим доказом є найпізніша з ряду перелічених синагога в Жовкві. Остаточно дозвіл на будівництво вдав львівський архієпископ Ян Липський лише в 1692 р.⁸⁸, — вона завершувала столітній період розвитку цього виду споруд. Саме в жовківській синагозі ідея оборонності була доведена до крайнього вирazu. Але зі зміною ситуації (ліквідація татарських набігів) цей тип сакральної споруди припинить свій розвиток.

Оборонна архітектура була свідченням невпинної і тривалої боротьби українського народу проти численних зовнішніх ворогів, одночасно й виразом його мужності та невичерпних творчих можливостей. В українській архітектурі цього періоду виділяється ще одна тема, яка стала не менш актуальною, ніж оборонна, — відображення в культовій архітектурі гострої ідеологічної боротьби, що увібрала в себе всі існуючі протиріччя історичної обстановки кінця XVI — першої половини XVII ст. В архітектурі ця боротьба здимо відбилася в зіткненні двох тенденцій: ренесансної, що тільки почала змінюватися і розвиватися, й антиренесансної. По-

суті, ренесансна була причиною появи свого антиподи. Вони несли різні ідейні напрями, що спирались на різні суспільні сили і виражали протилежні світогляди. Їх суперечності обумовлювалися значними змінами в економічному й соціально-політичному житті, піднесенням антифеодальних рухів народних мас і посиленням феодально-католицької реакції. Стильовим виразом боротьби було противставлення ренесансу й маньєризму. І хоча останній розвивається з основ першого, в ньому зафіксуються чужі для Відродження елементи художнього світогляду, з повним зреценням ренесансних ідеалів, з тяжінням до декоративної пишності.

В такому мистецтві, з дотриманням жорстких вимог церковних догматів, важливе місце відводилося ірреальності з її містичністю, отже, існували спільні пункти з готикою, що й відбилося на стильовому характері багатьох католицьких культових споруд. Контрреформація підпорядкувала своїм цілям художнє життя країни, а маньєризм був її породженням і служив зброєю в навальному наступі проти реформації, проти гуманістичних виявів нової культури. Архітектура в руках контрреформації стала найактивнішим засобом пропаганди, а культове будівництво в свою чергу — виразом її ідейних позицій.

Появу ренесансних рис в українській архітектурі відносять до середини XVI ст. Визначна роль в становленні і подальшому розвитку ренесансного зодчества в українському мистецтві належить групі львівських пам'яток: Успенській церкві, каплиці Трьох святителів, вежі Корнякта. Створення цього так званого ансамблю Руської вулиці (розміщені на Руській вулиці у Львові) спричинило до зміни стилювого характеру цілого художнього періоду, стало переломним етапом у розвитку архітектури,

передусім в Галичині. Виникнення ансамблю — це наочне свідчення становлення Ставропігійського братства, гартування його суспільно-політичних позицій, власення гуманістичних ідеалів, що визрівали на місній основі дружби з братами сусідніми народами, російським та молдавським, на осягненні культурного доробку вітчизняного мистецтва й досягнень ренесансної Європи.

Процес створення ансамблю є показовим в історії української культури. Започаткувало його будівництво в 1555—1559 рр. Успенської церкви на місці попередньої споруди, знищеної пожежею 1527 р., яку після проведених консерваційних заходів не вдалося зберегти: в 1547 р. вона «розпалася на полы»⁸⁹.

Автором нової мурованої церкви був зачинатель львівського ренесансу Петрус Італюс, якого в актах величали Муратор Регіус⁹⁰. Але 1571 р. церква і вся Руська вулиця стали жертвою пожежі⁹¹. Вигляд церкви зберігся лише на печатці братства кінця XVI ст. Із цього зображення видно, що споруда була досить могутніх форм, покрита двосхилим дахом, над яким здіймалися три бані. До особливостей храму відносилися такі елементи, як ритмізований фриз, очевидно, аркатурний, два контрфорси, що підpirали бокову стіну, та завершений фронтоном портал з арочним прорізом. Архітектура, як видно, відзначалася компромісністю. Тут зустрічалися середньовічні форми з традиційними — тридільністю інтер'єра, на чому особливо наголошував ктитор церкви, молдавський господар Олек-

сандр Лапушняну⁹², а також нові ренесансні ознаки — портал. Остання деталь виявилася перспективною і багатозначущою, до якої замовник, українська громада, що почала групуватися у братство, на тому етапі могла поставитися без належної оцінки, задовольняючись лише фортечною міцністю як важливою вартістю споруди. Але така компромісність була характерною ознакою будов Петrusa Італюса. Перебуваючи в 1560—1563 рр. у Бистриці (Трансільванія)^{*}, він оздобив готичну споруду свангелістської церкви⁹³ ренесансним порталом, до речі, подібним до порталу будинку № 20 на Вірменській вулиці у Львові⁹⁴.

У зв'язку з діяльністю Петра Італюса у Львові слід коротко торкнутися питання про так званих комасків. Якщо готичний Львів будувався за участю приїжджих німецьких, зокрема сілезьких, майстрів, то ренесансний — італійських. Комаски — будівничі-ремісники з Північної Італії та італійських кантонів Швейцарії (з округи Комо) — виховувалися на архітектурі Ломбардії та Венеції, звідки виносили поверхове знайомство з мистецтвом Ренесансу. Протягом другої половини XVI ст. величезні їх групи заполонили Угорщину та Сілезію, далі їх шлях пролягав на північ та схід Європи. Обминаючи Краків, що був наповнений флорентійськими майстрами, комаски прямували на Львів⁹⁵, другорядніші з них —

⁸⁸ Юбилейное издание..., с. 50, док. 9.

* Місто Бистриця в той час знаходилося в межах Угорщини, тепер — у складі СРР.

⁸⁹ Зображення церкви і порталу в книзі: Sébastien G., Sébastien V. Architectura renescentiae in Transilvania.— Bucuresti, 1963, s. 35, il. 14.

⁹⁰ Łoziski W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 28.

⁹¹ Młodobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce.— Warszawa, 1968, s. 125;

⁹² Mańkowski T. Pochodzenia osiadłych we Lwowie budowniczych włoskich.— In: Księga

за межі міста. Мистецтво комасків за своїм рівнем було дуже провінційним по відношенню до високого мистецтва Тоскани або Рима, бо архітектура Ломбардії відзначалася значною археїчністю, в якій тривалий час затримувалися форми північно-італійської готики, а також чинними були традиції романського та візантійського зодчества. Це одночасне співжиття різних за часом і характером форм своєрідно впливало на ломбардську архітектуру і сприяло прокладанню творчих доріг для порозуміння зі слов'янським Сходом.

Крім комасків, у Львові працювали архітектори — вихідці з інших міст Італії: Паоло Домінічі — з Рима, Петро Барбона — з Барбони, околиці Падуї, Ніколо Фракасом Венеціанус (в актах — Франциск Фурлан) — з Венеції, Кріштоф Бодзан (де Боццано) — з Феррари (його діяльність розгорнулася в Тернополі), Перегрінус — з Болоньї, Мартіно — з Парми⁹⁶. Переважна більшість приїжджих будівничих входила до заснованого в 1572 р. мулярського цеху⁹⁷, де склалася локальна архітектонічна традиція. Кожний з італійців в цеху отримував прозвище, яке набувало офіційної чинності, так з'явилися місцеві звучання прізвищ італійських майстрів, як Крохвиля, Прихильний, Щасливий, Покора, Справний, Капінос, Непослушний та ін.⁹⁸

Отже, у збудованій Петрусом Італюсом Успенській церкві спліталися, очевидно, народні основи зодчества Ломбардії та української дерев'яної архітектури, творячи достатньо цільний, хоч архаїзований сплав. Така

pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. Lwów, 1936.

⁹⁶ Mankowski T. Pochodzenie osiadłych we Lwowie..., s. 14.

⁹⁷ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI-XVII wieku, s. 22.

⁹⁸ Mankowski T. Pochodzenie osiadłych we Lwowie..., s. 7-16.

половинчастість архітектурного образу церкви згодом була причиною занехочення братчиків до її збереження, бо, виявляється, руїни храму можна було ще відновити. Але через двадцять років братство вирішило збудувати більший й художньо значимий храм⁹⁹.

Рішучим кроком стало спорудження нової вежі (кімвалиці), розпочате 1572 р. на кошти члена братства грека Костянтина Корнякта. Попередня вежа, яку зводили протягом 1564—1570 рр., завалилася, очевидно, через нестійкий фундамент. Нова, названа на честь свого покровителя вежею Корнякта, призначалася під дзвіницю, дозорний пункт для охорони від пожеж і фортечний пост під час облог. Її будівничими були Петро Барбона і, очевидно, Паоло Домінічі, прозваний у Львові Павлом Римлянином. Головний задум належить Петрові Барбоні, який у даному випадку допускав як спогад про далеку батьківщину визначальним характер оборонності, облагороджений новими ренесансними елементами. Безсумнівно, старі вежі Падуї, зокрема міського супутника та церкви св. Джустини, подібні членуванням і мотивом глухої півциркульної арки, послужили прообразами вежі Корнякта. Але на відміну від італійських в ній повністю відсутня сакральність. Перекриваючи утилітарність призначення, тут втілений новий зміст, невідомий для подібних споруд на той час на Україні: вежа ставала виразом пробудженої самосвідомості української громади міста. Порівняно з готичною, понуро одноманітною вежею кафедрального костелу, вежа Руської вулиці несла глибше естетичне навантаження. Здавалося б, у членуванні її архітектурного тіла допущена готична аритмічність — висота кожного з ярусів різ-

на (першого — 14,65 м, другого — 16,2 м, третього — 9,9 м)¹⁰⁰. Крім того, в першому ярусі, стримано суверих та важких форм, збережена тема, притаманна також попередній добі. Виявляється, що нижній ярус вежі на початку її функціонування був арочним проїздом¹⁰¹, і вся вона сприймалася як надбрамна башта.

Для Петра Барбони таке трактування проїзду було органічним, бо в його рідній Падуї по-романськи суверий мотив арки пронизує всю стару архітектуру міста. Так само і в тісних забудовах Львова нижній ярус вежі колоритно входив у загально стриману атмосферу, повністю в ній ховаючись.

У вежі запрограмована чітка архітектоніка контрастуючих і одночасно логічно узгоджених форм: пілястрів і глухих арок, попарно з кожного боку. В другому ярусі присутні наче дві теми: зовнішня — величаво-урочиста і внутрішня — сповнена напруженої й невирішеної боротьби, і ця остання підспудно затамовує в собі готичні ремінісценції. Вони зумовлені статикою пілястрів та зnekровленою динамікою глухих арок, вносячи в замкнену неприступність ярусу подих одухотвореної поетичності і непереборне прагнення руху вгору. Але достатньо активний винос карниза з чітко профільованими обломами, що спирається на густий ряд консолів, щемов зупиняє рух цього ярусу і стає тією силою, яка сприяє внесенню рівноваги між вертикалями та горизонталями. Третій ярус, також увінчаний карнизом на консолях, набирає незалежного значення, хоч і в ньому рефреном звучить тема глухої арки,

* Четвертий ярус з барочним шоломом добудований 1695 р. під час ремонту вежі архітектором Петром Бебером (Бібером).

¹⁰⁰ Юбилейное издание..., додатки в ілюстраціями. Зображення вежі на старі печатці братства,

якій тут надана не самостійна, а підпорядковуюча, декоративна роль обрамлення віконних прорізів. Однак ця незалежність виявляється кінцевим результатом двох перших етапів, бо саме в третьому ярусі торжує тема ясної привітності, впевненої в собі сили і, як вінеть всіх зусиль, гармонії.

Завершувало вежу просте у вигляді піраміди шатро, яке м'яко лягало на ряд консолів, що робило верх органічно пов'язаним зі всім масивом *.

Таким чином, вежа Корнякта, несучи в собі образ глибоко ідейного змісту, водночас є твором надзвичайної складності. В ній архітектор поєднав класичні форми з традиціями українського зодчества, а саме з дерев'яними вежами-дзвіницями, чим зблизив своє творіння з народним будівництвом. Вірогідно, Петро Барбона в дерев'яних дзвіницах відчув відгомін античної класики, легко запозичуючи аркадні мотиви, до певної міри різну висоту ярусів та шатрове завершення. Тому-то вежа Корнякта органічно ввійшла в українську архітектуру і доповнила низку видатних творів ренесансного мистецтва світового значення.

Закінченням спорудження вежі вказується 1578 р. Ця дата запозичена у В. Зиморовича, який писав, що «Костянтин Корнякт великим коштом завершив вежу, подібну до піраміди, іонійським способом»¹⁰¹. А в грамоті короля Стефана Баторія від 28 травня 1580 р. магістрату наказується не чинити перешкод в будівництві братської церкви та дзвіниці¹⁰². Очевидно, 1580 р. був терміном завершення вежі.

* Завершення вежі добре видно на гравюрі Ф. Гогенбергера за малюнком А. Паскаротті, де зображене Львів 1613 р.

¹⁰¹ Zimorowicz B, Historia miasta Lwowa — Lwów, 1836, s. 229,

¹⁰² Юбилейное издание..., с. F.

В європейських містах вежі, здіймаючись на центральній площі, були втіленням могутності міських станів або пам'ятниками на честь перемог над ворогами. У Львові вежа Корнякта сприймалася сучасниками як втілення свободолюбного духу. Вона стала гордістю і «чималою цілого міста оздобою»¹⁰³, його символом. Анонімний поет того часу, підносячи значення Львова для українських земель, прославляє діяльність братства, образ якого — вежа — асоціюється зі Львовом:

Як лев строкій надъ въ съми звѣрьты панует,
Так Львов надъ всѣ мѣста въ князть
Руском продкует,
В котором то ся братство милости
закреъльнуло
И на герб свой вежу тую такъ
выстрыхнуло¹⁰⁴.

З цією спорудою сучасники пов'язували свої уявлення про становище корінного українського населення, ясно в ній прочитуючи свідомо закладений глибокий суспільний зміст. Вежа стала виразником неаламної волі сміливості українського народу в прагненні духовної та політичної свободи, усвідомлення ним своєї місії й стійкості в переконаннях. Вона яскраво репрезентувала духовне багатство й моральну силу братства, яке, створюючи такого високого мистецького рівня пам'ятку, визначало тим самим свою культурну й політичну програму.

Для будівництва другої половини XVI ст. у Львові вежа Корнякта мала значення відправної точки — ренесанс запанував беззаперечно. Вона зумовила появу веж бернардинського монастиря та міської ратуші, що споруджувалися з відверто честолюбними намірами її перевершити.

¹⁰³ Zimorowicz B. *Historya miasta Lwowa*, s. 360.

¹⁰⁴ Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст., с. 161.

Якщо естетична оцінка вежі Корнякта була одноголосною, в якій сходилися ворогуючі протилежності, то соціальна її суть викликала неприкриту національно-класову ворожнечу, посилену діяльністю контрреформації. Кілька заміток, що вкралися в працю В. Зиморовича *«Historya miasta Lwowa»*, відкривають завісу на ставлення вищих кіл тогочасного Львова до вежі, а з нею до українського братства. Одна з них завуальовано б'є по культурному рівню братства, що, мовляв, металевий давін «Кирило», поставлений Корняктом на вежі, звучав по-сільському¹⁰⁵. А згодом, описуючи пожежу 1616 р., під час якої згоріли дахи фортець, арсеналу та частини вулиць Вірменської і Руської, автор звертає увагу на вежу, на якій «олов'яний дах топився і своїми краплями оплакував велику втрату»¹⁰⁶.

Накреслена у вежі ренесансна програма була продовжена в каплиці Трьох святителів. Згадка в грамоті короля Стефана Баторія про братську церкву, очевидно, стосується саме цієї каплиці, будівництво якої розпочали поблизу вежі. Адже не раз каплицю впродовж її існування іменують церквою Трьох святителів, також Старою церквою, каплицею Балабанівською, або Петропавлівською¹⁰⁷. Її зодчим найчастіше називають Петра Красовського¹⁰⁸, але, за новішими даними, ним був львівський будівничий Андрій Підлісний¹⁰⁹, хоча найвірогідніше, враховуючи синтез у споруді здо-

¹⁰⁵ Zimorowicz B. *Historya miasta Lwowa*, s. 229.

¹⁰⁶ Ibid., s. 290—291.

¹⁰⁷ Ісаевич Я. Джерельні матеріали з історії українського мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львівського братства.— В кн.: Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. К., 1968, с. 100—102.

¹⁰⁸ Łoziski W. *Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku*, s. 32.

¹⁰⁹ Historia sztuki polskiej, t. 2, s. 48,

бутків італійського ренесансу з традиційним українським зодчеством, будівничими каплиці були двоє — італієць та українець. Для італійця складною була не стільки конструктивна, скільки стильова сторона поєднати одновальний куб з трьома верхами. В Італії прикладів такого розв'язання він зустріти не міг, хіба що у Венеції (церква Сан-Сальваторе), де тривалий час побутували візантійські ремінісценції. Для українця, в свою чергу, три верхи вважалися справою звичайною, але куб, не поділений на три частини, які б відповідали верхам, сприймався якщо не святотатством, то у всякому випадку недоречністю¹¹⁰.

Традиційно згадана каплиця завершувалася трьома верхами. Намальовані триверхі церкви зустрічаються на іконах XV—XVI ст., у клеймах ікон «Параскева П'ятниця з житієм» (Музей народної архітектури, Санок, ПНР), «Св. Микола» з с. Яблунів поблизу Турки, «Св. Микола» з с. Наконечне, «Св. Юрій» з Далеви (зберігається у Львівському музеї українського мистецтва, далі — ЛМУМ). Такий тип у храмовому дерев'яному будівництві того часу поступово стабілізується як ідеальний вираз в досягненні гармонії та рівноваги. В ньому остаточно знаходить розв'язку архітектонічне узгодження плану із завершенням, причому три просторові

¹¹⁰ Угода, складена в 1584 р. між К. Корняктом та А. Підлісним, стосується будівництва церкви, можливо, нею могла бути лише каплиця, збудована на кошти Корнякта (ЦДІА УРСР у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 383, арк. 1301). Підлісний (прізвище цехове) був сином Петра і Анни Вільчків, які прибули до Львова з Дрогичина. Жили в передмісті. Андрій Підлісний тривалий час добивався міського права, в 1579—1588 рр. був сенյором мулярського цеху. Вибір Корняктом будівничого триверхої каплиці вказує на те, що тип такої споруди був близький Підлісному, незважаючи на яскраво вражену в ньому перевагу декоратора над архітектором.

об'єкти підпорядковувалися субординації, де центр посідав місце духовної концентрації. Тому закономірно середній верх здіймається вище за фланкуючі бічні, що стало естетично-конструкційною нормою в храмовому будівництві. Прикладом досконалого вирішення є пізніші церкви в Дрогобичі (церква св. Юрія) та Крехові (церква св. Параскеви П'ятниці), не говорячи про Бойківщину, де цей тип найглибше вкорінivся і досяг високого мистецького втілення. Найстарішою із збережених в триверхі дерев'яна церква в с. Вербіж (1577 р.). Отже, львівська каплиця спиралася на грунтовно підготовлену основу, але, в свою чергу, рішучо внесла творчі корективи, які, по суті, не порушували ні традицій, ні гармонійного ідеалу.

За художнім вирішенням і ренесансним характером каплиця Трьох святителів є глибоко програмним твором, який можна вважати відповідним за значенням Тамп'єто Браманте в Римі. Каплиця невеликих розмірів, але величава і витончена споруда, вона поєднує в собі ренесансне розуміння мас і дисциплін ритму настільки зразково, як ні в жодній на Україні споруді того часу, а навіть і пізніше.

У зв'язку з тим, що з двох боків каплиця щільно примикає до вежі Корнякта і Успенської церкви, її бічна стіна використана як фасад з порталом. Вона ідеально розчленована подвоєними пілястрами тосканського ордера, узгоджуючись з триглавим завершенням, і одночасно складає цільну масу.

Будівництво каплиці завершилося у 1590 р., але посвята відбулася в січні 1591 р.¹¹¹ Важливим документом, який підтверджує повноту форм її первісного вигляду (каплиця перекла-

¹¹¹ Юбилейное издание..., док. 88; ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 6, спр. 1, арк. 12.

далася до основи під час великого ремонту 1671 р.¹¹², і, таким чином, виникла думка про зміну попереднього вигляду, переважно завершення, якому відмовляли в трибанності), є реєстр витрат за 1592 р. У ньому згадується про три бані церкви Трьох святителів, покриті бляхою і пофарбовані в червоний колір¹¹³.

Художня довершеність каплиці відіграла важливу роль у розвитку ренесансної архітектури у Львові і за його межами. Закладені в ній мистецькі й духовні вартості були наслідком поступального зростання львівського міщанства, його колективного ядра — братства, а також свідченням не випадковостей, а закономірностей, як вияв глибинних змін у суспільному житті, насиченому нерозв'язаними суперечностями. Тут не тільки виражалися національні змагання, з якими тісно перепліталися економічно-ідеологічні питання, а й був зафікований неможливий в інших районах Речі Посполитої факт політичного пробудження демократичних, економічно зміцнілих прошарків міста — бургерства, яке черпало підтримку в реформативних рухах і селянських повстаннях.

Братство, окрілене таким художнім здобутком, приходить до висновку не реставрації напівзруйнованої, а спорудження нової Успенської церкви як утвердження досягнутих естетичних ідеалів. Симптоматично, що такий висновок визрів 1586 р., коли була оформлена організаційна структура братства¹¹⁴.

Художній образ каплиці був прийнятий за основу нового, масштабно-

¹¹² Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921, т. 1, с. 10.

¹¹³ ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 6, спр. 1, арк. 12; Ісаєвич Я. Джерельні матеріали..., с. 102.

¹¹⁴ Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст., с. 33.

величинішого та ідейно глибшого храму, бо церква, переростаючи утилітарність призначення, ставала пам'яткою духовної солідарності українців, молдаван, греків, втіленням братерських уз російського та українського народів.

Початок будівництва стверджував договір, укладений 1591 р. братством з архітектором Павлом Домінічі Римлянином, за яким, згідно з поданим архітектором «візерунком» і внесеними до нього вимогами та коректурами, «...маєт стати церков Успення преспіятия Бць в місті Львове»¹¹⁵. Будівництво проходило у тяжких та несприятливих умовах і розтягнулося майже на сорок років. Перешкодами були стихійні лиха, переважно пожежі, та негативне ставлення магістрату, окремих католицьких патріціїв¹¹⁶ і недостатність коштів.

План Павла Римлянина відзначався цільністю і простотою. Церкву архітектор проектував, як можна гадати, одноапсидною базилікою в стилі популярної в кінці XVI ст. римської «доріки». Цей стиль відповідав творчим принципам Павла Римлянина і залишався визначальним в його спорудах: бернардинському костелі, бенедиктинському монастирю, каплиці Кампіанів, навіть в порталі-паперти Вірменської церкви (останній створений разом з Петром Барбоною)¹¹⁷. Скромно визначені у вежі Корнякта та каплиці Трьох святителів, риси цього стилю досягли в Успенській церкві класичної повноти. Очевидно, між зодчим і братством існувало цілковите порозуміння. Спільність їх естетичних поглядів виявилася у попередніх спо-

¹¹⁵ ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 1, од. 36, 136.

¹¹⁶ Там же, спр. 1220, арк. 24; Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIII ст.: Зб. документів.— Львів, 1961, с. 191.

¹¹⁷ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 45.

рудах, і на даному етапі братчики не сліпо довірялися майстрям, а з глибоким розумінням справи постійно перебували в атмосфері всіх будівельних інтересів, про що свідчать їх фахові вказівки архітекторам та будівельникам. Замовляючи в 1593 р. якомусь грекові виконання трьох вікон у «попівському» будинку і тому ж Павлу Римлянину вікна та колони «з базою і капітелем», вони в реєстрах видатків залишали запропоновані ними малюнки об'єктів¹¹⁸. Братчикам могла імпонувати творча скерованість Павла Римлянина, що відзначалася рівновагою, величавим спокоєм, монументальністю, на відміну від маньєристичних захоплень та широкого впливу венеціанського архітектора Бернардо Морандо — творця містаФортеці Замостя. На тлі нових віянь Успенська церква виділялася єдністю стилю і глибоко змістовним образним вирішенням. Її споруда займала вузьку продовгувату територію. Позбавлена довколишнього обходу, церква відкривалася фрагментарно з південного боку й апсиди. Для надання їй масштабності архітектор зв'язав стильовою єдністю всі три об'єкти. Церква, таким чином, відгукувалася у вежі та каплиці, створюючи атмосферу просторового, значного територіального охоплення. В ній призначена фасаду виконує південна стіна, поділена тосканськими пілястрами на три поля, в які вписані глухі півциркульні арки. Такий поділ і в апсиді. Утворена арка опирається на масивний цоколь і вгорі завершена дорійським фризом та активно заакцентованім й мужнью профільованим карнизом. Ці пластичні елементи визначали характер споруди, підкреслюючи її героїко-монументальний образ.

¹¹⁸ ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 220, арк. 75, 76, 77.

З будівництвом Успенської церкви сталося так, як і з іншими спорудами, запроектованими Павлом Римлянином,— жодну з них він не довів до кінця. Братство запрошує в 1597 р. ще одного будівничого — Войтіха Каціноса¹¹⁹, тестя Павла Римлянина, а через рік — Амброзія Прихильного¹²⁰. В 1598 р. Павло Римлянин повністю склав повноваження головного будівничого і залишив роботу¹²¹. Причини добровільного чи примусового йогоувільнення невідомі. Очевидно, між братством і архітектором з'явилися непорозуміння: перше, що братство в 1598 р. вирішило замінити цеглу тесаним каменем, і задля цього були ліквідовані зведені до даху стіни¹²², і друге, можливо найвагоміше, братство, гадаємо, не погоджувалося з проектом архітектора відносно церкви як однозальної, однокупольної споруди.

Близько 1612 р. стіни були зведені до перекриття, але будівництво після тривалої паузи продовжувалося в 1627 р.: завершено склепіння в притворі, через два роки закінчено вход в боку Руської вулиці. Над входними дверима з'явився напис: «Храм сей честний совершился року Божія АХКФ (1629)». Виходячи з конструктивних даних церкви, можна допустити, що за первісним проектом її інтер'єр являв собою цільний зал — тут нефу відповідала перекрита куполом апсида, що м'яким півколом завершувала нерозчленований простір.

Прагнення Павла Римлянина прочитується в широкому трактуванні великих архітектурних мас. Це прагнення архітектора витікало із обме-

¹¹⁹ Там же, оп. 1, од. 36, 269.

¹²⁰ Там же, од. 36, 277.

¹²¹ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 53.

¹²² ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 1, од. 36, 275.

жених умов розміщення церкви, з того, що її споруда ставилася поряд з вежею, а, отже, монументальна тема в храмі, для надання йому домінуючого положення, повинна була набрати глибших за виразністю і змістом рис. Братство ж дотримувалося трикупольного завершення — ця вимога спиралася на канонічні традиції і посилювалася тогочасною ідеологічною позицією в боротьбі проти унії. Її міг втілювати Амброзій Прихильний. В цілому залишаючи проект свого попередника, він вносить зміни в архітектонічно-конструктивну частину споруди — вводить чотири підпори для підтримки центрального купола. Інтер'єр, таким чином, був поділений на три нефи, яким не відповідають ні апсіда, ні плафон. В українській архітектурі таке розв'язання внутрішнього простору відноситься до явних анахронізмів: наслідок вимушеного компромісу.

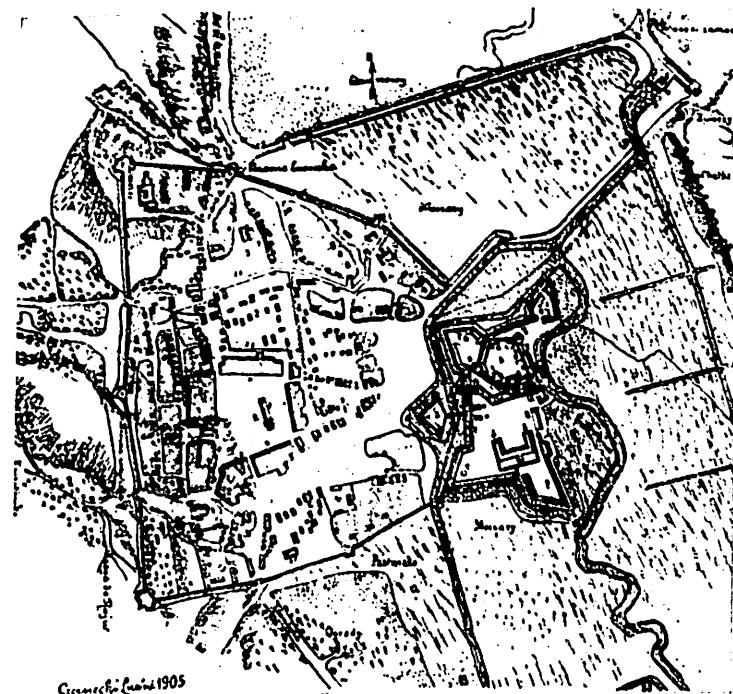
Пластично-художнє вирішення підкупольного простору та скульптурне заповнення метоп Успенської церкви близьке художній декорації жовківського костелу, що пояснюється майже одночасною працею над ними Амброзія Прихильного. Обрамлення входних дверей церкви з вулиці і з двору цікаве тим, що виявляє дві різні за стилем засади. Мотив розеток, ритмічно поєднаних плетінкою, на порталі з двору походить з мистецтва Італії XV ст. і характерний для флорентійського оточення (Урбіно). Портал з боку вулиці оформленний мотивом розеток та рельєфних діамантових рустів, що є відбиттям ломбардських традицій. За часом появи він пізніший за перший і еклектичніший. В цих скромних порталах безпосередньо втілилися дві творчі індивідуальності, не схожі між собою і суперечливо контрастні за естетичними переконаннями.

Успенська церква завершувала ан-

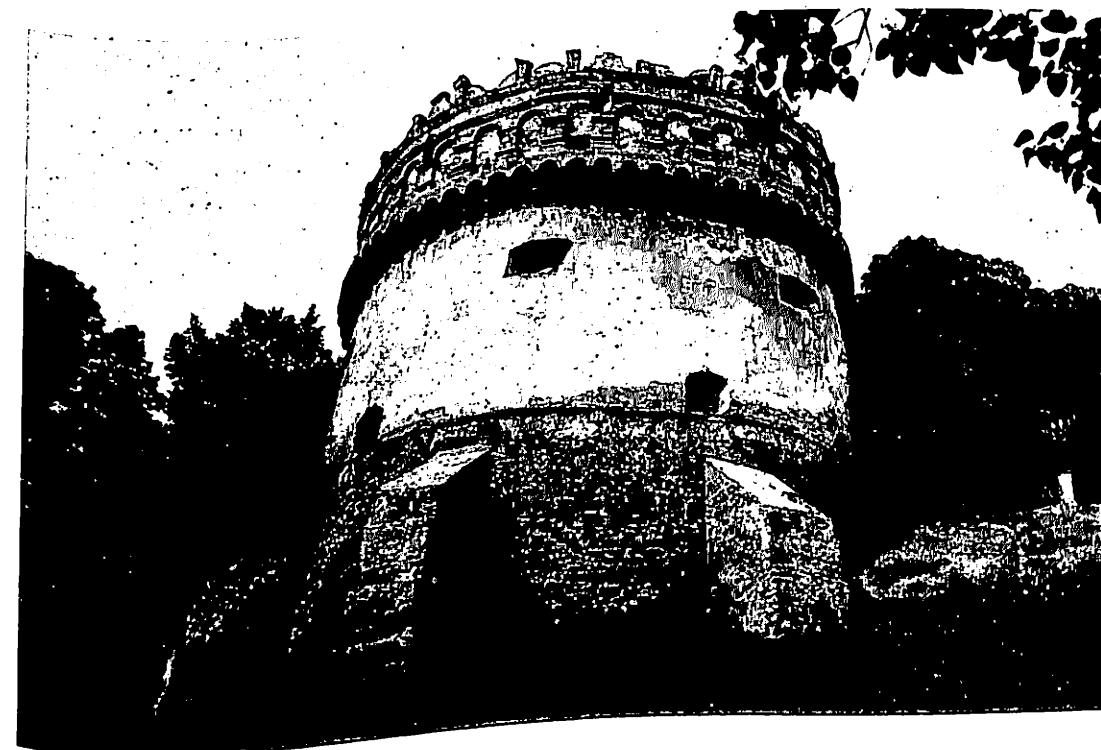
самбль, пам'ятки якого, доповнюючи одна одну, нерозривно пов'язані між собою. Мужня простота вежі, замріяна ліричність каплиці відтінюють епічну велич церкви, в якій втілилася погляди, культурні скерування та духовне благородство замовників. Ансамбль, створений в час найбільшого розгулу реакції, виражав під релігійною оболонкою політичний протест проти національного гноблення і одночасно уособлював ідею єднання, згуртованості широких верств українського народу.

Саме ансамбль підтверджує думку про творчий зв'язок західноєвропейського мистецтва з традиціями української культури. І як пише сучасний німецький дослідник Г. Вайдгасс, в тих пам'ятках української архітектури, що відбувають зв'язки з італійським мистецтвом, «розуміння форм має стільки типово східних рис, що хоч трохи самосвідомому італійцеві їх не можна приписати. Навіть, коли архівні джерела або прізвища свідчать, що майстер був італійцем, то там, де можливе глибше дослідження, часто виявляється, що він уже далеко відійшов від властивого на його батьківщині розуміння форм і зрісся з естетичним світом слов'янського Сходу»¹²³. Слід визнати, що у формуванні міщанської культури у Львові брали участь численні національності: німці, італійці, поляки, греки, вірмени, але визначальне забарвлення їй надавав український елемент. Польський історик В. Лозінський колоритно зауважив: «У Львові було мало русинів (українців), але багато Русі»¹²⁴. Все ж у збагачення і розвиток архітектури Львова великий внесок

Загальний план міста
Бережан. 1530 р.

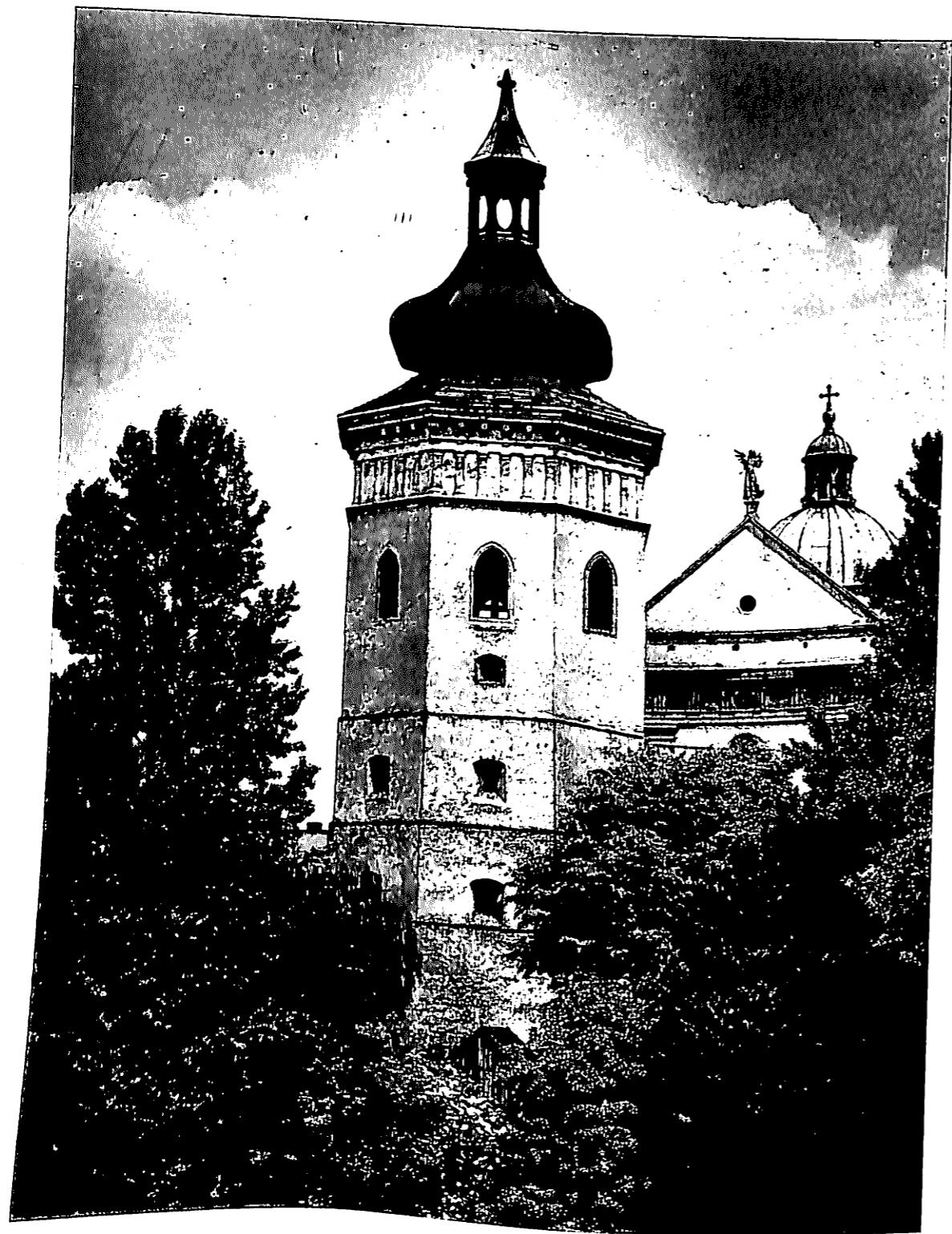

Кругла вежа. Острог
на Ровенщині.
Кін. XVI — поч. XVII ст.

¹²³ Ісаєвич Я. Джерельні матеріали..., с. 117.

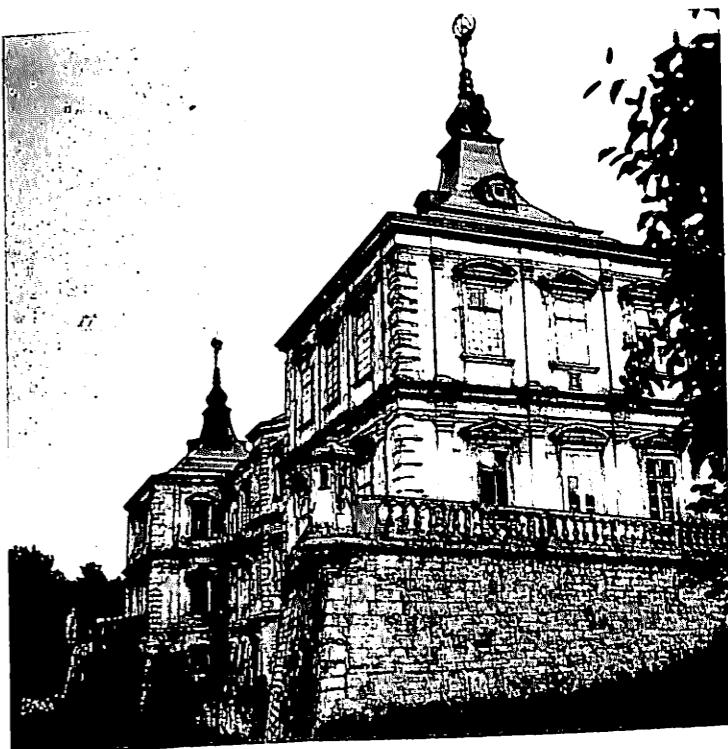
¹²⁴ Łozinśki W. Patrycyat i mieszczanstwo lwowskie w XVI i XVII wieku.— Lwów, 1890, s. 224.

Замок.
Кам'янець-Подільський.
XVI — поч. XVII ст.

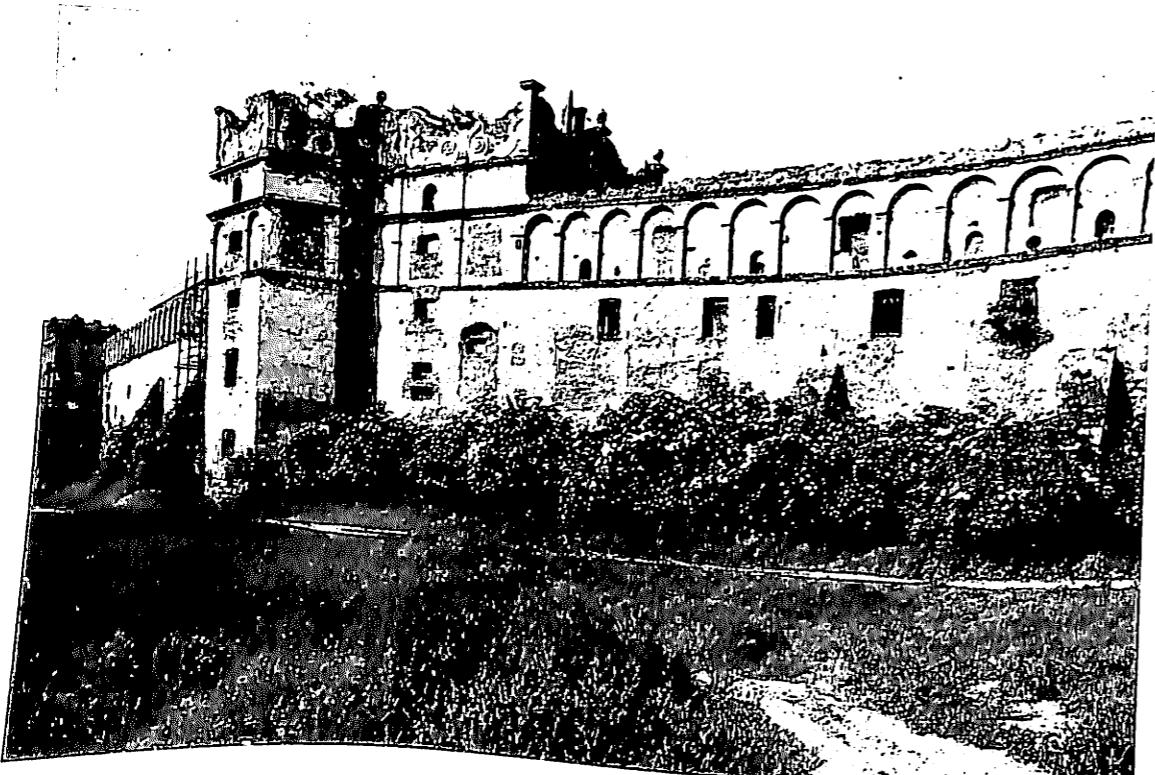
Вежа-дзвіниця. Несторов
на Львівщині.
Перша пол. XVII ст.

Замок. Підгірці
на Львівщині.
1635—1640 рр.

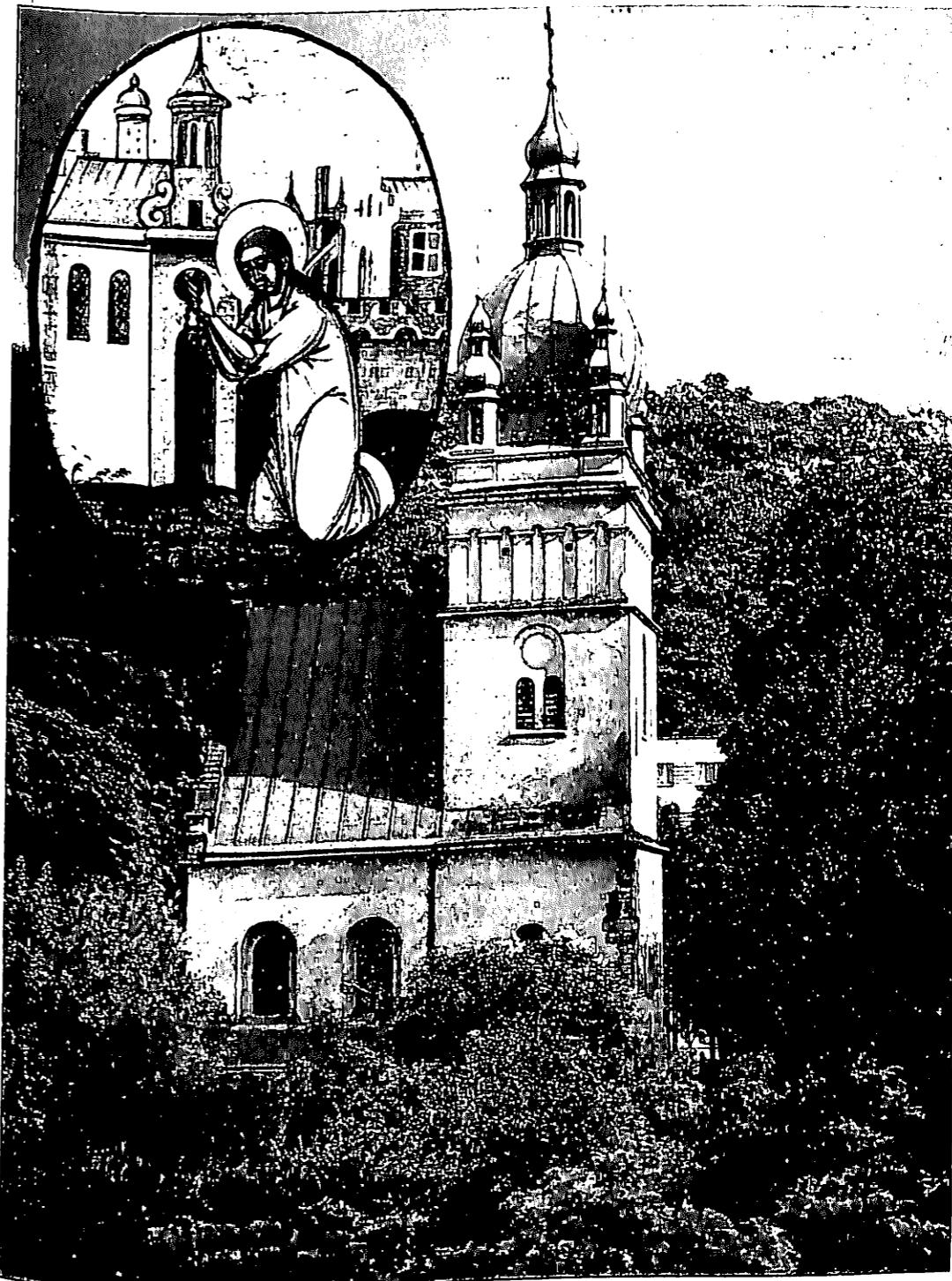

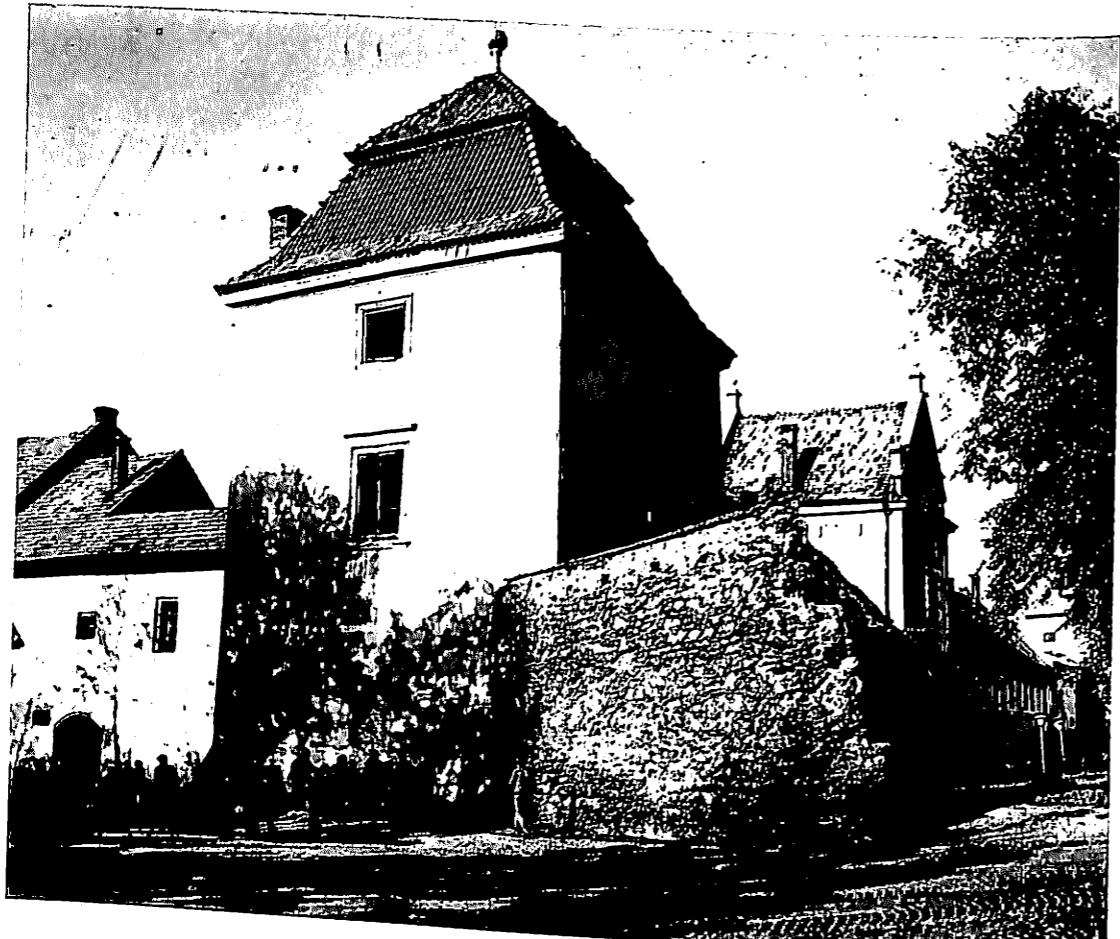
Замок. Олесько
на Львівщині.
XIV — XVII ст.

Замок. Старе село
на Львівщині.
40—50-ті роки XVII ст.

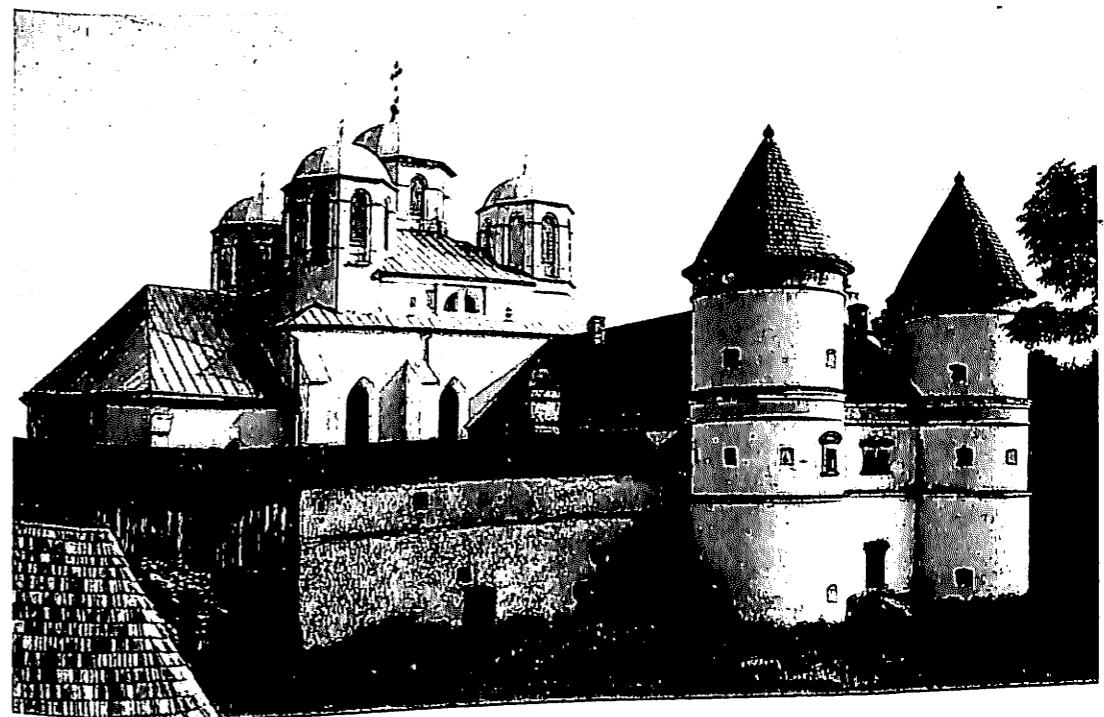
П'ятницька церква. Львів.
1644—1645 рр.
П'ятницький іконостас.
Клеймо з ікони
св. Параскеви П'ятниці.

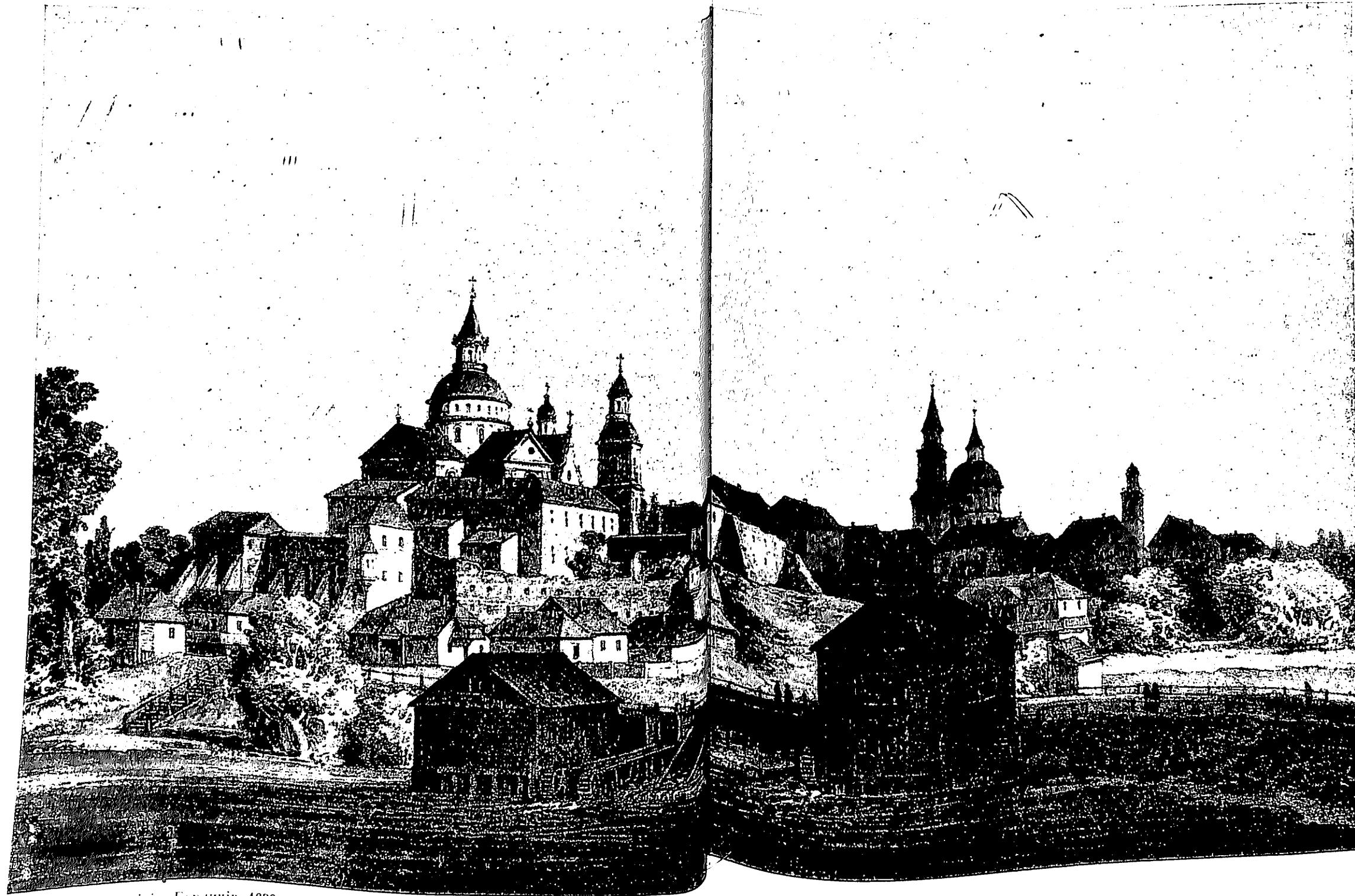
Замок. Несторов.
Кін. XVI — поч. XVII ст.

Оборонний монастир.
Межиріч на Ровенщині.
XV—XVI ст.

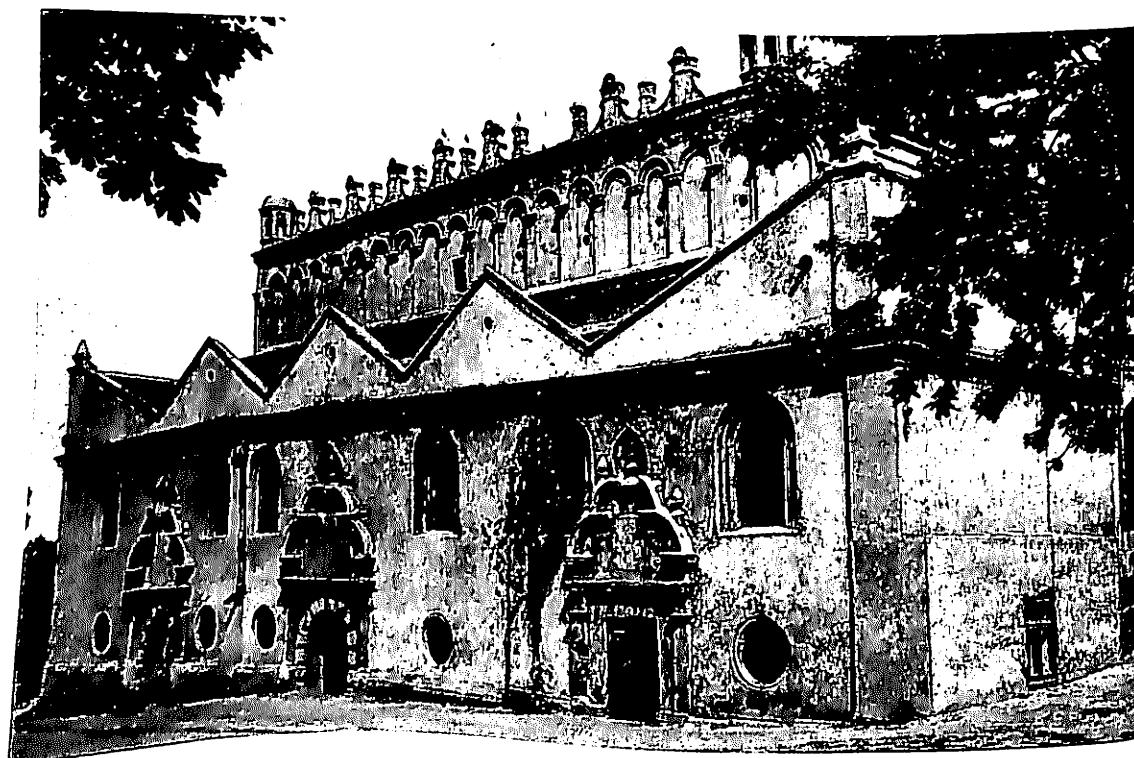
Вхід до монастиря.
Межиріч.

Монастир кармелітів. Бердичів. 1630 р.
З малюнка Н. Орди

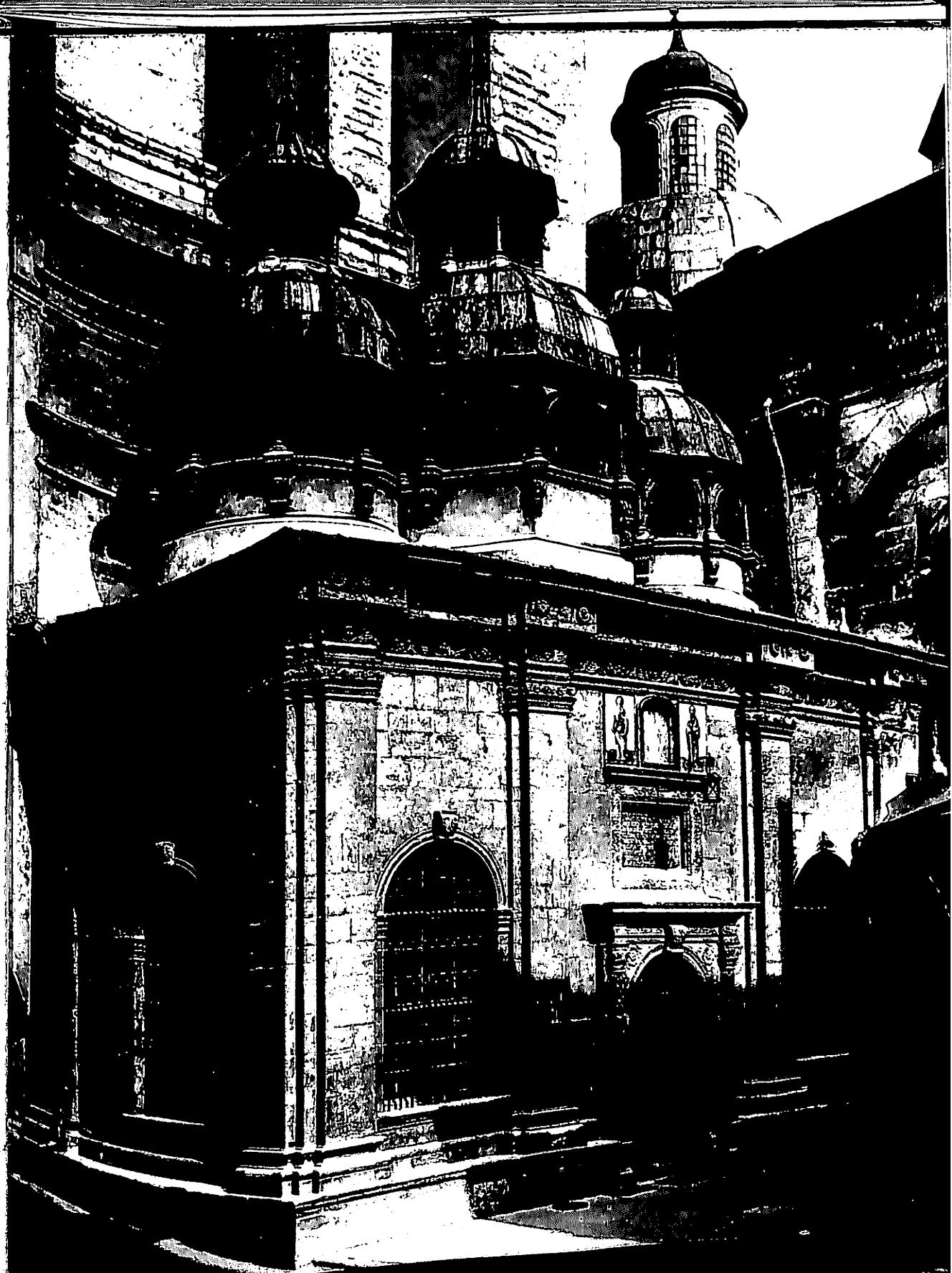

Наріжна оборонна вежа.
Межиріч.

→
Каплиця Трьох святителів.
Львів. 1578—1590 рр.

Синагога. Несторов. XVII ст.

Костел бернардинів. Львів.
1609—1615 рр.

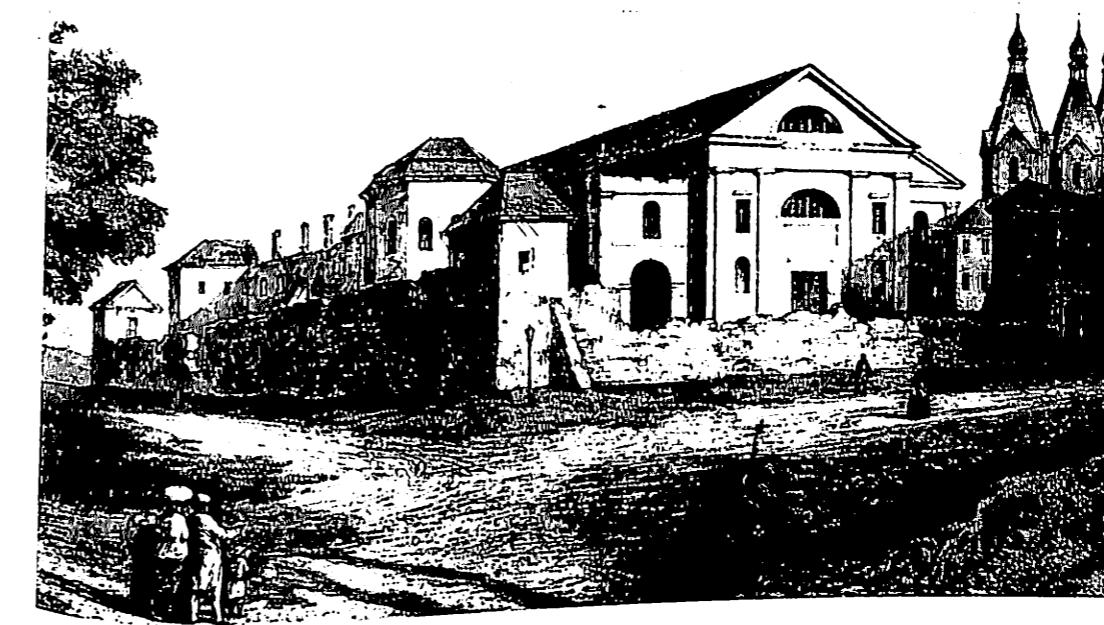
Вежа Корнякта.
1572—1580 рр.
Успенська церква.
1591—1629 рр. Львів.

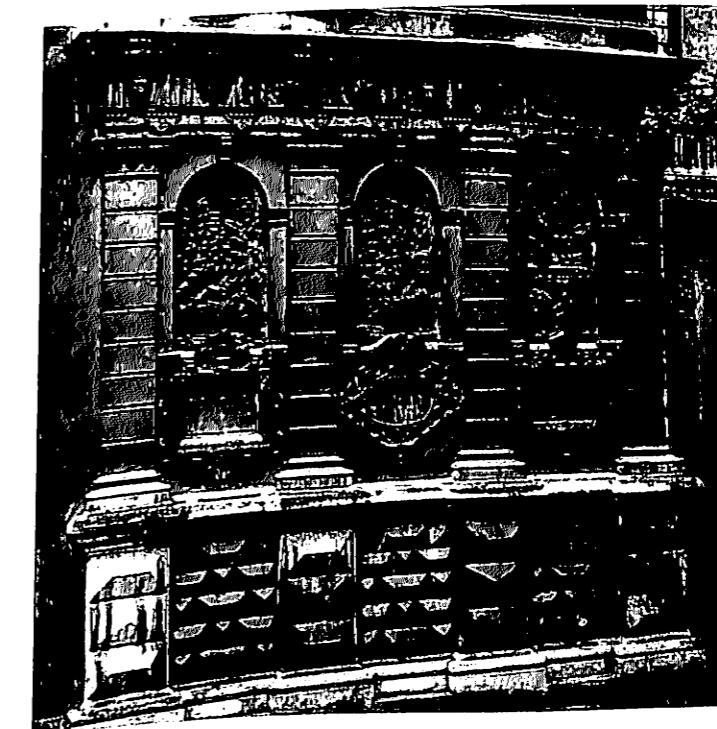
Каплиця Камп'янов. Львів.
Кін. XVI — 1628 р.

Монастир бенедиктинок.
Львів. Кін. XVI — поч.
XVII ст.

Колегіум схутів. Вінниця.
1610 р. З малюнка П. Орди.

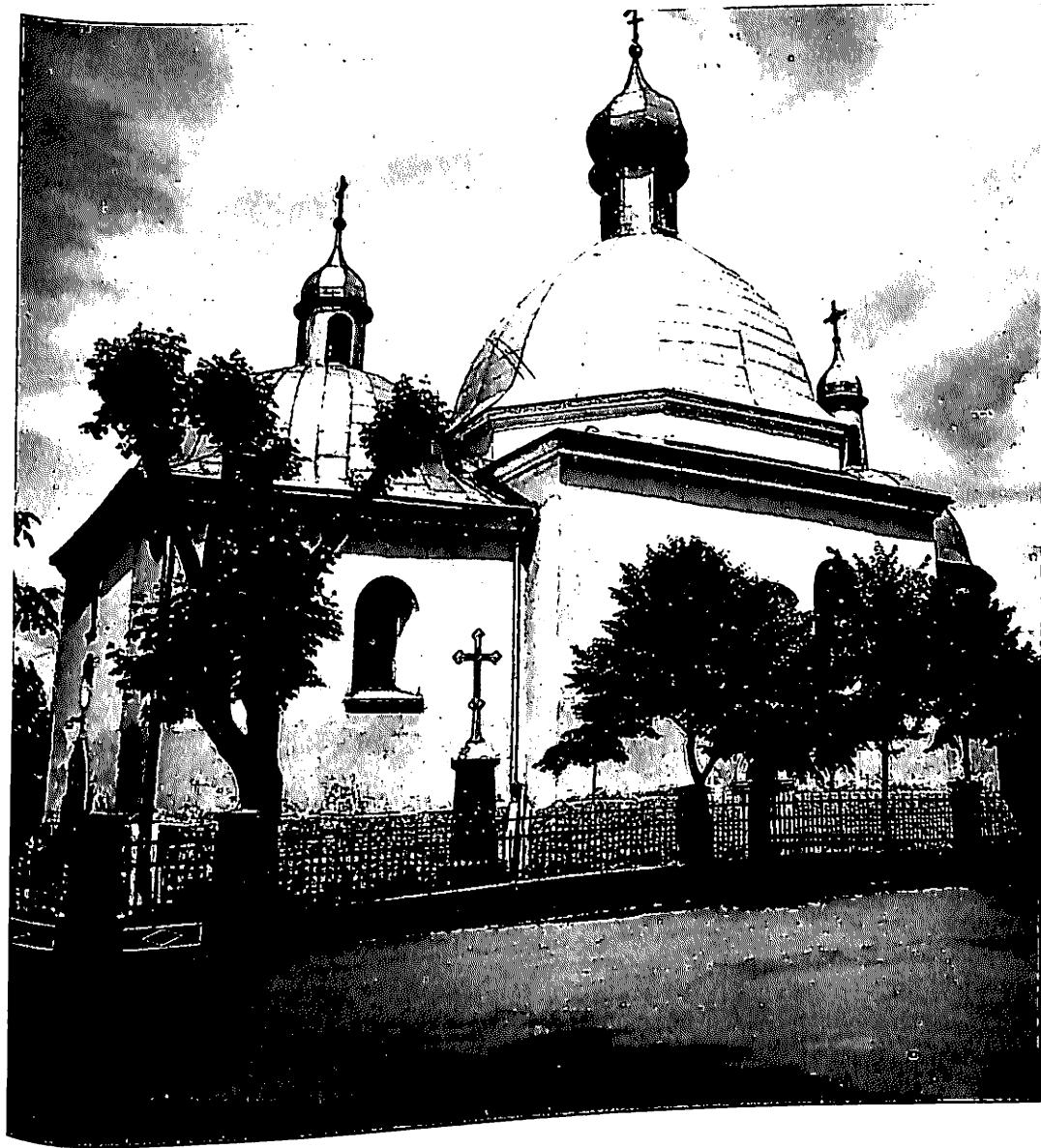

Портал костелу. Нестеров.

Портал церкви
Благовіщення.
Городок Тернопільської обл.
1633 р.

Церква Благовіщення.
Городок.

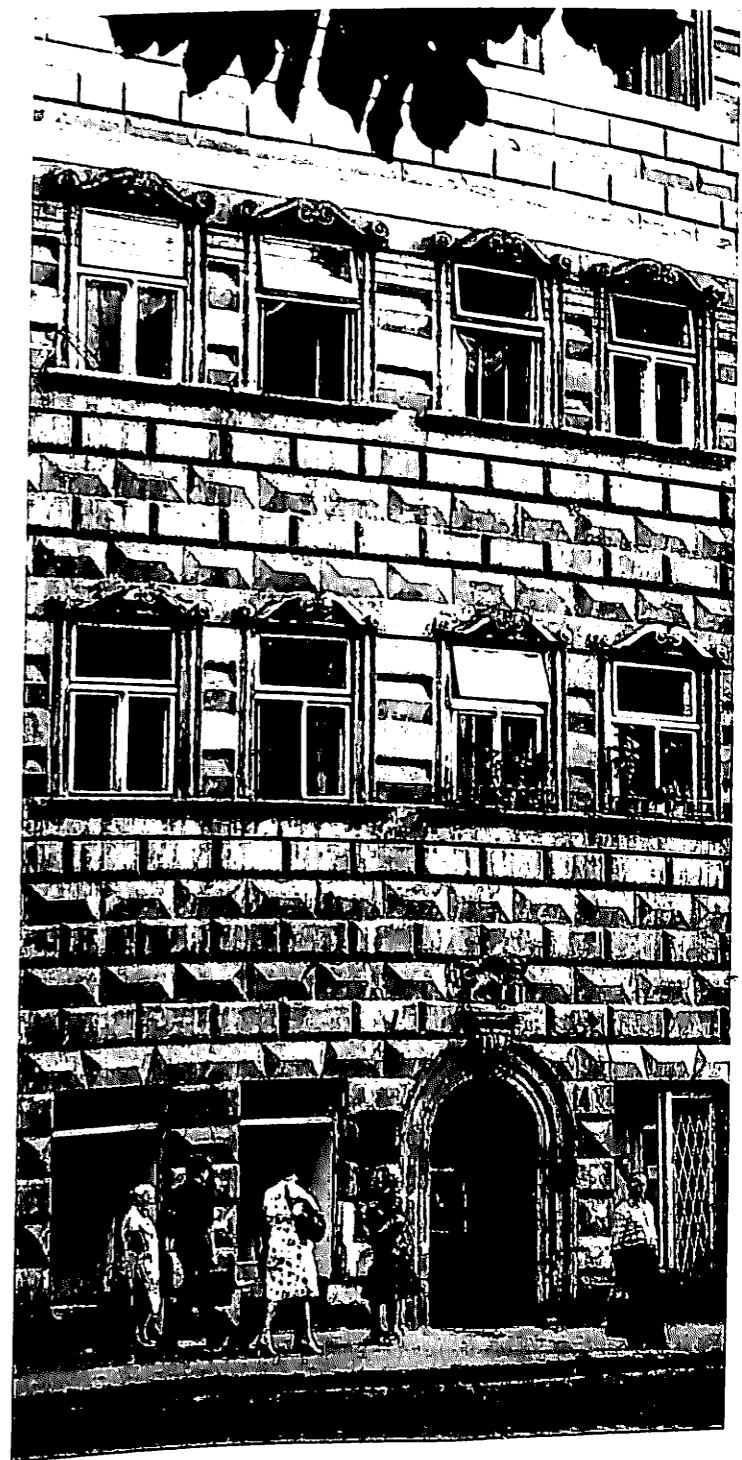
Церква св. Духа. Рогатин
на Івано-Франківщині.
1620 р.

Площа Ринок, будинок
№ 2. Львів.

Костел єзуїтів. Львів.
1610—1636 рр.

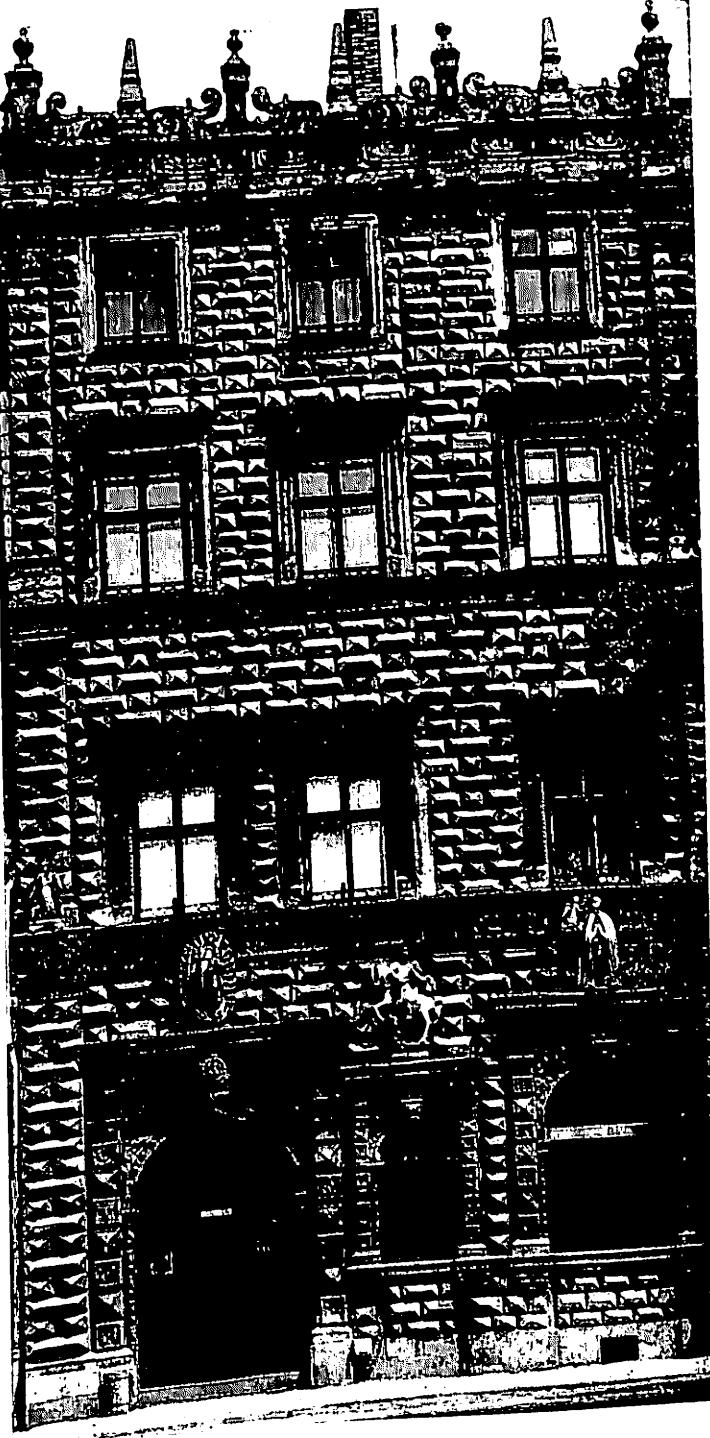
Площа Ринок,
будинок № 14. Львів.

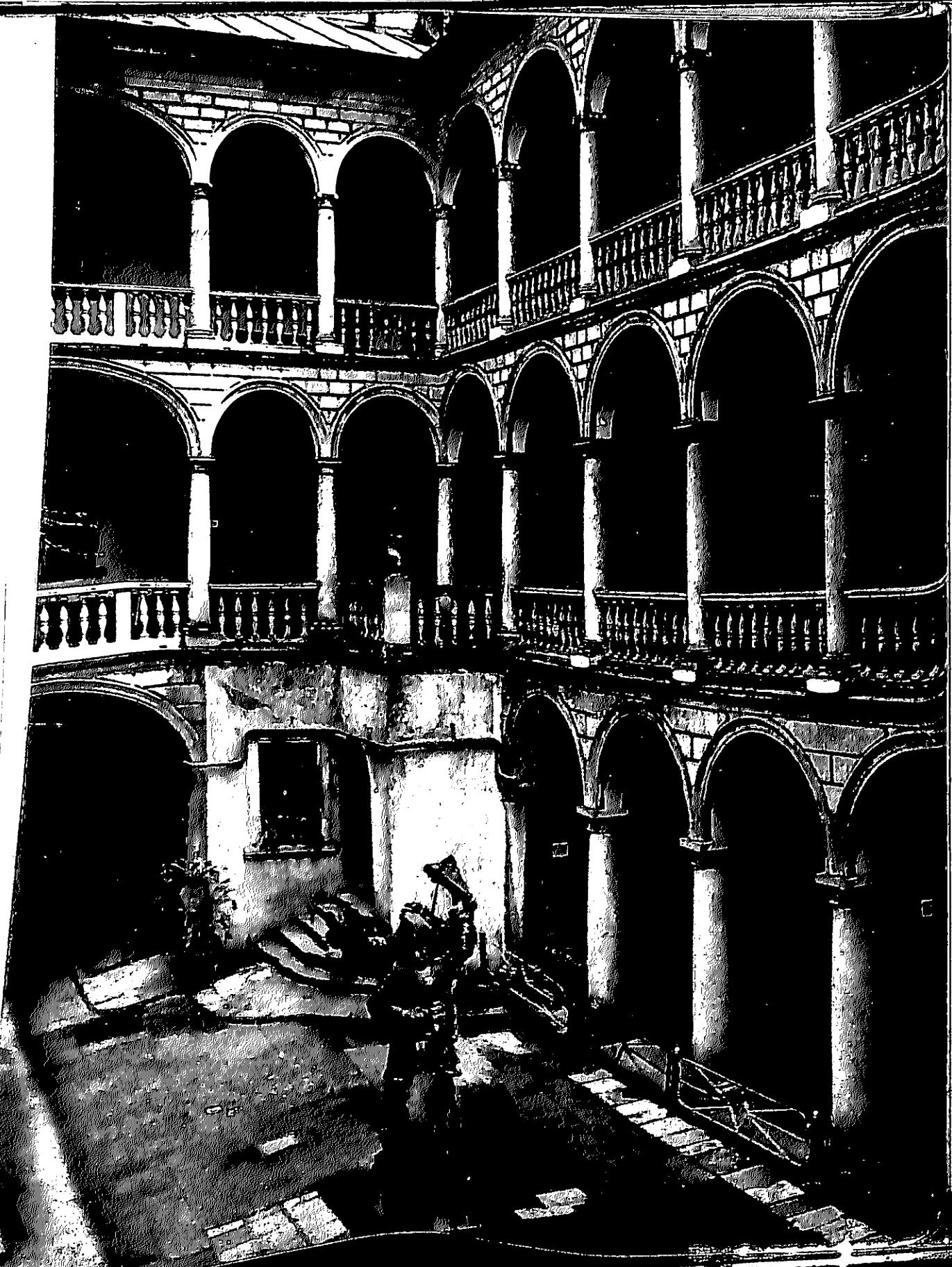

Площа Ринок,
будинок № 23.

Площа Ринок, будинок
№ 4 (Чорна кам'яниця).

Площа Ринок,
двор будинку № 6.
→

зробили видатні архітектори — Петро Барбона та Павло Римлянин¹²⁵.

Відблиск шляхетної краси Успенської церкви відбився тією чи іншою мірою на ряді пам'яток, які споруджувалися за проектами Павла Римлянина, але жодна з них не зрівнялася в нею ні глибиною замісту, ні чистотою стилю, ні втіленням естетично-сусільного ідеалу. Під свіжим впливом ансамблю Руської вулиці Павлом Римлянином у будівництві монастиря і костелу бернедиктинок (1596 р.), розміщених за міськими мурами, вирішувалася, не забиваючи про оборонність, основна проблема — ансамблевість, поряд з не менш популярною в епоху Відродження проблемою — розпланування площи. По суті, тут площа створював закритий двір, обрамлений щільним квадратом будівель та оборонних стін. Але завдяки підвищенню двору та контрасту динаміки і статики важких форм костелу з легкою будівлею монастиря, об'єднаних високою вежею*, досягнуто поглибленого емоційного та духовного виразу. І знову весь ансамбль пронизує тема арки і трикратного членування (стіна костелу **, лоджія в монастирі, прорізи вежі), але тепер вже спеціально використано бокову стіну костелу як фасад для повноти художньої концепції.

За початковим планом ситуація виглядала інакше — це була компактна споруда, яка включала костел, давнину і монастир, переконуючи в живучості доренесансних традицій. Костел планувався трипяслівим, з видовженим презбітерієм, з вузькими вікнами. Його західна та північна стіни були зайняті давнинцею та довго-

¹²⁵ Młodędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce, s. 148.

* Фігурно-орнаментальний аттик барочних форм з'явився пізніше.

** В костелі, незвичайно для Павла Римлянина, збережена готика,

гим коридором до монастиря. Тут все виглядало замкнутим і похмурим, що було характерним для монастиря, який ховався за своїми не досить міцними мурами. Можна гадати, лише вирішення ансамблю площи привело до зміни плану, а це була перемога ренесансного світогляду. Таким чином, Павло Римлянин в бернедиктинському монастирі втілив свою розуміння (без участі Петра Барбони) ансамблевості, її епічно-панорамного розгортання в жорстко замкненому просторі, створивши дещо абстрагуючий, але сповнений хвилюючої естетичної дії образ. Оскільки в ансамблі віткнулися в нарочитому загостренні противоборствуючі сили, які не знайшли вирішення в силу своєї духовно-стильової віддаленості (в костелі збережений відгомін готики), він не став високим ренесансним досягненням. Його стильовий розлад співзвучний атмосфері контреформації і в собі тамує присутність аморфного маньєризму.

Для повноти образу Павла Римлянина необхідно звернутися до його творіння — бернадинського костелу¹²⁶. Архітектор розпочав будівництво в 1600 р.— одночасно здіймалися оборонні укріплення. Споруда костелу за складеним і узгодженим капітулом проектом мала стати найгармонійнішою й найкращою у Львові, відзначаючись класичною чистотою ренесансного стилю. В проекті Павло Римлянин якнайповніше розкрив свою прихильність до римської доріки, до форм мужніх і простих. Знову, як і в Успенській церкві, площини збагачувалися тосканськими пілястрами та дорійським фризом. Костел був запроектований тринефною базилікою.

¹²⁶ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 57—66; Mankowski T. Kościół Bernardynów we Lwowie,— Lwów, 1938, s. 1—22.

Інтер'єр храму до певної міри на-
гадує внутрішню структуру костьо-
лу в Замості архітектора Бернарда
Морандо¹²⁷ (розпочатий 1587 р. і за-
кінчений 1600 р.), який, не виключе-
но, міг оглядати Павло Римлянин.
Подібність простежується і в зовніш-
ньому вигляді, у фасаді — звідси мож-
ли запозичити готичні елементи (кругле
вікно-роза), які були близькими
виходцями з Венеції — Морандо.

Спільними для обох костьолів бу-
ло декоративне оснащення коробового
склепіння стукковими кесонами (у
бернардинському — збиті в 30-х ро-
ках XVIII ст.), а також могутня з
багатим скульптурним обрамленням
аркада, якою відділено центральний
неф від бічних, та структура різних
висот головного нефа і презбітерію.
Але Павло Римлянин по-ренесансно-
му зручніше пропонує систему освіт-
лення за допомогою двох'ярусних лю-
нетів (з південного боку) на відміну
від складної системи ефектів світла,
застосованої Морандо в цілях конт-
реформаційної дидактики¹²⁸.

Львівський бернардинський капітул, тісно пов'язаний з бернардинцями в Замості, яким протегував Ян Замой-
ський, натхненник контреформації в Польщі, бажав бачити у себе по-
дібну до замостівської святині, і не
тільки зовні подібною, а й по духу
відповідною тогочасній католицькій
агресивності. Справа в тому, що на
переломі XVI—XVII ст. змінилися
мистецькі орієнтири з своїми центра-
ми. Krakів перестав відігравати передове значення і втратив вплив на інші
території, Варшава як молода столиця ще не змініла й не визначила сво-
го художнього кредо. Частина вищої
магнатерії, що перебувала по відно-
шенню до фанатичного короля-като-

¹²⁷ Milobedzki A. Zarys dziejów architek-
tury w Polsce, s. 150, 152.
¹²⁸ Kowalczyk J. Kolegiata w Zamościu,
s. 182.

ника Зигмунда III в стані невдоволен-
ня, пасивного чи активного (рокош),
підкреслено трималася старих тради-
цій, злегка піддаючи їх поверховому, отже — декоративному забагаченню.
Звідси зрозумілі прагнення Жолкев-
ських до старих часів Баторія, що одночасно не завадить їм захопитися нововведеннями Замойського, або звертання Збаразького до модерних проектів Скамоцці і зміна їх згідно з перевіреними традиціями та звичка-
ми, або збереження в Підгірцях класичної ясності ренесансу.

У такий складний за стильовим різ-
номаніттям час Львів навіть став ок-
ремим центром, зі своїм мистецьким
обличчям. В ньому уживалися і готи-
ка, і ренесанс, і маньєризм, які без
віорожнечі взаємно перепліталися, зна-
ходячи відповідний ґрунт для трива-
лого існування. Велике значення для
католицьких клерикальних кіл мала
діяльність єзуїтських архітекторів,
що спиралися на точно визначений
орієнтир, тим самим уникаючи сти-
лістичного розбрата. Львівські бер-
нардини в руслі контреформаційного
ажіотажу не мали жодних підстав для
прийняття запропонованого Павлом
Римлянином стильового монізму.

Римська доріка з її ясною логікою
та мужньюю простотою, яка так ве-
личаво відбилася в Успенській церк-
ві, наскрізь проймала споруду ко-
стюлу, про що свідчить південна сті-
на, не зачеплена чужим втручанням.
Тут чітко проступав почек крупного
здобчого. Але капітул працював до-
експресивно-загостреної емоційності,
декоративної пишності, відповідній то-
гочасній атмосфері. І Павло Римля-
нин зазнав творчої невдачі.

Вже в 1609 р. назріла незгода між
архітектором і замовниками, яким
фасад видався низьким, не відпові-
дним тому, чого чекали¹²⁹. Хоча архи-
тектор

¹²⁹ Zimorowicz B. Pisma do dziejów Lwowa
odnoszące się.— Lwów, 1899, s. 352,

тектор намагався виправити цей не-
долік оформленням східної частини,
все ж активне втручання в його за-
думи призвело до розриву, і з 1613 р.
будівництво продовжував Амброзій
Прихильний¹³⁰. В інтер'єрі, очевид-
но, роботи велися згідно з розробле-
ними Павлом Римлянином проекта-
ми, але фасад без змін в архітектоніч-
но-конструктивній основі доповнили
декоративно-скульптурним оздоблен-
ням. Стиль декоративних нововведень
вказує на їх північне, нідерландське
походження в сілезькій інтерпретації.
Автором цих нововведень вважають
Андрія Бемера, архітектора і скульп-
тора, родом із Вроцлава (прийняв
міське право у Львові в 1592 р.)¹³¹.

Бемер в той час працював на замов-
лення Мартина Кампіана над спору-
дженням вежі для ратуші. Однотипна
вежа одночасно з'явилася поблизу
бернардинського костьолу, що спону-
кало не тільки пов'язати їх одним
авторством, а й схилитися до думки
про участі Бемера в будівництві кос-
тьолу. Це могло відбутися після смер-
ті Павла Римлянина (1618 р.), в пе-
ріод проведення робіт по внутрішньо-
му оздобленню храму (1618—1630 рр.).

Вежа й декоративне оздоблення жи-
вописно збагатили споруду, що було
схвалено сприйнято сучасниками. Але
порівняно з Успенською церквою бер-
нардинський храм виглядав позбав-
леним стильової єдності й справжньої
монументальності, несучи виразний
відбиток перехідної епохи. Бемер мань-
єристичними штампами прикрив глибоку
прихильність до готики, але це при-
криття мало вигляд абстрактних фор-
мальних схем. Справді, маньєризм
мав успіх там, де згасав гуманізм¹³².

Але серед тогочасних сакральних

¹³⁰ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—
XVII wieku, s. 153—155; Łoziński J. Grobowe
kaplice koronne w Polsce 1520—1620.—
Warszawa, 1973, s. 228.
¹³¹ Ibid., s. 94.
¹³² Milobedzki A. Zarys dziejów architek-
tury w Polsce, s. 136.

споруд бернардинський костиль ефект-
но виділявся, запевняючи в меншій
ортодоксальності і до деякої міри в
свободі індивідуалізовано-художньої
інтерпретації. І тільки таке винятко-
ве поєднання різноманітних культур-
них нашарувань, зіткнені східного та
західного художнього мислення, па-
руження ідейної боротьби, що точи-
лася у Львові, привело до появи ти-
пово регіонального значення мистець-
кого твору.

Оригінальністю, близькою за своїм
стильовим виразом бернардинському
храмові, відзначається каплиця Бої-
мів, у якій найорганічніше виявили-
ся духовні прагнення міщенства.
В ній відчувається відгомін вавель-
ських каплиць. Але не її конструктив-
но проста архітектоніка, пристосова-
на до львівських масштабів, може
викликати зацікавлення, а декора-
тивно-скульптурне оздоблення, яке
своїми надмірностями та демократич-
ним забарвленням навіть сучасників
не залишало спокійними¹³³.

Будівничий каплиці невідомий, але
час її зведення (1609—1615 рр.) і
зв'язок з нідерландським маньєриз-
мом підтримують думку про участь у
спорудженні Андрія Бемера¹³⁴.

До визначних пам'яток ренесансно-
го мистецтва відноситься і каплиця
Кампіанів. Структура її простіша за
попередню — безкупольний перекри-
тий звичайним склепінням куб, що
тісно примикає до північної стіни
кафедрального костильу. Вхід в кап-
лицю з інтер'єру костильу, значну цін-
ність становить її фасадна стіна.

Будівництво, розпочате наприкін-
ці XVI ст. львівським патріцієм Пав-

¹³³ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—
XVII wieku, s. 153—155; Łoziński J. Grobowe
kaplice koronne w Polsce 1520—1620.—
Warszawa, 1973, s. 228.
¹³⁴ Gębarowicz M. Studia nad dziejami
kultury artystycznej późnego Renesansu
w Polsce.— Toruń, 1962, s. 248.

лом Кампіаном, тривало впродовж майже трьох десятиліть XVII ст. Важливим документом, який засвідчує роботи над каплицею в 20-х роках, є скарга, подана братчиками в 1627 р. на Мартина Кампіана в магістрат, що без дозволу забирає на, спорудження фамільної усипальниці будівельний камінь, призначений для будови Успенської церкви¹³⁵. У створенні каплиці брали участь Генріх Горст, Павло Римлянин та Андрій Бемер, майстри різних естетичних переконань та творчих можливостей, і ця важлива обставина відбилася певною строкатістю на стильовому визначені споруди. Очевидно, в цьому потрібно шукати причину сумнівів відносно уточнення авторства. Можна прийти до висновку, що Мартин Кампіан особливу увагу приділяв не питанню архітектоніки, а тематичному оздобленню мавзолею, наголошуючи на інтелекті, вченості як необхідних ознаках причетності до ренесансного гуманізму, а отже, до вищої духовності як права на виключність суспільного положення. І цим була переважена простота конструкції з її скромним фасадом, «італо-львівського класицизуючого напряму»¹³⁶. Саме в цьому приховувалася перемога в суперництві патриціанських родин, вчених-лікарів Кампіанів над купцями-суконниками Боймами, які ще перебували в атмосфері морально-етичних проблем простонароддя.

Будівництво каплиці Кампіанів, очевидно, проходило у кілька етапів. Генріх Горст, крім загальної конструкції — просторового куба, був автором вівтаря, цоколю, епітафій та скульптурних портретів Павла і Мартина Кампіанів. В другій фазі працювали Павло Римлянин — йому належить спорудження на фасаді одно-

ярусного ордерного каркаса на міцному, облицьованому фацетованим рустом цоколі, і Йоганн Пфістер — верхня частина обрамлення в інтер'єрі епітафій: євангелісти, отці церкви, півфігури апостолів на фризі та декоративне завершення з алгоритичними постатьми. Остання фаза охоплює 1619—1629 рр., коли розпочалася діяльність Андрія Бемера. В цей час, напевно, був перероблений фасад з внесенням, очевидно, доповнень: трьох — на теми страстей — рельєфів та трьох символів на аттику.

Отже, загальний процес еволюції можна так уявити: від суворої спартанської простоти, через високу художню довершеність з чітким стильовим визначенням до деконструкції та ускладнення фасаду декоративно-скульптурними елементами, які посіли домінуюче місце щодо архітектури.

Таким чином, цікавим об'єктом залишається фасадна стіна екстер'єру. Без сумніву, виконана з високим розумінням стилю і витонченості пропорцій, римська доріка могла належати лише Павлу Римлянину. Її первісний вигляд, ордерний каркас, здіймаючись на цоколі, очевидно, охоплював усю площину торцевої стіни. Його мотив, по суті, був відповідним бічній стіні Успенської церкви.

Зміна цільності фасаду, вірогідно, відбулася під впливом декорації каплиці Боймів, перед пишнотою якої каплиця Кампіанів мала вигляд стриманої, позбавленої тематичної пластики. Новий будівничий, не обізнаний з італійською архітектурою в такій мірі, як Павло Римлянин, заради трьох рельєфів, можливо виготовлених для вівтаря каплиці Боймів * і

¹³⁵ Соціальна боротьба в місті Львові в XVI—XVIII ст.— Львів, 1961, с. 198.

¹³⁶ Historia sztuki polskiej, t. 2, s. 106.

* Характер різьби рельєфів близький до постатей пророків, розміщених у цоколі вівтаря каплиці Боймів. За розміром рельєфи відповідні рельєфам «Тайна вечеря» та «Уміння ніг» з каплиці Боймів,

з невідомих причин не прийнятих, зменшив пропорції ордерного каркаса, в аркаді якого йм визначив місце. При цьому система зв'язку фриза з пілястрами зазнала повного розладу, в чому виявилася некомпетентність будівничого в доріці. Для поєднання ордерного каркаса з торцем стіні її пуста вгорі площа була доповнена трьома рельєфними символічними зображеннями¹³⁷. При цій реконструкції споруда втратила в масштабності, бо набрала вигляду роздрібненої стінки, приставленої до лицьового боку куба.

Шедевру Павла Римлянина судилося безповоротно загинути, в ньому залишився лише слабий відгомін творчої ідеї видатного майстра. Крах його художньої концепції намітився в бернардинському костелі і завершився в каплиці Кампіанів. Але головний напрям свого мистецтва — втілення високої гармонії і героїчної мужності — йому вдалося здійснити тільки в ансамблі, що на Руській вулиці. Тут ідеали зодчого знайшли повну підтримку, бо відповідали своїм гуманізмом та народністю українській суспільності.

Найпослідовнішим у проведенні контреформаційної ідеологічної лінії був новоспечений орден єзуїтів. Будівельна програма цього ордена відрізнялася більшою принциповістю від будівельної програми величезної когорти монашеських орденів, яка являла собою безприкладне явище неоднорідності й багатостильовості. Єзуїти не нахтували світською культурою, навпаки, до їх релігійного ідеалу пристосувалися найвищі досягнені

¹³⁷ Очевидно, в цей час були створені статуї для завершення каплиці, які в 1660 р. узв'язку з відсутністю дахового покриття, що мало захищати від негоди, були зняті, бо каплиця «протікала, і все всередині псувалося, підмокало» (Loziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 155).

яня ренесансного мистецтва, насамперед архітектури, як виключного способу демонстрування близьку й духовного універсалізму ордена. Його винятком став римський храм Іль Джезу, що сприймався як еталон для наслідування. Зразок цього храму був прийнятий в Польщі раніше за інші європейські країни¹³⁸. Тому нетрудно простежити вплив основних архітектурних ідей Іль Джезу на єзуїтську церкву у Львові, що, в свою чергу, набула майже канонічного значення для сакральних католицьких будов Галичини та Волині. Але дотримування зразка не було категоричним, бо його пристосовували до місцевих умов і потреб. Так, у Львові на споруді, що здіймалася біля міської оборонної стіни, залишився виразний відбиток оборонності на зовнішніх масивно замкнутих формах. Бокова стіна доповнювала свій суворий вигляд готичними елементами, що пов'язувалися з фортечними мурами. Присутні окремі готичні рецикліви у вигляді контрфорсів, перекинутих поверх бічних нефів, наче аркбутани, на стіну середнього нефа, не були випадковими. Зв'язок з готикою був міцним і спирався на ідеологічну основу, бо готика залишалася виразом високого статусу церкви, а отже, утримувалася в конструктивному ядрі споруди — замість ренесансної центральністі тут зберігався базилікальний тип будови. Навіть у Львівській базиліці над бічними нефами в емпорі (призначалися для учнів єзуїтської школи, з метою їх ізоляції від прихожан).

Єзуїти на той час представляли найкосмополітичнішу течію. Найчастіше архітекторами єзуїтських колегій і костьолів були єзуїтські вихованці.

¹³⁸ Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce, s. 155.

Перевагу надавали іноземцям, особливо італійцям, що прибували до Речі Посполитої за розпорядженням вищої влади ордена. Іх діяльність активізується в кінці XVI ст. з поступовим спадом до середини наступного століття. Серед італійських архітекторів, що працювали на Україні, виділялися двоє: Джакомо Бруано та Бенедикт Моллі, протилежні за характерами, за способом будівництва, навіть контактами з середовищем, але однаково високо талановиті. Джакомо Бруано (бл. 1589—1649 рр.), родом з Модени, швидко дозрів як архітектор-теоретик, але як практик не завершив жодної із своїх будов, хоч багато запроектував. Причина була в його характері, непосидючому, з жадобою переміни місць праці та неспокійно сварливому, що приводило до постійних конфліктів з замовниками та підлеглими робітниками на будівництві. Діяльність Бруано на Україні була пов'язана з побудовою єзуїтських костелів в Луцьку, Львові та Острозі. В Луцьку він з'явився 1616 р., а через рік працював у Львові над поправкою проекту костелу, будівництво якого розпочалося ще 1610 р.¹³⁹. Його поправки стосувалися інтер'єра та фасаду. Будівництво проводилося під керівництвом муляра монаха-єзуїта Валенти Депціуса¹⁴⁰. Під час свого чергового приїзду до Львова 1632 р. Бруано вніс останні поправки, і споруду закінчено 1636 р.¹⁴¹ з непередбаченою, можливо, архітектором коректурою, передусім фасаду. 1631—1632 рр. Бруано провів в Острозі на запрошення фундаторки

¹³⁹ У ряді праць помилково вказується, що автором проекту був монах Себастіан Ламхус. Але він прибув до Львова 1612 р., коли будова вже розпочалася, і займається лише фінансовими та адміністративними справами (*Poniatek J., Paszenda J. Słownik jezuitów — artystów. — Kraków, 1972, s. 148.*).

¹⁴⁰ Ibid., s. 106.
¹⁴¹ Ibid., s. 90.

єзуїтського костелу Анни Ходкевич. Тут будівництво розпочалося ще 1626 р. за проектом невідомого автора, який зовсім не задовольняв Бруано, але запропоновані ним кілька проектів і розпочата робота по спорудженню були зведені нанівець в силу непорозумінь між автором та замовниками. I Бруано відкликано до Італії. Його місце з 1634 р. посів Бенедикт Моллі (1597—1657 рр.)¹⁴² — високоосвічений архітектор з Рима. В Острозі він запропонував новий проект і його втілював до 1648 р. *

Одночасно Моллі будував костел св. Трійці (1635—1640 рр.) в Олиці, тому в характері обох споруд багато спільног, насамперед у фасадах, за своїм розв'язанням значно відміннішими від Іль Джезу.

Луцький єзуїтський храм найповніше відповідав римському прототипові. Бруано тут, очевидно, мав сприятливі можливості для реалізації свого задуму (хоча застав готову основу — будівництво розпочалося 1604 р.), але, зайнятий іншими планами, він тільки ще раз, в 1619—1620 рр., побував на будівництві храму, яке, по суті, здійснювало до повного завершення монах-єзуїт Матвій Маїк¹⁴³.

Високий художній рівень цих кількох об'єктів позначився на багатьох католицьких храмах, але найдоскона-

¹⁴² Ibid., s. 163—164.

* Острозький єзуїтський костел був спалений 1649 р. під час визвольної війни 1648—1654 рр. Анна Лойза Ходкевич намагалася відновити споруду і зверталася до Моллі, але згодом фундаторка і архітектор померли. Відремонтований костел простояв до 1821 р. і був дощенту знищений пожежею. Руїни спаленого костелу (збереглися лише фасади) замальовано Наполеоном Ордою.

¹⁴³ Ibid., s. 90, 155. Помилкове твердження, що будівництво проводив Юзеф Умінський, спростовується даними: Умінський (1739 р.—після 1781 р.), архітектор-аматор, перебудовував інтер'єр костелу, призначений під кафедральний в 1781 р. (Ibid., s. 214).

лішим відбиттям впливу Іль Джезу виявилися львівський костел кармеліток босих (1644 р.) та костел в Камарно (1656 р.) на Львівщині. На них, можна сказати, вичерпувалася програма пізвікової еволюції, яка завершувала період ренесансу і наближалася до порогу нової епохи — барокко. Автором костелу кармеліток був Джованні Батіста Джізлені¹⁴⁴. В цій споруді він виявив велику залежність від римської церкви св. Сусанни (архітектор Карло Мадерна), що було цілком закономірно, беручи до уваги «вплив церкви Іль Джезу на весь католицький світ»¹⁴⁵.

Повертаючись до львівського єзуїтського костелу, слід сказати, що цей храм виступав в цілеспрямованою і продуманою програмою. Тут прищеплювалася нова, римська просторова система, з винятково інсценізованим інтер'єром, підпорядкованим всім рухом каплиць бічних нефів головному вівтарю. I зовні костел сприймався цілісно. Контрастом до такого ригоризму виступав головний фасад, що творив окрему композиційну проблему. Його масивне вирішення, не позбавлене важківності та похмурості, перевершувало все, що будувалося попередньо у Львові. Цей фасад цікавий тим, що в ньому достатньо виразно виступала класична структура у вигляді двох-ярусної ордерної куліси, що склалася в Італії в другій половині XVI ст. як наслідок ренесансних пошукув для лицевого оформлення храмової споруди. Тут дотримано чіткого членування по горизонталі і по вертикалі системою карнізів і пілястрів корінфського ордера. Пілястри, що прохо-

¹⁴⁴ Małkowski T. Budownictwo Jana III we Lwowie. — In: Ziemia Czerwieńska. Lwów, 1936, rocz. 2, zesz. 2, s. 254—255; Karpiowicz M. Sztuka polska 17 wieku. — Warszawa, 1975, s. 93.

¹⁴⁵ Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978, т. 2, с. 115.

дять через два яруси, створюють враження надмірної могутності, а контраст виступаючих назовні порталів і заглиблених ниш з статуями¹⁴⁶ вносить відчуття драматичного напруження, що в дисонансі загальному величавому стану. Але одночасно цей контраст змістовно збагачує споруду, бо посилення ознак декоративізму на віть внесло присутність протобарочних настроїв. Все ж значно переважає ренесансна, а не барочна основа. В цьому була своя логіка. Адже єзуїти, не визнаючи зверхності, не ігнорували світську культуру, бо високі досягнення сусільного життя, науки, поезії, мистецтва саме ренесансного періоду були ними використані для служіння релігійному ідеалу.

Прагнучи до духовного керівництва в такій важливій справі, як виховання, орден лицемірно надягав на себе гуманістичні шати. Тому використовувалися не готичні форми, що насправді було б відповідніше, беручи до уваги середньовічний характер програми тогочасного католицизму, а ренесансні як свідчення й своєї причетності до високих духовних досягнень європейської культури. Очевидно, художнє вирішення фасаду, а та-кож інтер'єра, який вдосконаловався продовж наступного століття лише за рахунок збільшення декоративних елементів, набуло майже канонічного значення.

Але в цій інтелектуалізованій пишномовності храму закладено з далеким прицілом ідеологічне змагання, насамперед з новозбудованою Успенською церквою у Львові, вірніше з цілим ансамблем, що на Руській вулиці. Це був вияв неприкритої боротьби зі схизмою. Для єзуїтів пра-вославна церква вважалася подвійним

¹⁴⁶ Чотири статуї нижнього ярусу встановлені в 1891 р. (Ilustrowany przewodnik po Lwowie i powszechnie wystawie krajowej. — Lwów, 1894, s. 106).

ворогом: як єретицька і як втілення на той час ідей національно-визвольної боротьби.

Унія для єзуїтів стала основною програмою, за яку вони вхопилися як за зручний засіб для здійснення більш далекоглядних планів по втіленню своїх космополітичних і антигуманістичних цілей. Мистецтво було покликано сприяти утвердженю нових ідей. Але експресивний стиль, що в свій зрілий період спиралася на архітектурні ідеї Іль Джезу, використовувався не тільки єзуїтами. Оскільки він відповідав вимогам нового релігійного руху, який поряд з діяльністю єзуїтів набирає виняткової за масштабами поширення значимості, то його активно пропагувала контреформація в сакральній архітектурі. Але кожного разу такий архітектурний тип пристосовувався до місцевих традицій або, що було надзвичайно важливим, узгоджувався з місцевими умовами. Єзуїтський колегіум з монастирем у Вінниці споруджувався одночасно із львівським (будівництво розпочато 1610 р.), але за характером вінницькі монастири, як єзуїтський, так і домініканський, — типові оборонні споруди. Близьким до вінницьких об'єктів був кармелітський монастир (1634 р.) в Бердичеві¹⁴⁷, заліданий у традиційних оборонних формах.

При використанні нового архітектурного типу в інших містах, де ренесансні форми не здобули творчого зміцнення, спостерігається його походження з місцевими традиціями, в яких явно виокремлювалися готичні тенденції.

Архітектор Бенедикт Моллі, на відміну від Бріано, був гнучкішим і менш ортодоксальним. Відштовхуючись від Іль Джезу, він в Олиці та

¹⁴⁷ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 1880, t. 1, s. 135.

Острозі збудував дві низькі вежі, які надали фасадам цілком барочного вигляду. А все ж тут переважає горизонтальне членування, панує урочистий спокій і гармонійність, що спонукує повернутись до норм Відродження, хоч в той же час архітектор тринефну базиліку в Олиці введенням заокругленого хору, довкола якого обходять бічні нефи, таким чином, наділяє середньовічною деталлю. І знову в інтер'єрі величавістю аркад, які розчленовують нефи, перевагою контрасту чорного та білого кольорів, нарешті хвилюючою лінією розкрепованого карнизу досягнуто драматичного напруження, необхідного для сприйняття у вівтарі чорного розп'яття (пізніше замінене білим з мармуру, що привело до втрати емоційної відмінності та неузгодження з оточенням). Таким чином, в одній із кращих споруд присутня стильова невпевненість, а в інтер'єрі — прагнення до містичної експресивності, до посилення релігійного почуття, насправді позбавленого емоційного піднесення, що в цілому створювало образ будівлі без минулого і без майбутнього. Це підтверджується незначним резонансом цієї споруди у подальшому розвитку сакрального будівництва.

Будували не лише у великих містах і не тільки видатні архітектори. Більшість храмів рубежа XVI—XVII ст. були зведені за консервативними схемами ремісниками-мулярами, не обізнатими з новою програмою католицизму. В таких спорудах переважав готичний тип костьолу, одненефний, з високим дахом, позбавлений продуманої системи декоративних прикрас, але з практично вираженою обороноздатністю. Вони фундувалися заможними верствами, можновладцями, новоприйнятими в лоно католицької церкви, на доказ своєї правовірності. Тому, незважаючи на вкраплення скучих ренесансних декоративних оз-

dob, готичні риси залишаються визначальними в ряді провінційних костьолів: Куликів (XVI ст.), Склівка (XVI ст.), Броди (1596 р.), Свірж (1546 р.), Білий Камінь на Львівщині; Бережани (1600 р.), Біща (1600 р.), Теребовля (кляштор кармелітів, 1635 р.) на Тернопільщині. Яскравим прикладом традиційного будівництва є вежа (1551 р.) костьолу в Дрогобичі, збудована Яном Грендішем з Перемишля і дрогобичанином Варфоломієм Хочинським¹⁴⁸. Мирне співіснування в таких храмах готики й ренесансу говорить про невіджиті форми першої і конкретно неусвідомлені — другої, як вираз повільної еволюції, що не мала міцних програмних установок. Вірніше, програмою в даному разі виступало дотримування старих феодальних підвалин для доказу непорушності віковічних ідейних позицій. Але в цьому приховувалася творча пасивність, якій при провінційній затхlosti i відстороненню від загального культурного прогресу загрожувало неминуче вмирання. Реакційна контреформація, антиренесансна за своєю суттю, що тепер вбиралася в ренесансні шати, в умовах напруженої ідеологічної боротьби, за якою гостро випириали актуальні питання сучасного політичного життя, не ставила свою метою створення на землях України храму в втіленням гуманістичних ідей Відродження — гармонії, згоди, як це було в Італії. В атмосфері постійного агресивного наступу й напруженої облоги такий твір не міг визріти, а, отже, неправомочність його появи підтверджує думку по те, що унія, крім акції прилучення до римської церкви, не вирішув-

¹⁴⁸ Horn M. Ruch budowlany w miastach ziemi Przemyskiej i Sanockiej w latach 1550—1650 na tle przestanek urbanisacyjnych. — In: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Opole, 1968, s. 95. Doc. N. 135, 145, 147.

вала складних соціально-політичних, морально-етичних, правових питань. Близькуча декорація фасадів й центральних нефів навіть в найповажніших католицьких храмах відганяла еклектикою, відсутністю і органіки, і сили переконань.

Але в напрямі втілення високої ренесансної ідеї — базиліка в плані латинського хреста з куполом на перехресті як ідеальний взірець італійських теоретиків-гуманістів — все ж був виявлений симптом, який залишився без резонансу. Це — Воскресенська церква в Золочеві (1624—1627 рр.)¹⁴⁹ та костьол в Жовкві (1606—1618 рр.). Творцем останнього, як і цілого міста з замком, був Павло Щасливий. Після його смерті продовжував і закінчив будувати костьол Аброзій Прихильний. Обидва походили з Гризонії (Північна Італія) і майже одночасно з'явилися у Львові: Павло прийняв міське право в 1585 р., Аброзій — в 1592 р.¹⁵⁰ Обидва були зодчими і різбярами.

Жовківський костьол належить до поширених в Італії ренесансних храмів типу хрестокупольних з розвинутим нефом, чітко вираженою тектонікою, ясністю та чистотою архітектурних форм. Компактна споруда, здіймаючись на підвищенні, призначена для кругового обходу, чому сприяє мотив спарених пілястрів, що ритмічно ділять масиви стін, і дорійський фриз, яким оперезана вся споруда. Тому кожне з рамен трансепта і нефа, крім гранчастої апсиди, завершено фронтонам і сприймається величавим порталом. Півкулистий купол об'єднав цілісну монолітність обсягу і в інтер'єрі підкреслив гармонію й

¹⁴⁹ Sokalski B. Rys geograficzno-statystyczny ziemie zlaczowskiego okręgu szkolnego. — Złoczów, 1885, s. 208; Charewicowa E. Dzieje miasta Złoczowa. — Złoczów, 1929, s. 78.

¹⁵⁰ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 41, 76.

величаву замкненість внутрішнього простору.

Споруда виконана в крупномасштабних пропорціях. У ній вирішено ренесансну ідею центральнокупольного храму — унікальний приклад в українській архітектурі, що суттєво зближує його з типом українських п'ятидільних одноверхих церков¹⁵¹. Можливо, у справі розв'язання зрілості ренесансної проблеми ломбардському майстрові сприяла його обізнаність з традиціями місцевого зодчества. Ale в жовківському костелі не збережено стильової чистоти, оскільки присутні готичні елементи (портал і гранчаста апсида), що заступають відчутні риси ломбардської архітектури. Цей дуалізм характерний для зодчества Північної Італії, і, отже, властивий творчому почерку комасків. Можна стверджувати цілком ймовірно про глибоку обізнаність авторів жовківської пам'ятки з міланськими творчими Браманте, зауважуючи на ній легкий відгомін церкви Санта Марія преско Сан Сатиро, також не позбавлений готичних вражень. Храм у Жовкві мав служити пантеоном слави і фамільним мавзолеєм — ось звідки емблематика фризу (вершники та орли), в якій виражені легендарно-геральдична тематика родин Жолкевських та Гербуртів і монументально-героїзований загальний характер споруди.

Аналізуючи цю невелику частину тогочасної архітектури, не слід забувати про те, що вона своєю появою чимало завдячує архітектурному ансамблеві з Руської вулиці у Львові. Ансамбль залишився високим зразком реалістичного, прогресивного мистецтва, яке глибокими коріннями було пов'язане з традиціями національної культури і з гуманістичними

основами європейського Відродження. В кращих творах ренесансного мистецтва на Україні був створений новий за структурою архітектурний образ для втілення тодішньої дійсності, по суті зовсім нової, що відповідала високому патріотичному піднесенню в період широкого розгортання визвольної та антифеодальної боротьби.

Успенська церква у Львові сучасниками сприймалася як образ братства. Стильову спорідненість з нею виявляє братська церква Благовіщення (1633 р.) в м. Городку поблизу Львова, зокрема, творчим опрацюванням ренесансних мотивів оздоблення. Навіть портал з арочним завершенням тут справляє враження більш ренесансного, ніж в Успенській церкві. Близькою до городоцької є Михайлівська церква (1639 р.) в Гощі, позначена інтенсивним пошуком нових конструктивних і художніх прийомів.

Таким же прагненням до урочистості та монументальності відмічені церква Покрови в Низкиничах (1643—1653 рр.) і собор монастиря (1649 р.) в Почаєві. В їх архітектурних деталях відсутні ренесансні традиції, але в загальній конструкції, в характері будівництва закладені традиційні норми, вироблені тривалим розвитком українського дерев'яного храмового зодчества. Дерев'яні церкви будують скрізь двома поширеними типами: тридільні (видовжені в плані) та п'ятидільні (хрестаті в плані). Після знищення їх негайно відбудовували і частіше ще країнами та величнішими, як про це писав Павло Алеппський: «В місті [Ободівка] дві дерев'яні церкви в ім'я Успіння Богородиці і св. Михайла, величаві та високі, з банями і відкритими високими дзвіницями... всі вони збудовані недавно...». I в Орадовці «до цього часу ми не бачили на землі козаків подібній їй по висоті і величині її п'яти бань». Також в Умані «величава ви-

сока церква з банею гарного зеленого кольору. Вона простора, вся розмальована і побудована з дерева... В місті дев'ять чудових храмів з високими куполами». I особливо важливий запис про село Маньківку (маєток Калиновського), в якому церкву, що перед фортецею, добудовували, завершуючи банями: «Вона із числа найпишніших за свою архітектурою, величчю, висотою та розміром»¹⁵². З таким же захопленням передано враження від храмів Трипілля, Василькова, Густині та інших міст і сіл. Українська дерев'яна архітектура відзначалася благородною простотою своїх нехитрих форм. До того ж вона наділялася необхідними для великої архітектури ознаками: масштабністю, чіткими співвідношеннями між точними величинами, гармонією.

Як видно з описів Павла Алеппського, придніпровські майстри будували найбільші за розмірами та найрізноманітніші за композиціями і формами храми. Певне уявлення про характер будівництва можуть дати дві збережені на Київщині дерев'яні церкви в с. Синява (1649 р.) та Пищики (1651 р.).

Більше таких пам'яток залишилося на Волині. Ale на відміну від придніпровських волинські присадкуваті, менші за розмірами та простіші за формою і, можливо, в силу цього більш інтимні. До них належать найстаріші дерев'яні храми Полісся, Камінь-Каширського та Ковельського районів, церкви Дмитрівська (1552 р.) в с. Гішин, Успенська (1589 р.) в с. Качин, Преображенська (1600 р.) в с. Нуйно та Стриженська (1642 р.) в с. Михнівка. Їх доповнюють Преображенська (1600 р.) в с. Четвертиня Маневицького району та Миколаївська (1601 р.) в с. Лудин Володимир-Волинського району. Близькою до них

є церква (1630 р.) з с. Пляшева на Ровенщині. хоча жодної старої церкви не збереглося на Поділлі, але пізніші будови дають право споріднювати їх з волинськими.

Своєрідними, з притаманними рисами тридільності і горизонтального членування, порівняно з вертикальним придніпровських церков, є дерев'яні храми Галичини. Найстаріші з них в селах Віжомля (1560 р.), Потелич, Нижанковичі (XVI ст.) та Стібірівка (1600 р.) на Львівщині. Потільки церкву св. Духа, що стоїть на Підгір'ї, будували члени гончарського цеху. Споруда цікава тим, що завершена найархаїчнішим типом шатрового стушічасто-шіраміdalного покриття, яке здіймається над середнім зрубом. Бокові зруби такого перекриття не мали або не зберегли, бо сучасне круглясте завершення вітварної частини з'явилось пізніше¹⁵³. Одно- або двоверхі споруди з квадратними зрубами та наметами, як в церквах св. Параскеви в с. Радруж, Різдва Богородиці в с. Велике (1620 р.), зустрічаються й пізніше — церкви в Підлісках (1655 р.) та Воззіження в Дрогобичі (початок XVII ст.).

Протягом першої половини XVII ст. ускладнюється стиль дерев'яної церкви, з'являються кілька заломів і три апсиди.

Але завершенням ренесансного типу є триверха, шіраміdalної композиції та суверої симетричності споруда, наприклад, Іванівська церква (1640 р.) в м. Городок, пізніше Успенська церква (1673 р.) в с. Кліцько, Михайлівська церква (1663 р.) в с. Ісаїв.

Будівничі деяких церков відомі: в Дусівцях (1641 р.) працював мастер Іван Щерб'ялій з Гусакова, в Ісаїві — Ілля Пантелеїмон¹⁵⁴, в Кре-

¹⁵¹ Юрченко П. Дерев'яна архітектура України.— К., 1970, с. 49.

¹⁵² Там же, с. 74.

¹⁵³ Алеппский П., с. 16, 19—20.

хові — Іван Жомюк¹⁵⁵. У кожного з них (і в тих спорудах, в яких ім'я будівничого залишилось невідомим) засвідчена творча присутність величезної потенціальної сили, що спирається на досягнутий досвід, враховуєла сучасні їй естетично-практичні вимоги і сміливо вирішувала нові художні проблеми.

* * *

Визначне місце в українському зодчестві того часу посідала житлова архітектура, яка також розвивалася в єдиному руслі зі всіма іншими видами споруд. Під впливом ренесансного мистецтва Європи в ній вирішувалися художні проблеми такого ж високого рівня, як в сакральній архітектурі, насамперед в ділянці декоративного оздоблення фасадів. Між ними відбувається обмін прикрасами, що тим більше було реальним завдяки спільним архітекторам-будівничим. Цьому сприяло також загальне прагнення парадності й святкової урочистості, і фасади будинків, особливо центральних площ, набирають імпозантного вигляду. Збільшення масштабів світського будівництва в показовим для архітектури цього періоду.

Очевидно, таке будівництво могло розвиватися тільки в містах, хоча умови для його розвитку були складними і неоднаковими. Часто міста залишалися беззахисними від ворожих набігів і неодноразово вигорали до тла. Не меншої шкоди завдавали міжусобні, так звані домашні війни, які велися захабніло магнатерією та шляхтою на українських землях у приватновласницьких інтересах, з метою загарбання один в другого маєтностей, а то й заради грабунків, бо шляхта «поспішала на грабіж, як (оси) на мед»¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Логвин Г. Н. Про Україні, с. 251.

¹⁵⁶ Starowolski S. Reformacja obyczajów polskich.— Krakow, 1859, s. 106.

Три тижні Адам Стадницький тримав в облозі Львів, вимагаючи видачі Яна Шенсного Гербурта, який склався за мурами міста¹⁵⁷. Магнатські суперечки коштували Львову значних знищень. В 1614 р. князь Януш Острозький напав на Тернопіль, вважаючи місто своєю власністю, хоча його в той час тримала в руках вдова Анна Острозька¹⁵⁸. А в східних районах України шаленство шляхти досягло нечуваних розмірів. Еремія Вишневецький в липні 1646 р. захопив місто Гадяч, володіння коронного хрунжого О. Конецпольського, і «... все місто і замок зо всеми достатками опанувавши... разные кгвалты и усиства над обывателями тамошними доказуючи, а прове всех потугою потумивши...»¹⁵⁹. Таким же способом ним були захоплені й інші міста з впровадженням у них необмеженого права завойовника-кондотьєра¹⁶⁰.

У таких умовах не могло бути й можливи про широке розгортання міського будівництва, але і в цій несприятливій атмосфері воно не затухало. Про масштаби українських міст дає уявлення турецький мандрівник Евлія Челебі. З властивим йому перебільшенням він пише, що в Лубнах «нараховується чотири тисячі будинків, покритих тесом, з верхніми поверхами. В цілому у фортеці тисяча крамниць». Також про Черкаси зазначає, що в цьому багатолюдному місті «блізько тисячі покритих тесом будинків»¹⁶¹, хоча за два десятиліття перед цим про ті ж Черкаси Боплан стверджував: «Я бачив це місто в

¹⁵⁷ Łoziński W. Prawem i lewem. Wojny przymierne. Lwów, 1904, t. 2, s. 181—186.

¹⁵⁸ Hornowa E. Stosunki ekonomiczno-społeczne w miastach ziemi Halickiej w latach 1590—1648.— Opole, 1963, s. 278—279.

¹⁵⁹ Воссоединение Украины с Россией. М., 1953, т. 1, док. 267, с. 447.

¹⁶⁰ Там же, с. 447—448.

¹⁶¹ Эвлия Челебі. Книга путешествия, с. 80—81.

усій його величі, сюди сходилися кошаки після бойових походів. Тут на віть проживає їхній начальник. Але ми спалили місто 18 грудня 1637 року, через два дні після переможної битви з козаками»¹⁶². Проте міста знову відбудовувалися з властивим часу і народові завзяттям. У цьому приходувалася одна із рушійних сил, що вела до визвольної війни та возз'єднання.

З емоційним піднесенням описує красу міст Придніпров'я з пишними палатами магнатерії, з чудовими будинками багатих горожан, постійлими дворами, крамницями Павло Алеппський, проїжджаючи через Умань, Трипілля, Басань, Прилуки¹⁶³.

На житлових будинках Кам'янця-Подільського позначився майновий, доволі скромний достаток української та вірменської общин (щось спільне з будинками Жовкви). В них переслідувалися утилітарно-оборонні цілі, про що свідчать збережені до цього часу будинки польського магістрату, Чарторийських, вірменські склади, житловий будинок по вул. Карла Лібкнхета. На Волині, головним чином у Луцьку, світська архітектура не досягла такого рівня, як у Львові. Приbrane до рук феодально-клерикальними колами луцьке міщанство було позбавлене і господарської і творчої ініціативи, що відбилося на будівництві.

Для вивчення житлового будівництва виключне значення має Львів. Місто зберегло центральну частину — середмістя, яке повністю сформувалося протягом другої половини XVI—початку XVII ст.; це був ренесансний Львів. Його появи сприяла нагода — стихійне лихо 1527 р.: «За своє існування Львів нічого страшнішого не переніс, як пожежу, подібну до Троян-

¹⁶² Боплан Г. Л. де. Опис України..., с. 59.

¹⁶³ Алеппский П., с. 22, 39, 82, 83.

ської або Єрусалимської, від брами до брами, був цілком перетворений в попіл... Після пожежі вирішено будувати місто з каменю і цегли. Для цієї цілі із Сілезії запрошено мулярів-будівничих»¹⁶⁴. Здебільшого це були комаски, поряд з якими працювали німецькі, нідерландські та місцеві майстри. Рівень їх майстерності в основному був невисокий і не виходив за межі ремісництва. Їм був властивий глибокий потяг до декоративності, в цій ділянці враховувалися спадкові навики і нові мотиви, почертнуті з трактатів італійських теоретиків та нідерландських маньєристів, врешті також перейнятих переважно з книги Серліо «Extraordinario Libro»¹⁶⁵. Але міська архітектура середмістя (на передмістях не збереглися житлові споруди), хоч і формувалася впродовж короткого періоду, не відрізняється стильовою чистотою. Це була архітектура з поверхово прищепленими формами ренесансу, маньєризму, з елементами готики, і все ж, незважаючи на таку строкатість, вона була об'єднана спільною атмосферою і властивим їй художнім світорозумінням.

Ренесанс не міняв ні типів споруд, ні їх конструкцій, використовуючи відстані часом функціональні вимоги і будівельну техніку. Готична будівельна система залишалася чинною. Очевидно, давня (до пожежі) архітектура була настільки пристосована до львівських умов, що з нею не розлучалися і в новітній час, продовжуючи використовувати старі схеми інтер'єрних вирішень. Так, для нових будинків, що зводилися на місці обгорілих споруд, стали в нагоді перші поверхи або уцілілі фрагменти, готичні за свою структурою, як на площі Ринок — будинки № 2, 4, 6, 7, 16, 24, 25, 26, 28

¹⁶⁴ Zimorowicz B. Historia miasta Lwowa, s. 194.

¹⁶⁵ Kowalczyk J. Sebastiano Serlio a sztuka polska..., s. 80.

та на вулицях Руській і Сербській. Збережені готичні портали (площа Ринок, № 17, 26, 28) уживалися поряд з ренесансними. Навіть площа Ринок, залишаючись в попередніх масштабних розмірах, не зазнала нових конструктивних уточень. Її готичні риси відповідали ренесансним вимогам — симетрія, регулярність, комунікативність. Недаремно площа Ринок середньовічного Львова виділялася серед подібних площ міст Польщі модерною на той час досконалістю, величиною й громадським призначенням (з ратушею в центрі).

Тут, на площі Ринок, згрупувалися найкращі будинки житлової архітектури, в яких жила міська еліта. Специфіка будівництва диктувалася магдебурзьким правом — на вузьких ділянках споруди розміщались суцільною шпалерою. За таких обставин міська архітектура другої половини XVI — початку XVII ст., уникаючи конструктивних нововведень, всю увагу приділяла фасадному вигляду. Фасад набував першочергового значення як показна декорація, за якою приходувалась поширене однomanітність внутрішніх членувань. Мальовничо оздоблені, розташовані по периметру, ці вкупні зіставлені престижні щити спроявляли велике враження і підносили площу до парадної презентабельності. На фасадах відбилися основні ознаки ренесансного стилю.

У вузьких вулицях таке завдання не вирішувалось. Там проживали скромнішого достатку громадянини. Виняток становила Вірменська вулиця, яку прикрашали кілька будинків багатих купців-вірмен. Фасад одного з них, № 20, викликав особливе зацікавлення своїм порталом, одним із найраніших проявів ренесансу у Львові. Спочатку портали були єдиною окрасою будинку, стримані в оздобах — арочний проріз з фланкуючими півкононами чи пілястрами й завершений

профільованим антаблементом або винесним карнизом, хоча в цьому уже відбивався дух античності. Навіть у львівському будівничому цеху спеціально передбачалося на звання майстра виготовлення моделі порталу або дорійської колони¹⁶⁶. При цьому велику роль відіграли трактати італійських теоретиків, особливо Себастіана Серліо, звідки запозичувалися готові форми. Таким чином, італійські мотиви пристосовувалися до смаків і матеріальних можливостей львівських замовників¹⁶⁷, по суті, тут архітектура Відродження базувалася на поєднанні місцевих традицій і готових ознак стилю. Портал будинку № 20 по Вірменській вулиці зараховують до спадщини Петра з Лугано¹⁶⁸. В порталі, ще позбавленому класичних пропорцій, переважає декоративна тенденція над конструктивною: півколони іонійського ордера мають високі основи й надмірні капітелі. Цьому ж архітектору належав портал будинку Станіслава Шольца, датований 1555 р. (розібраний разом з будинком наприкінці XIX ст.)¹⁶⁹: такої ж квадратної форми, як і попередній, але значніше декорований. Саме факт переваги декоративних елементів над конструкцією, програмно визначений в роботах Петра з Лугано, стане на ранньому етапі розвитку ренесансної архітектури головною, за незначним винятком, засадою львівських будівничих. З порталу білокам'яна різьба перекинеться на обрамлення вікон та на членування фасаду, в міжповерхові пояси і на фризи. Згодом глибоко ренесансним доповненням буде різноманітна рустована фактура стін — від дощатої гладкої

¹⁶⁶ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 89.

¹⁶⁷ Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce, s. 162—163.

¹⁶⁸ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 28.

¹⁶⁹ Ibid., s. 29.

до діамантової (фацетованої), насамперед для пілястрів, що конструктивно замикали фасади, вносячи в споруду атмосферу оборонності, отже, своєрідної фортечності (будинок № 2 на площі Ринок, що викликає певну паралель з флорентійською палацовою архітектурою). Завдяки фацетованим пілястрам цільніше виступають фасади так званої Чорної кам'яниці (кінець XVI ст.) та будинку Шольца, № 23 (бл. 1570—1580 рр.), цю ж роль виконують контрфорси будинку № 28 (дім Дибовицького, 1570 р.). Крім пілястрів, рустика застосовувалася в порталах дорійського й тосканського ордерів, звідка покривала всю площе фасадної стіни, як в будинках Корнякта, Массарі та Чорної кам'яниці*. В першій половині XVII ст. її активно використовували в оборонних спорудах — вона підкреслювала призначення королівського арсеналу (архітектор Павло Гродзицький), не менш стала модною для мужніх і простих порталів, відтісняючи ордерні складні конструкції, як це видно на деяких будинках північного боку площи Ринок.

Львівські цехові будівничі піддавали запозичені мотиви з італійських трактатів значній переробці, виявляючи при цьому нерозуміння чистоти стилю класичного ордера. Навіть з найпоширенішого й авторитетнішого трактату Серліо, який неодноразово служив посібником в навчальних цілях, взірці дослівно не копіювалися. Часто портал мислився без фронтального завершення, хоч проріз обрамлявся колонами й завершувався винесним карнизом. Натомість фронтони, трикутні й півкулисти, збагачували оздоблення вікон, що також пропонував Серліо, як в ряді фасадів площи

* Рустика на фасаді будинку Корнякта пізнішого походження. Тут русти в тинку, а не різьба в камені,

Ринок (№ 2, 6, 13, 23, 28, 34, 35). Зате з легкістю й органічною потребою вносили в портали, за маньєристичною тенденцією, декоративні прикраси, навіть в найбільш витриманий в стильовій цільності портал будинку № 28. Крім орнаменту, в образотворчу канву фасадів включалися також зображення символічно-міфологічного змісту, пов'язані з давніми звичаями, у вигляді рельєфних символів-знаків: дельфіни, лев'ячі маски, сирени, постаті патронів і покровителів. Дидактика цих готичних ремінісценцій залишалася актуальною і в новий час, відбиваючи інтереси тодішнього міщанства.

Справа вирішення житлової споруди в руках архітекторів високої кваліфікації виглядала зовсім іншою. Правда, збереглося мало відомостей про участь видатних зодчих (переважно працювали поза цехом) в цьому будівництві, є припущення, що над спорудженням Чорної кам'яниці в 1588—1589 рр. були зайняті Петро Барбона та Павло Римлянин¹⁷⁰. Рівні їм за художнім втіленням є невідомі будівничі будинків Бандінеллі (№ 2) та Шольца (№ 23), в яких чітке розділення фасаду, сурова пропорційність і ясно визначена ордерна система творять основні ознаки стилю ренесансу.

Ім'я Павла Римлянина з'являється в парі з ім'ям Павла Щасливого як творців будинку № 44 далматинця Антоніо Массарі, купця й венеціанського консула. Об'ємно рустикований фасад, арочний портал та декоративні волюти завершення вікон сприяють живописності зовнішнього вигляду кам'яниці, будівництво якої велося в 1589—1600 рр. Зафіковану на вміщенному над порталом рельєфному гербі Венеціанської республіки дату — крилатий лев з книгою — очевидно,

¹⁷⁰ Charawiczowa E. Czarna kamienica i jej mieszkanci.— Lwów, 1935, s. 58.

слід вважати роком закінчення будівельних робіт.

Найвищим досягненням Ренесансу у Львові є будійок Корнякта, збудований на місці двох земельних ділянок¹⁷¹. Ця обставина сприяла масштабному вирішенню фасаду в шість вікон (високий аттик з'явився в другій половині XVII ст.), розчленованого на три поверхі. Другий і третій поверхі гранично ритмізовані чітко розміщеннями вікнами з фронтонами завершеннями. Незважаючи на відсутність центральної осі (асиметричність розміщення нижніх прорізів спирається на продуману ренесансну систему співвідношення менших і більших величин), — це вже фасад, в якому зовнішній вигляд відповідає внутрішній суті. Від нього від величавим спокоєм й імпозантністю, вигідно виділяючи його серед інших фасадів площа — драматизованих, важкуватих, перенасичених. В стриману пластичну архітектурну форму, ритмічну розміреність величин фасадної стіни вкладений художній розрахунок, скерований на подальше сприймання архітектури в часі й просторі. Фасад виступає своєрідним прологом для знайомства з внутрішнім аркадовим двором, подібним до ренесансних дворів Флоренції та Рима. Триярусна арка внесла в замкнутий простір одухотворену атмосферу, відчуття творчої зосередженості, нарешті звільнення від шуму площа — це своєрідний величний інтер'єр, призначений виключно для внутрішнього життя родини, недоступного іншим. Поряд з естетичним, новим змістом аркади була й практична доцільність — критий перехід з будинку в будинок, що стояли один проти другого через двір *. Таким чином, аркад-

ний двір виступав центром композиції, об'єднуючи в одне ціле розрізнені частини, їй творив масштабне житло, яке суттєво відрізнялося від середньовічного міського житла, і значно наблизжалося до життевого укладу розбагатілої буржуазії. Це був новий тип будинку — палаццо. Художнім досягненням він вигідно виділявся серед будинків площа Ринок палацового характеру: краків'яніна Юрія Гуттера (№ 18), купця Массапі (№ 14), архієпископа (№ 9) та тепер неіснуючого будинку патріція Кампіана.

Архітекторами палаццо Корнякта були Петро Барбона та Павло Римлянин. Будівництво проводилося в той же час, що й спорудження вежі на Руській вулиці. Відомо, що Костянтин Корнякт купив у 1573 р. у патріція Мельхіора Газі дві тривіконні кам'яниці на площа Ринок¹⁷². Друга дата — 1580 р.— зазначена на порталі з протилежного боку палацового комплексу і є, очевидно, вказівкою завершення будівництва. Відносно цього порталу слід зауважити, що він запозичений з «Extraordinario Libro»¹⁷³, хоча і з певними відхиленнями від прототипу. Це найкраще втілення серліанської тріади, мотиву трипільової композиції¹⁷⁴.

Палаццо Корнякта виявляється композиційно не тільки одним з найпродуманіших, враховуючи назрілі комфорtabельно-практичні вимоги, а й змістово глибшим від інших світських будинків. Його програма спиралася на широту інтелектуальних, а також класових інтересів замовника. Тут засвідчувалися життєво-конкретні цілі: ут-

¹⁷¹ Piotrowski J.: Budowa krużganków w kamienicy królewskiej we Lwowie. — In: Ochrona zabytków sztuki. Warszawa, 1930, t. 1, s. 118—119.

* Корнякт мав ще дві земельні ділянки з

боку Бляхарської (нині Івана Федорова) вулиці, одна з яких була забудована.

¹⁷² Charawiczowa W. Czarna kamienica i jej sąsiadki, s. 24.

¹⁷³ Kowalczyk J. Sebastiano Serlio a sztuka polska..., s. 143.

¹⁷⁴ Ibid., s. 254.

вердження в рівних правах з можновладцями Львова після нобілітації та демонстрація майнового достатку. Аркада перекликалася зі спорудами Вавеля та іншими замковими будовами крупної магнатерії — виявлення органічного зв'язку в досягненнями європейської культури, зокрема італійського Ренесансу. Саме греку Корнякту, згодом члену Ставропігійського братства, довелося сприяти поширенню гуманістичних ідей в архітектурі Львова, що, як відомо, здобуло найповніше втілення в ансамблі Руської вулиці.

Все краще у світській ренесансній архітектурі Львова було створене протягом другої половини XVI ст. По суті, значною мірою це історія фасадів, за якою і розкривається глибокий процес духовного дозрівання на основі проникнення гуманістичних ідей в свідомість львів'ян, що, в свою чергу, піднесло художній рівень ремесла цехових будівничих. Потяг до нової краси виховувався складним шляхом збереження національних рис архітектури і засвоєння культурних здобутків Європи: під час навчання в учбових закладах Італії, Німеччини, Нідерландів, відвідин інших країн, і, нарешті, колекціонуванням творів мистецтва та літератури. У збірках львів'ян зберігалися живописні твори європейських майстрів, насамперед італійських та нідерландських, що підтверджують інвентарі майна¹⁷⁵. Ще значнішими були збірки бібліотек, які мали універсальний характер, відбиваючи загальний потяг до гуманістично-філологічної освіти. У Львові читали твори Петrarки, Піко dela Мірандоли та інших італійських гуманістів, також Еразма Роттердамського, Жана Бодена, античних авторів — Плутарха, Арістотеля, Езопа, Демос-

¹⁷⁵ Łozinski W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie..., s. 151—152.

фена, Вергілія, Овідія, Ціцерона та ін.¹⁷⁶

Очевидно, піднесення духовної культури сприяло проникненню нових естетичних ідей в архітектуру і все ж не було настільки міцним, щоб створити обґрутовані теоретичні підстави для розвитку світського зодчества. На це були причини соціального порядку. При пануванні Речі Посполитої, при постійному політичному й економічному зміцненні шляхти містам залишалася другорядна роль. Міщанство, позбавлене участі в політичному житті країни, поступово втрачало позиції в конкурентній боротьбі зі шляхтою, замикаючись у вузьке коло дрібних матеріальних зацікавлень. Ідейні позиції шляхти, користолюбі та класово короткозорі, гальмували суспільний прогрес й були причиною упадку та зубожіння міст. Львів не був винятком. Ще в останній четверті XVI ст. тут помітне пожавлення в культурному житті, що яскраво відбилося на міському будівництві, а перша половина XVII ст. вже позначена явним спадом. У цьому полягала причина затримання середньовічних традицій в будівництві і половинчатість сприймання ренесансних форм, вірніше тих, які ще могли відповісти практичним естетичним потребам. Безперспективність економічного положення купецької олігархії та патріціату у Львові позбавила духовне життя творчої ініціативи і масштабності розгортання, не наповнила його програмними принципами та ідейним змістом. Звідси природним в звертання до послуг цехових майстрів з їх за вуха притягнутим ренесансом, бо в цьому сегменті так і не дозріли позиції глибшого розуміння стилювих категорій і в зв'язку з новою проблематикою не виховалися сучасніші відчуття

¹⁷⁶ Ісаевич Я. Л. Круг читательских интересов городского населения Украины в XVI—XVII вв., с. 65—76.

СКУЛЬПТУРА

композиційно-просторових вирішень. Тому-то цеховим будівничим¹ було важко пристосовуватися до вимог контрреформації або задоволити запити деяких представників міської магнатерії, таких, як Корнякт, Массарі. Все ж їх неоцінена участь виявилася в іншій ділянці — в скульптурі. Ці майстри, одночасно будівники і різьбярі, розвинули під впливом ренесансної атмосфери притаманну їм склонність до декоративного оздоблення, пропонуючи орнаментальні й образні, почертнуті з народного творчого пантеону мотиви: їх глибокий оптимізм відповідав ренесансному гуманізму. Таким чином, завдяки архітектурі скульптура була пробуджена до творчого життя, і, очевидно, в даному випадку з повним правом можна сказати про художній синтез архітектури та скульптури як про головну особливість епохи. При цьому скульптура, не прагнучи до еманципації, поступово відокремлюючись, змогла розкрити свої пластичні та образні можливості.

У світській архітектурі, переважно львівській, з спонтанною силою відбилося емоційне прагнення епохи — динаміка життєвого процесу. Тут було присутнє нове світосприймання, нова естетична оцінка явищ, за якими стояла людина, що прагнула вийти за межі

середньовічного обскуратизму. В цій архітектурі були закладені потенціальні основи для активного спілкування з мистецькими досягненнями Західної Європи, які лягали на відчайний ґрунт пробудженого до широкої діяльності інтелекту. І нові ренесансні форми, де б вони не з'явилися — у Львові, Острозі, Межиріччі, Дубно, Олесько, в Києві¹⁷⁷, сприяли концентрації творчого процесу на гуманістичних позиціях. Їх важливим наслідком було вироблення людиною свідомого й мужнього відношення до дійності та встановлення тісніших і довірливіших контактів з природою.

Але саме світській архітектурі, незважаючи на відсутність в ній на той час об'єднаного, класично визначеного спрямування, судилося уточнити конструктивно просту, яка спиралася на глибоку народну будівельну традицію, архітектонічну основу, й розвинуті закладені ренесансом пластичні засоби декоративності, що виявилося в українській архітектурі наступного періоду.

¹⁷⁷ На службі в Петра Mogili в 1637—1638 рр. працював як архітектор Оттавіано Манчині з Болоньї, який критично ставився до Серліо, але все ж користувався його трактатом (*Kowalczyk J. Sebastiano Serlio a sztukę polską..., s. 259—260*).

Скульптура другої половини XVI — першої половини XVII ст. порівняно з попереднім періодом¹ наповнилась новим змістом, стала якісно іншою за пластичним вирішенням, художнім рівнем і свою функцією. Насамперед її характеризував найтісніший зв'язок з архітектурою. По суті, остання активізувала розвиток пластики, яка в свою чергу стала не лише необхідним доповненням архітектури, а й навіть вагомим аргументом для її стиліового уточнення.

Скульптурний декор, таким чином, був органічним елементом архітектурного об'єкта, розв'язуючи декоративні та ідейно-естетичні завдання. Але не тільки декоративна пластика розвивається на Україні в цей час. Зміст скульптури поповнився тематичною різьбою — це багатофігурні сцени вівтарів, фасади храмів і каплиць. Нарешті, її своєрідну сторінку становить портрет сучасника — в надгробниках, епітафіях, в пластичному вирішенні фасадів будинків. Звичайно, де явище охоплювало найрозвиненіші міста, переважно поширюючись на території, де існували тісні творчі контакти із Західною Європою. Але це не означає випадковості або штучного привнесення здавалось би готових форм на неспідготовлений ґрунт. З поступовим економічним зростанням, з розвитком міст^{*} з'являються необхідні умови для сприйняття й розгортання передових гуманістичних ідей, вихованих культурою Ренесансу. Вони вrostали в життя суспільності, і якщо для їх втілення

¹ Скульптура XIV—XV ст. вивчена недостатньо. Спеціальних наукових досліджень, присвячених скульптурі цього періоду, немає. Спорадично вібрано матеріал і намічено розробку питання в таких працях: *Петров Н. И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии*. Київ, 1915, вып. 4/5; *Логгин Г. Н. Скульптура та різьблення XIV — першої половини XVI ст.* — В кн.: *Історія українського мистецтва* : В 6-ти т., т. 2.

^{*} Міста в Польщі були в гіршому становищі, ніж на Україні, розвиток міщанства в яких був загадкований шляхом.

потрібні були пластичні засоби, то вони не барілися з'явитися, оскільки «пластика завжди була близькою до народної творчості»². Очевидно, вороже ставлення православної церкви до тривимірної скульптури виступало серйозною перепоною для її розвитку, але в той період, про який йде мова, високо ідейними принципами духовного життя керувала не стільки вища церковна ієрархія, скільки громадські організації, братства. Про культурну позицію останніх можна зробити висновок на прикладі діяльності Львівської Ставропігії, внаслідок чого з'явилися тематичні методи на Успенській церкві. Незаперечним є той факт, що цей вид мистецтва найорганічніше ввібрало народний оптимізм і новизну ренесансного світосприймання. Передусім мається на увазі декоративне оздоблення архітектури, бо саме архітектурі й скульптурі належить провідна роль в поширенні ренесансного стилю³. Нові стилістичні мотиви заносилися приїжджими архітекторами-будівничими, запозичувались із графічних зразків та архітектурних трактатів. Пропонована комасками декоративна версія північноіталійського ренесансу здобула на українських землях визнання⁴. Грунт для такого сприймання підго-

² Вагнер Г. К. От символа к реальному. — М., 1980, с. 296.

³ Польські дослідники визначають переважаючу роль скульптури над живописом, що знаходився в занедбаному стані в період становлення ренесансного мистецтва в Польщі. В цьому вчають особливу заслугу тосканських майстрів, які працювали на запрошення королівського двору в Кракові протягом XVI ст. (Bialostocki J. Renesans polski i renesans europejski. — In: Renesans. Sztuka i ideologia. — Warszawa, 1976, s. 184; Козакевич Х., Козакевич С. Ренесанс в Польщі. — Варшава, 1977, с. 8—26, 132).

⁴ Доречно нагадати як контраст до висловленої думки, що в українській народній творчості не відбилася готична орнаментика передусім через свій абстрагуючий характер (Козакевич Х., Козакевич С. Ренесанс в Польщі, с. 135).

товлений значно раніше: декоративним оформленням рукописних та згодом друкованих книг. Саме в Пересопницькому евангелії, яке виступає найважливішим джерелом вивчення орнаментики ренесансу⁵, та в Загорівському апостолі (1554 р.), в ілюмінаціях майстра Андрійчини, в евангелії з Кривчі (Лемківщина)⁶ та ряді інших розкривається широка картина становлення нового художнього стилю. Таким чином, поєдналися привезені комасками з Італії ренесансні мотиви з українськими творчими здобутками, в яких вирішальну роль відігравали традиції народного мистецтва⁷. Причому орнаментальна пародна творчість отримала в епоху Відродження величезну духовну підтримку, що привело її до нової хвилі розквіту⁸.

Мотиви витких і квітучих рослин, чудовий вигин аканта, вінці з лаврових листків, грана плодів, вазони квітів та нитки перлів, плетінка, розетки й пальмети, картуші та інші зображення знайшли втілення в мистецтві різьби. Все ж найпопулярнішим був мотив виноградної лози (символ

⁵ Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. — К., 1927, с. 25.

⁶ Свенцицький І. Прикраси рукописів Галицької України. Жовква, 1922, вип. 1, № 330.

⁷ Я. Запаско слушно стверджує думку про те, що орнаментика Пересопницького евангелія місцевого походження (Запаско Я. Орнаментальне оформлення української рукописної книги. — К., 1960, с. 79—84) на противагу твердженням П. Грузинського (Грузинський П. Пересопницьке евангелиє як пам'ятник Возрождения в Южной России в XVI в. — Искусство, 1911, № 1, с. 8, 40—41) та Г. Павлуцького (Павлуцький Г. Орнамент Пересопницького евангелія. — Искусство, 1911, № 2) про запозичення західноєвропейських зразків.

⁸ Цікавим прикладом може служити каплиця Боймів. В цій перлині ренесансної скульптури, де рельєфна орнаментика створена по припису нідерландських маньєристичних зразків, знаходяться дві розмальовані лави, в розпису яких цілковито відбитий дух народного мистецтва.

евхаристії)⁹. Ним оздоблювали портали храмів (каплиця Трьох святителів, костьол в Жидачеві) і ще з більшою щедрістю прорізі вікон та порталі парадних кімнат в будинках багатьох міщан Львова й Кам'янця-Подільського. Найкращі зразки збереглися в будинках № 4, 18, 21 на площі Ринок у Львові*. Декоративні елементи будинку № 4 (Чорна кам'янця) збагачено зображеннями штахів, що клюють виноград, — цей мотив походить з глибоких джерел народного мистецтва.

Мотив виноградної лози в архітектурі використовувався протягом останньої четверті XVI ст. Повного розквіту він зазнав в оздобленні іконостасів, де поєднав відповідне місце як символ і як декоративний елемент. Тут різьба еволюціонувала від невисокого, майже площинного рельєсу до пишного горельєфа з динамічним розвитком форм. Про це свідчать три іконостасні ансамблі, створені протягом першої половини XVII ст.: два львівських іконостаси — П'ятницької та Успенської церков і рогатинській — церкви св. Духа. На цих іконостасах можна простежити поступовий розвиток різьби від ренесансу до початкових проявів бароко.

Два з них датовані: успенський — 1638 р. і святодухівський — 1650 р. Появу п'ятницького, невідзначеного

⁹ Символіка та алегорія широко використовувалися в декоративних оздобленнях архітектури. У Львові популярними були лев'ячі маски (символи сили, великородності), дельфіни (символ безсмертя душі, спасіння в небезпеці, удачі в справах), відразом військової доблесті та героїзму слу жили обrazи, запозичені із зображенням арсеналу Стародавнього Риму — арматура, обладунок, зброя, популярні в період Ренесансу (Ulatowski K. Architektura wloskiego renesansu. — Warszawa ; Poznań, 1972, с. 180).

¹⁰ Декоративне обрамлення віконних прорізів будинку № 18 (різьба в пісковику) зберігається у Музеї етнографії та художнього промислу УРСР (Львів).

документально, прийнято в науковій літературі¹⁰ пов'язувати з відновленням П'ятницької церкви в 1644—1645 рр. Але цьому суперечать характер декоративної різьби та ренесансна конструкція архітектоніки, яка з такою стильовою чистотою більше не повторювалася в жодному з відомих нам іконостасів¹¹. Різьба, обмежена темою евхаристії, площинна, близька за художнім вирішенням до декоративних обрамлень архітектури кінця XVI ст. Отже, архітектоніка іконостаса, стриманість життєрадісного за характером декору, відсутність у ньому будь-яких маньєристичних елементів і тактовна підпорядкованість провідному в іконостасі живопису — все це говорить про класичну зразковість визначної ренесансної пам'ятки і ставить її в шеренгу зразків, створених в кінці XVI — на початку XVII ст.

Різьбу успенського іконостаса урізноманітнюють маньєристичні мотиви — картуші з волютами та крученими колонами¹². Колони використані для

¹⁰ Історія українського мистецтва : В 6-ти т. т. 2, с. 295; Свенцицька В. І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському мистецтві XVII ст., с. 30; Міляєва Л. Стінопис Потелича. — К., 1969, с. 46; Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 34.

¹¹ Дослідник декоративної різьби С. Драган, беручи 40-і роки XVII ст. за час створення п'ятницького іконостаса, висловлює важливі спостереження: «З цих трьох іконостасів ренесансним можна вважати лише п'ятницький, а два інші слід розглядати як переході до бароко. П'ятницький іконостас має в укладі ікоонних ярусів ще зовсім ренесансну структуру, дуже спокійну і симетричну». При цьому враховуються такі аргументи, як відсутність колон, слабо розвинуті карнізи. С. Драган робить висновок, що іконостас «не має пластичного архітектурного оформлення, він дуже плоский» (Драган М. Українська декоративна різьба XVI—XVIII ст., с. 54, 76).

¹² Кручена колона в цей іконостас не привнесена пізніше, як стверджує М. Драган (с. 76), а створена одночасно зі всіма декоративними елементами. Деяло раніше її мотив використано в каплиці Боймів.

обрамлення царських та дияконських дверей і центральної ікони «Цар слави» апостольського ряду. Можна вважати, що первісно різьба в іконостасі Успенської діркви відзначалася більшою стилістичною цільністю. Вона, по суті, продовжувала програму і характер різьби п'ятницького іконостаса, лише на активнішій основі. Маньєристичні мотиви до її складу ввійшли непередбачено і, очевидно, в зв'язку з подією, яка трапилася незабаром після встановлення іконостаса в новозбудованій церкві. Напередодні посвячення храму 21 травня 1630 р. під час грозди «...из п'ятнице на суботу о године 4 вноч гром строгий ударил... все иконы новопоставленые и царские врата пошпетил чорностю»¹³.

Для реставрації пошкодженої різьби був запрошений Ставропігійським братством львівський різьбар Станіслав Дріар¹⁴. Очевидно, він заповнив втрати новим декоративним обрамленням в стилі поширених на той час у Львові маньєристичних установок, маючи певний практичний досвід (віттар для езуїтського костелу та, можливо, під керівництвом Андрія Бемера працював над епітафіями в каплиці Кампіанів¹⁵). Однак у різьбі успенського іконостаса все-таки домінує традиційна тема евхаристії.

Святодухівський іконостас повністю зберіг свій первісний вигляд. Його різьба порівняно з двома попередніми складніша тематично й має стильові суттєві відмінності. В ній домінують маньєристичні тенденції з великою кількістю орнаментальних мотивів, що в свідченням досконалого знайомства з фланандськими теоретичними посібниками та безпосередніх творчих контактів з колом майстрів, для яких

маньєризм не становив проблеми. Сама різьба своїм прекрасним поєднанням теми евхаристії з віртуозними маньєристичними варіаціями виявляє той культурний центр, вплив якого позначився на данному іконостасі. Таким центром на той час міг бути Львів. Цю думку підтверджує присутність у святодухівському іконостасі спільнотей з п'ятницьким (архітектурна система і декоративне завершення пророчого ряду) та віттарем каплиці Боймів (образотворчі елементи), хоча в святодухівському був зроблений крок вперед — творчий синтез маньєристичної спадщини. Крім того, динаміка різьби, домінанта арки й колон, порушуючи ренесансну рівновагу, вже вносили в іконостас подих нового барочного мистецтва.

Усі три іконостаси були громадськими замовленнями. В них відображення колективу — братств. Тому зrozумілий оптимізм і святкова ошатність їх декору, особливо святодухівського, створеного в роки переможного розгортання національно-визвольної війни українського народу.

Високий розвід мистецтва різьби був характерний для багатьох регіонів України. Важливо простежити спільність декоративних мотивів і ренесансного характеру різьби як вираз духовної єдності на величезній території від Львова до Києва і далі на схід.

Про різьбярів Поділля й Наддніпрянщини писав у своїх мемуарах Павло Алеппський¹⁶. Чимало сторінок присвятив він різбленим іконостасам. Так, в Калинівці на Київщині в церкві св. Миколи «всі колони і дерев'яні частини церкви, а також аналої, на які кладуть книги, покриті різьбою і позолотою». І в багатьох містах та селах «іконостаси, тябла та ікони одні других красивіше і чудовіше».

¹³ Архів Юго-Западної Росії, 1904, т. 10, ч. 1, с. 376.

¹⁴ Там же, т. 11, с. 379.

¹⁵ Gebarowicz M. Szkice z historii sztuki XVII w.— Toruń, 1966, с. 113—114.

¹⁶ Алеппський П., с. 27, 28, 38, 51, 71, 89, 90.

У Трипіллі іконостас «викликав здивування свою висотою і блиском, образами та позолотою... двері віттаря чудові, великі, з наскрізною різьбою», а в Софійському соборі у Києві «іконостас... величний, він новий, надзвичайно величиною вражає глядача. Царські врата... з аркою, подібною до міських воріт... різблени та позолочені. На одній стулці зображені лелека * із срібла: він пронизувє свій бік дзьобом, і кров тече на його пташенят, що знаходяться під ним... Колони обабіч ікон Господя і Володарки великі і дуже високі, з різьбою та глибокими вирізами: на них зображені виноградні лози з близкучими гранами, зеленими і червоними». Такий же характер декору в церкві Троїцького собору Густинського монастиря в Прилуках. Круглі колони «...обвивають лози: золоте віття з листками здіймається вгору, грана, одні — червоні і близкучі, другі — незрілі, зелені, звішуються, наче вони непідроблене творіння боже». Тут же інші великі ікони оточені колонами «числом дєсять... різбленої роботи крученими», і «різьба царських врат дивовижна...».

Завдяки емоційним свідченням очевидця постає загальна картина різьбярського мистецтва, в якій збережені пам'ятки західних земель посідають місце пізнавального фрагмента.

Але в іконостасній різьбі була заладена не тільки естетична програма. Інтенсивний її розвиток проходить паралельно з виготовленням віттарів для католицьких храмів. Віттар став декоративним елементом інтер'єра та ідеологічним знаряддям католицької контрреформації, що визначило його художньо-тематичний характер. По суті, контрреформація була ініціатором появи віттаря. В середині та у другій половині XVI ст. під час ак-

тивної діяльності Реформації релігійне мистецтво в Польщі знаходилося в бездіяльному стані. Його розвиток загальмувався *. Пожвавлення внесла контрреформація, яка розпочала свою діяльність з переслідування іновірців. З костьолів нещадно усувалися православні ікони, якими здавна вони прикрашалися. Звільнені місця спішно заповнювалися віттарями, під впливом контрреформаційної Західної Європи. Їх конструкція і художній образ формувалися на запозиченнях готичної схеми триптиха й тогочасних вимог вишуканості та декоративної пишності, чому відповідала естетика маньєризму. По суті, тут відбувалися ті самі процеси, що й в архітектурі. Альянс готики з маньєризмом здійснювався на спільному запереченні ренесансного гуманізму, і в даному випадку в програмі віттарів кінця XVI — першої половини XVII ст. чітко виявилася реакційна ідеологічна тенденція.

Але в стилістичному плані полюбовного погодження не могло бути, бо монументалізована архітектоніка, що нагадувала фасад готичного храму, приглушувалася щедрою орнаментальною декоративністю, досить штучною і строкатою. Віттарі наче уподібнюю-

* З активізацією контрреформації справа діаметрально змінилася. Польський єпископат прийняв постанови Тридентського собору (Тридентський собор (1545—1563 рр.) скерований проти Реформації, засудив протестантизм і спрямував свої дії на змінення папства та католицизму). На рішеннях собору розгорнула свої дії контрреформація, а з ними пропаганду релігії засобами мистецтва. Борючись проти гуманізму і ренесансної культури, католицизм орієнтував мистецтво на період пізньої готики, а також на формальні, прокатолицькі засади маньєризму. Така специфічна регламентація привела до того, що польське мистецтво в останній чверті XVI ст. зазшло у безвихід. У такому мистецтві, що наслідувало лише готові зразки, не могли в той час складатися національні основи на відміну від українського мистецтва, яке не поривало з традиціями, з народною творчістю.

* Очевидно, пелікан — символ жертви Христа.

валися східному килиму, створюючи загальне яскраве видовище.

Відгомін вражень від них відбився в листі братчиків до московського царя Федора Івановича, які занепокоєно писали: «...понеже римская церкви светлым украшеніем всех православных христиан к себе притягоша: благолепием и органами...»¹⁷. Тут розкривалась основна мета вівтарного «благолепия», на що розраховувала контреформація.

На відміну від іконостасів, з їх прагненням до рівноваги й гармонії, у вівтарях накреслювалася тенденція до наголошення експресії як в архітектоніці, так і в декоративності. Все ж в кращих з них за прообраз конструкції використовувались ренесансні форми львівської архітектури. Схожий з порталом каплиці Трох святителів дерев'яний вівтар св. Аполонії*, нижній ярус якого (верхній видається пізніше доштукованим) покритий рельєфним рослинного мотиву (тема свахаристії) орнаментом. Близьким до нього за ренесансним характером структури й орнаментикою є вівтар Шольца-Вольфовича (1595 р.)¹⁸. В основі архітектура вівтаря спирається на нідерландсько-німецькі прототипи середини XVI ст.¹⁹ Маньєристичні декоративні елементи ще надто слабо тут виражені. У Львові найяскравішим прикладом збереження ренесансних традицій італійського варіанта є

¹⁷ Юбилейное издание..., док. 46.

* Костел с. Ланівці Самбірського району Львівської області; тепер вівтар зберігається в Львівській картинній галереї (далі — ЛКГ).

¹⁸ Вівтар знаходився у кафедральному соборі у Львові і був перенесений в другій половині XVIII ст. до церкви (раніше костелу) св. Миколи. (Łoziński W. Sztuka Lwowska w XVI—XVII wieku, s. 134—138).

¹⁹ Близьким до вівтаря Шольца-Вольфовича є вівтар св. Антонія (1552 р.) аббатської церкви у Браувайлері (Kuhn A. Geschichte der Plastik. 2 Halbband. Einsiedeln.— Waldshut ; Cöln, 1909, s. 648, il. 879).

вівтар каплиці Кампіанів (90-ті роки XVI ст.). В його конструкції використана серліанська тріада, подібна за вирішенням до порталу (з боку вул. І. Федорова) будинку Корнякта. І пізніше у вівтарях, явно маньєристичних, в деталях залишалася присутність ренесансу (як правило, центральні тематичні зображення).

Маньєристична декорація була явищем новим і складним. Своєму активному просуванню вона завдячує спеціальним серіям із взірцями «Dorica — Ionica» та «Corinthia — Composita». Орнамент, переважно штучно надуманий, базувався на детальному копіюванні рослинних мотивів з використанням переплетених сухих гілок, поєднуючи, таким чином, непіддаливі натуралізм та абстракцію. Така веристська, або натуралістична, тенденція з відсутністю внутрішньої динаміки за характером спільна готичній концепції. Адже в графічних зразках Ганса Вредемана Бріза також присутні готичні мотиви орнаментики²⁰, як і в Корнеліса Флоріса математична точність сусідить з ірраціональною фантазією²¹. Вигадливий, жорсткий орнамент нідерландського зразка являє собою «світ складних, заплутаних, крихких, гострих і ключих форм, готових заподіяти біль всікому, хто їх доторкнеться»²². Але цей світ, еклектичний в своїй основі, доступний, незважаючи на хитромудрість, бо легко засвоювався, завдяки чіткості ритму і логічній ясності композиції, по суті був інтернаціональним. В цьому причина непогодження між декоративним оточенням і тематикою сцен, що відбивалось на стилю-

²⁰ Chrzanowski T. Neogotyk około roku 1600. Próba interpretacji.— In: Sztuka około roku 1600. Warszawa, 1974, s. 101.

²¹ Бенеш О. Искусство Северного Возрождения, его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями.— М., 1973, с. 176.

²² Там же.

вому розходженні, на відсутності художньої цільності і згодом стало причиною знецінення вівтарів*.

У складні художнього образу вівтаря значне місце належить і українському мистецтву²³, передусім в дерев'яних вівтарях, в яких поєднувалася різьблена декоративність з живописом. Так, у вівтарях св. Валенти та св. Анни²⁴ (80-ті роки XVI ст.) перевага надана власне живопису. Живописні сцени вівтаря св. Валенти на тему пасійного циклу розгорнуті в традиціях українського живопису XVI ст.²⁵ А його поліхромна декоративна різьба і конструктивний характер цілості запозичені з творчості німецьких скульпторів, конкретніше — з творчої спадщини Христофа Вальтера II²⁶. Така спорідненість властива вівтарю св. Анни, тематичні рельєфи та круглі постаті святих в якому трактовані в характері народного примі-

* Більшість вівтарів, створених в кінці XVI — першій половині XVII ст., була перенесена до провінційних храмів.

²³ Польські дослідники неодноразово підкреслювали присутність «сходу» в тогочасному польському мистецтві: Tomkiewicz W. Polska kultura artystyczna u progu XVII w.— In: Sztuka około roku 1600, s. 20; Kągiel M. Rzeźba około roku 1600—1630.— Ibid., s. 56.

²⁴ Вівтарі походять з бернардинського монастиря в Самборі, після закриття якого в 1786 р. за розпорядженням австрійського уряду були перевезені в с. Скелівка (Gębarowicz M. Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego Renesansu w Polsce, s. 106). З 1966 р. вівтарі знаходяться: св. Анни — у бернардинському костелі у Львові, фрагменти вівтаря св. Валенти — у збирці ЛКГ (Олеський замок).

²⁵ Присутність пасійного циклу у вівтарі, відмічав М. Гембарович (Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 101), в доказом створення його на Україні. Автор слідно зауважує, що вівтар присвячувався першісно богогородиці, чому підтвердженням є п'ять рельєфних сцен, навіяніх празничним рядом з іконостасом.

²⁶ Hentschel W. Dresdner Bildhauer des 16 und 17. Jahrhunderts. Hermann Böhlau Nachfolger.— Weimar, 1966, il. 52—55.

тиву. Таким чином, процес стилювого становлення проходив складний шлях, вибраючи традиції українського мистецтва, впливи архітектури Львова, готові зразки нідерландських зразків та німецьких скульпторів. Слід зауважити, що у вівтарях недовго протримався контреформаційний дух, в них поступово втілювався демократичний світогляд, що дозрівав на гуманістичних основах тогочасного мистецтва.

Два згаданих вівтарі, очевидно, були створені в Самборі, де існував свій художній центр, активна діяльність якого розгортається під кінець XVI та в першій половині XVII ст.²⁷ Із Самбора походить ще один вівтар, присвячений святому сімейству. Багатством і різноманітністю різьби він кращий за попередньо розглянуті **. В ньому переважає пластика (лише одна живописна сцена знаходиться в пределлі), значне місце в декорі посідають зображення пучків овочів та фруктів, крилатих голівок ангелів, вирішених в майже повному об'ємі. Ці поширені елементи прикрас львівської архітектури дають підстави наблизити твір до львівського мистецького кола і пов'язати час його створення з відомими пам'ятками. Вівтар підписаний монограмою і датований: «МТ 1608»²⁸. Ця дата зближує твір з по-

²⁷ Про самбірський художній осередок писали М. Гембарович (Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 84—122) та Ю. Фразік (Frazik J. T. Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600.— In: Sztuka około roku 1600, s. 210—212).

²⁸ ** Вівтар був куплений в 1774 р. із самбірського костелу бернардинів і перевезений в с. Лановічі, тепер зберігається у збирці ЛКГ (Олеський замок).

²⁹ Дата і монограма були знайдені під час реставрації, проведеної після перевезення вівтаря з с. Лановічі до ЛКГ в 1976 р. М. Гембарович, не знаючи дати, вважав часом створення вівтаря період між 1615—1630 рр., пояснюючи цю думку заходами архієпископа Яна Анджея Прухніцького (автор вбачав у постаті священнослужителя центрального рельєфу його портрет) по каноні-

чатком художніх робіт в каплиці Боймів: те саме спільне маньєристичне декоративне багатство і та сама спільна демократична концепція образного вирішення.

Образи центральної сцени «Святе сімейство» виступають колоритнішими за боймівські, вони позбавлені ідеалізації, їм притаманна органічна природність почуттів. Простонародність типажу, по-брейгелівськи загострена до грані гротеску, є не традиційною для таких сцен — все це могло з'явитися на початку XVII ст. як вираз суспільної ролі міщенства в житті галицьких міст. Очевидно, тематична центральна сцена композиційною побудовою, з дотриманням чіткої симетрії й рівноваги (жіночі голови мають однаковий психологічний вираз) спирається на ренесансні традиції. Ці закономірності властиві іконопису і могли застосовуватися майстрами-різьбярами. Форми декоративного обрамлення доведені у вівтарі до найзрілішого пластичного вирішення. Створюється враження, що тут використано по можливості повний набір пропонованих орнаментальних мотивів, що робить твір класичним зразком маньєристичного мистецтва. Але в їх інтерпретації наявні також реалістичні заходи ренесансу. Не тільки загальна декоративність, а й трактування тематичних сцен зближують вівтар з с. Лановичі з подібними творами, виготовленими в сусідній Моравії.

Самір підтримував мистецько-ділові контакти з Моравією, яка, в свою чергу, була тісно пов'язана торговельними та культурними стосунками з Саксонією та Сілезією, а ті — з містами Нідерландів. У кінці XVI ст. у Сілезії швидко поширювалася нова хвиля північного ренесансу. Цьому сприяли нідерландські художники-заяці благословленого Яна із Дуклі, бернардинського монаха, що жив у XIV ст. (Gebarowicz M. *Studio nad dziejami...*, s. 108).

емігранти, що втікали з рідної землі, охоплені вогнем війни. Місцем їх осідlostі стала сілезька Братіслава. Ось такими братіславськими майстрами був створений вівтар для замкової каплиці в Ліберці, після завершення її будівництва в 1606 р.²⁹ За характером простодушних образів і загальним інтернаціональним стилем ліберецький вівтар дуже близький до лановицького. Але в останньому глибше заакцентований демократичний характер, що є важливим фактором для оцінки середовища, в якому був створений вівтар, і для з'ясування ідейних переконань автора. Вівтар виготовлявся, очевидно, на замовлення бернардинського монастиря, про що свідчать зображення бернардинця, який молиться (верхній рельєф) та польських святих єпископів Станіслава і Войтіха (в бічних нішах обабіч центральної сцени).

Близьким за демократичною суттю до лановицького вівтаря, але дещо відмінним за художнім вирішенням є вівтар з с. Скнилів³⁰. В ньому переважає не орнаментика, по суті, скромно зазначена, а фігуративна різьба: центральний рельєф «Поклоніння пастухів» та чотири постаті євангелістів — два обабіч центрального рельєфу, два інші в сидячих позах вгорі на завершенні. Живописні сцени є лише на переделлі. Тут зображена вотивна група одягнених за модою кінця XVI — початку XVII ст.³¹ чоловіків (вліва) та

²⁹ Kubát B. Zámecká kaple v Liberci. — Umění, 1972, N 2, s. 174—182.

³⁰ Скнилів — в той час село поблизу Львова, тепер в межах міста. Вівтар походив з львівського домініканського костелу (Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 195), хоч є вказівка на те, що він знаходився у львівському кафедральному костелі (Mękicki R. Muzeum Narodowe im. króla Jana III we Lwowie. — Lwów, 1936, s. 10).

³¹ Gutkowska-Rychlewska M. Historia ubiorów. — Wrocław, 1968, s. 531, il. 620, 621.

жінок (справа); їх значна кількість вказує не на родинні зв'язки — вони всі одного віку, — швидше на колективне зібрання общини. Саме таке стилюзове зображення вотивної адорації, як в даному випадку, властиве тому періоду. Воно може служити ключем для розкриття часу створення цього вівтаря³², який за всіма ознаками тісно пов'язаний з львівською різьбою початку XVII ст. Твір відбиває на собі маньєристичні захоплення часу, передусім вплив пластичного оздоблення інтер'єра каплиці Кампіанів. Про це свідчать бічні герми, картуші обабіч переделлі, волюти з маскаронами, крилаті голівки ангелів, навіть рама навколо центрального рельєфу, скромно прикрашена прямокутними картушиками й обрамлена простим профілем. Плоский орнамент на фризі своїм мотивом, як і картуш на завершенні, нагадує різьблені елементи іконностаса П'ятницької церкви у Львові. Найважомішим аргументом є пластичне вирішення центрального рельєфу із зображенням групи людей, що скучилися навколо яселя з дитям: Марія, Йосиф, пастухи й ангели. Всі зображення доступно проглядаються, оскільки сцена панорамно розгорнута. Композиція ідеально маньєристична: тут і логічна шірамідалність побудови, і звичне розміщення по центру основного ядра змісту, і ритмічна чіткість ув'язки персонажів за формулою

³² На вівтарі в минулому прочитувалася дата — «1676», в якій третю цифру точно розібрати було трудно. Є. Ковальчик мав слухність, перетрактовуючи дату в «1676» на «1616» чи «1626», що підтверджує стилюзове вирішення твору, яке входить в атмосферу початку XVII ст. (Kowalczyk J. O sztuce kręgu lwowskiego opus secundum. — Biuletyn historii sztuki, 1970, N 3/4, s. 344—345). Подібні згадки висловлювалися також іншими дослідниками: Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 194; Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki..., s. 145,

кола. Таку композицію постійно можна зустрінути в творах багатьох скульпторів нідерландського походження, що працювали в Сілезії, у Вроцлаві. В цьому середовищі засади виробленої естетики не швидко піддавалися різким змінам, зберігаючись протягом тривалого часу як усталена аксіома. Для цехових майстрів подібна стійкість художніх канонів була досить важливою. Як приклад цікаво навести ештафії Ш. Неймана (1570 р., костьол св. Барбари у Вроцлаві, скульптор Г. Груйтєр) або Графтгайма (1585 р., костьол св. Ельжбети у Вроцлаві, скульптор Ф. Грос) ³³. Ці ж засади були чинними у Львові, бо впроваджувалися нідерландськими майстрами, що прибували до Львова через Вроцлав або з Вроцлава (Г. Гутте, Г. Горст, Й. Пфістер та ін.). Скнилівський вівтар не уникнув загального на той час розуміння форм. У ньому розкривалася та сама тема, що й в лановицькому вівтарі, — наблизити небесне до земного, через ідеальний образ розкрити зміст земного в усьому його доступному багатстві. Тому Марія і Йосиф позбавлені ідеалізації. Це прості, глибоко зворушливі люди. Богоматір виступає не юною дівою, як у творах європейського мистецтва того часу, а, подібно до Одигітрії в іконопису, зрілою жінкою. Звичайно, таке тлумачення євангельського сюжету відображало морально-етичні підвалини, що склалися серед демократичних кіл, і тому певний дух патріархальності, властивий цьому сюжету, надає рельєфу необхідної теплоти та довірливої широті. Життєвій переконливості сцени сприяє ряд реалістичних деталей: пастухи в тогочасних одягах, зображення тварин і, звичайно, пере-

³³ Skuratowicz J. Początki nurtu niderlandzkiego w rzeźbie 2 poł. XVI w. na Śląsku. — In: Sztuka około 1600, s. 293—313, il. 9, 12,

несений з реальності краєвид — фортеця з бійницями та хлівом, покритий тесом. Чотири євангелісти подані в ренесансній масстичності. В їх постаті вкладено народне поняття людської гідності. Двоє з них, розміщених на імпостах, Матвій і Марко з розкритими книгами — це у львівській скульптурі найчарівніші образи за виразом душевної чистоти. В їх селянських обличчях глибина думки передана крізь душевний біль та страждання, що складає їх внутрішню сутність. За спільністю емоційного виразу вони близькі до апостольського ряду п'ятницького іконостаса, що є немаловажною умовою відтворення атмосфери, в якій би міг з'явитися скілівський вівтар. Ця ж атмосфера присутня у гуманістичному тлумаченні його ідейно-образного ладу, достатньо піднесеного в перших десятиліттях XVII ст. і акцентованого у великих іконостасних циклах цього часу. Євангелісти несуть відгомін загального потягу до просвітництва, що тоді панував у Львові.

Важливою особливістю скілівського вівтаря, що має пряме відношення до визначення часу створення, є двоїстість його стилівого виразу. В ньому поєднані ренесансні й маньєристичні риси, що такою ж мірою характерно для львівської архітектури. Ця риса, виявляється, властива багатьом творам. Двоїстість засвідчена також у вівтарі з с. Стара Сіль³⁴, який можна вважати завершальним для першої половини XVII ст. Підписаний художником Дзенголовим і датований 1656 р., вівтар живописними сценами вступає в нову епоху — бароко, а різьбленими прикрасами залишається на позиціях маньєризму.

³⁴ Зберігається у ЛКГ (Олеський замок). *Возницький Б., Кравович Д. Степан Дзенголовий — майляр Вишеньський.* — Образотворче мистецтво, 1980, № 5, с. 28—29.

Поряд з дерев'яними в той час з'явилося кілька вівтарів з тривкіших матеріалів — алебастру*, стукко. Приїжджі іноземні майстри віддавали перевагу саме цим матеріалам, і тому тут впливи мистецтва Західної Європи позначилися активніше. Характерним зразком є створений краківським скульптором Яном Бялим, який прожив у Львові значний час, невеликих розмірів алебастровий вівтарик св. Йосифа (1592 р.)³⁵.

Вже згаданий вівтар Шольца-Вольфовича³⁶, не привертаючи увагу невисоким художнім рівнем, цікавий тематикою сцен і джерелами цієї тематики. В ньому розгорнуто представлені пасії — дев'ять сцен, в яких увага акцентована переважно на фізичних стражданнях. Джерелами для тематичної ренесансної різьби служили твори живопису та графіки, в даному випадку використані гравюри біблії Герарда де Йоде. Навіть сцена «Бичування» перекликається з подібною темою п'ятницького іконостаса. В «Пієті», наприклад, автор спирається лише на місцеву традицію — українські плащаниці.

Найбільшу цінність вівтаря каплиці Кампіанів становлять дві статуї апостолів Петра і Павла **. Затиснуті колонами, вони не виявляють повноти свого об'єму — безперечно, це найкращі ренесансні скульптури в пластичній Львові, в створенні яких Генріх Горст³⁷ спирається на італійські твор-

* Алебастр добували на Львівщині (с. Журавне).

³⁵ Кафедральний костьол у Львові. Вівтар підписаний «R. Jan Biali R. S. 1592».

³⁶ М. Гембарович в почерку різьби відгадує руку самого фундатора, який займається скульптурою як дилетант (*Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 204—205*).

** Постаті витесані з червоного мармуру. Кампіан для каплиці возив мармур з Угорщини.

³⁷ Відносно участі Г. Горста у створенні вівтаря Кампіанів не існує усталеної думки. Так, М. Гембарович зауважує різну міру

чі здобутки (постаті апостолів зберігають вплив статуй каплиці Зигмунта у Вавелі³⁸).

Скульптор наділив образи активним внутрішнім життям, індивідуалізуючи їх характери. Можна висловити думку, основану на візуальному порівнянні з портретами, про те, що св. Петрові Горст надав риси фундатора — Мартина Кампіана, а св. Павлові — старшого Кампіана, Павла. Техніка виконання, матеріал і стилізові риси, безсумнівно, об'єднують погруддя Кампіанів з постатями апостолів, але це зближення з реальними людьми, що було в практиці Ренесансу, збагатило їх зміст і було новим явищем для мистецтва Львова.

До речі, про майстрів. Їх у Львові працювало чимало, але питання авторства тієї чи іншої пам'ятки залишається актуальним. Місцеві й приїжджі майстри, становлячи інтернаціональну за складом групу, формували тогочасну львівську різьбу. Серед них були вихідці з Нідерландів Генріх Горст та Герман ван Гутте, з Вроцлава Андрій Бемер, Йоганн Пфістер і Мельхіор Ерленберг (він же Ерлемберк, Альпетіус), з Франції, очевидно, Бернард Дикамбош, він же Галюс³⁹. З Кракова прибули Ян Заремба, Ян Бялій, Себастіан Чешек. До місце-

майстерності, з якою виконані апостоли вівтаря і непоказані пластично й безлікі постаті Миколи та Іероніма Синявських з їх бережанського надгробника, безсумнівного твору Горста (*Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 70*). В. Лозінський також невпевнено приписує авторство вівтаря каплиці Горсту, хоч, як і М. Гембарович, доводить спільність орнаментальної декоративності вівтаря каплиці Кампіанів і надгробника Синявських.

³⁸ Шість постатей в нішах каплиці Зигмунта у Вавелі — апостоли Петро і Павло, св. Флоріан і Вацлав, Іван Предтеча і св. Зигмунт — створені з червоного угорського мармуру Бартоломео Береччі та групою його помічників в 1529—1531 pp.

³⁹ Łozinski W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 186,

вих належали Петро Рута, Станіслав Дріар, Степан Приязний (Оссович), Іеронім Стриєнський, Олександр Прохенкович, Лука.

Згадуються православні монахи Голімунт, що був у творчих стосунках з Мельхіором Ерленбергом, Никодим, який перебував у василіанському монастирі св. Онуфрія і був вишколений в різьбі по дереву та виробах з міді, майстер Семен виготовляв різьбу для іконостасів. Серед них точилися і гострі суперечки, і панувала творча згода. Безсумнівно, що в їх середовищі створювалася мистецька атмосфера тогочасного Львова. Про її художній рівень свідчать численні твори різьби, насамперед іконостаси та вівтарі.

До завершального етапу вівтарної різьби можна віднести кілька творів, у яких орнаментальна декоративність переважає над тематичною. До них належать передусім два дерев'яні вівтарі, що були перенесені у XVII ст. із костьолів до церков: Преображенської м. Дунаєва та св. Михаїла в с. Жирівка на Львівщині. Від дунаївського вівтаря збереглися лише чотири різьблені колони, суцільно покриті об'ємною різьбою⁴⁰.

Рослинно-декоративний орнамент з вплетеними постатями оголених ангелів (путті), динамічний і примхливий

⁴⁰ Тепер знаходяться в ЛМУМ. Дунаїв, містечко на Львівщині, було у XVIII ст. літньою резиденцією львівських архієпископів. Очевидно, архієпископ В. Сераковський, усуваючи в кафедрального костьолу під час реставрації, що тривала протягом другої половини XVIII ст., деякі вівтарі, передав до церкви в Дунаїв один з них. Існує місцева історія, що вівтар з колонами був привезений до Дунаєва з рогатинського костьолу домініканців (*Piotrowski J. Zabytki artystyczne w Dunajowie.* — In: *Sprawozdanie grona C. K. konserwatorów Galicyi Wschodniej*, Lwów, 1911, тка. t. 3, s. 3—9; *Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 365—372*). *Mozduri M.* Дунаївські колони. — Образотворче мистецтво, 1971, № 4, с. 19,

за своїм характером, являє собою кульминацію розвитку маньєристичних форм.

Дунаївські колони можна сприйняти як своєрідний результат надмірного захоплення формальними завданнями, як вияв перемоги над матеріалом. Важливою їх якістю є оптимізм, і цим піднесеним почуттям буквально наскрізь пройната вся поверхня колон, але воно позбавлене справжньої радості. В цій атмосфері вільнодумства, з ремінісценціями захоплення античністю, присутнє повне відчуження від дійсності, що накладає на твір відбиток пізньоготичного неспокою, отже, штучності й згасання. Колони, по суті, є своєрідним підсумком стилю, і в цьому їх неповторна унікальність.

Вівтар із с. Жирівка⁴¹ відноситься до серліанського типу, подібно до порталу будинку Корнякта, — по дві корінфського ордера колони обабіч ароченої ниші. Його оздоблення маньєристичне. Всю поверхню заповнюють густі маси ангелів з музичними інструментами й нотами та гірлянди путті в найрізноманітніших позах, що спіраллю покривають колони, цоколь, нішу, переплітаючись з листям аканта.

Точки зіткнень, що базуються на маньєристичних декоративних моти-

⁴¹ Вівтар був закуплений з львівського кафедрального костелу для нової церкви св. Михаїла в с. Жирівка близько 1770 р. (Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki..., s. 20—21). Але про час його створення існують суперечливі думки. Деякі дослідники твір відносять до останньої третини XVII ст. (Kowalczyk J. O sztuce kraju lwowskiego opus secundum.— Biuletyn historii sztuki, 1970, гоц. 32, N 3/4, s. 345—347), минаючи глибше дослідження стилової структури, і навіть приписують його створення різьбяру Яну Лугу (Łozinski W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 197—199), творчий шлях якого припадає на другу половину XVII ст. Але жодної підписаної роботи цього майстра не знайдено, так що його авторство виглядає лише домислом,

вах, зближають вівтар з дунаївськими колонами. Все ж впровадження життєвих спостережень, хвилююча радість захоплень земними турботами людини, мажорна загальна тональність вказують на більш раннє створення вівтаря з с. Жирівка — 20-ті роки XVII ст.⁴²

Важливою деталлю в загальній мажорній тональності вівтаря є рельєфна сцена на пределлі «Створення Адама», яка композиційною концепцією наближається до аналогічної сцени з плафона Сікстинської капели, але у львівській інтерпретації. Естетична оцінка твору Міkelанджело є немаловажним свідченням культурних зрушень львівського середовища і, зокрема, широти пробуджених духовних інтересів творців, їх мистецьких орієнтирів. В той час дедалі частіше поставало питання творчої свободи, звільнення з-під гальмуючої регламентації цехів, цьому свідченням є заява Стефана Осовича (цехове прозвище — Приязний) про те, що різьбарство не є «ars mechanica», а є «ars liberalis». Але цим симптомам не судилося повністю розвинутись.

Розглянута група вівтарів розкриває важливу сторінку розвитку мистецтва різьби, від орнаментальної до ускладнено-тематичної, близької своїм художнім виявом міщанським ідеалам. Навіть програма, яка ставилася перед цими об'єктами, насамперед скеровувалась не на розкриття світських уподобань реальної дійсності, а на зміцнення реальним виразом релігійних переконань.

Раптова поява вівтарів була викликана змаганням з образотворчою про-

⁴² М. Гембрович відносить створення вівтаря до першої чверті XVII ст., пов'язуючи його з замовленням Лукашем Камінським величного вівтаря для львівського кафедрального костелу, що відбулося між 1616—1620 рр. (Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki..., s. 18—25).

грамою православної церкви: вони несли однакову функцію в храмах; на вівтар, як і на іконостас, покладалась не абстрактна, а надзвичайно активна з світським підтекстом роль. Тут важливо відзначити, що перші тогочасні вівтарі формувалися на ідейно-образотворчих засадах іконостаса. Так, вівтарі св. Валенти та св. Анни видаються невеликими іконостасами. В такій же мірі, змагаючись з наступом контреформації, вдосконалювалися архітектоніка, образна система та естетичний вигляд іконостаса. Тому обмін між ними мотивами декоративної різьби був цілком закономірний. Поступово накреслилася разоча розбіжність: в іконостасі поглиблювалася й розширювалася ідейно-тематична програма, у вівтарі вона звужувалася до камерності, але перевага надавалася пластичним засобам декоративного й образного вирішення. Здебільшого застосовувалися рельєф і зрідка кругла скульптура, яка все ж не мислилася без зв'язку з площиною, що, по суті, не мінялося до кінця XVIII ст. Декоративне обрамлення набирало дедалі більш динамічних і розвинутих форм, ефектно піднімаючись над тематичною різьбою.

У тематичній різьбі яскраво визначився народний струмінь, який спирається на давні традиції й специфіку народної творчості. Тому в пластиці виявлялися архаїчні риси. Але «архаїзм зовсім не означає неосвіченості й примітивності, він проникливо і гармонійно злитий зі всім світом, де найлюдяніше й одночасно саме вічне мистецтво»⁴³. В такому плані розглядаються вівтарі с. Лановичі та Скнилів, а також стуккова скульптурна декорація вівтаря з костелу св. Магдалини у Львові, цикл євангелістів та

⁴³ Бурдель Э. А. Искусство скульптуры.— М., 1968, с. 75.

отців церкви Воскресенського храму м. Золочева.

Вівтар костьолу св. Магдалини — це величезних розмірів триптих, що нагадує аркадою тріумfalну арку. Він був створений майстром Войтехом Келаром⁴⁴. У трьох сценах зображені епізоди з життя святої: з'явлення Христа Магдалині; екстаз святої під впливом музики ангелів; Магдалина слухає слово Христа. Ці образи по-справжньому демократичні, в них «людські постаті без анатомії і без уявних хоча б пропорцій, великі голови, корпуси плескаті та короткі, обличчя мов би палицею поколупані, — а однаке у всьому тому багато стильового характеру, багато оригінального завдання та неабиякого декоративного хисту»⁴⁵.

У вівтарі св. Магдалини, який з'явився в період деякого ослаблення контреформаційного руху, знову несміливо виявилися реформаторські ідеї рівності, звернення до народних джерел та безкомпромісність образної мови. Вплив маньєризму зачепив лише декоративну частину вівтаря, в тематичних сценах зберігалися місцеві традиції пластики.

Суперечливі тенденції, що накреслилися в скульптурі Львова першої половини XVII ст., найповніше знайшли відбиття в двох видатних пам'ятках, каплицях-усипальницях Боймів та Кампіанів. Родини Боймів і Кампіанів належали до львівського патріціату, але, посідаючи високий щабель соціальної драбини, були непримиреними в змаганнях між собою за право

⁴⁴ Słownik malarzów polskich. Warszawa, 1979, t. 3, s. 403. Датування вівтаря різне. Одні прив'язують його появу до будівництва костьолу, що розпочалося на початку XVII ст., інші — до 1634 р. (Słownik malarzów polskich. Wrocław etc., 1975, t. 2, s. 387).

⁴⁵ Łozinski W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 142.

зверхності⁴⁶. Кампіані¹ себе зараховували до високоосвіченої еліти, що мала відношення до європейського гуманізму. Боїми, купці і лікарі, належали до середовища підприємців буржуазного типу, які звичками та естетичними потребами зближувались з львівським міщанством.

Декоративно-пластичне оздоблення каплиць, вибір тематики, образне вирішення, рівень майстерності — все це насамперед характеризувало портрети замовників. Кампіані продемонстрували свою причетність до науки⁴⁷. Так, на бічних стінах, де розміщені епітафії, по дві на кожній, зображені в рельєфах отці церкви та евангелісти. Кожний з них з книгою, в стані напруженості думки. Такої глибини розкриття характерів на основі реалістичного відтворення життєвих спостережень львівська скульптура не знала. Евангелісти зображені поколінню у високому рельєфі в овальних картушах, що увінчують арки над епітафіями; обабіч на наріжниках — отці церкви на повний зріст. Таким чином, кожна епітафія має закінчену композиційну й духовно спільну систему, відзначаючись дисциплінованим ритмом, позбавленим імпровізаційності. Права стіна відбувається в лівій. Лейтмотивом їх є арка і об'єднуючий фриз з напівпостатями апостолів (в цьому перекликається з каплицею Боймів).

Пластичне заповнення композиційних конструкцій епітафій^{*} здійснене

⁴⁶ Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie..., s. 57—75, 76—78.

⁴⁷ Брат Павла Кампіана Войцех був професором Krakівської академії, автором численних творів з медицини та теології (Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie..., s. 57).

* Конструктивне вирішення епітафій на бічних стінах з їх спокійною класичною архітектурою, в якій використано дорійський ордер, відповідає вівтареві каплиці. Тут доріку подано в специфічній північній інтерпретації, яка до Львова була принесена Г. Горстом, ще до появи в місті Bernardo

Йоганном Пфістером. Таке вирішення епітафії йому було відоме з надгробника кн. Альбрехта II **.

Чотири евангелісти з каплиці Кампіанів належать до найкращих мистецьких досягнень тогочасного Львова. Пфістер в них передав характери сучасних йому людей, цілеспрямованих, сильних і мужніх. Їх звичайний одяг, природна невимушенність пози — вони зображені за столами, з книгами, в оточенні необхідних для праці предметів — підкреслювали гідність освіченої людини, підтримуючи гуманістичне уявлення про людський розум, про його здібність служити людині ключем длясяння світу⁴⁸.

Каплиця Боймів багатша декором за кампіанівську, її скульптурно-декоративне оздоблення екстер'єру та інтер'єру створює враження широї імпровізації. Провідна тема — страсти, що епічно розгортаються двічі: на фасаді та у вівтарі з великою кількістю сцен, як в іконостасному ряді. Саме тут найповніше відбилися традиції українського мистецтва⁴⁹.

Різниця, що проступає у майстерності виконання і стильових орієнтирах між скульптурою екстер'єру та інтер'єру вказує на тривалість її виконання і на участі кількох майстрів. Відомо, що тут працювали Андрій Бемер, Йоганн Пфістер, Йоганн (Га-

Морандо і Павла Римлянина. Можна стверджувати, що готовий каркас епітафії Пфістер пізніше заповнив скульптурою.

** Кафедральний собор у Кенігсбергу (тепер Калінінград). Центральна частина надгробника з арочним завершенням нагадув епітафії Кампіанів. Надгробник кн. Альбрехта II створив Корнеліс Флоріс за участю Вілема ван ден Блоке. З Блоке Пфістер разом працював над надгробником Острозьких в Тарнуві.

⁴⁸ Баткін Л. Ренесансный миф о человеке.— Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 112—133; Аллатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения.— М., 1976, с. 46—50.

⁴⁹ Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki..., s. 56.

Площа Ринок.
Портал будинку № 4.
Львів.

Іконостас П'ятницької церкви. Різьба.

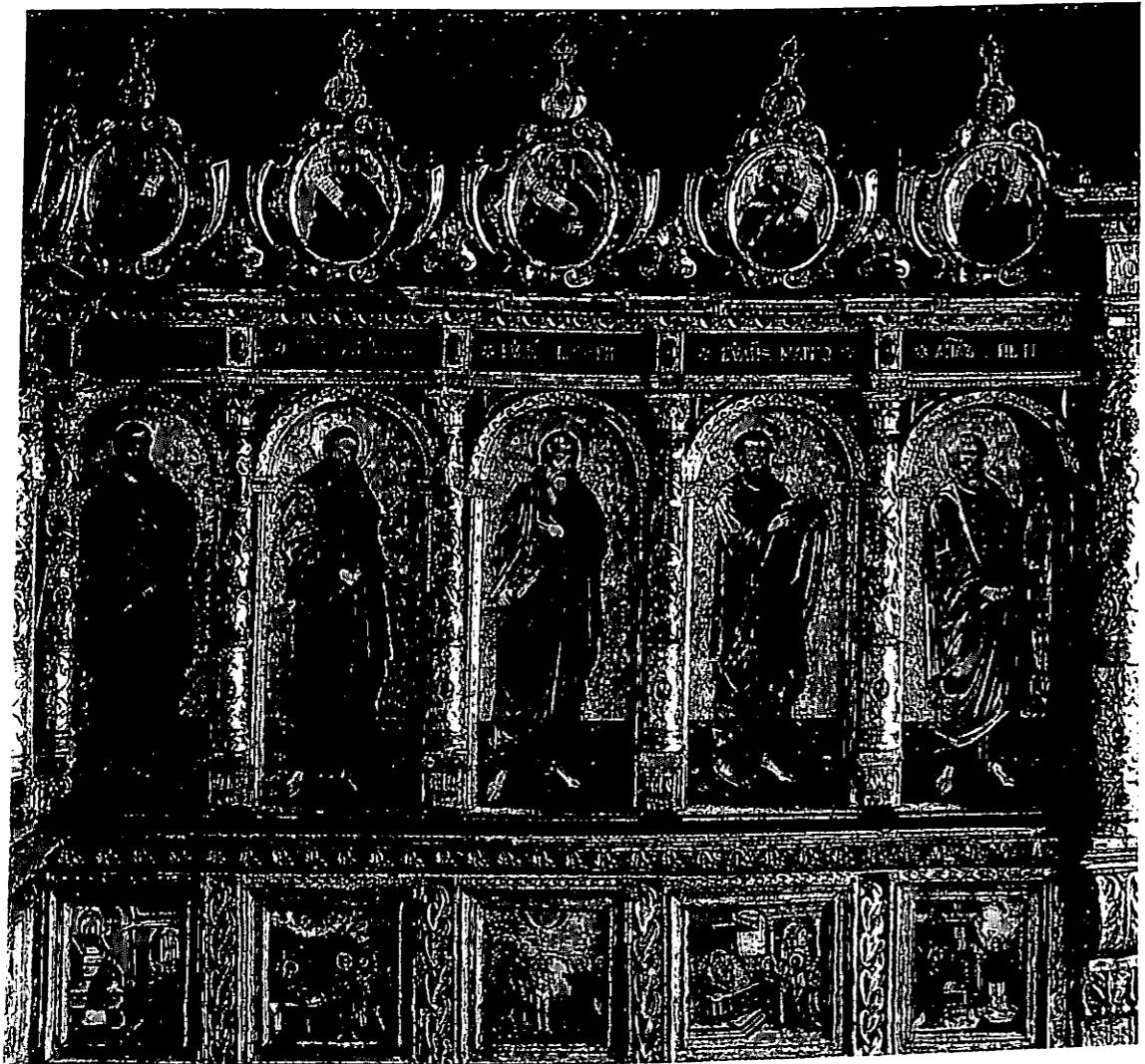

Іконостас П'ятницької церкви.

Іконостас церкви св. Духа.
Різьба. Рогатин.

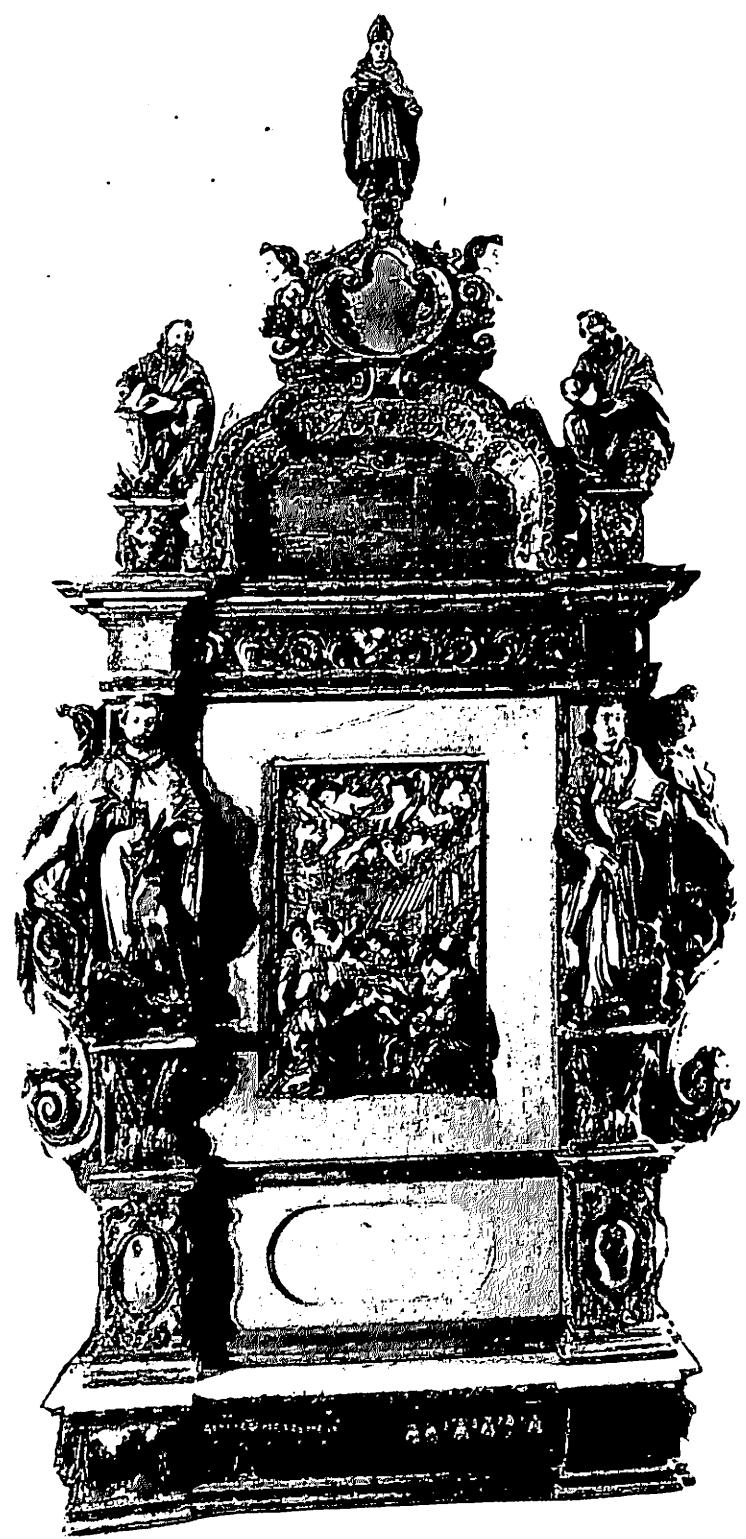
Іконостас церкви св. Духа.
Різьба. Рогатин.

Вівтар св. Анни. Скелівка
на Львівщині.

Вівтар з святым
сімейством. Лановичі
на Львівщині.
1608 р

Вівтар. Скилів
на Львівщині.
Поч. XVII ст.

Св. Марко. Скилів.

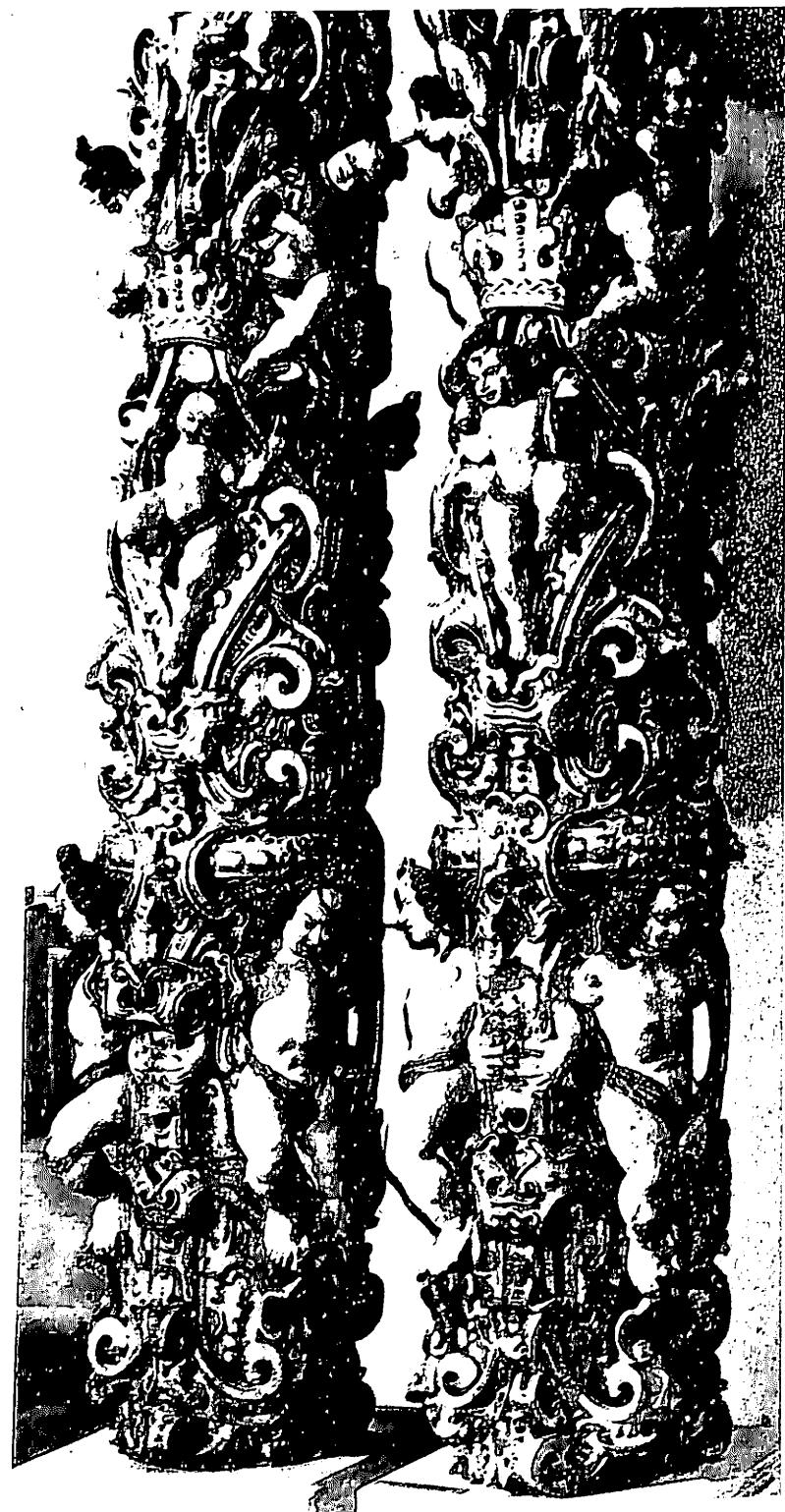
Каплиця Кампіанів.
Свантедіст Іван.

Каплиця Кампіанів.
Вівтар.
Львів.

Каплиця Кампіанів.
Свантедіст Лука.

Колони. Дунаїв
на Львівщині.

Фрагмент колони.

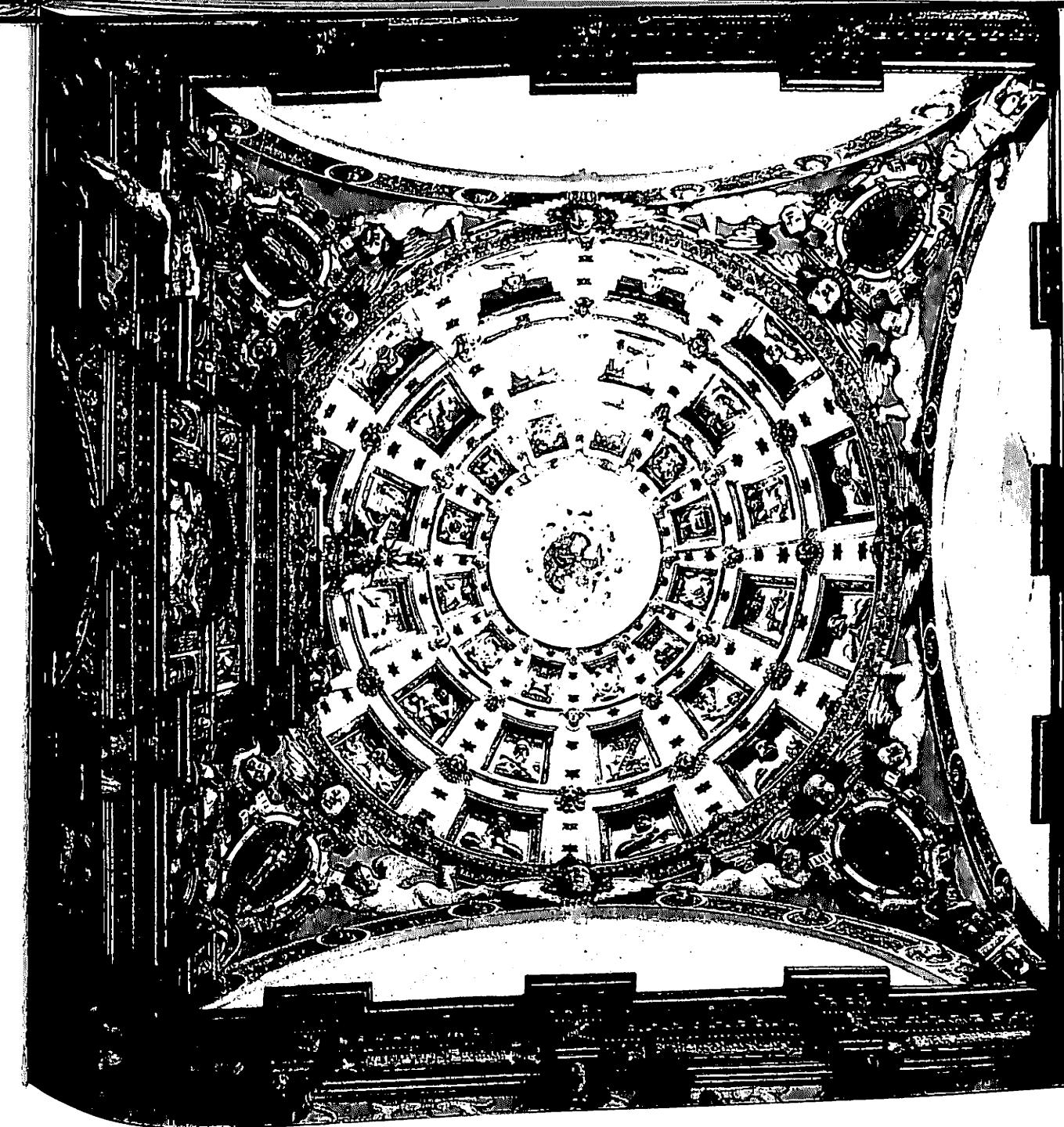
Каплиця Кампіанів.
Епітафії.

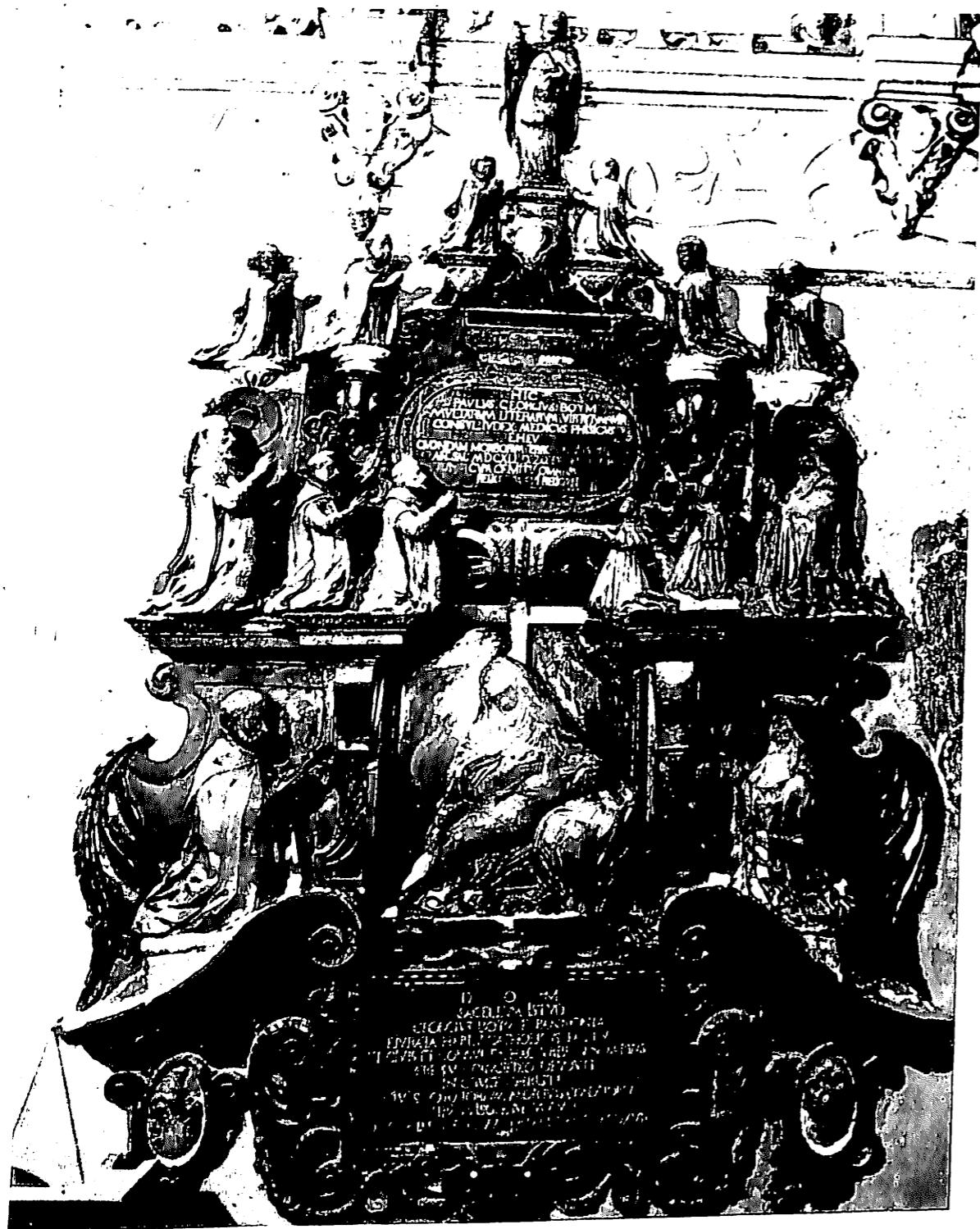

Каплиця Боймів.
Отці церкви.

← Каплиця Боймів. Вівтар.
Моління до чаши. Львів.

Каплиця Боймів. Купол.

Каплиця Боїмів. Епітафія.

Каплиця Боїмів. Св. Юрій.

Й. Пфістер. Павло Бойм з синами.

Капеллян Кампанів.
Павло Кампані.

Капеллян Кампанів.
Мартин Кампані.

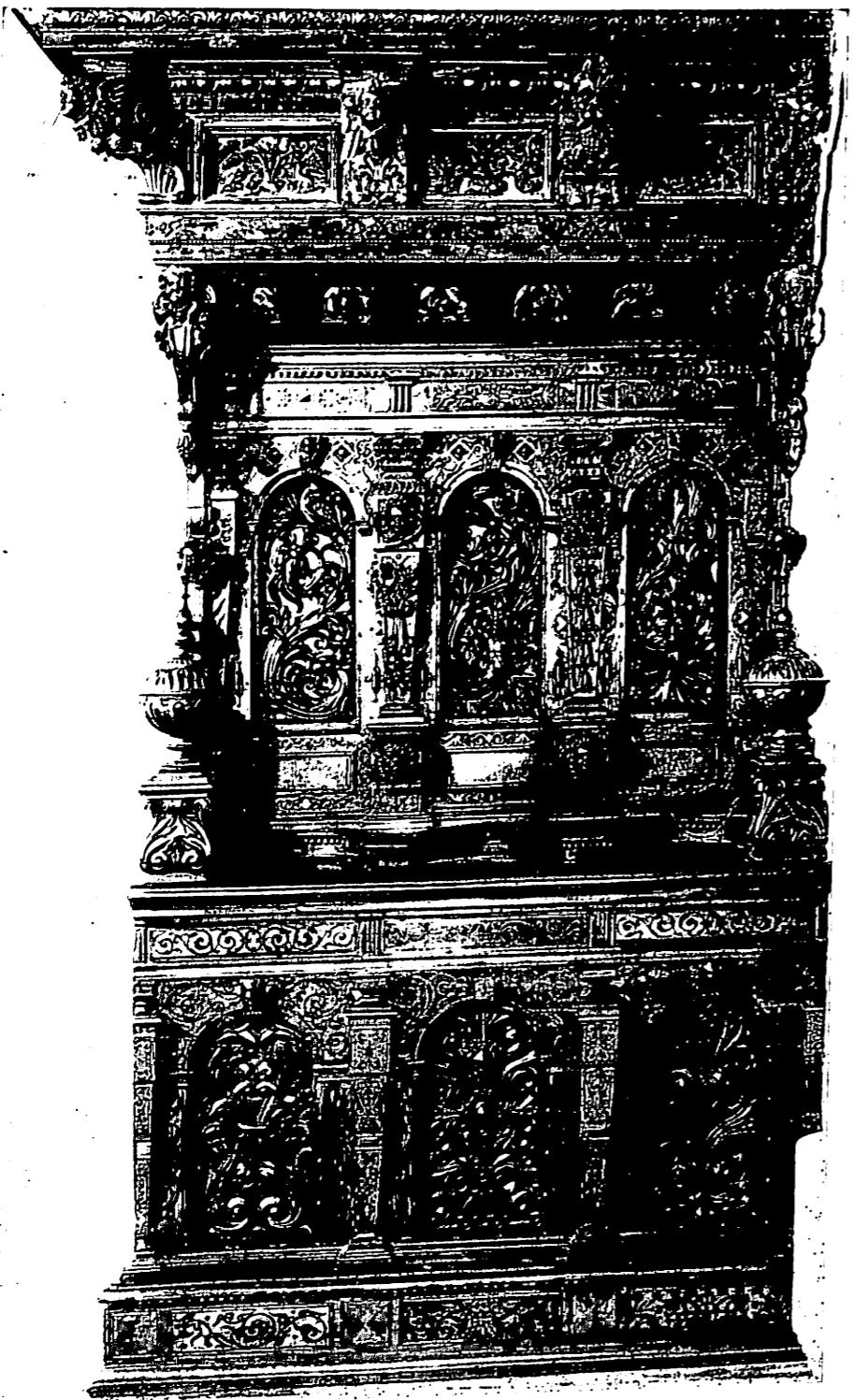
Й. Пфістер. Старший син
Павла Бойма.

Й. Пфістер. Молодший син
Павла Бойма.

Й. Пфістер. Дорота Бойм.

Павло з Бидгощу.
Фрагмент різьби лав.

Павло з Бидгощу.
Лави з костелу
бернардинів.

Фасад костелу
бернардинів. Львів.

Ілонца Ринок, № 23.
Голови з фасаду будинку
Шольца-Вольфовича.

І. Ніестер.
Архангел Михаїл.
Вінтар з с. Вінце
Тернопільської обл.

І. Пфістер. Св. Іеронім
(портрет Іероніма
Синявського).

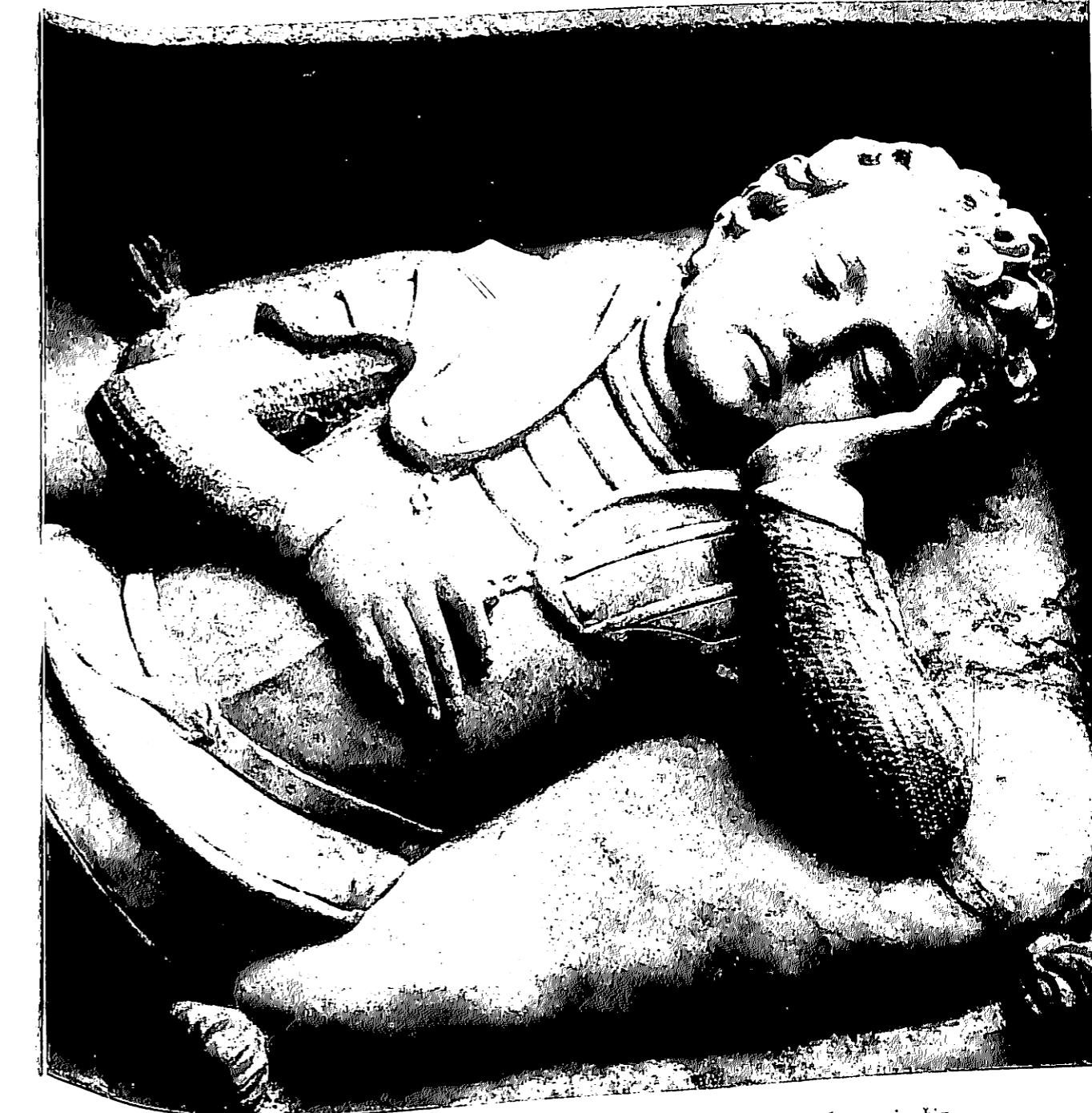
Метопи Успенської церкви.
Львів.

Метопи з костяolu.
Нестеров.

Надгробник
Анни Синявської. 1574 р.

Лігел з мандоліною.
Лановичі. Ноч. XVII ст.

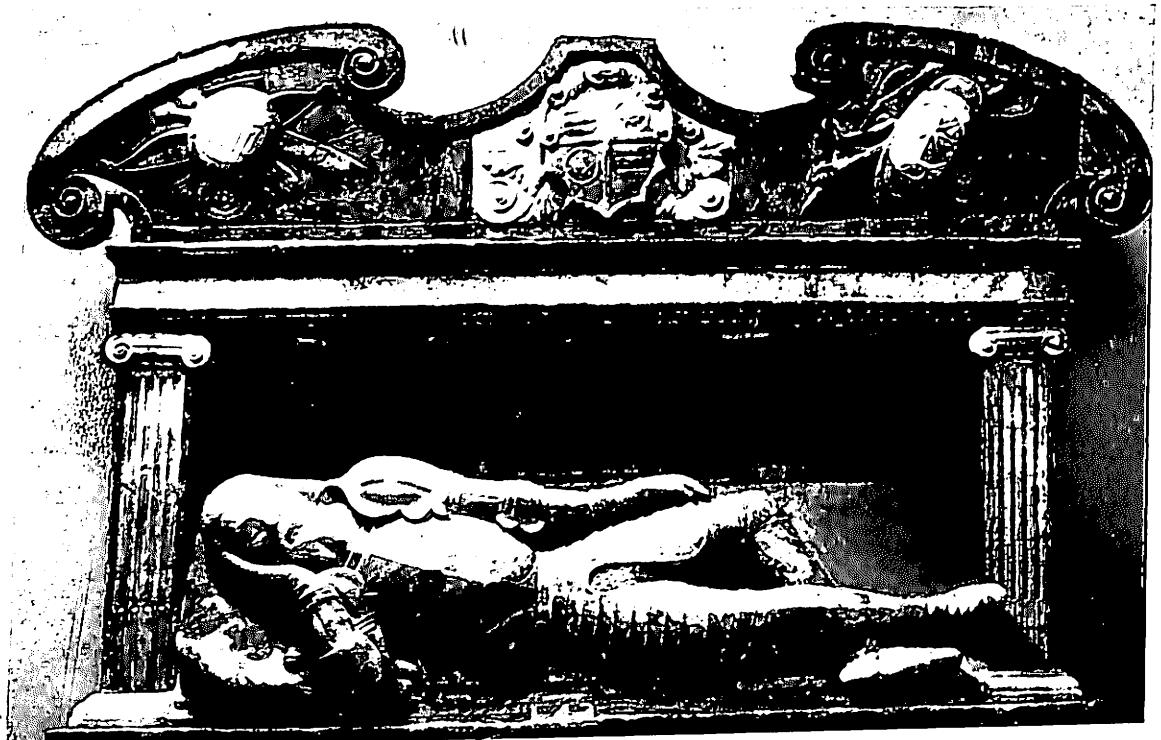
П. Іфістер. Св. Катерина
(портрет Катерини
Синявської).

Надгробник-спітафія
дітей Даниловича
(Каспар Данилович).

Надгробник
Андрія Сеницького.

Надгробник Яна Гербурта
і Катерини Драгомовської.

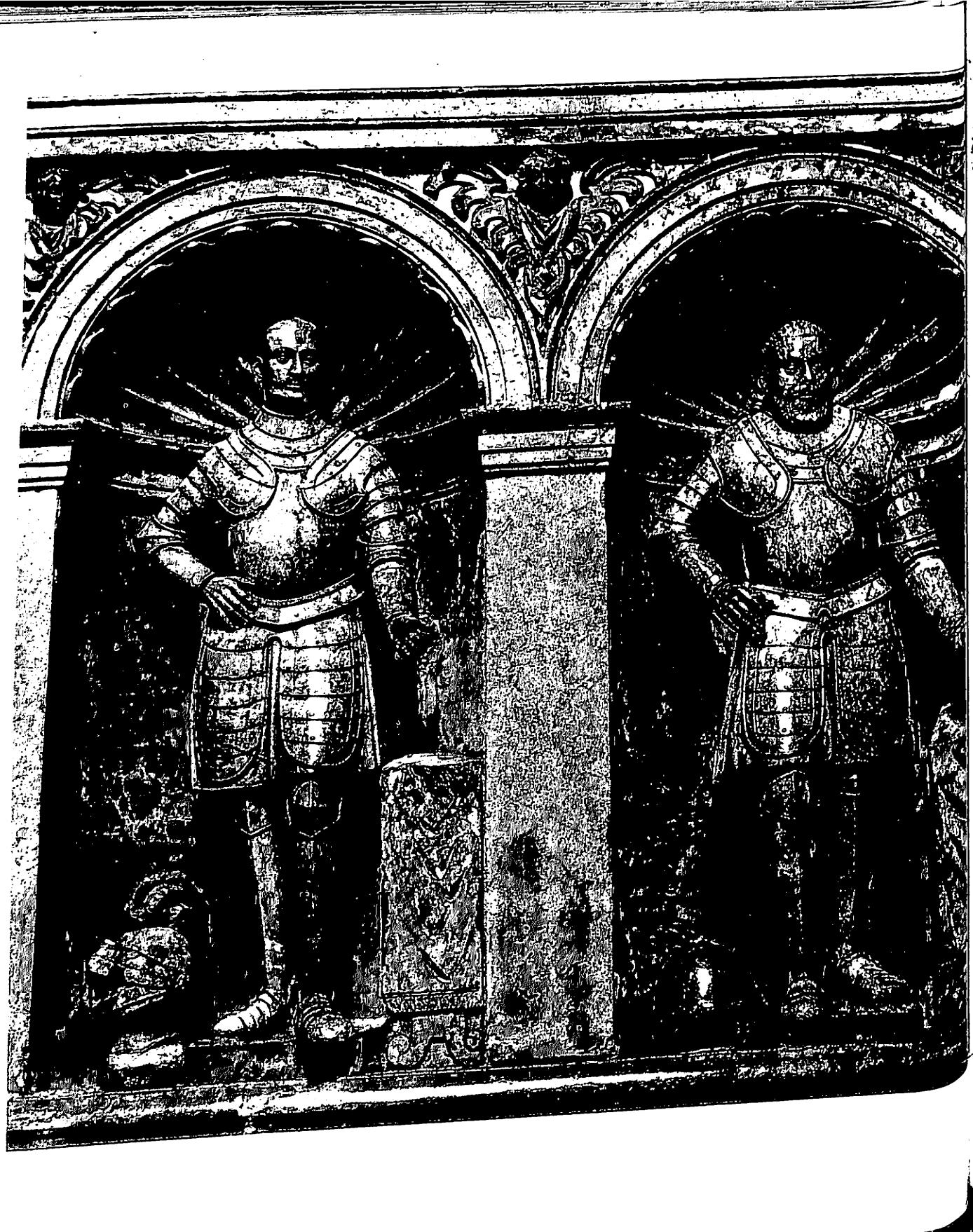
Надгробник Олександра
Лагодовського. 1574 р.

Й. Пфістер. Надгробник
Яна Замойського.

Бій архангела Михаїла
з сатаною.
Королівський арсенал.
Львів.

нуш) Шольц,— всі прибули з Німеччини. Запрошення німецьких майстрів, можливо, пояснюється тривалими торговельними зв'язками Юрія Бойма з ганзенською купецькою спілкою. Вклад кожного з майстрів визначити нелегко — документальні дані відсутні. Все ж їх творче обличчя проступає в стилістичних ознаках, у рівні майстерності, що разом зібране накладає відбиток строкатості на декорацію каплиці. Виконання художніх робіт було пов'язане з будівельними роботами, які проходили в два етапи.

На першому етапі (1609—1611) оздоблено нижній ярус фасаду, створено чудовий фриз, встановлено над вхідними дверима рельєф «Зняття з хреста», а на північній стіні рельєф «Св. Юрій». В інтер'єрі був поставлений вівтар (з невідомих причин, можливо, згодом усунutий), від якого залишилися чотири пророки, що служили цоколем. На завершенні нижнього куба арочні тяги прикрашені крилатими голівками ангелів, а в купольному склепінні кесони заповнені скульптурою. На цей період припадає діяльність Андрія Бемера, який виступає як архітектор і скульптор, та Йоганна Пфістера, якому приписують заповнення кесонового склепіння. Поясні зображення отців церкви в кесонах нижнього ряду — найколоритніші за образно-індивідуалізованою христикою; «ці типи явно взяті з натури, серед львівського міщанства»⁵⁰.

Пфістер з'явився у Львові в 1611 р., ще зв'язаний виконанням надгробника Острозьких з Тарнувом, і, можливо, в місті це було перше його замовлення.

Все ж останнє з скульптурних робіт першого етапу слід віднести до діяльності А. Бемера, при цьому важливо відмітити наголосення на зображен-

⁵⁰ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 153; Maikowski T. Kaplica Boimów we Lwowie.— Prace komisji historii sztuki, 1947, t. 8, s. 308.

нях пророків: і на фасаді, і в інтер'єрі. Чи не відгукнулась тут принадлежність замовника в минулому до протестантизму, чи не відбилась свободна увага до Біблії під впливом Голландії та Північної Німеччини?

У другий період (1612—1615 рр.) вся увага звернена на вівтар. Над його створенням працювала група майстрів, очолена Йоганном Шольцем, який прибув до Львова з Кропивницького⁵¹. Шольц для обрамлення використовував маньєристичні форми, а в тематичних рельєфах дотримувався традицій німецького мистецтва.

В основі композиційних розв'язань розкривається звертання до гравюр з явними готичними тенденціями, що притаманно було провінційному німецькому мистецтву. Спадщина готики виявилася в бічних сценах «Тайна вечеря» та «Умивання ніг», тип композиції яких відноситься до так званого килимового,— все тут тече широким потоком, наче каскад зверху донизу, без відчуття простору. Одноманітність характерів, як і прозора наївність атрибутів, саме виконання — в нормах реалістичного примітивізму. Однак група апостолів з центральної сцени «Моління до чаші», з відверто-шонгауерівським Христом, паділена колоритними рисами селян-трудяг, охоплених сном. Ці образи визріли, на ренесансних традиціях нідерландського та німецького мистецтва, в яких збереглися закладені Селянською війною і Пітером Брейгелем гуманні ідеали й протестантські ідеї свободи і рівності, з вимогою високих моральних та етичних цінностей.

Верхній ряд, виконаний у техніці стукко, відзначається послабленням майстерності, і, очевидно, задля вті-

лення всієї іконографічної програми вівтаря піднісся вище передбаченого рівня і закрив частину купольного простору⁵².

В цей період був створений цикл страстей для фасаду. Вирішення сцен запозичено з гравюр біблії Йоде. Образ Христа страсного циклу фасаду, як і вівтаря, перекликається з страсним рядом п'яtnицького іконостаса. Він нічим не підкреслений і виступає поряд з іншими персонажами таким же не захищеним від несправедливостей і грубої сили, терпляче зустрічаючи тяжкі поневіряння й проявляючи при цьому моральну витримку. І не Христос, а народ, як ні в жодній пам'ятці того часу, є тут основною дійовою особою пасійних зображень.

На каплиці Боймів є ще один визначний твір — це патрональне зображення св. Юрія. Рельєф знаходиться на північній стіні і тематично являє собою виразну й надзвичайно актуальну на той час сторінку. В рельєфі не відчувається ні казкова фантастика ікони, ні стилізована умовність, а повнотою форм, динамічним ракурсом коня передана драматична напруга битви, в якій бере участь людина. Її воля і зусилля вирішують результат поединку. Таким чином, цей рельєф своїм змістом перевершив вузькість патронального призначення і, прославляючи людську доблесть, перетворився в глибокий твір гуманізму у львівській скульптурі початку XVII ст.

Зображення св. Юрія анонімне. Життєва переконливість дії, необхідність

⁵² Гануша Шольца як майстра характеризує конфлікт, що виник між ним та його підручниками Бернардом Діккенісом, Ганушем Блоком, Даніелем Гофманом та Ганушем Домаско, які звинувачували майстра в неправомочності здатися поряд з ними своїм ремеслом. Обвинувачення було спростовано судом. Але застереження підмайстрів в тому, що Шольц є слабший від них в майстерності, він зняти не зміг (*Gębawicz M. Szkice z historii sztuki...*, s. 47—48).

затрати зусиль заради перемоги, поетично-реальне тлумачення тріумфу справедливості над злом — ось що складає його зображенально-реалістичну і моральну силу.

В цілому каплиця Боймів своїм скульптурним перевантаженням є найоригінальнішою пам'яткою Львова. Тут сконцентрувалися винятково виразні риси, які характеризують духовний рівень широкого демократичного представництва міста, крім того, панує атмосфера народного світівдчуття, без сумніву, чужа переконанням замовника. Ця атмосфера, перед якою відступає інтимна камерність родинного мавзолею, визначає справжній зміст і масштабність споруди. Адже цикли страстей захоплюють не своїм сuto видовищним виглядом, а народною доступністю, зрозумілим поділом на полярні категорії добра і зла.

Каплиця Боймів органічніше виходила з духовного життя тогочасного Львова, ніж каплиця Кампіанів. Безсумнівно, хоральні страсті каплиці Боймів мали вплив на зміну фасаду каплиці Кампіанів, про що свідчать три рельєфи на теми страстей*. Рівень їх виконання не настільки високий, щоб відносити ці рельєфи з пісковику до спадщини Пфістера⁵³. Теми «Покладення до гробу», «Воскресіння», «Не доторкайся до мене» запозичені з

* Потрібно сказати, що страсті не в'яжуться своюю тематикою з посвятою каплиці діві Марії. Рельєфи з'явилися пізніше, після смерті Павла Римлянина, але ще за життя Андрія Бемера, і, можливо, він є їх виконавцем. Можна допускати, що саме ці три рельєфи могли розміщатися у вівтарі каплиці Боймів, який був з невідомих причин демонтований. Під час переробки фасаду каплиці Кампіанів їх вмонтовано, задля чого введені під рельєфами картуші. В такому разі їх автором була б підстава вважати Андрія Бемера.

⁵³ Переоцінку рельєфів В. Лозінським і його згадок про можливого автора Й. Пфістера слушно спростовує М. Гембарович (*Gębawicz M. Studia nad dziejami kultury artystycznej...*, s. 261).

гравюрою Біблії Піскатора. Звідси їх ілюстративність, багатопланова розповіданість, подрібність форми. Рельєфи виглядають камерно і вимагають інтер'єрного оточення.

Дві львівські каплиці органічно доповнюють одна одну. В їх скульптурних циклах пайповніше із того, що було створене у Львові, знайшли відбиття духовний світ людини, образ народу, його душевні сили, його страждання і терпіння.

Львівську декоративну різьбу завершує комплекс лав хору бернардинського костьолу, створений протягом 30-х — початку 40-х років XVII ст. майстром-монахом Павлом з Бидгощу (?—1643 р.)⁵⁴. В оздобленні стикаються мотиви готики, ренесансу і маньєризму, вплітаючись у цільний вузол емоційно збагаченого різноманітними враженнями живої природи прегарного видовища. Певна надмірність декоративних елементів сприяє хаотичності, як і стильові зміщення приводять до висновку про вичерпаність маньєризму, все ж найціннішим досягненням цього твору було збереження різьбярської традиції, її народної основи, дополненої здоровими джерелами західноєвропейського та східного мистецтва.

Павло з Бидгощу, вихований на мистецтві Північної Європи, де підерландські впливи були завжди активними, змушений, оживити законсервовані зразки Корнеліса Флоріса та Вредемана де Бріза, але замість творчого пошуку звернувся до минулого. Він наче стоїть між двома світами: його органічний потяг до дійсності гальмує релігійний абсурантизм.

Надмірна пишність й аристократизована елегантність, що спостерігається на бернардинських лавах, а та-

⁵⁴ Golichowski N. Przed nową eroką. Materiały do historii oo. Bernardynów w Polsce, Kraków, 1899, s. 333.

8*

кож на колонах з Дунаєва та вітари з Жирівки, були свідченням певного спаду духовного життя. В цій же атмосфері формувалися художні принципи, втілені у фасадах бернардинського та сзуїтського храмів, — це був продуктований наступом контреформації відхід від демократичних позицій, якими була пройнята скульптура початку XVII ст. У даних творах, як в ряді інших, була закладена до певної міри трагічна роздвоєність: між пробудженою цікавістю до реальної дійсності та загальмованими в свою розвитку католицькою реакцією і господарським регресом естетичними ідеалами, що вплинули на оживлення готичних та патріархальних зasad у мистецтві й житті.

Скульптура того часу немислима без ансамблів, хоча не всі вони збереглися в повному складі. Тому ряд творів, які залишилися відірваними від цілості, викликають велике зацікавлення своїми художніми якостями*. Одним з визначних творів є «Ангел з мандоліно» **. Це кругла скульптура, хоч розрахована лише на фасадну точку сприйняття. Очевидно, у вівтарі вона призначалася для фланкування центральної сцени за аналогією рельєфної постаті ангела із вівтаря с. Стара Сіль (1656 р.).

Мотив музикуючого ангела, поширений в західноєвропейських творах, не був рідкісним в мистецтві України ***, але дана скульптура належить до виняткових. Вона не має аналогій в сусідніх польському та чеському мистецтві, не спостерігається подібні образи і в творах німецьких майстрів, які відрізнялися особливою сприйнятливістю.

* Велика збірка дерев'яної скульптури першої половини XVII ст. зберігається в ЛКГ.

** Зберігається в ЛКГ (Олеський замок). Надійшов з костьолу с. Лановичі Самбірського району Львівської області.

*** Про поширеність мотиву музикуючого ангела свідчать вівтарі в с. Жирівка та Чишкі поблизу Львова,

вістю до італійських та нідерландських впливів *.

В «Ангелі з мандоліною» відбита піднесена духовна атмосфера, яка мала місце на західних українських землях перших десятиліть XVII ст. Видовжена постать відбиває ремінісценції готики, що виражається в особливому загостренні почуттів (ця готизація закономірна в маньєристичних творах). Образ сповнений високої лірики, в ньому розлита особлива спокійна чистота й мрійливість. Обличчя ангела не проникливе, на устах помітна посмішка, що виражає тиху радість, постать величаво стримана,— але за цим всім приховується наїружене духовне життя. Справді, в ангелі переданий складний за змістом образ, що дозвіл на гуманістичних ідеях епохи: тут і прагнення до гармонії, і до щирої людянності, і журба за виплеканим ідеалом. Ale те почуття гідності, усвідомлення внутрішньої свободи, та повага до себе, той глибокий зміст, що ніс твір, виходили із програми часу і виражали духовні стремління передової думки.

Ряд поодиноких скульптур того часу («Апостол», «Роз'яття» з с. Ясенець Замкова, «Мадонна» та ін.) відзначається глибоким змістом, продиктованим складним світоглядом доби. В цих образах відчуття драматизму життєвих протиріч також поєднується з уявленнями про значущість людини.

* * *

Монументально-декоративна скульптура посідала визначене місце в тогочасній архітектурі. Протягом другої половини XVI ст. фасади цивільної архітектури скромно прикрашалися

* «Ангел з мандоліною» вийшов з майстерні самбірського художнього кола, але його стилізові риси, настрій, образне вирішення близькі до вітваря із Жирівки.

різьбленим орнаментом і маскаронами. З розвитком ордерної системи пластично ускладнюються фасади будинків, зокрема порталі, а в першій половині XVII ст. з піднесенням сакрального будівництва зростає роль тематичної скульптури.

Монументальні ренесансні порталі дорійського ордера заповнюються в метопах галереєю портретів (королів), як це було в порталах ратуші міста Самбора⁶⁵ та Олеського замку⁶⁶. В останньому яскраво виражені серліанські форми⁶⁷, а в скульптурному декорі — тогочасні іконографічні видання (зокрема, видання кінця XVI ст.— хроніка Меховіти, альбоми Третера і Міліуса).

У декорі кількох жилих будинків площині Ринок у Львові використані людські зображення (дім Дібовицького, № 28) — жіночі голови у своєрідних прикрасах, які нагадують народні гуцульські убори. Цей мотив зустрічається і на порталі будинку № 21, на консолях двору старого вірменського будинку (вул. Лесі Українки, № 16). Унікальним є оздоблення фасаду наріжного будинку № 23 (дім Яна Шольца-Вольфовича) площині Ринок — сім голів на базисах пілястрів третього поверху. Вони представляють типаж різних соціальних прошарків тодішнього суспільства. Очевидно, в них втілена продумана драматизована програма, підтвердженнім чого є зображення блазня і чорта.

I якщо на ренесансних фасадах сілезьких будинків усталився звичай подавати образи предків (замки в

⁶⁵ Kuczera A. Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii Samborskiej. Sambor, 1935, t. 1, s. 98.

⁶⁶ Wierzbicki L. Zamek w Olesku.— Teka konserwatorska. Rocznik koła konserwatorów starożytnych pomników Galicyi Wschodniej. Lwów, 1892, t. 1, s. 1.

⁶⁷ Kowalczyk J. Sebastiano Sorlio a sztuka polska..., il. 104, 105.

Бжегу, Олесниці)⁶⁸, то Ян Шольц-Вольфович, хоч і походив із Сілезії, звернувся до сучасників. Як і в усіх мистецьких явищах того часу, тут проводилася конкретна програма: зачікались не стільки морально-етичні проблеми часу — суперечності між суспільними прошарками існували незрівняно глибшиими,— скільки соціальні основи суспільства.

За аналогією античної драми, надзвичайно популярної в тогочасному освіченому середовищі, і тут розгорталася ренесансна драма з яскраво підібраними сучасниками. Присутність серед них чорта і блазня цілком доречна, враховуючи не тільки чинність середньовічних традицій, а й тодішні потреби в гротеску і комізмі⁶⁹. Блазню відводилася роль грішника-розпусника і не менша — правдословіа. Він був незамінною дійовою особою ренесансної драми. В інших образах передані представники двох основних соціальних груп: аристократично-шляхетської та міщансько-кузницької. Першу представляють з певною мірою ідеалізації майстерно окреслені типи в дусі Генріха Валуа та Стефана Баторія, другу — вихоплені з життя, без конкретного адресування типи, які позначені строкатістю соціального розшарування, а найголовніше вільнодумством та авантюризмом свого часу. Неважаючи на глупливість тону і неприкрыту гротескність в образному окресленні, ці останні характеризуються динамічною пристрастю почуттів. У них закладена бунтівна активність їх демократичного походження. Головна цінність ансамблю в тому, що в ньому утверджуються високі людські вартості.

Час створення львівських голів,

⁶⁸ Chrzanowski T., Kornecki M. Sztuka Śląska opolskiego.— Kraków, 1974, s. 178—208.

⁶⁹ Gutowski M. Komizm w polskiej sztuce gotyckiej.— Warszawa, 1973, s. 116.

визначаючи за костюмами, відноситься до 70—80-х років XVI ст. Це підтверджується й тим фактом, що в 70-х роках розпочалася солідна реконструкція будинку, яку здійснив Ян Шольц-Вольфович після викупу будинку від спадкоємців⁶⁰. Можливо, він і був ініціатором такого оригінального оздоблення свого дому, виконаного кількома майстрами, про що свідчить неоднаковість пластичної мови.

Високий художній рівень голів шольцівського будинку переконує в тому, що в пластичні на той час з'явилися важливі симптоми скульптурного портрета. Ale це був факт поодинокий. Подібна світська тема не мала більше аналогій, принаймні у Львові.

Монументально-декоративне вирішення фасадів крупних храмів, будівництво яких здійснювалося в час загостrenoї ідеологічної боротьби, зумовило високий розвід скульптури. Перевагу здобула не орнаментальна, а тематична пластика, в якій звіглися вимоги репрезентативності, ідейної глибини та нові естетичні потреби синтезу з архітектурою.

Якщо в костьолі єзуїтів роль і місце скульптури були визначені характером архітектури в стилі італійського пізнього ренесансу (четири постаті верхнього ярусу з чудовим благові

⁶⁰ Łozinski W. Patrycyat i mieszczanie lwowskie..., s. 45—49. Очевидно, ідея декоративного оздоблення будинку в такій спорідненості могла виникнути під впливом плафона посолського залу вавельського замку. В кесонах плафона знаходилось 194 (збереглося лише 30) дерев'яни-голови, виконані в 1531—1535 рр. майстром з Вроцлава Себастіаном Тауербахом і за участю різьбяра Гануша (Козакевич X., Козакевич С.). Ренесанс в Польщі, с. 30). Львівські голови близькі до голів фризу собору в Шибенику (Далмация), створеного хорватським скульптором Юрієм Далматинцем (XV ст.). У фризі (понад 70 голів) передані представниками різних суспільних прошарків (Kiskowic C. Juraj Dalmatinac,— Zagreb, 1963, s. 7—33).

щенням) *, то в бернардинському храмі скульптура стала доповненням, підкоряючись декоративно-маньєристичній формі, завершення (Христос і постаті монахів) або врізуючись в судільне тіло споруди, щоб стати емблематичним осередком. Саме три постаті в нішах другого ярусу, мадонна і апостоли Петро та Андрій, викликають найбільше зацікавлення. Якщо в самій формі розміщення відгукувалися готичні традиції, то у вирішенні постатей, передусім мадонни, дотримано ренесансних норм. Застосований в скульптурі хіазм ** вирішив складну проблему для львівської скульптури в передачі природності пози людини, що спокійно стоїть. Незважаючи на безликість обличчя та на відсутність духовного змісту, в постаті розкривалось прагнення до гармонії та рівноваги. В апостолах знайшли відгомін традиції народного мистецтва. В усіх трьох скульптурах глибоко виражений монументально-декоративний характер.

У питанні авторства пластичної декорації фасаду бернардинського костелу існують думки, що не виключають одна одну, — про участі Пфістера⁶¹ і Бемера або їх спільну співпрацю⁶². Однак, беручи до уваги діяльність Бемера в каплицях Боїмів та Кампіанів, можна дійти до висновку, що скульптурно-декоративне вирішення фасаду належить лише цьому скрипторові та його майстерні.

До виняткових явищ в українсько-

* Про чотири скульптури нижнього ярусу йшлося в розділі архітектури.

** Хіазм — система побудови людської постаті, при якій для ритмічного ладу і рівноваги по перехресних діагоналях розміщені напружени й ослаблені плечі та стегна.

⁶¹ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 62.

⁶² Гембарович, не відкидаючи припущення В. Лозінського, допускає спільну участі Бемера і Пфістера (Gebarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 244—246).

му мистецтві відносяться дві пам'ятки, в яких відобразилась як суб'єктивна, так і громадська точка зору на роль декору. В одній вона виражала честолюбні прагнення для прославлення роду — це костел у Жовкві, в другій — позицію братства — це Успенська церква у Львові. Два храми споріднені стилем «гримською дорікою». У фризу жовківського костелу метопи (тут налічується їх 52 і на прибудовах обабіч презбітерію — 24) заповнені античними та ренесансними мотивами: військові емблеми, арматура, букра́ніони, маски, численна однотипна галерея вершників, серед яких відгадуються святі Юрій та Мартин (в храмі, що споруджувався для прославлення родини Жолкевських, панував культ християнсько-лицарського подвійництва).

Метопи фризу Успенської церкви не відзначаються такою цільністю. Тут тематичні зображення чергаються з декоративними (розети, причому жодна не повторюється), а сюжети сцен запозичені із Старого та Нового завітів. Їх вибір і розміщення вказують на уважну продуманість, бо в цілому вони представляють завершенну програму політичного та ідеологічного скерування братства. Хоча метопи були створені протягом другого та третього десятиліть XVII ст., коли братство послабило попередню гостру категоричність своїх позицій, все ж в основних поглядах воно дотримувалось затверджених статутом принципів.

Порядок розміщення передбачає складну програму: з боку вулиці ста-розвітні сцени — «Неопалима купина», «Цар Давид», «Аарон», на абсиді дві старозавітні сцени — «Мелхіседек і Авраам», «Жертвоприношення Авраама» та дві новозавітні — «Благовіщення» й «Успіння»; з двору на південній стіні продовжуються новозавітні сцени — «Св. Микола», «Деісус» та «Св. Юрій».

Порівняно з каплицею Боїмів, в якій старозавітні пророки виставлені для повчання моралізаторськими сен-тенціями, в Успенській церкві активніше виявилося звертання до Біблії. Біблійські історії, в яких закладена величезна організуюча й потенціальна сила, асоціювались з тогочасними подіями. Вони сприймалися представниками різних суспільно-політичних течій, а в даному разі Ставропігійським братством, як необхідна підпора й важливий аргумент у політичній та ідеологічній боротьбі.

Величезне значення мав вихід у світ Острозької біблії 1581 р. «не лише для українсько-білоруської православної церкви, але й для всіх народів, в яких літературною була церковнослов'янська мова»⁶³. Г. Смотрицький в подяці князю К. Острозькому за видання цієї книги оцінює її як «непобудимо оружіє, острівше меча обовоюдоостра»⁶⁴. Сила біблії в тому, що, звертаючись до людей усіх чинів, вона викликала патріотичні почуття, чим була близька до простого народу, пробуджувала свідомість «в съ время люто и плача достойно»⁶⁵, змінювала переконання. Видання біблії було політичним заходом, бо свідчило про розгортання національної культури і прилучення її до тогочасної європейської культури, а насамперед констатувало появу національно-визвольної боротьби. Біблійні сюжети з боку вулиці розпочиналися «Неопалимою купиною». Тут Мойсей⁶⁶ зображені з скрижалями, як в іконі «Преображення з скрижалями».

⁶³ Ісаевич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні, с. 95.

⁶⁴ Біблія... — Острог, 1581, с. 4.

⁶⁵ Там же, с. 7.

⁶⁶ Мойсей із заповідями часто виступав в протестантських переказах Біблії першої половини XVI ст. як символ закону, Старого завіту, смерті (Krakowski P. Pomnik nagrobny ks. Ostrogskich. — In: Studia Renesansowe. Wrocław, 1957, t. 2, s. 35—36).

раження», а пастухом перед кущем (на кущі напис як заклик до визвольної місії пророка). Сценою підкреслювалась відповідальність за долю народу і готовність до звільнення його від рабства — так цю ідею усвідомлювало братство. В «Царі Давиді» шановано творця виняткової краси релігійної лірики — псалмів, яка здобула широке визнання в той період духовного пробудження.

Мелхіседек та Аарон сприймались як втілення ідеї правильного священства, в їх образах втілювалась думка про могутніх діячів церкви.

В сценах абсиди розкривалися найсвященніші догмати православної церкви: свхаристія (сцена привітання Мелхіседеком — царем Салімським (Ерусалимським?) і верховним жерцем (священик боговищного — прайор Христа) Авраама після перемоги над військами месопотамських царів, з врученням трьох хлібин та вина; спокутування жертви («Жертвоприношення Авраама») та «Благовіщення й «Успіння» як храмових посвят. Метопи абсиди не наповнені асоціативним актуальним змістом. Лише по центру на окремій метопі є зображення ставропігійського хреста — важливої емблеми незалежності братства від міських церковних владей. Образи південної стіни належать до найпопулярніших і традиційних — в них проводилася думка про непохитність православ'я.

Різноманітний зміст 13 метоп складає монолітну програму; на той час жодний храм так всебічно не демонстрував свої цілі (далеко нерелігійні) й переконання, як братська церква.

Не дивно, що храм відігравав роль ідейного та організаційного центру в братському русі. Художнє вирішення метоп не відзначається стилем і цільністю. Новозавітні сцени виконувались на основі традиційної іконографії, в деяких з них, як «Успіння», «Св. Юрій», використані пластичні

засоби народного мистецтва. Цьому новозавітному циклові властиве тонке відчуття монументальності, що його органічно єднає з архітектурою.

Натомість, метопи з старозавітними сценами виконані в іншому пластичному ключі. На їх вирішенні позначилась відсутність в українському мистецтві опрацьованої іконографії, бо зображення пророків, як вони змальовувались в іконі «Похвала Богородиці» та пізніше в іконостасах, до уваги, очевидно, не брались. Новизна сюжетів, що розв'язувались композиційно ускладнено, спиралась на графічні твори західноєвропейського мистецтва. Цілком слушно для метоп потрібні були не знаки, не іконографічно застиглі образи, а розп'єдана дія, як вона розкривалась у Біблії, з запасом асоціативних ідей та паралельних зіставлень. Тому так «нескульптурно» вирішенні метопи зображенням Мойсея перед паляючим кущем⁶⁷, Давида, що грає на арфі, жертвоприношення Абраама.

Зображення Аарона відгадується по розквітлій пастушій палиці, яку він тримає в руці, як доказ його обраного жрецтва. Ритуальний одяг першосвященика, його вигляд запозичено з польських видань Біблії⁶⁸. По суті, такими бачимо Аарона і Мелхіседека на дияконських дверях початку XVII ст., зокрема в п'ятницькому іконостасі⁶⁹.

⁶⁷ Сцена запозичена з ілюстрації в книзі Biblia. — Kraków, 1577, арк. 34/2.

⁶⁸ Ритуальний одяг священослужителя передається двічі: в біблії радзівіллянського видання в Бресті 1563 р. (арк. 48) і краківського видання 1575 р. (арк. 51). Різниця між ними в тому, що на брестському зображені кадило в лівій руці, на краківському — в правій.

⁶⁹ Згодом збагачені іконографією образи Аарона і Мелхіседека за знають певних змін, особливо в передачі ритуального одягу, як це видно, на зображені Мелхіседека в святохівському іконостасі (1650 р.).

Для сцени «Вітання Мелхіседеком Авраама», очевидно, не знайшлося відповідного прототипу. Ця метопа належить до оригінально створених, а характером пластики, як і метопа «Благовіщення» (спільність вирішенні вказує на одного автора), відноситься до найвищих досягнень ренесансної скульптури в українському мистецтві.

Така різноманітність художнього вирішенні метоп ускладнює питання авторства. Відпадає думка про будівничого Амброзія Прихильного⁷⁰, якому не належали ні ідейна програма, ні виконання фриза. Відсутні також прямі аналогії з жовківськими метопами. Але можна провести паралелі між метопою «Зустріч Мелхіседека з Авраамом» та надгробником Андрія Сенинського, яких об'єднує розуміння цільності скульптурної маси, внутрішнє драматизоване напруження та трактування деталей.

Над метопами працювала група майстрів, яка втілювала художньо-ідейний задум замовника-братства.

Метопи Успенської церкви ввійшли в історію українського мистецтва як унікальна пам'ятка, в якій поєднанням актуальності та глибини ідейного змісту з високим рівнем мистецького втілення створено приклад синтезу — вищого досягнення тогочасної епохи. В цьому розумінні синтеза нового типу передусім виявився на злитті скульптури та архітектури, в досягненні повної рівноваги між тектонікою та декором.

Серед монументальної скульптури Львова визначне місце посідає скульптурна група «Бій архангела Михаїла з сатаною»*. Група призначалась як

⁷⁰ Про непричетність до створення метопи А. Прихильного аргументовану думку висловив М. Гембарович (Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 228).

* Зберігається в збірці Львівського історичного музею (далі — ЛІМ) (виставлена в музеї-арсеналі).

емблема для королівського арсеналу* за прикладом однотипних емблем арсеналів Антверпена, Аусбурга і спочатку розміщалася на порталі внутрішнього двору арсеналу. Її ініціатор, очевидно, архітектор Павло Гродзіцький, навчаючись в Антверпені, був обізнаний з тогочасними пам'ятками цього та інших міст. Можна допускати, що враження від головного входу аббатства св. Михаїла в Антверпені послужило відправною точкою для вирішення художнього образу для вирішення художнього образу порталу королівського арсеналу у Львові. Справа в тому, що вхід до аббатства пізньоренесансних форм завершує скульптурна група із зображенням бою архангела Михаїла з сатаною⁷¹. Однотипний характер скульптурної групи, очевидно, за задумом архітектора, підходив для Львова, а парадний портал вінсько-лосерліанських маньєристичних форм служив би для неї відповідним п'єдесталом.

Якщо портал, що сконцентрував досягнення ренесансної архітектури у Львові і найновіших художніх вирішень теоретичної і практичної європейської думки, сприймався цілком закономірно, то скульптурну групу можна зарахувати до виняткових явищ. Її виділяють актуальність ідейно-естетичних вимог, образна глибина і зразковість художньої форми**. В ній втілювалася потреба в тематичних, популярних в маньєристичному мистецтві історіях із загостреними ситуаціями, з зіткненнями контрастних характерів. За розповідалальністю група близька до метоп Успенської церкви.

* Архангел Михаїл вважався покровителем військової ратної справи.

⁷¹ Belgische Kunstdenkämler / Herausgegeben von Paul Clemen. München, 1923, Bd. 2, s. 194, il. 146.

** Існує традиційна думка про неоднічність створення постатей архангела і сатани. Сатану, як архаїчного за трактуванням, відносять до XVI ст.

Все ж зображення «Бій архангела Михаїла з сатаною» відзначає наявність певних неузгоджень, і закономірно з'явилася думка про різночасовість створення кожної з постатей, насамперед в образному вирішенні, яке ускладнило стильове визначення, бо в постаті архангела дотримано позицій ренесансу, а в його антиподі — іх заперечення. Архангел Михаїл зображені молодим воїном, в обладунку — про його святість нагадують лише декоративно трактовані крила. Він належить до найгармонійніших образів львівської скульптури першої половини XVII ст. В цьому воїні, сильної волі й мужності, втілена ренесансна ідея про гуманне призначення людини на землі. В українській поезії першої половини XVII ст. архангел Михаїл прославляється як захисник від житейських бід і несправедливостей⁷².

Образ сатани відбиває на собі неренесансне, в межах реальності антропоморфне уявлення цього ества, а маньєристичне під дією містичних ідей контрреформації. Звідси повернення до готичної ірреальності. Отже, в сатані поєднані фантастичні й натуралистичні форми, з перевагою в загальному трактуванні декоративності: тіло людини, руки з пазурами на пальцях, одна нога — людська, друга — замість ступні має лапу хижого птаха, голова — поєднання форм цапа і пса, — таке зображення відповідає фламандській маньєристичній інтерпретації сатани (Франс Флоріс, «Падіння ангелів», 1554 р., музей в Антверпені; маскарони із серії Корнеліса Флоріса та Вредемана де Бріза).

Таким чином, змінювався зміст групи, замість ренесансного діалогу контрастуючих величин, в якому перемагала гуманна засада як перевага

⁷² Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст., с. 262.

духовно високого над приземленим або ж прекрасного над огидним, вступала в силу контреформаційна ідея диспропорційності сторін.

За поширенім твердженням, скульптурна група «Бій архангела Михаїла з сатаною» відлита близько 1638 р. львівським ливарником Каспаром Франковичем (Франком)⁷³. Але автором цієї пам'ятки не міг бути Каспар Франкович. Він належав до відомої у Львові родини людвісарів. У майстерні Франковичів відливалися гармати, які славились далеко за межами Львова, дзвони. Незаперечно, що Каспар відлив за готовою моделлю постать архангела Михаїла, як були тут же виготовлені олов'яні саркофаги Синявських, Адама — Ероніма та його синів Миколи, Олександра і Прокопа. Висловлювалося досить слухне припущення, що постать Прокопа відлита за моделлю, яку створив Йоганн Пфістер, і що між постатями Прокопа та архангела Михаїла існує стилістична спільність, навіть подібність в рисах обличчя⁷⁴. Але для спільності авторства є більші паралелі — це дерев'яна постать архангела Михаїла⁷⁵ з вітваря костелу с. Біще (по-блізу Бережан), яка відзначається виключною майстерністю виконання. В металевому і дерев'яному архангелях ідентичне трактування обладунку, деталей, окрема перев'язаної через плече стрічки з характерними бран-

ками, нарішті, повторення форми голови і найголовніше — подібність рис обличчя.

Вітвар, як і все художнє вирішення інтер'єра костелу в с. Біще, створювався за ініціативою Катерини Синявської. Очевидно, над головним вітварем працював Йоганн Пфістер, про що свідчать характерні ознаки його майстерності. Закінчення робіт планувалося на 1638 р., хоч насправді вони завершенні в 1644⁷⁶. Пфістер здійснив їх в останні роки свого життя; він помер 1642 р.

Таким чином, збігаються за часом створення два одніменні образи. Можна допускати, що з невідомих причин повністю групу Пфістер не встиг зробити. До постаті архангела була пристасована виготовлена іншим майстром фігура сатани. Про штучність їх поєднання свідчать підставка-подіум під правою ногою архангела і нарочита зігнутість в коліні лівої ноги (архангел, очевидно, первісно стояв на двох, злегка розставлених ногах).

Фігуру сатани, досить еклектичну, виготовлено способом ливарства і ковальства. Деякі її деталі і загальний характер декоративності проступають в рельєфній емблемі «Св. Юрій, що бореться з драконом» з дзвону, відлитого 1633 р. Каспаром Франковичем⁷⁷. Вірогідно, майстерня Каспера Франковича, відливача за моделлю Пфістера постать архангела, доповнила скульптурну групу фігурою сатани. Лише в такому варіанті можна говорити про те, що дві постаті, архангела і сатани, які складають цільну групу, створювались майже одночасно, але різними майстрами. Розходження вітворчих позицій та естетичних ви-

⁷³ Жолтовський П. М. Художнє ліття на Україні XIV—XVIII ст.—К., 1973, с. 29, 126 (постать архангела відлита з олова, сатани — з бронзи).

⁷⁴ Łozinski W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 176. П. М. Жолтовський дотримується протилежної думки. Він твердить, що архангел і саркофаг Прокопа створені в людвісарні Каспера Франковича, лише постать сатани була виконана на століття раніше архангела (Жолтовський П. М. Художнє ліття на Україні XIV—XVIII ст., с. 29—30).

⁷⁵ Зберігається у збірці ЛКГ (Олеський замок).

⁷⁶ Friedrich A. Historia cudownych obrazów NMB w Polsce. Kraków, 1904, t. 2, s. 188; Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 352.

⁷⁷ Жолтовський П. М. Художнє ліття на Україні XIV—XVIII ст., с. 26.

мог авторів їй було причиною стильового неузгодження між постатями.

Скульптурний портрет активно розвинувся в українському ренесансному мистецтві, зокрема в надгробному зображені. Його призначенням були храми або спеціальні каплиці-мавзолеї, а замовниками — вища магнатерія, світська і духовна та особливо середня шляхта, якій імпонував такий спосіб увіковічнення. Шляхетський надгробник відзначався громіздкими, пишно декорованими формами, нагадуючи фасад палацу або портал, де на підвищенні в ніші розміщалась постать людини в лежачій позі.

Скромніший тип надгробника, епітафійний, з погруддям замовника, поширився серед багатого міщанства. Якщо перший розвивався на українських землях в руслі ренесансного мистецтва протягом другої половини XVI ст., то другий, позначений маньєризмом і духом контреформації, — в першій половині XVII ст. Ale категоричної межі в часі між ними не існувало. Ще в другій чверті XVII ст. краківський каштелян Юрій Збаразький замовив за давнім звичаєм пішний надгробник⁷⁸, і тоді ж створював Йоганн Пфістер в Бережанах величаві пам'ятники для Синявських. Все ж між двома типами надгробників накраслилась глибока духовна різниця, пов'язана із стилізовими змінами та вузькокласовими інтересами замовників, а також неоднаковим підходом до оцінки людини.

Прототипами таких меморіальних пам'ятників були королівські вавельські надгробники, створені флорентійськими скульпторами. Найпоширенішим зразком розміщення чоловічої постаті на саркофазі була постать короля Зигмунта I Старого. Жіночі уподоблялися Анні Ягейлонці — в

⁷⁸ Tomkiewicz W. Polska kultura artystyczna w progu XVII w.—In: Sztuka około 1600, s. 16.

старомодному одязі, незалежно від зміни моди в той час. Проте образна інтерпретація, розуміння зasad пластичної форми виступали з мистецьких національних традицій.

На українських землях такий спосіб увіковічнення з'явився із запізненням, що пояснювалося історичними причинами: Люблинська унія 1569 р., прийняття українською шляхтою католицизму й зрівняння в правах з магнатами. Ale й тут цей спосіб виявився нерівномірно: активно в Галичині, зрідка на Волині і лише один надгробник Костянтина Острозького в Києві.

Шляхті імпонував королівський вірепець — лицар в обладунку, що напівлежить на саркофазі, підперши голову рукою, охоплений раптовим сном. Поруч знаходиться меч. Надгробник не нагадує про смутну розлуку з земним світом, як здебільшого в італійських пам'ятках⁷⁹, з «переважанням образів горя, страждання та безсилия»⁸⁰. В меморіальних пам'ятках Польщі й України підкреслена тема мужньої перемоги над смертю, про яку нагадує лише напис. Людина представлена готовою до дії, з прагненням слави та вдачливої пам'яті потомків. Не менш виразно супроводжували образ померлого гордовитість та чванливість, зафіковані в геральдичних та символічних емблемах, в знаках суспільного становища, що включалися в декоративне обрамлення надгробника.

Пози чоловічих постатей відзначається, незважаючи на стереотип, все ж деякою різноманітністю⁸¹, жіночих —

⁷⁹ Аллатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения, с. 152.

⁸⁰ Виппер Б. Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века.—М., 1956, с. 144.

⁸¹ Польські дослідники надгробних пам'яток розділяють пози постатей на два типи: «сансовіновське», що походить із створеного Якопо Сансовіно типу надгробника,

шаблонністю з обов'язковими атрибутиами: вервицею та молитовником. Київський надгробник Костянтина Острозького виділяється серед усіх створених на Україні надгробників динамізмом вирішення. Постать князя пройнята трагічною конвульсією, в ній виражена тема не заспокіясного сну, а немов мужнього пробудження. В цьому полягала запрограмована концепція змісту, оскільки активність, динаміка, діяльність особи вважались атрибутом «розумної душі»⁸².

Все ж надгробники з лежачою постійкою були прикладом консерватизму в мистецтві. Це був консерватизм замовників. Шляхта, захоплена ідеєю непорушності створеного самою для себе «раю на землі» та збереженням свого політичного статусу, який її повністю влаштовував, не прагнула новаторства⁸³.

Ідеологією шляхти став з кінця XVI ст. сарматизм — прославлення лицарського її походження. Звідси випливало необхідність іdealізації та приблизність подібності. І в пам'ятках індивідуалізація постаті ролі не грала — постать заготовляли заздалегідь⁸⁴. Таким чином, портрет в цьому виді зображень мав відносне значення.

чения.

Найраніші надгробки, що з'явилися на Львівщині, відносяться до 50-х років XVI ст. Вони були створені іноземними майстрами. Бронзова піла із зображенням львівського ста-та «мікеланджелівське», або «кінетичне», яке відзначалося не лише зовнішнім динамізмом, а й складною ідеологічною програмою (*Złot M. Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach XVI w.* — In: *Treści dzieła sztuki*. Warszawa, 1969, s. 108).

Warszawa, 1939, 2.
⁸² Ibid., s. 109.
⁸³ Tomkiewicz W. Polska kultura artystyczna... s. 15.

тусця...», с. 15.
⁸⁴ «Ще в 1620 р. канцлер Альбрехт Радай-
вілл бачив у Жовкві декілька готових над-
гробників, яким бракувало закінченості
голов» (Ibid., с. 16).

ости Миколи Гербурта була виготов-
ена нюрнбергським майстром Панк-
атієм Лябенвольфом (1555 р.)⁸⁵.

Італійцю Джованні Маріо Падовано (Моска) приписують невеличкий надробник Криштофа Гербурта (1558р.) *. Іам'ятник відноситься до поширених в Італії мотивів «сплячих путті» з символами смерті — вінком та черепом⁸⁶. Це ідеалізоване зображення голеної дитини, що втілювало генія мертві, готичними ремінісценціями і ідаленими передчуттями контроверсії не здобуло в свій час резонансу.

Значний слід залишили у Львові а за його межами нідерландці Гертан Гутте та Генріх Горст. Хоч вони ворили в дусі італійських впливів, ле їх північне походження виявляється в увазі до деталізації та надмірної декоративності. Діяльність Гутте⁸⁷, прозваного Чапкою (Шапкою), розгорнулася не стільки у Львові, де він отримав право горожанства, скільки в провінції (з 1566 по 1582 р.). Його шлях до Львова пролягав через Краків. Тут сформувався характер ворчості Гутте, що не виходив за

⁸⁵ Łoziński W. Pomnik grobowy Mikołaja
rburta w katedrze lwowskiej.— Kwartałnik
historyczny, 1905, rocz. 19. W mіському ар-
хіві м. Нюрберга зберігається запис про
що місцевий майстер Панкратій Лябен-
шль створив в 1551 р. надгробник для Льво-
новським якого був Микола Гербурт
з села Однова, яким він володів і яке зна-
циться поблизу Куликова). Микола Гер-
бурт був каштеляном в Перемишлі, воєводою
Сандомирі і після смерті Станіслава Одро-
нжа став львівським старостою— з 1537
1555 р. Помер 1555 р. Гербурта (по-

* Надгробник Криштофа Гербурта (погреб в два роки) знаходився в костелівському маєтку Гербуртів (тепер с. Скелівка), який зберігається в ЛКГ.

⁸⁶ Kołakowska M. Renesansowe nagrobki siedemnastej w Polsce XVI i pierwszej połowy VII wieku. — In: *Studia Renesansowe*, t. 1, 247.
⁸⁷ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—VII wieku, s. 105.

VII wieku, s. 105.

межі добротного ремісництва. Жодна з його робіт не підписана, і лише спираючись на стилістичний аналіз та архівні дані, що вказують на місце і рід діяльності майстра, Гутте приписують ряд творів, нерівномірних за художнім рівнем: надгробні плити Станіслава Ганля і Балтазара Бзовського *, надгробники Олександра Ванка Лагодовського і Анни Синявської **, а також надгробник перемишльського єпископа Валентія Гербурта *** (усі виконані протягом 70-х років XVI ст.).

Іх розміщення в різних місцях Галичини вказувало на існування налагодженої майстерні. Поширеній зразок лицарського надгробника Гутте використовував без будь-яких змін, що власне й об'єднує надгробники Бзовського, Лагодовського та Ганля, хоча останній, відійшовши від стереотипу задля свого міщанського походження, зображеній в одязі багатого купця. Відсутність лицарства в трактуванні постаті Ганля (до речі, єдиний зразок такого надгробника в українському мистецтві того часу) вплинула на зміну атрибутів: в лівій руці купець тримає клепсидру, та й пластична сторона цілості вирішена в параметрах народної скульптури, відзначаючись диспропорцією, наївною ритмічністю та декоративізмом. Тісно чи іншою мірою такі риси властиві і двом попереднім згаданим надгробникам. Лише в обличчях простежується прагнення відтворити образ, близький до дійсності. Лагодовський

* Львівський кафедральний костел.
** Зберігаються в ЛІКГ. Надгробник
О. Лагодовського був доценту розбитий, але
після реставрації повністю відновлений.
Постать Анни Синявської сильно пошкоджена,
за фотоматеріалам була реконструйована.
Виставлено в Одеському замку.

*** Надгробник Валенти Гербурта зна-
ходився в костелі с. Скелівка Самбірського
району Львівської області, тепер — у бер-
нardinському костелі у Львові.

Чардинському костелі у Львові.

виглядає старим селянином (хоч по-
мер у 49 років) *.

Пам'ятник Лагодовського цікавий тим, що на ньому зберігся стародавній напис тогочасною українською мовою: «Ту лежить уроженый Александръ ванко Лагодовский с Лагодова который жиль на свѣтѣ лѣть М ... ПРЕ/ставися мѣсяца сті..ня К.. дня року АФОД который гробъ дала справити на паметку малжонка своего уроженая Барбара Сесьна Лагодовская. Бже в УЛИ милостию Дши его». □

Кращим серед названих чотирьох пам'яток, безсумнівно, є надгробник Анни Синявської (знаходився в каплиці бережанського замку), третьої дружини Єроніма Синявського, що померла в 1574 р. від родів в дуже молодому віці⁸⁸. Постать з білого алебастру трактована надзвичайно пластично завдяки лініям бланок одягу, які своїм характером нагадують ритмічне вирішення драпіровок на іконах XVI ст. Образ молодої жінки сповнений одухотвореного поетичного почуття. Скульптурний образ А. Синявської глибоко пройнятий ідеєю перемоги життя над смертю, що виходила із світогляду епохи Відродження⁸⁹.

* Лагодовський мав невеликий замок в с. Лагодові, в трьох кілометрах від Кучманського шляху, який часто вазнавав ворожих нападів.

ворохих нападів.
88 У питанні авторства надгробника А. Синявської відсутня єдність думок: одні приписують його створення Генріху Горсту (*Łoziński W.* Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 122), інші — Герману Гутте (*Gebrowicz M.* Studia nad dziejami..., s. 40). Цікавою деталлю скромного архітектонічного оточення є аттик, що нагадує декоративне завершення порталу палаццо Корнякта у Львові. Така подібність декоративних мотивів є не свідченням спільноти автора, а може бути лише підтвердженням спільноти художніх потоків, що виходили з единого центру.

89 Мимоволі виникає паралель між
грабниками Анни Синявської та Ілларії дель

Надгробник Валенти Гербурта ще раз переконує у відносності портретної подібності. Гербурт помер віком 49 років, і його зовнішній вигляд відомий з старого портрета, який ні в якій мірі не відповідає постаті з надгробника. Скульптура високого рельєфу передає облагороджений вигляд 'похилого віку' пастиря, нагадуючи прототипи з надгробників краківських єпископів Андрея Зебжидовського та Пилипа Паднєвського з вавельського кафедрального собору, створених Яном Михаловичем з Ужендува. На кожному із зазначених надгробників активно відбитий вплив народного мистецтва. Ця фольклоризація надає їм яскравого національного забарвлення.

Невисокий художній рівень визначає також скульптурне вирішення постатей Миколи та Єроніма Синявських в двох'ярусному надгробнику (80-ті роки XVI ст.)*. Як уже згадувалось, їх автором був Генріх Горст; про це свідчить підпис майстра у вигляді ініціалів Н. Н. та ремісничого знака — косинець і циркуль⁹⁰.

Надгробник Синявських — це солідного вигляду споруда, що нагадує фа-

Каретто, простежена в світлі думок Д. Рескіна (Рескін Д. Искусство и действительность.— М., 1900, с. 35).

* Уцілілі фрагменти постатей тепер зберігаються в ЛКГ.

⁹⁰ Твори Генріха Горста (у Львові жив з 1573 по 1590 р.) на відміну від Гутте, відзначалися важкуватістю. Мабуть, прозвище Згідливий, дане йому у каменярському цеху, членом якого він став 1582 р. (Kowalczyk M. Cech budowlany we Lwowie..., s. 67), влучно виражало його особисті якості, а також характер творчості. Горст, як і Гутте, був підприємцем, займався видобуванням алебастру і вів торговельні справи з Вроцлавом, Познанню, Краковим, виконував замовлення для Львова, Кракова, Бережан, а після 1590 р. залишив Львів заради Познані, де і помер близько 1612 р. Життєдіяльність Г. Горста розкрита в дослідженнях В. Ло-Г. Горста, Т. Маньковського, А. Бровіга, М. Гембаровича в достатньою повнотою.

сад ренесансного палацу, зроблена добре, але без творчої фантазії та одухотвореної витонченості. Відповідними оточенню є дві важкі, заковані в кам'яні обладунки фігури старих воїнів, як дві каплі води подібних один до одного — художник ні в їх поцах, ні в атрибутах нічого не міняв. Ця ритміка повторень справляє враження мужньої і впевненої в собі сили, чому сприяє занадто узагальнене моделювання об'ємних фігур, позбавлених індивідуалізації, однак репрезентуючих ідеальне втілення лицаря-воїна.

Надгробник Яна Синявського, що знаходився поряд з двох'ярусного надгробника його батька і брата в каплиці бережанського замку, мав на архітраві дату 1584 *. Постать вирізьблена з білого каменю на відміну від червоного мармуру, що послужив матеріалом для попередніх двох зображень. Пластичне трактування виявляє засади майстерності Горста: поверховість моделювання, відсутність виразу на плоскому обличчі, незграбність відчуття природності руху тіла.

Надгробники створювали приїжджі до Львова краківські майстри: Себас-тиан Чешек, Ян Бялій та Ян Заремба. Два перші вчилися в майстерні Яна Михаловича.

Чешек належав до найталановитіших майстрів, які працювали у Львові та його околицях в останній чверті XVI та на початку XVII ст. Він переніс на львівський ґрунт ліризм вчителя і його любов до орнаментики на шкоду конструкції. Ці особливості знайшли у Львові підтримку й активне зображення впливами східного мистецтва. До ранніх творів Чешека (у Львові жив з 1570 р.) відноситься надгробник Катерини Рамултової **, під-

* Деталі надгробника і його завершення в датою зберігаються в ЛКГ.

** Знаходиться в костелі м. Дрогобича.

писаний майстром: «Opus Sebastiani Czeszek Cracoviensis, Civis Leopolensis 1573». Він не виділяється серед такого типу творів, але має свої ознаки: рельєфний ренесансний орнамент (на відміну від інших, більш живописних), чітку загальну архітектоніку, підкорення матеріалу задуму художника, стриману наповненість форм і природність розміщення постаті видовжених і витончених пропорцій та багатство лінійних ритмів у бланках драпіровок.

Все це розкриває джерела впливу італійського мистецтва, вірніше його гуманістичних ідей, дозрілих на іншому ґрунті.

Простежити творчий розвиток за понад сорокалітній період діяльності Чешека у Львові (помер 1612 р.) не маємо можливості. Але не без його впливу створено двох'ярусний надгробник Гербуртів, Яна та його дружини Катерини з роду Дрогайовських (80-ті роки XVI ст.)*. Цілком можливо, що над постатями працювали різного творчого рівня два майстри. Чоловіча фігура з благородним обличчям вільно розміщена в едикулі, жіноча — застигла з примітивно спрощеним рухом рук та формою ніг, але дивовижно прегарним, наче запозиченим з іконописного мистецтва ритмом бланок драпіровки, в яких відчутно спогад готики.

Декоративну систему надгробника складають мотиви орлів, кам'яні силюети яких виступають з боків, але їх значення глибше — в цих символіко-поетичних образах приховано легендарну історію роду (повір'я про перетворення представників роду пі-

* Нема цілковитого впевнення в тому, що це надгробник Яна Гербурта. Існує гадка, що двох'ярусний пам'ятник належить старшому брату Яна Станіславу та його дружині Катерині Бажівні. Надгробник знаходився в костелі с. Скелівка, тепер зберігається в ЛКГ.

ля смерті в орлів)⁹¹. Ця готична за своїм ідейним спрямуванням деталь не затмарює загального ренесансного характеру пам'ятки, навпаки, збагачує її емоційно⁹².

Мужністю і простотою виділяються надгробники Софії Вольської та Андрія Сенинського *. Уже сам матеріал (пісковик) вимагав значного узагальнення, звертання до крупних мас, меншої уваги до деталей. Очевидно, надгробник дружини набагато поступається художніми якостями перед надгробником чоловіка. Їх початковий вигляд невідомий, не ясно, чи складали вони двох'ярусний масив, на що вказує однакова ширина ніш, чи були роздільними.

Все ж пам'ятники з'явилися не одночасно. Софія Вольська померла молодою, як можна припустити, у 80-х роках XVI ст., Андрій Сенинський — після 1604 р. Стилістичні риси фігур вказують на двох різних авторів **. Якщо надгробник Софії Вольської, що відзначається певною примітивністю, міг бути створений Яковом

⁹¹ Watulewicz J. Herbutowie fulsztyńscy i kościół parafialny w Fulsztynie.— Przemyśl, 1904, s. 25.

⁹² Висловлювались здогади про те, що Чешек міг бути автором надгробника Костятина Острозького (Dobrowolski T. Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich.— Kraków, 1974, s. 349).

* Пам'ятники були виявлені в 1966 р. експедицією ЛКГ у підземеллях розібраного в 1950-х роках костелу в Гологорах Львівської області. Вони колись знаходились у каплиці костелу, фундатором якого були Андрій Сенинський та його дружина Софія Вольська. Після руйнувань, яких костел зазнав в 60-х роках XVIII ст., надгробники були занесені в підземелля, де залишались до наших днів, незважаючи на побудову нової споруди храму на початку XIX ст.

** У надгробнику Софії Вольської є спільність з надгробником Барбари Mnishek (костел францисканців у Кросно), на якому підпис: «Jacobus Trwały Leopolensis Fecit» (Lwówek W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 128).

Тривалим*, то другого автора слід шукати серед львівських майстрів**.

Стилістичні ознаки, володіння матеріалом зближують пластику надгробника Андрія Сенинського із скульптурно-декоративним оформленням фасадів бернардинського костелу, каплиці Боймів та, як зазначалось, фризовом Успенської церкви: їх об'єднують спільні прояви ренесансного розуміння форми і, що найважливіше, спільність органічного зв'язку з духовною атмосферою свого часу.

Надгробник Андрія Сенинського втілював ідеал сили і мужності, поєднуючи два типи — сансовіновський та кінетичний. Він завершив собою півстолітню історію розвитку такого типу меморіального пам'ятника, в якому ще зберігались потенційні сили, духовна близькість з епохою і вірність створеному ідеалу. Тут масивна чоловіча постать в обладунку подана майже об'ємно, монументально-цильною, з обмеженою кількістю деталей. Цьому трактуванню відповідає внутрішня суть людини. Представник шляхетського стародавнього роду, Андрій Сенинський (його батько, Ян Сенинський, галицький каштелян, в 1577—1582 рр. посадив кафедру львівського архієпископства) був львівським підкоморієм. За його панування місто Гологори, включаючись в активну торговельну орбіту, переживав цейний розквіт. Українське міщанство за прикладом інших міст об'єднується в братство, чому не тільки не перешкоджав Сенинський,

* Яків Тривалий (чехове прозвище — тривкий, міцний) майже невідомий у Львові. Очевидно, він працював за межами міста, що підтверджує декілька надгробників, виконаних на замовлення маєткової магнатерії.

** За своїм характером і трактуванням надгробник Андрія Сенинського близький до надгробника Яна Фредра (кафедральний костел в Перемишлю), з яким його зв'язує не тільки спільність деталей, а й архітектонічна цілість.

але навіть виступив з протестацією проти свавілля львівського єпископа Гедеона Балабана. Гологорське братство, прагнучи звільнитися з-під духовного пригнічення, вело з Балабаном довготривалу боротьбу і при цьому виявило політичну зрілість і соціальність з Львівською Ставроцігією. Сенинський опротестував перед сеймом розправу Балабана над одним із гологорських міщен⁹³.

Очевидно, особисті якості Сенинського разюче відрізнялися від розбійницьких манер його родичів, які належали до анархічних шляхетських кіл, зайнятих грабіжництвом, насильствами, вбивствами в постійних домашніх (міжусобних) війнах⁹⁴. Зображення Андрія Сенинського відзначається гострою індивідуалізацією. Тут уже можна говорити про портрет, настільки переконливо передані риси людини сильної волі, що звикла до стриманості почуттів і до дій рішучих та відвертих. У портреті відсутня інтимнаnota. До певної міри це ідеалізоване та одночасно героїзоване зображення, що стоїть на порозі появи парадного портрета. В цьому його відхід від традицій і новизна, що була введена в надгробниках.

Не поступається художнім рівнем попередньому твору, але протилежний настроєм і врешті змістом надгробник у вигляді епітафії дітей Станіслава Даниловича*. Він складається з

⁹³ Срібний Ф. Два епізоди з історії боротьби Гедеона Балабана з Львівським братством. — ЗНТШ, 1914, т. 117/118, с. 207—214; Monumenta Confraternitatis Stawropigianaes Leopoliensis. Leopolis, 1895, т. 1, гоч. 1, с. 154—155 (скарга А. Сенинського на Г. Балабана до Ставроцігійського братства).

⁹⁴ Łoziński W. Prawem i lewem. Lwów, 1904, т. 2, с. 51—55.

* Надгробник дітей С. Даниловича знаходився в костелі м. Жидачева, тепер — у збірці ЛКГ. Дата, що розміщена внизу, — «1580» — не зовсім відповідає дійсності, бо в текстах зазначено різні роки смерті дітей — 1570 (хлопчика) та 1576 і 1581 (дівчинка).

двох частин: нижньої, присвяченої дочкам Катерині та Єлизаветі, що померли в ранньому віці, — дві фігури, наче висять у повітрі, втративши вагомість, одна навпроти одної, одягнені у важкі сукні дорослих матрон, вільними руками обмінюються потиском; на верхній — в окремій ніші постать хлопчика в обладунку. Якщо в зображені дівчинок відчутий почерк Якова Тривалого, то постать хлопчика в білого алебастру належить до кращих творів в пластичі XVI ст.⁹⁵

Каспар Данилович помер віком двох років, але зображені як юний лицар, у вільній позі, лежачи на подушці і підперши рукою голову. Про смерть нагадують лише атрибути: череп та клепсидра. Сон підлітка природний, як і його поза і м'який жест правої руки, що лежить на грудях. Все ество сповнене зворушливої чистоти, а ледве вловимий відсвіт посмішки на обличчі наче відбиває світлу печаль «Тренів» Яна Кохановського.

Підатливий алебастр під талановитим різцем набирає досконалі форми: в ній подих життя і одночасно піднесено-поетичне тлумачення. В цьому творі зникла незgrabна напруженість руху, властива деяким пам'ятникам. Тут свідомо вирішенні завдан-

⁹⁵ Автор зображення Каспара Даниловича невідомий. І знову необхідно вдатись до аналогії. Майстерністю та інтерпретацією образу Каспара Даниловича близький до постаті племінника, Яна Даниловича, з епітафії, що знаходиться в парафіяльному костелі в Олеєсько. Ян помер у п'ять років, але зображеній в лицарському обладунку. Епітафія, її прикраси і композиційний лад нагадують епітафію Зигмунта Бресслера (каплиця Боймів), створену Пфістером. Є підстави вбачати авторство Пфістера в зображеннях Яна і Каспара Даниловичів. Отже, надгробник підказує справедливість такої думки, бо тісніше пов'язується з маньєристичним його тлумаченням, ніж з епічністю другої половини XVI ст. Близькість трактування постатей Яна і Каспара Даниловичів зауважив Гембарович (Gębarowicz M. Studia nad dziejami..., с. 320).

ня високої естетичної дії, довершений ідеал краси переданий у стані щасливого спокою і світлого сновидіння, чимось нагадуючи надгробник Анни Синявської, лише в більш гармонійній і величавій інтерпретації. Фігура завдяки об'ємно трактованій голові видається круглою, мовби оточеною повітрям. При узагальненому трактуванні тіла, рук і ніг всю увагу притягують пластично цільно, винятково зачінено виліплени риси обличчя. Це було втілення романтичного ідеалу.

Лицарські надгробники, які ще продовжували створювати протягом першої половини XVII ст., відносились до явищ глибоко консервативних. П'ять таких надгробників (збереглися без обрамлення*) знаходяться у львівському домініканському костелі. Уточнити особи зображених неможливо, хоч відомі їх імена: Станіслав Владек, белзький воєвода, два Дідушицьких, якійсь представник родини Ходоровських і, нарешті, Ян Свощовський. Останній є єдиним точно визначеним з п'яти: він лежить вільно, не спираючи на руку голови. В цілому де невиразні, беззмістовні статуї, в яких головна увага майстра-ремісника була спрямована на шліфовку деталей декоративно-трактованого обладунку. Ці пам'ятники приваблюють лише реалізмом деталей, формальною майстерністю обробки матеріалу (алебастр). Все ж серед них відділяється постать Яна Свощовського майстерністю виконання і прагненням до портретності, що навіть породило здогад про можливість авторства Йоганна Пфістера⁹⁶. Але всім домініканським фігурам, в тому числі й Яну Свощовському, властива ідеалізація і граничний консерватизм.

* Знищено під час пожежі старої споруди костелу до 1748 р.

⁹⁶ Łoziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 181.

Саме Пфістер створенням надгробника Адама Синявського та рідкісною за кількістю фігур надгробника його синів Миколи, Олександра і Прокопа *, завершив сторінку майже столітнього періоду розвитку цього виду пластики. У пам'ятниках Синявських відсутня тема лицарського подвигництва — воїни реально сплять тяжким, втомленим сном, справляючи враження небажання пробудження. Ім притаманна пасивність, породжена трагічним безасиллям людини перед нищівним часом та зрадливістю долі, що підкреслено масштабною диспропорцією між невеликими фігурами і масивним, громіздким обрамленням з розкрепованим фронтоном (в надгробнику синів), або колонадою, якою підтримується антаблемент невмолимо жорстких та холодних форм з надуманим алгоричним завершенням (в надгробнику Адама Синявського). І в останньому пам'ятнику, в якому саркофаг з постаттю захований в тіні глибокого портика за колонами, і в попередньому, де постаті обезброєно виставлені, як на судилищі, людині наче приділено мізерне місце в космосі, який її придушує і приборкує нездійснені бажання. Тому будигани, що стирчать із затиснених рук молодих Синявських як знаки суспільного становища та честолюбства намірів, звучать гіркою іронією скоромину-часті життєвих виявів. Відчуженість пристінних надгробників підкреслено ще тим, що вони не зв'язувалися в одне ціле з реальною архітектурою інтер'єра, — адже Пфістер був автором каплиці, в якій прикрасив виключно багатою стукковою орнаментикою купол, — і не складали цілісного ансамблю з оточенням.

Надгробники синів і батька різні за характером: урочистий, триколонний портик влаштований так, що середня колона припиняє подальший шлях до розміщеного за нею саркофага з постаттю, в цілому створюючи враження інтер'єра в інтер'єрі; в другому — три саркофаги ні конструктивно, ні органічно не в'яжуться з обрамленням⁹⁷. Обрамлення надумані, ускладнені класичним репертуаром, символами Науки, Мистецтва, Мудрості, Щедрості та Сили або ж емблемами військової доблесті й слави. Порівняно з надгробниками другої половини XVI ст., що прикрашені переважно орнаментом, зміст пам'ятників першої половини XVII ст. розширився, претензійно звертаючись до ерудованого глядача, який зміг би зміряти їх духовну глибину та оцінити виняткові добродетелі заснулих лицарів. До певної міри контрастом декоративно-архітектонічному оточенню виступають реалістично трактовані портрети Адама та його сина Миколи, яких добре знав Пфістер і нащевно зберіг їх зовнішні риси та переконливість характерів: бурхливого, гаряче закоханого в життя, жадібного до діяльності батька та стриманого, скільки до роздумів сина (останні десять років життя Микола тяжко хворів)⁹⁸. Олександра і Прокопа в другий приїзд до Бережан скульптор вже не застав живими⁹⁹.

⁹⁷ До речі, триколонний портик нагадує вроцлавські надгробники єпископа Іоанна Туро та Г. Рибіша (*Kębiowski J.* Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500–1560.— Poznań, 1967, il. 53, 56).

⁹⁸ Maciszewski M. Brzeżany w czasach Rzeczypospolitej polskiej.— Brody, 1911, s. 66.

⁹⁹ Йоганн Пфістер походив з Вроцлава. Його батько, Георг Пфістер, родом з Гальбронн (Німеччина), в актах Вроцлава виступав від 1566 р. по 1576 р. (*Skuratowicz J. Początki nurtu niderlandzkiego w rzeźbie 2 pol. XVI w. na Śląsku*. — In: *Sztuka okolo roku 1600*, s. 30). Йоганн народився 1573 р.

* Усі постаті з червоноого мармуру в сильно пошкодженному стані були перевезені в 1966 р. до Львова і зберігаються в ЛМКГ. Там же знаходяться частини обрамлення.

Тому їх зображення — це до певної міри ідеалізована уява. Адже в творчості Пфістера портрет посідає одне з головних місць. Він зміг втілити образ свого сучасника періоду контрреформації з виключкою об'єктивністю і сувереною правдою. Доля його пов'язана з високою шляхтою та міськими патріціанськими родинами, які ставили перед мистецтвом свої вузькокласові й одночасно діаметрально протилежні вимоги. І хоч скульптор задовольняв одних і других, все ж йому співзвучнішими були ідеали і сучільні позиції багатьох горожан.

Очевидно, міщанський портрет мислився в межах меморіального зображення періоду контрреформації, яка вплинула на зміну надгробника і отже, портрета. Серед багатого міщанства популярною стає епітафія, в якій людська постать зображувалась на колішках з молитовно складеними, як в середньовічних надгробниках, руками, зверненою до розп'яття або єти — теми страждання. В людському образі підкреслювалось релігійне прослухенство і фанатична відданість вірі, що до певної міри накладала на портрет відбиток однобокості, а одночасно всупереч намаганням континентальної свободолюбством, проводила чину на вихолощення багатства лісських почуттів, перед скульптором поставлено завдання, виховане гуманізмом Відродження, — втілення дивідуальних рис і неповторності характеру. Особа в таких зображеннях не ідеалізувалась, а передавалася граничною правдою.

Підібний характер зображенъ з'явився у Львові ще у вотивних вітва-

Учився у вроцлавських майстрів, більшість з яких були вихідцями з Нідерландів, тому на його творчості яскраво помітний вплив мистецтва підерландського та німецького маньєризму. До Львова Пфістер приїхав на початку XVII ст.

рях. На одному в таких віттарів зображеній Єронім Запала, львівський патріцій, навколошках перед роз'яттям *. Даний портрет цікавий тим, що в ньому, на зміну суворому аскетизму середньовіччя, з'являються як в зародку реалістичні тенденції — схильність до передачі індивідуальних рис поряд з активною увагою до предметності. Віттар Запали відносять до творчого доробку Германа Гутте.

Пфістер в портретному жанрі обмежував себе вузькими завданнями меморіального призначення. В епітафії зятя Юрія Боїма, Зигмунта Бреслера (1612 р., каплиця Боїмів), він зобразив в рельєфі, розфарбованому олійними фарбами **, погруддя молодого енергійного чоловіка, яке в повному розумінні є станковим портретом. Різкий поворот голови, порушуючи суворість канонізованої одноманітності, вносить у трактування образу схильовану романтичну піднесеність. Про людину майстер намагається розповісти повніше навіть в традиційних надгробках, порушуючи їх канонізовані норми. В двох зображеннях церковнослужителів Пфістер по-різному вирішує образ кожного з них. I хоч повзую архієпископом Ян Замойський повторює давні надгробники церковних ієрархів, але поглибленим змістом його образ багатший за меморіальні пам'ятники різця Яна Михаловича Шевченка Марія Падовано.

або Джованні Марія Падовані.
В цьому зображені вражав глибокою правдою і переконливо передане втомлене тіло, і важкість голови з сухими рисами обличчя, і в'ялість правої руки, що лежить на нерозкритій книзі. В парадне зображення входила інтимна нота, що було характерним для маньєристичного портрета.

* Львівський кафедральний костъол.
** В меморіальній скульптурі Німецьчи-
ни XVII ст. ілюмінування часто засто-

** В меморіальній скульптурі
нині кінця XVI ст. ілюмінування часто застосовувалося.

Ще більшу активність виявив скульптор щодо Томаша Піравського, якого він добре зінав (Піравський був хрещеним батьком сина Пфістера). Створюючи портрет не-байдужої йому людини, майстер не міг приховати в цьому об'єктивно-правдивому зображенії ні свого добродушно-іронічного погляду на хворобливу честолюбність Піравського, ні бажання підкреслити фізичні вади портретованого (коротке тіло, випнутий живіт). Майже покоління в єпископській інфулі постать, що стоїть зі смиренно складеними руками (Піравський був відзначений єпископською інфулою в останні роки свого життя), розміщена в скромних розмірах епітафії (1619 р.)*, яка, очевидно, була замовлена ще за життя суfragана **.

Без сумніву, у великих, на повний зріст дерев'яних статуях святих Іероніма, Катерини, Миколи та Єлизавети, створених для головного вівтаря костелу с. Біще, втілені портрети представників магнатської родини Синявських. Якщо в св. Іеронімі в кардинальському капелюсі, з левом біля ніг можна побачити риси Адама Іероніма, що помер в 1619 р., то в св. Катерині втілена натура сильного й вольового характеру, яким й відзначалася Катерина Синявська. Після смерті чоловіка і трьох синів вона взяла в свої руки управління величезними маєтками. Перемагаючи біль частих і тяжких втрат, Синявська не втрачала самовладання ні перед турками, під час суворих облог замку, ні в часи морових та інших лих, і мала єдину мету в житті — збереження потомственої лінії роду¹⁰⁰.

Мужність цієї жінки захоплювала сучасників, її життя проходило перед

очима Пфістера, який починаючи з 1627 р. постійно жив у Бережанах і трудився над надгробниками Синявських. Тому-то зображення св. Катерини — це по-справжньому світський парадний портрет, не позбавлений декоративності та узагальнення, але в якому збережено подих живої натури, що підкреслено ограйдними йдалеко неідеалізованими формами тіла, міцними, з цупкою хваткою руками та обличчям з слідами в'янення, але владним, сповненим витримки й життєвої потенційності. Безперечно, в створенні цього образу відіграло велику роль безпосереднє спілкування скульптора з живим прототипом, знання життєвих колізій Катерини Синявської та прагнення об'єднати легенду з героїчною бувальщиною (бородатий в чалмі турок, що лежить біля ніг жінки, натякає на звитяжні перемоги над ворогами). Дві інші статуї не наділені такою життєвою повнокровністю, іх мистецький рівень поступається перед зображенням Іероніма та Катерини. Не виключено, що вони виготовлені в майстерні без активного втручання Пфістера.

Груповим портретом можна вважати епітафію Боймів. Це один з останніх творів скульптора. Його авторство стверджується заповітом Павла Бойма¹⁰¹.

Епітафія складається з двох частин: у нижній зображення Юрія Бойма та його дружини Ядвіги, звернених до пісти; у верхній стоять навколо підніжжя Павла Бойма з двома синами та його дружина Дорота з дочками. Над ними каскадом здіймаються до центральної постаті Христа по три з кожного боку однакові дитячі фігури. Рівень майстерності епітафії неоднаковий. Очевидно, в її створенні брали участь

майстерня і, можливо, син Пфістера, який також був скульптором¹⁰².

Композиція епітафій виходить із традицій сілезького мистецтва, вірніше німецького. Мотив пісти, запозичений з творчості Христофа Вальтера II (вівтар з Дрезденського історичного музею)¹⁰³, не належить до кращих досягнень скульптора.

Очевидно, замовлення вимагало дотримуватись традицій, і Пфістер в образах Боймів повторив своє вирішення портретів надгробника Острозьких в Тарнуві. Все-таки портрети Острозьких більш органічні, в Боймах же відчувається згасання традиції. Кожний портрет має заклякло-незворушливий, але надзвичайно індивідуалізований вигляд. З глибоким реалізмом відтворено образи людей владних і чванливих, за суворою стриманістю яких приховане напружене внутрішнє життя. Пишністю одягу підкреслена соціальна значимість Боймів, що належали до львівської патриціанської еліти. Їх сутність розкрита скрупими штрихами, інколи лише поглядом, манeroю тримати голову, непомітним відходом від скованої норми рухом тіла, як це бачимо на прикладі з сухими рисами обличчя Ядвіги. В ній збережений образ фанатично релігійної жінки, що пильно охороняє підвалини сім'ї і свого клану. А на благодушно-розплівчастому обличчі дружини Павла не приховано вираз обмеженості й безтурботності. Глибше розкриті образи Павла та його синів. Пфістер тонко передав

¹⁰² Maikowski T. Kaplica Boimów we Lwowie, s. 316. Приписувати сину Пфістера, що народився 1620 р., виготовлення епітафії, враховуючи нерівність майстерності, немає підстав. Дві жіночі фігури (дочки (?)) перед дружиною Павла Бойма та гірлянда однотипних фігурок завершення могли бути доповненнями пізнішого часу.

¹⁰³ Heutschel W. Dresdner Bildhauer des 16. und 17 Jahrhunderts.— Weimar, 1966, il. 52, 55, 60.

внутрішню суть Павла, якого добре зінав як людину вчену (вчився в Італії, був медиком), що розуміла конфлікти епохи та її хижакькі закони.

Як гуманіст Павло не міг миритися з несправедливостями і, хоча займав високі суспільні посади, але в своєму заповіті застерігав синів від активної участі в суспільному житті, маючи, під впливом гірких спогадів про своє перебування на посаді віленського війта¹⁰⁴. На портреті обличчя Павла оповите затяжною скорботою, в ньому і безвладна розгубленість, і усвідомлена людська гідність. Сини Павла вибрали різні дороги: один пішов слідами батька — став медиком, другий — вченим, третій загинув молодим, залишивши глибоку скорботу в душі батька, яка вилилася навіть на сторінки заповіту. Двоє з синів зображені перед батьком.

Портрет родоначальника Юрія Бойма, що помер 1617 р., створювався, очевидно, згідно з його живописним зображенням, бо в ньому відсутня голова строта живого враження.

Портретна спадщина Йоганна Пфістера посідає в мистецтві того часу виняткове місце. За глибиною розкриття людського образу вона не поступається живописним портретам, а по-декуди переважає, торуючи шлях до глибших осягнень в розкритті суті людини. Пфістер творив на більш широкій основі, ніж йому диктували замовники, відкидаючи умовності надгробного зображення контреформаційного змісту. І якщо його портрети своїм розміщенням ще пов'язані з надгроб'ям, то художньою концепцією, образним вирішенням воїні є глибоко світськими. Це маньєристичні твори — в них закладена трагічна роздвоєність, продиктована суперечностями епохи: їм не вистачає справжні

¹⁰⁴ Łozisław W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie..., s. 77—78.

* Львівський кафедральний костьол.
** Суfragan — єпископ без єпархії, вікарій, помічник єпархіального єпископа.
¹⁰⁰ Maciszewski M. Brzezany..., s. 80—81.

¹⁰¹ Łozisław W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 183.

ньої героїчності, переконаної величі, сили, на що претендують зображені. Їх зворотним станом є друга прихована тема — безсила, бездіяльного роздумування, нерішучості. А разом з тим зображені в плоті від плоті люди свого часу. Так, Пфістер фіксує фінал епохи і з гуманістичних позицій нарекслює в портреті цікавість до внутрішнього змісту — програма для наступного етапу розвитку цього жанру.

Певним контрастом до творчих позицій Пфістера виступають портрети каплиці Кампіанів — два мармурові погруддя із зображенням львівських патриціїв Павла і Мартина, батька й сина. Вони належать до колоритних індивідів не лише Львова, а й свого часу.

Ці люди були пов'язані з гуманістичними колами Krakowa, вчилися за кордоном і, як справжні представники тієї епохи, наділені «всіма крайностями життєвої і розумової енергії в їх єдності»¹⁰⁵. Черствий і пихатий, доктор Павло був «людиною суворою, твердою і жадібною»¹⁰⁶, не знати ні пощади, ні співчуття до своїх підлеглих. Все життя він прагнув до влади і багатства, не любив людей, і його ніхто не любив.

Так і його син Мартин викликав одночасно і захоплення і ненависть. Його, доктора медицини, вихованця падуанського університету, обзвали лихварем, хижаком, злочинцем і тираном рідного міста¹⁰⁷, і водночас ця людина жертвувала на відновлення зруйнованого господарства міста, оборонних укріплень після облог, морових язв, пожеж величезні кошти. Львів був в економічній залежності від свого диктатора і в 1628 р. оголосив йому справжню війну: позбавив йо-

¹⁰⁵ Valery P. Pièces sur l'art.— Paris, 1934, p. 266.

¹⁰⁶ Loziński W. Patrycyat i mieszczanieństwo lwowskie..., s. 58.

¹⁰⁷ Ibid., s. 61.

го місця в міській раді і навіть міського права. Кампіан не скорився, і в той час, коли наближалась перемога у вигляді королівської реабілітації, він — помер! Все, що Мартин Кампіан робив, він робив з розмахом, демонстративною помпою. Він насаджував монументальні пам'ятки, міську вежу, будував оборонні укріплення, в яких вагомо втілилися його честолюбство і честь міста. І як визнання цих заслуг в надгробному написі читаємо: Saluo Campiano Felix Leopolis (Щасливий Львів вітає Кампіана).

Епітафійні портрети Кампіанів — це документи епохи. В них відсутня естетична оцінка людини, вони гранично об'єктивні — тут відтворені з непідкупною правдою, глибокою реальністю і сміливістю колоритні образи тогочасного Львова. Поряд з узагальненням в портретах виражені індивідуальні характери, запозичені з погрудних зображень нідерландських художників, в яких насамперед скеровувались прагнення на досягнення максимальної фізичної подібності. В зображеннях присутні той же підхід і та ж атмосфера, що панує в таких творах, як живописні портрети Стефана Баторія, Юрія Миншека, Романа Сангушка. Отже, час створення портретів Кампіанів слід віднести до межі століть, бо вони ще тісно пов'язані з тенденцією XVI ст., що виражалась в досягненні конкретної індивідуалізації, об'єктивної вартості. Як на європейські виміри, таке явище характерне для епохи кватроченто. За стилем ці портрети близькі до статуй апостолів у вівтарі, каплиці Кампіанів, ботехнічні прийоми обробки мармуру, трактування окремих деталей (очі, вуха, волосся, перенісся, зморшки) виявляють руку одного і того ж скульптора — ним був Генріх Горст¹⁰⁸. Справді,

¹⁰⁸ Відносно авторства портретів Кампіанів думки дослідників неоднозначні. В. Лозінський вказує на їх пізнішу появу, після

між апостолами і портретами існує оптимальний зв'язок, хоч однаковою мірою жива розбіжність між ідеалізацією перших і натуралізацією других як вияв протилежності завдань. Праобразом служили скульптурні погруддя італійського мистецтва, що в даному випадку виражало честолюбні праціння Кампіанів для підкреслення своєї причетності до гуманістичних кіл *.

До видатних досягнень єпітафійного жанру належить меморіально-надгробний ансамбль Жолкевських (30-ті роки XVII ст.) в жовківському костелі. Він складається з двох груп, розміщених обабіч вівтаря, в кожній по дві на повний зріст фігури: зліва батько Станіслав й син Ян, справа — мати Регіна з Гербуртів та дочка Софія Данилович. Надгробники являють собою площинні споруди з двома нішами для постатей, обрамлені корінфськими колонами, на імpostах яких стоять статуї патронів зображених осіб. Їх завершують по дві алегоричні фігури на профільованому антаблементі, що лежачи підтримують щити з гербами. Статуї Жолкевських об'ємні: чоловіки в обладунку стоять біля столів, тримаючи в руках булаву й буздиган, ознаки суспільного становища; жінки в традиційних дов-

смерті зображеніх (Loziński W. Sztuka lwowska w XVI—XVII wieku, s. 161). Цю думку підтримує М. Гембарович, заявляючи, що епітафії і погруддя з'явилися близько 1660 р., під час реконструкції, проведеної В. Зіморовичем по інтер'єрному і екстер'єрному оздобленню каплиці (Gebarowicz M. Studia nad dziejami s. 61—62). П. Маньковський висуває авторство Й. Пфістера, хоч в характеристиках портретів вбачає руку попередників Пфістера.

* Портрети такого типу, які, безсумнівно, зберігають в собі ренесансні стилюві риси, з'являються на скромних надгробках багатого міщанства в 90-х роках XVI — перших десятиліттях XVII ст. (надгробники Яна Пшибили в Казімежу Дольному, Цепеловських та Добришевських в Krakові).

гих сукнях і хутряних шапках на головах, в руках — вервиці.

Найцінніше в цих пам'ятниках — портрети, в яких передані образи владих людей, об'єднаних спільністю цілей і поглядів. Особисті почуття глибоко сковані під зовнішнім непроникливим панцером. За настороженістю батька відчути старече гіркота і тривожні передчути, а меланхолійні роздуми сина витікають із глибоко вкоріненої пасивності та самотності — контраст зовнішнього і внутрішнього погляду образів, що в невід'ємними від свого часу. Тут постає драматичний фінал роду.

Скульптурні портрети Жолкевських глибші й вищі за живописні прототипи, з яких запозичена загальна композиційна конструкція та репрезентативний характер. Вони входять до ряду найкращих творів періоду пізнього Ренесансу.

Останнім визначним твором є єпітафійний портрет Адама Киселя **. За своїм характером, яскраво вираженою світськістю він близький до попередніх. У цьому поколінню парадному зображені, що розміщені в неглибокій ніші з барочним важким обрамленням, підкреслена тенденція до героязації, до свідомо перебільшеної оцінки людини.

По суті, надгробне зображення А. Киселя вже наділене ознаками барочного мистецтва — риторичний панегірик на честь київського воєводи в плані поширеніх парадних зображень того часу, за яким втрачається справжня суть цієї людини. Кисель був людиною користолюбною і лукавою. Він пишався своїм місцем «сенатора в короні польській» і як сенатор

** Надгробник А. Киселя (1653 р.) знаходиться в Покровській церкві с. Низкинічі Волинської області. Матеріал — сірий алебастр, поліхромований. Очевидно, поліхромія не оригінальна, а введена значно пізніше.

ЖИВОПИС

всю свою енергію скерував під час визвольної війни 1648—1654 рр. на проведення прошляхетської лінії, ворожої повсталому народові, фальшиво запевняючи про оберігання ним православної церкві, віри й національних дінностей.

Справді, Кисіль помер як илен Львівського Ставроцігійського братства, у вірі своїх батьків, але не був вірним народові і все робив, щоб не допустити союзу козацтва з Росією. Його старання були гідно оцінені: в 1649 р. він, брацлавський староста, отримав місце київського воєводи, надане йому не без політичного припину¹⁰⁹.

Пластика надгробника А. Киселя дуже близька до ансамблю Жолкевських, хоча увага в ньому звернена тільки на зовнішнє окріслення, отже, перевагу здобули декоративні елементи, суха ритмічність, схематична узагальненість форми — в портреті втрачалась ренесансна традиція.

Роль скульптури в тогочасному мистецькому житті на Україні надзвичайно активна, незважаючи на те, що своїм розвитком вона завдячувала двом джерелам, від яких була повністю, особливо на перших порах, залежна і з яких черпала оживлюючу наснагу: архітектурі та живопису. Очевидно, така органічна взаємозалежність сприяла створенню синтезу як вищого мистецького досягнення епохи. Синтез конкретизував характер

тер скульптури, її художньо-ідейну програму, але не вичерпував усіх її можливостей. Справді, в скульптурі прямолінійніше, ніж в живопису, відбилась ідеологічна боротьба того часу, з її полярними ворогуючими контрастами. З одного боку, прогресивні ідеї національно-визвольної боротьби, утвердження національної самосвідомості, що знайшло відбиття в діяльності братств, з другого — антигуманна спрямованість контрреформації. Остання наче сприяє становленню скульптури, але, спираючись в своїй політиці на маньєризм і використовуючи в ньому іrrаціональність, тенденції містичизму і готики, відхід від реальності задля безвихідно понурої абстрактності, доводить пластику до вихолощення і поступового в ній згасання здорових ренесансних основ. Католицька реакція при потуренні бюргерства, в даному випадку львівського, з його нахилом до провінційного спокійного існування, нанесла мистецтву скульптури тяжкий удар, від якого воно тривалий час не могло оправитись. Тому санкціонується надалі цехове ремесло, підtrzymується прикладний декоративізм на шкоду творення образів глибокого суспільного змісту, надовго зникає портрет. Все те краще, що з'явилося в українській скульптурі протягом майже столітнього періоду перед національно-визвольною війною 1648—1654 рр., відобразило в собі прогресивні спрямування з їх ренесансним гуманізмом і духовним розкріпаченням людини.

¹⁰⁹ Документи Богдана Хмельницького (1648—1657). — К., 1961, с. 103, 114, 165.

Незважаючи на те що нові гуманістичні ідеали відкрились і втілились раніше в архітектурі, яка повела за собою й скульптуру, все ж живопису належить видатна роль в художньому перетворенні реальної дійсності. Духовний світ людини з його постійним процесом ускладнення зміг розкритися з належною повнотою лише в живопису. Вже в кінці XVI ст. з'являється новий жанр — портрет, поступово зароджувались пейзаж, натюрморт, побутова сцена. Ale це жанрове розмаїття існувало ще в межах старих форм, поглиблюючи та збагачуючи їх більшим життєвим досвідом, бажанням у релігійних та лігендарних історіях знайти відгук на сучасні події. Світ змінювався і безмежно розширювався навколо людини, і вона, щоб уважніше заглянути в навколо, середовище своєю практичною діяльністю і участю в наявних подіях, докорінно перебудовувала свою свідомість. Діапазон її духовних запитів нестримно зростав, і старі рамки ставали надто тісними як у житті, так і в мистецтві. Час висував нові ідеали, які відповідали земним праобразам і які своїм змістом наповнювали традиційні образи. Героїчне виражало дух епохи, пронизуючи твори архітектури, скульптури і, звичайно, живопису.

* * *

Не монументальному живопису в цей період випала відповідальна роль, бо не в ньому розкрились новаторські тенденції епохи. Станкові види живопису (насамперед, іконостас) стають конкурентами настінних розмальовань. Однак настінний живопис не був таким рідким явищем, як може здаватися при дослідженні кількох збережених до нашого часу пам'яток. Варто згадати про загиблі живописні ансамблі — Золочівська церква (1530 р.), Успенська церква в Меджибожі (перша половина XVII ст.) або уцілілі фрагменти фресок, нерідко перемальованих, Покровської церкви в Сутківцях (XV ст.), храмів у Гощі (1636 р.), Охлопові (1638 р.) та багато інших, — і картина постає іншою.

До речі, такого багатства розписів високого художнього рівня, як де мало місце в XIV—XV ст., у наступні роки уже не спостерігаємо. Але безслідно не минув для подальшого розвитку українського мистецтва нагромаджений досвід, і цінними виявилися розписи ротонди в Горянах (XIV—XV ст.) з їх по-земному людяною одухотвореністю образів; цикли фресок у Вислиці (кінець XIV — початок XV ст.), в Сандомирі, Вавелі, Krakowі i, нарешті, в Троїцькій каплиці в Любліні, в яких неутильно розвивалось прагнення до розкриття психологічно складних людських взаємовідносин.

Щільно пов'язані з цим періодом розписи, збережені в невеликих фрагментах церкви св. Онуфрія в Лаврові і Вірменської церкви у Львові. Їх створення відносяться до кінця XV — початку XVI ст. Ці фрески викликають особливе зацікавлення і досконалістю художніх якостей, і красномовним свідченням активних творчих контактів між слов'янськими і сусідніми народами. Лаврівські фрески були створені за зразками, поширеними в Молдавії і на Балканах, пов'язані вони і з сербським монументальним мистецтвом¹.

Цикл лаврівських фресок, присвячений акафіstu богородиці, в українському мистецтві є унікальним. Чимало з його сцен були невідомі на Україні і надовго залишилися натхненними зразками. Своєрідне архітектурне тло, глибокий духовний зміст образів, а також насичений колорит спостерігаються в багатьох іконах, які походять із самбірсько-лаврівського кола. Саме людяність почуттів і перетворена ними краса ліній лаврівських сцен були підхоплені іконопис-

цями наступного століття для утвердження гуманістичних ідеалів.

У розписах Вірменської церкви вбачають точки зіткнення з мистецтвом Новгорода і Пскова². Живопис її відзначається динамічністю, пафосом руху, сміливістю ракурсів, психологічною експресією. У постатях наскрілюється прагнення до передачі об'ємної форми.

Глибоке духовне насичення, високий рівень виконання, краса колориту (в ньому, як і в образній спільноті, є певна спільність двох пам'яток)³ ставлять розписи Лаврова і Вірменської церкви у Львові на особливі місце. Вони завершують класичний період українського монументального мистецтва і перебувають на підході до нового, ренесансного періоду. Але закладені в них починання не отримали свого розвитку. Велика в часі перерва, якою відділені ці два творіння від розмалювань дерев'яних церков першої половини XVII ст., не заповнена з'єднуючими ланками. Не збереглася настінна темперна поліхромія, на що вказують архівні документи Львівського кафедрального костьолу⁴. Не розв'язаним залишається питання, чи був здійснений розпис повозбудованої Успенської церкви у Львові на кошти молдавського господаря Олександра Лопушняну та його дружини Роксанни, як того бажав ктитор у грамоті від 22 квітня 1565 р.⁵

У нових умовах, у несприятливій для монументального живопису атмосфері здійснюються протягом першої половини XVII ст. лише розписи де-

рев'яних церков. Із уцілілих до нашого часу слід назвати церкви св. Параскеви в с. Радруж та св. апостола Якова в с. Поворозник (обидві на території ПНР), розписи яких створені майже одночасно — на рубежі XVI—XVII ст., а також церква Різдва богородиці в с. Хотинець поблизу Яворова (1615 р.), св. Духа в с. Потеличі (перша половина XVII ст.), церква Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі (перед 1636 р.). Їх виконавцями були народні майстри. В першій половині XVII ст. іконографія стінопису на Україні позбувається догматичної окostenіlostі, сусільна свідомість вимагає втілення нових ідей в певних сюжетах з життєвою перевонливістю.

Величезної популярності набувають цикли страстей (пасій) та богородичний. Їх переважно розміщували на північній і південній стінах.

У с. Потеличі цикл страстей складається з двадцяти п'яти сцен⁶. Розписи розраховані на демократичного сучасника — звідси відсутність алегорій, містицизму, для полегшення сприймання її більшої зрозуміlostі в сцени внесені тогочасні елементи: kostюми, предмети побуту (ковані двері, тканинні ряди, драбини, ключі та ін.) — і, що найважливіше, національні особливості образів. Художник при цьому не залишився об'єктивним виконавцем. Він таврує і сміється над ворогами, виявляючи колоритний народний гумор та гостру сатиру.

Вибір страстей не випадковий. Муки Христя закликали не стільки до співчуття, скільки до роздумувань над соціальною несправедливістю, виховуючи волю, ненависть до зради, готовність до самопожертви. Останнє було особливо поширеним серед народу. В пам'яті зберігались страти

Івана Підкови, Северина Наливайка, Григорія Лободи, геройчні перемоги на суші й на морі запорізьких козаків під проводом гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного — битви під Очаковом і Перекопом, під Кінськими Водами, зруйнування фортець Синопа й Трапезунта тощо.

Ідею самопожертви обґрунтував, посилаючись на приклад пасійних мук Христя, З. Копистенський⁷.

Замовниками розписів потелицької церкви св. Духа були члени гончарного цеху. Вони не раз виступали проти гноблення шляхти та релігійних переслідувань разом з усім трудовим населенням міста. Їх ватажками були святодухівські священики, що способом життя не відрізнялися від плебейської маси. Тому її розписи пронизує народний дух, втілений в релігійну оболонку. «Почуття мас, — писав Ф. Енгельс, — живилися виключно релігійною поживою; через це, щоб викликати бурхливий рух, треба було власні інтереси цих мас виставляти їм у релігійному вбранині⁸.

Справді, почуття, втілені на стінах невеликого храму, виражали загальнонародні сподівання, прагнення. Київський митрополит Іов Борецький в своїй «Протестації», змальовуючи тяжкі страждання українського народу, закликав до збереження величезної самосвідомості і переконаності задля відстоювання своїх законних прав: «Стійте твердо і без коливань і без сумнівів»⁹.

У сценах «Успіння богородиці» і «Богородиця Печерська з Антонієм та Феодосієм» розкривалась ідея єдності українських земель. Думка про

¹ Рогов А. И. Фрески Лаврова. — В кн.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа (искусство и культура). М., 1973, с. 339—349.

² Логвин Г. Н. Украинское искусство, с. 91.

³ Осийчук В. А. Армяно-украинские творческие связи. — Ереван, 1978, с. 2—3 (доклад на II Международном симпозиуме по армянскому искусству).

⁴ Mańkowski T. Orient w polskiej kulturze artystycznej. — Wrocław; Kraków, 1959, s. 75.

⁵ Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії. — Маркс К.,

Енгельс Ф. Твори, т. 21, с. 299—300.

⁶ Жукович П. Протестация митрополита

Іова Борецького и других западнорусских

ієрархов, с. 18—19.

⁷ Копистенский З. Палинодия, с. 826.

⁸ Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець

класичної німецької філософії. — Маркс К.,

Енгельс Ф. Твори, т. 21, с. 299—300.

⁹ Жукович П. Протестация митрополита

Іова Борецького и других западнорусских

ієрархов, с. 18—19.

⁵ Юбилейное издание..., док. 19, с. 9.

нездоланість православної церкви проводилася також у сюжеті «Воздвиження хреста»¹⁰.

З'язок потелицьких розписів з епохою очевидний. В них знайшли місце складні політичні, національні, морально-етичні проблеми. Характерно те, що створювалися вони не в крупному культурному центрі, поява іх в Потеличі свідчить про високий рівень суспільної свідомості, вихованої в місцевих жителях усім ходом невпинної соціальної боротьби.

На відміну від потелицьких розписів Воздвиженської церкви в Дрогобичі не наділені таким глибоким змістом. В них відчутий вплив старого монументального фрескового мистецтва, але без його технічної та іконографічної складності. Вірніше, на розписах лежить відбиток народного мистецтва, тому з таким декоративним розмахом намальовані орнаменти. Характер орнаменту ренесансний. Незважаючи на глибоке осягнення принципів монументально-декоративного мистецтва, де не обійшлося без знайомства з сучасною гравюрою та архітектурою, все ж в розписах присутній архаїзм. Цьому сприяло саме те, що на них відчутно відображення народної ікони зламу XVI—XVII ст.

Не залишили помітного сліду розписи київської церкви Спаса на Берестові, виконані в 1642—1644 рр. спеціально запрошеними митрополитом Петром Могилою майстрами із Афона. Збережені ними традиції візантійського мистецтва, законсервовані в замкнuttій монастирській атмосфері, набрали вигляду безжиттєвого каліграфізму, холодної витонченості. Але все ж і на них відбився вплив італій-

ського мистецтва¹¹ та, очевидно, загального руху до реалістичного осягнення навколошнього світу. Варто відзначити, що в київських розписах реалізм лише поверхово торкнувся другорядних побутових деталей. І зовсім окремо стоять ктиторський портрет Петра Могили, ні стильово, ні трактуванням не пов'язаний із загальним характером афонського живопису. Митрополит зображений у сцені «Моління» навколошках перед Христом вседержителем. Виразна голова порівняно з лінійно-площиною постаттю здається творенням іншого художнього осередку. Цілком можливо, що портрет Могили міг малювати київський живописець¹².

Розглянутими пам'ятками й вичерпується монументальне мистецтво цього періоду. Крупних ансамблевих розписів не з'явилося: на це були об'єктивні причини, хоч потяг до настінного живопису помітний скрізь на українських землях¹³ і не стільки задля традицій, скільки із суспільно-духовних потреб. Церква ще залишалася величезною ідеальною силою, в якій стикалися гострі сучасні питання: політичні, культурні, національні, розв'язання яких проходило в бурхливих соціальних зіткненнях. Відображення цих битв, нових ідей і нового світогляду так або інакше знаходило місце в багатьох художніх явищах, тим більше в образотворчому мистецтві. Тому в цих умовах станковий живопис (в іконостасних циклах) сконцентрував у собі минулу поліфонію храмових розписів.

¹¹ Логвин Г. Н. Українське мистецтво, с. 157.

¹² Логвин Г. Н. Монументальний живопис XIV — першої половини XVII ст.— В кн.: Історія українського мистецтва, т. 2, с. 207.

¹³ Заходи братчиків 1633 р. по розмалюванню церкви Успіння у Львові.— Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 101.

¹⁰ Міляєва Л. С. Ідеї національно-визвольної боротьби в стінопису міста Потелича.— Українське мистецтвознавство, 1967, вип. 1, с. 119.

* * *

Ікона все ще була найпопулярнішим та найпоширенішим видом живопису. Без сумніву, в ній відбилися риси монументального мистецтва, але поступово з'явилися й нові сюжетні лінії, тематичне зображення яких здійснювалось шляхом щільного зближення з навколошньою дійсністю.

Ці ікони, прості й ясні композиційним ладом, яскраві кольоровим розв'язанням, не підлягали засиллю богослов'я. Церква, заклопотана в той час наступом войовничого католицизму, ослаблена відсутністю єдиної верховної влади, не висувала суворих вимог дотримання догматичних канонів. І це розвинуло в іконопису могутній народний струмінь, дало можливість органічно розвинутися першим пагінцям реалізму. Про ослаблення церкви говорить вагомий факт відсутності ікон із зображенням іночества, анахоретів, схимників, засновників чернечих скитів (за незначним винятком).

XV ст. надзвичайно важливе для з'ясування ікони XVI ст., і не стільки як етап розвитку українського живопису, а передусім своїм скеруванням, в якому були закладені ті гуманістичні тенденції, яким судилося з часом повніше і глибше розкритися. В образах святих, в житійних сценах, в непохитних єдністю духа деісусних чинах виражалось багатство української землі, витримка, моральна перевага і віра її людей.

Духовна глибина і задушевна людяність найбільше втілились у поширеному в живопису XV ст. «Спасі нерукотворному». Такого змісту ікон збереглося доволі, можливо, насамперед завдяки войовничому культу спаса. Якщо народні майстри в його лиці підкреслювали своєрідне напруження і непідкупну суворість («Спас нерукотворний» із с. Ванівка*, «Спас нерукотворний» із Прикарпаття**), то професійний майстер, вихований в одному із культурних центрів — Львові або Переяславі, в осяяному образі спаса *** передав новий канон духовної краси, бентежної і стражданельної. Цей образ через століття відгукнеться в іконі майстра Дмитра «Пантократор з апостолами», де здобуде впевненість і готовність до активної діяльності. Але в XV ст. його продовженням буде неповторний за вирішенням «Спас-пантомік», більше відомий в народі як «Спас-учитель» (ікона із сіл Милик та Старичі)***. В ньому відродився візантійський тип, і цілком можливо, що зразок такої ікони був занесений із Греції, де на Афоні він відомий з XIII ст. Очевидно, ні в якій з ікон так відверто не втілився подих античності, як в цьому зображені спаса: постать, що вільно стоїть на невисокому п'єдесталі, нагадує скульптури грецьких ораторів. Ця паралель надає образу нетрадиційногозвучання, чому не перешкоджає ні символічний рух благословення та атрибути святості — німб, ні насищені кольори (червоне тло) з певним символічним змістом. Тут і подвижництво, і ясний розум, і сила переконань, і міцність характеру, що підкреслено виразом обличчя, активним ритмом бганок одягу. Такий тип ікони не відомий в Росії. На Україні він був оригінально інтерпретований, зберігаючи вагому глибину цілком земного змісту. Цей образ став продовженням дерзновенного прагнення до істини, до знання, до духовного прозріння народу, що не примирився зі своїм поневоленім становищем. Нові естетичні ідеали, які в ньому розкривалися, відображали активацію суспільних сил, і, що характерно,

* Зберігається в ЛМУМ.

** Народний музей в Кракові.

*** Зберігається в ЛКГ.

**** Знаходиться в ЛМУМ.

терно, в другій половині XVI ст., коли розшириться боротьба проти католицизму та унії і коли прогресивні сили українського суспільства будуть завзято відстоювати консервативні форми ортодоксального церковного живопису, цей іконографічний тип збереже свої канонічні риси в намісній іконі іконостасного ансамблю. В «Спасі-учителі» знайшли місце демократичні погляди епохи, і поява такого типу ікони була викликана не сколастичними мудруваннями церковних кіл, а реальною потребою часу.

Значною популярністю користувався образ богородиці, що втілював ідею заступництва від ворожих сил і спасіння від житейських печалей. В ньому уособлювався народний ідеал самовіданої материнської любові. Кращим його зразком є «Богородиця-Одигітрія» із с. Красів, відома як «Красівська богородиця» (XV ст.), створена, очевидно, львівським майстром. В ній традиційний тип зазнав глибокої творчої переробки смілим введенням до образу богородиці етнічних рис української жінки. Одяг дитини розмальований, мов покритий вишивкою. Ідеальні форми, дивовижної краси лик в виразом внутрішнього воспівлення та духовної глибини, зрила мудрість юного сина — все разом створює образ класичної досконалості. В ньому присутня епічна велич і на повну силу звучить людська гідність, що стане яскравим досвідом мистецтва XV ст.

За гармонією, внутрішньою цільністю, за розгорнутою масштабністю почуттів «Красівська богородиця» близька до творінь італійського раннього Відродження. Правда, в ній більш виразно звучать, перемагаючи замріяну лірику, героїко-мужні риси. Цьому сприяв мотив одигітрії, найпоширеніший у західних землях України.

Близькими простому народові були

образи св. Миколи, св. Параскеви П'ятниці («Микола з житієм» з с. Радруж^{*}, «Параскова П'ятниця» з с. Жогатин)^{**}. Ці образи наче відтворюють синтезований ідеал із стійкими моральними й естетичними вартостями, з добросо-суспільними переконаннями, відстоювання яких вимагало величезної сили волі, мужності та витримки. Вони служили сучасникам виховним прикладом, своєрідним цементуючим засобом для зміцнення власних поглядів. Така переважлива цілеспрямованість надалі не повториться, вірніше, набере інших рис, але в XV ст. вона залишиться надзвичайно цільною, як вираз народного духу. Ось чому жодні зовнішні запозичення не порушували серцевини, були, в крайньому випадку, малопомітними, частіше декоративними прикрасами. Органічно вживались близькі впливи Новгорода та Москви, а також Болгарії і Молдавії. Місці духовні зв'язки поєднували Львів, а згодом і Київ з Сербією, що відбилося на поширенні балканського живопису на Україні. Значно помітніми в галицькому живопису були готичні ремінісценції, які йшли з боку Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини. Впливом цехового європейського живопису позначені такі ікони, як «Юрій і Параскова П'ятниця» с. Корчин^{***}, «Пантократор» з с. Малява і «Параскова П'ятница в житієм» з с. Крампна^{****}, «Св. Юрій» з с. Звіжень^{*****}, «Св. Василь і Петро» з с. Лисятич^{*****}.

Перша половина XVI ст. ще тісно пов'язана з мистецтвом XV ст., все ж в іконі поступово згасає героїчне

* Зберігається в ЛМУМ.

** Музей народної архітектури в м. Санок (ПНР).

*** Зберігається в ЛМУМ.

**** Музей народної архітектури в м. Санок (ПНР).

***** Зберігається в ДМУОМ УРСР.

***** Зберігається в ЛМУМ.

начало, зникає контакт з фрескою і накреслюється оповіданість, яка, неутримно розвиваючись, змінила весь лад старого живопису.

Але відтворити повну картину розвитку українського живопису XVI ст., як і попереднього періоду, нелегко, через нерівномірність розміщення збережених творів живопису. Складні історичні обставини були причиною того, що Центральна і Східна Україна втратила майже всю художню спадщину, мало їх на Волині, і тільки залишились ікони Західних Карпат, Бойківщини й Галичини. Ось чому про живопис доводиться говорити на основі творів, збережених у західному регіоні українських земель.

В XVI ст. розвиток живопису протікає швидше. Але якщо в першій половині століття велику активність виявляли майстри перемишльського осередку, діяльність яких поширювалася і на Західну Бойківщину, то друга половина заповнена творчою активністю майстрів львівського колья. Вплив цього значного культурного центру відчутний на багатьох творах, і цілком слушно вбачати участь саме львівських майстрів у створенні кращих зразків живопису, що прикрашали колись храми навколо лищін сіл і містечок. Їх професійний рівень вищий за рівень перемишльських майстрів, серед яких переважали народні умільці. Народних майстрів чимало було і на Львівщині. Зміни, що так наполегливо пробивалися в живопису, були очевидними фактами, взаємопов'язаними з усім ходом суспільного життя. Розгорнулася гостра соціальна боротьба українського селянства й міських низів проти своїх та іноземних феодалів. Реформаційні й гуманістичні ідеї посилювали

* Зберігається в ЛМУМ.

** Музей у м. Бардіїв (ЧССР).

*** Зберігається в ЛМУМ.

**** Зберігається в ЛМУМ.

***** Там же.

дотримувалася традицій. Вишивкою покривається ложе Анни («Різдво Марії» з с. Нова Весь^{*}, початок XVI ст.), шати св. Параскеви П'ятниці (XVI ст.)^{**} та немовляти Христа з ікони майстра Дмитра «Богородиця з дитям» (1565 р.)^{***}. Народним орнаментом прикрашені й інші предмети, які органічно входять у тканину ікони («Нерукотворний образ» з с. Либохори, кінець XVI ст.)^{****}. З наївною безпосередністю передано в такій іконі ставлення живописця до землі, на якій відбувається подія. Вона набирає виразу опоєтизованої й живої тверді, покрита квітучими рослинами, на ній виростають дерева, здіймаються пагорби, що нагадують прикарпатський пейзаж («Преображення» з с. Яблунів, середина XVI ст.)^{*****}. І красивий хоч ще підкоряється лінійно-декоративній стилістиці, але вже відає зріочу потребу в активному відображені навколошнього буття, жадобу естетичної оцінки природи, яка хвилює почуття і стає вагомою частиною духовного життя. Правда, такі реалістичні нововведення створювали подвійний характер ікони, бо головне в ній — людська постать залишалася в межах традиційних роз'язань: її ще доведеться вивести із заціплення статики й умовного жесту та наповнити психологічним багатством. Ці труднощі поступово вирішувались протягом усього XVI ст.

Зміни, що так наполегливо пробивалися в живопису, були очевидними фактами, взаємопов'язаними з усім ходом суспільного життя. Розгорнулася гостра соціальна боротьба українського селянства й міських низів проти своїх та іноземних феодалів. Реформаційні й гуманістичні ідеї посилювали

і збагачували підготовлений ґрунт, впливаючи на формування нового естетичного та етичного ідеалу.

В живопису зріло прагнення до створення циклів з розгорнутим оповідальним сюжетом. В іконостасі з'являються празничні ряди, присвячені життю Марії та Христа. Раннім серед них є монументальний ряд з церкви св. Параскеви з с. Далева (ПНР). Його складають ікони велико-го розміру, в яких немов присутній відблиск настінних розписів. Вони простодушно ясні композиційним ладом, небагатомовні в деталях, але разом з тим наповнені активним поди-хом життя, що підкреслено динамікою руху та радісно яскравим звучанням насичених кольорів. У кращій іконі циклу «Благовіщення» стрімкий рух крилатого вісника контрастує з покірною бентежністю почуттів Марії. Іх мовчазний діалог стриманий і суверий. У ньому глибоко приховані драматичні інтонації. Кельчове тризвуччя червоного, синього і золотого з контрастом білого та чорного створює враження космічної величини. В образах ікони відзвучували поетичні інтонації усталених живописних традицій, відобразилась могутня хвиля сусільного пробудження, накреслювалися шляхи проникнення демократичних, простонародних ідеалів з їх моральними зasadами.

Цікаво зіставити близькі за часом створення ці однотемні композиції польських та українських майстрів, до речі, польські майстри позначені сильним впливом німецького мистецтва. Характерним є триптих із с. Мудре (1529 р.)^{*} з «Благовіщеннем» в середній частині¹⁴.

Сцена приземлена побутовими де-талями. В ній присутня атмосфера багатого міщанського будинку, з ма-

* Народний музей в м. Познань (ПНР).
¹⁴ Walicki M. Złoty widnokrąg.— Warszawa, 1965, s. 95.

нірними обивателями. Тут відсутня духовна сила і та драматична напруга, та глибока пародність образів і щирість виражених почуттів, які спонтанно пронизують ікону з Далева. Перефразуючи вислів відомого дослідника, можна сказати, що українська ікона «була справжнім виразом духовного життя всієї нації»¹⁵.

Глибоко народним світоглядом про-йнята храмова ікона «Різдво Христо-ве» з с. Трушевичі (XVI ст.), в якій зліті воєдино життерадісний декора-тизм з апокрифічною досконалістю оповідання, казкова краса легенди і побутовість деяких сцен (купання дитини, Йосиф з пастихом у пустелі, пастих, що трубить у ріг). В іконі збе-рігаються класичні живописні тради-ції, хоч і перероблені майстром XVI ст., та ідеальний образ Марії, але співвідношення ідеалу з побутовістю не набирає характеру нерозв'язаної дилеми. Така двоїстість існує в українському живопису до початку XVII ст., завершуючись у творчості видатного живописця Федора Сеньковича. Справді ідеальне не робилось відчу-женим і не набирало абстрагованого характеру. Воно ставало нормою ви-сунутих часом вимог — і красивий образ зміцнював благочестя, перено-сячи людину у вищі світи, ставав поетичною мрією, уявленням про спра-ведливість, добро і гідність людини. Таким чином, етичне й естетичне об'є-днувались для активного морального впливу — і ідеал краси набував оз-нак гуманізму.

Величаво й проникливо передано страждання в групі предстоячих жінок у композиції «Розп'яття» з с. Борщо-вичі (початок XVI ст.)^{*}, до якої близькі ікони з Рихвальда, Волі Кри-

¹⁵ Муратов П. Русская живопись до середини XVII ст.— В кн.: История русского искусства / Под ред. И. З. Грабаря. М., 1916, т. 6, с. 59.

* Зберігається в ЛМУМ.

вецької, що із збірки Саноцького істо-ричного музею (ПНР). Ця тема пройде червоною ниткою в українському мистецтві через все XVI ст., забарвлена ренесансним гуманістичним світоглядом.

Таким же почуттям любові й душев-ного просвітлення оповита ікона «Успіння» майстра Олексія (1547 р.) та близька до його творчості «Богоро-диця» з с. Лісковате (середина XVI ст.), в якій прекрасно втілена ідея материнства¹⁶.

Але ідеальне знайшло чудовий вияв у рідкісному¹⁷ для старого українського живопису мотиві «Поклоніння волхвів» з с. Бусовисько (середина XVI ст.). Образно-живописна концепція цього твору, без сумніву, бере свої витоки із лаврівських розписів, як і багато інших ікон, що збереглися в храмах із оточення Лаврова: Ільник, Старий Самбір, Терло, Ту-р'є, Поляна, Велике. В «Поклонінні волхвів» охоплено декілька різних за часом сцен, які щільно між собою пов'язані. Цей зв'язок підкреслено червоним кольором, що присутній у кожній деталі, крім постаті Йосифа. Червоний колір — це не лише спосіб для виразу єдності сцени, її ритму, емоційного тонусу і, нарешті, коло-ристично-декоративного звучання, а й значною мірою — ключ до етичного розв'язання оповіді, безперечно, оснований на апокрифічній повісті про трьох королів-волхвів, поширеній і на Україні, і в Білорусії. Ця цікава і повчальна лектура вимагала яскравого, романтично-піднесеного вті-лення. Баладний характер оповідання безсумнівний. Своєю урочистістю, ду-шевною чистотою, ліричною поетикою воно близьке до дум та історичних

¹⁶ Свєнціцька В. І. Живопис XIV—XVI століть.— В кн.: Історія українського мис-тецтва, т. 2, с. 255.

¹⁷ Там же, с. 250. Ікона зберігається в ЛМУМ.

пісень, хоч би до пісні-балади про Стефана-воєводу¹⁸. В іконі «Покло-ніння волхвів» в свої поетичні періоди, метроритмічна побудова композиції, постійне число — три. Все ж найді-нішим у ній залишається вираз ціле-спрямованості дії і вірності ідеалам — програмування в іконах не було винятком, а в даному випадку про нього можна впевнено стверджувати, роз-глядаючи «Поклоніння волхвів» як своєрідну повчальну настанову того часу. Ця настанова говорила про святість клятви, про вірність рідній землі, про подвижницьке її служіння. В іконі відсутнє барвисте видови-ще — процесія — улюбленна тема єв-ропейського мистецтва XV—XVI ст. Однак розв'язання цієї теми незви-чайне для мистецтва Східної Європи, тут відбилися і європейські ренесанс-ні віяння, і слов'янська поетика. Мотив трьох осідланих коней, що не-терпляче б'ють копитами, походить з новгородського іконопису XV ст. («Флор і Лавр»)*. Слід додати, що дана ікона є єдиним в українському мистецтві XVI ст. твором в таким ак-тивним відгомоном візантійського жи-вопису пізнього періоду.

Конструкція ікони після введення перехресних діагоналей зі сполученою по центру ланкою (постать волхва навколо ішках) стала не тільки архітек-тонічно ускладненою, а й естетично-активною, поглиблюючи емоційно-змістовне сприйняття і набуваючи вод-ночас художньої єдності. Це був рішучий крок до мистецтва великого та багатогранного звучання.

Вплив цього твору відчутний на ряді ікон, таких, як «Св. Микита» з с. Ільник (середина XVI ст.)**,

¹⁸ Франко І. Студії над українськими народними піснями.— ЗНТШ, 1940, т. 75, с. 19—32.

* Третьяковська картинна галерея у Москви.

** Зберігається в ЛМУМ.

«Різдво Марії» з с. Терло (середина XVI ст.)^{*} та особливо на «Благовіщенні» майстра Федуска із Самбора (1565 р.)^{**}. Хоча в цих творах затуває поетична витонченість, але нареклюється світлотіньове розв'язання об'єму і виявляється активна увага до деталей. В іконі «Різдво Марії» велика кількість учасників підносить масштабність події, яка набирає глибоко народного характеру. В зображеннях трьох жіночих персонажів, які стоять перед породілею, зроблена спроба відходу від абстрактного ідеалу заради створення індивідуальних характеристик через зближення з реальними праобразами. Правдоподібність сцені надають цілком співідносні з людською постаттю архітектурні споруди та аксесуари (дари в руках жінок та купель, що нагадує кам'яні хрещальни XVI ст. галицьких храмів). Характерними в постаті двох жінок, що купають немовля. Цьому мотиву судився інтенсивний розвиток з постійним композиційним збагаченням та шуканням образної різноманітності, як про це свідчать ікони із с. Лісковате (друга третина XVI ст.) і майстра Дмитрія з с. Долина (1565 р.)^{***}. Останній навіть прагне розв'язати надзвичайно сміливу проблему для свого часу — створити закрите місце дії, типу інтер'єра, в якому відбувається сцена. Саме для ікон другої половини XVI ст. важливим нововведенням стає зображення фігур у просторі. Якщо в «Поклонінні волхвів» ще залишилися готичні відгомони у вигляді відірваності постатей від землі, які вільно стоять перед богородицею, чим підкреслювалась їх безкорисливість і надматеріальність, то Федуско із Самбора в своєму «Благовіщенні» міцно

ставить фігури на тверду основу. За ними відчутний простір і хоч ще заповнений традиційним декоративно трактованим архітектурним мотивом, однак в будівлях вже простуває зацікавлення ренесансною архітектурою і разом з цим прагнення до матеріальності та пластичного розв'язання усталених об'єктів. Постаті по- дані стриманіше. В них відсутня та безпосередність і простодушна відвертість, що властива «Благовіщенню» з Далеви, але виражене цілком нове поняття людських відносин. При зовнішній статичності, що нагадує зосереджено замкнуті в собі постаті XV ст., тут відчутний внутрішній динамізм, рух почуття й думки: глибока осмисленість погляду Марії, сумно невблаганий вираз лику крилатого вісника. Але головною, пройнятою духом часу рисою цих образів є відчуття самоповаги як початок нового розуміння людини. Особа набирає більшої життєвої активності.

Винятком втілення нового розуміння людини є «Пантократор з апостолами» майстра Дмитрія (1565 р.)^{*}. Тут образ Христа наділений невідомими в українському живопису по-переднього періоду рисами, які могла продиктувати тільки дійсність. І художник — свідок й сучасник великих народних рухів — не залишається індиферентним. Він живе інтересами свого часу. Тому в образі пантократора постає фізично сильна людина, з чітко окресленими переконаннями. В його ясному й відкритому лиці відбита нелукава простота, і водночас у всій постаті відчутина мужній стійкість й гідність. Незважаючи на те що майстер залишається десь на грани іконої умовності і конкретно-чуттєвого втілення, все ж створений складний образ наділений прекрасними якостями живої людини. Він

трактований героїко-монументально, що, по суті, залишиться визначальним для українського живопису другої половини XVI та першої половини XVII ст.

Таке трактування неминуче пов'язувалось з посиленням суспільного руху і відбивало піднесення народної самосвідомості. Можна констатувати, що майстер Дмитрій створив узагальнений портрет, наділений зовнішніми та внутрішніми рисами, співзвучними народному ідеалу, — в цьому причині великого оптимізму і органічного злиття зі своїм часом образу Христа¹⁹. Характерні ознаки цього народного типу виявилися згодом в зображеннях козака Мамая та в портретах, подібних Гамалії.

Майстер Дмитрій зумів в образ пантократора влити свіжі, зачаринуті із світських джерел сили і тим самим

¹⁹ Стилістичні риси ікони в пошуках переджерел або аналогій відводять до мистецтва Молдавії, про що цілком слушно писала В. Свенцицька (*Свенцицька В. Живопис XIV—XVI століть*, с. 258). Справді, близькою до пантократора є такого ж характеру ікона з монастиря Хумор поблизу Сучави (*Nicolescu C. Icoane vechi românesti*. — Bucuresti, 1971, catalog, N 15, il. 27), але трактуванням вони протилежні. В молдавське мистецтво того часу, підкорене суворій церковній регламентації, ледве проникали елементи світського змісту.

Важливо зауважити не тільки близькість образів Христа з Долини і Хумора. В обох храмах зберігалася група ікон тогоджо тематики. «Спас-пантократор», «Богородиця Одигітія», «Архангел Михаїл» — в Хуморі та «Спас-пантократор», «Різдво Марії», «Архангел Михаїл» — в Долині. Можна гадати, що вони вийшли з одного великого культурного центру, де міцно трималися під протекторатом церкви візантійської традиції. Можливо, таким центром був Київ, в якому майстра Дмитрія живила атмосфера ісихаїстської ідеології, її політичного варіанта (Філософська мысль в Києві. — Київ, 1982, с. 89—90), що допускала необхідність активного політичного життя, а також раціоналістичні та гуманістичні ідеї, які поширювалися київськими книжниками. Очевидно, ця думка висловлюється виключно як гіпотеза, що вимагає глибокого дослідження,

глибокими коріннями зростися з сучасністю, що врешті було б неприступним і неможливим для монастирської іконописця.

Але образ пантократора вражав не лише силою духу та фізичною міццю. Не менш виразно виступають і противінні почуття — скорботної внутрішньої зосередженості та очікування, які вносять душевну м'якість і теплоту. Цей контраст розширяє внутрішній масштаб образу, наділяючи його тією необхідною повнотою, відповідною уявленню про ідеальну особистість епохи. Звичайно, створення такого образу здійснювалося під сильною дією політичної активізації народних мас, прогресивних ренесансних віянь, з їх свободолюбством та увагою до реальної людини.

Образ пантократора створений на передодні Люблінської унії. Після 1569 р. посилюється драматизація відносин і прискорюється процес суспільного життя, при цьому повністю оголюються справжні цілі панівної магнатерії і католицької церкви, що в свою чергу викликало консолідацію сил опору українського народу.

Повертаючись до пантократора, можна сказати, що його епічно-величавий образ не з'явиться до початку XVII ст. Лише в архітектурі можна знайти за глибиною змісту і класичною чистотою стилю відповідник, зокрема у вежі Корнякта, що виразила ідейне становлення Успенського братства. Життєвий оптимізм цих пам'яток мав спільну народну основу...

Близькими до пантократора стануть популярні в другій половині XVI ст. зображення архангела Михаїла, в якому визначились більш реальні відповідності з дійсністю, ніж в поширеному раніше образі св. Юрія. В живопису XVI ст. досить нечасті зображення св. Юрія залишились далекими за своїм емоційним напруженням і суспільним резонансом від станиль-

* Народний музей в Кракові (ПНР).

** Зберігається у Харківському художньому музеї (далі — ХХМ).

*** Обидві ікони із зібрання ЛМУМ,

* Зберігається в ЛМУМ.

ського шедевра *. В них підкреслено демонструється казково-легендарна сторона події, а юний герой набирає вигляду витончено-тендітного лицаря, що здійснює свій подвиг по визначеному наперед велінню. Тому в сюжеті ікони наявні витіки казковості, які, природно, в другій половині XVI і на початку XVII ст. розвиваються по лінії видовищно-декоративного втілення («Св. Юрій» з с. Велике, XVI ст.)²⁰. В образі звучить одухотвореність і поетична мрія, в якій найціннішим залишається віра в перемогу добра над злом. Справді, ікони із зображенням св. Юрія світлі й радісні. В них сіянням барв, відкритими ликами донесена язичницька стихія відновлення, що своїми початками пов'язана з природою, землею, з якою людина постійно перебуває в єдиноборстві.

Ось чому образ юного воїна поступово набував іншого значення, він ставав втіленням весняного пробудження, покровителем сільськогосподарських робіт — звідси його казкова поетичність, духовна просвітленість, та особлива теплота, якою оточений образ і, зрозуміло, те прагнення для збереження його прайзицької легендарності.

Знаком доблесного воїнства в другій половині XVI ст. щадіється зображення архангела Михаїла. Кращими в образах з с. Яблунів **, із збірки Краківського народного музею та з с. Долина ***. Остання ікона несе риси майстерності іконописця Дмитра, і тому її можна датувати тим же

* Ікона «Св. Юрій» (XIV ст.) з с. Станилля зберігається в ЛМУМ.

²⁰ Зберігається в ЛКГ. Подібна ікона, що походить також з с. Велике, знаходитьться в Музей Пшемишльської землі (Пшемисль, ПНР) (Ikony w muzeach województwa Rzeszowskiego, Katalog.— Rzeszow, 1968, N 13, s. 10).

** Зберігається в ЛМУМ.

*** Там же.

роком, що й пантократора. Архангела Михаїла зображують зразковим воїном. Рішучість, молодцівата підібранистість, сучасність зброї і, нарешті, відсутність містичної пригнобленості надають образу, незважаючи на німб і погрозливо підняті крила, ідеальне втілення справедливої сили. Звичайно, такими якостями відмічена середина ікони, бо в супроводжуючих її клеймах, як правило, архаїзованих та наївно-ілюстративних, події розкривалися у вигляді традиційних експресивних пантомім, яких не торкнувся ренесансний вплив. Це було поширеним явищем в іконопису не тільки на Україні, а й ще більшою мірою в Молдавії, Болгарії та Сербії²¹.

В образі архангела Михаїла немов знову відгукнувся з минувшини образ Дмитра Солунського * — те саме втілення готовності й беззавітної мужності, і ті самі, безперечно, активні сили сприяли такому художньому втіленню. Адже в іконопису XV ст. такого архангела Михаїла не знаходимо, і в XVII ст. цей образ у крайніх західних районах позбавлений життєвої енергії, бо в ньому, як і в зображеннях інших воїнів («Св. Дмитрій з житієм»)²², переважає декоративна засада, де традиційні стилістичні риси необмежено підпорядковані готичним впливам. Знову напрошуються порівняння архангела з одноіменним образом з Хуморського монастиря²³.

Якщо для сучавського архангела Михаїла характерна пасивно-втомлена споглядальність, то в образі з с. Яблунів вражає динаміка, рух, де

²¹ Радоїчич С. Іконы в Югославии.— В кн.: Іконы на Балканах. Софія; Белград, 1967, с. XXII.

* Третьяковська картинна галерея у Москві.

²² Музей в м. Бардіїв (ЧРСР). (Skrobušcha H. Ikonen aus der Tschechoslowakei. Prague, 1971, N 18/19).

²³ Niculescu C. Icoane vechi românesti, s. 35. N 14,

сконцентровані воля, і впевненість, і неминучість боротьби. В цій іконі межують традиційна декоративність з порушенням ієратичності і новим усвідомленням атрибути, насамперед зброї. Важливим є те, що постати воїна розгорнута на площині, його погляд тривожний, прихований сумом, спрямований в протилежний бік, — все це вносить в образ змістовну ускладненість, наповнюючи суперечливими роздумами. Саме вираз гіркоти почуттів ще сильніше зміцнює необхідність боротьби — і воїн стає втіленням караючої, але справедливої сили. Його воївничість підкреслена червоним кольором драпіровки. Колір у цій іконі має подвійне значення: передусім як символ ратної справи і як вираз торжества життя.

Можна вбачати прямий зв'язок появі в другій половині XVI ст. творів живопису із зображенням архангела Михаїла і храмів, присвячених цьому святому, з активізацією сил опору та пробудженням почуттів усвідомленого патріотизму українського народу. В країні вже в 40-х роках XVI ст. розгортаються публіцистичні виступи проти унії і католицтва. Вони брали участь у заснуванні школ, приютів для убогих, монастирів. Так, Олена Горностаєва, княжна Чорторийська, була фундаторкою Пересопницького монастиря в «шпиталем для убогих и недужих и школи для науки детей»²⁴.

Героїчна лінія в українському живопису другої половини XVI ст. щільно стикалася з темою материнства. Найпоширенішим типом ікони була «Богородиця-Одигітря», нерідко в оточенні пророків. Можливо, жодний образ в українському старому живопису не залишився таким традиційним та одночасно не був так пов'язаним із життям, як образ Богородиці. В ньому візантійська схема зберігалася незмінною, але разом з тим ця схема стала найбільш життєздатною.

Одигітря, як правило, не просто ікона із зображенням матері — заступниці перед всесильним злом, а

²⁴ Ziomek J. Renesans.— Warszawa, 1973, s. 157—158,

глибоко продумане, художньо-узагальнене уявлення про матір, сильну і мужню, близьку кожній простій людині свою щирістю, людяністю, терпінням та простонародним виразом.

Яскраво виражений демократизм у характері цієї ікони говорить не стільки про її величезну популярність, скільки про соціальне і духовне змежиння українського народу.

Особливо тяжко була жіноча доля. В часи постійних ворожих набігів, виснажливої кріпаччини маті залишалась могутнім стимулом життя, його моральною опорою і надією. В родинних обов'язках жінка була рівною чоловікові. Ця рівність зауважувалася і в суспільному житті. В місті жінка і чоловік мали однакове право на майно²⁵. З часом рівність запанувала і в братствах²⁶, а це свідчення того, що жінка на Україні користувалася широкою свободою і незалежністю. Збереглося чимало імен видатних жінок, які прославились особливо в час розгортання боротьби проти унії і католицтва. Вони брали участь у заснуванні школ, приютів для убогих, монастирів. Так, Олена Горностаєва, княжна Чорторийська, була Світлана Оріховський²⁷.

Гальшка Гулевич матеріально підтримувала Києво-братьську школу, Ганна Гойська — Почаївський монастир, а Раїна Ярмолинська — Загаєцький. Науковою діяльністю займалася княжна Софія Чорторийська, перекладала з грецької мови на слов'янську. В заснованій нею друкарні в Рахманові було надруковане

²⁵ Кріп'якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI віку.— ЗНТШ, 1907, т. 28, с. 28,

²⁶ ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 68; Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 17.

²⁷ Архів Юго-Западної Росії, 1909, т. 3, ч. 8, с. 7,

«Євангеліє учительне» Кирила Транквіліона-Ставровецького²⁸.

Тогочасна дійсність рясніла гідними прикладами, і в іконі відобразилася активна життєва сила, тому основними рисами образу залишаються стриманість, сильна воля, відсутність буденності. Показово, що народні майстри віддавали перевагу зображеню Одигітрії. Праобразом, звичайно, служила приста, зрілих літ жінка з селянським здоровим обличчям — в ньому втілювався і народний ідеал краси, і беззвітна солідарність в радощах та горі. Не регламентовані церквою, такі ікони утверджували образ земної матері, що існував паралельно в народних думах і піснях.

До кращих ікон типу Одигітрії належить «Богородиця з пророками» (друга половина XVI ст.)²⁹. Її виділяє висока живописна майстерність і проникливе образне розкриття. Пророки, що стоять в трьох боків, позначені відгомоном настінного живопису минулого століття. Але лірична м'якість зображення ангелів та оптимістично-мужній образ богородиці вже свідчать про наступ ренесансної епохи.

В лінійному ритмі і кольоровому ладі центральної сцени відчутне зараження нової краси, яка зумовлює

²⁸ Там же, с. 8.

²⁹ Войницький Б. Олеський замок. — Львів, 1977, с. 132, № 5. Ікона приписана Григорію Босиковичу. Атрибуція викликає застереження, хоч вона близька до молдавського іконопису 40—60-х роках XVI ст. Григорій Босикович (його ще називали Волошин — походив з Молдавії з міста Сучави) знаходився в Милецькому монастирі на Волині (ХХМ, загинула під час Великої Вітчизняної війни). Ікона створена в 1586 р.— це був єдиний достовірний твір художника, який давав можливість говорити про його індивідуальний майстер. Визначальним для творчості Босиковича був контакт з новим духовним середовищем, що панувало в Галичині в другій половині XVI ст.

пошуки нових рішень, що вже таять в собі захоплення живою натурою. Образно-живописне трактування дозволяє приписувати ікону колу майстрів Львова, беручи до уваги висококультурний рівень міста, його зв'язки з іншими країнами, насамперед з Молдавією і Балканами.

Цей час насычений відомостями про багатьох майстрів, таких, як Василь із Стрия (1545 р.), Мишко із Самбора (1549 р.), Кузьма із Рогатина (1565 р.), Іван із Перемишля (1577 р.). У Львові працювали Максим Воробей, Федор з учнем Васьком, живописець Васько Максимович³⁰. Протягом 1565—1608 рр. розгорнув діяльність Лаврентій Пилипович Пухала (Пухальський)³¹. Він керував великою майстернею, де працювали два його сини, Іванко та Олександр, товариші Іван і Андрій, численні учні. Є спроба триярусний іконостас з с. Наконечне, що поблизу Яворова (тепер частина міста), присвати цій майстерні (70-ті роки XVI ст.)³², хоч стилюві ознаки вказують на більш ранній час створення — 50-ті роки, виявляючи спільність з молдавським живописом (розписи в Арборі 1541 р., Воронці 1547 р.). Серед ікон цього ансамблю виділяється деісусний ряд, і недаремно до цих творів стилістично і за внутрішньою проникливістю тяжіє ікона «Св. Микола» Григорія Босиковича. Таким чином, можна говорити про великий радіус впливу такого культурного центру, яким був у той час Львів. Це підтверджує іконостас з с. Наконечне. Високий художній рівень ікон деісусного ряду дозволяє заражувати його творця до кола видат-

³⁰ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI—XVIII ст. — К., 1983, с. 145.

³¹ Там же; див. також: Małkowski T. Lwowski czech malarzy w XVI—XVII wieku. — Lwów, 1936, s. 33—34.

³² Свенцицька В. І. Кто же автор ансамблю? — Творчество, 1971, № 12, с. 20—22.

них живописців XVI ст. Безсумнівним шедевром серед них є ікона із зображенням богородиці та св. Петра:

Зображення богородиці та св. Петра об'єднує сумовита задумливість, але водночас роз'єднує контрастне розв'язання характерів. Такий контраст збагачує образи новим змістом, вони наповнились трепетом почуттів, вібруючих душевними переливами, в постійному їх нарощанні й збагаченні. Цьому тонко продуманому внутрішньому світу, в якому неминуче знайшли відгомін гуманістичні ренесансні погляди того часу, відповідала система пластичних засобів, досить традиційних, водночас пройнятих раціоналізмом та витонченим ідеалізмом. В основу образного ладу покладена ідея краси, зовнішньої та духовної, які знаходяться в гармонійній єдності. Тому готичні відлууння, що відбивають неземну одухотвореність, не здаються тут анахронізмом, навпаки, вони органічно зливаються з іншими рисами, створюючи образи високого благородства, виняткової душевної чистоти. Ось чому постаті Марії і Петра відрізняються глибшим змістом від попередніх молінь, що відбивали лише очікування покірніє сподівання. Але разом з тим в іконі, що, безперечно, носить риси перехідного характеру, почуття прекрасного в цілому, незважаючи на радісні барви та майже природну пропорційність постатей, ще абстрактне — в ньому відсутнє справжнє відчуття чуттєво-тілесної радості. Все ж до цього зроблений рішучий крок. Сміливо принесене в згадану ікону таке нововведення, як етнічний типаж разом з прагненням до матеріально-чуттєвої повноти, розширило зміст кращих творів живопису кінця XVI ст. («Богородиця-Одигітрія з пророками, Іоакимом та Анною»*), «Св. Петро та ар-

* Походить з с. Терло Львівської облас-

ханел „Гавриїл”*, деісусні цикли з Дальови і Мішани**). Своєрідно завершує богородичний цикл «Богородиця-Одигітрія з пророками», з с. Ріпнів Львівської області***, створена в 1599 р. львівським майстром Федором. Ікона, недавно виявлена і досліджена³³, цінна важливими даними: датою, підписом і вказівкою місця створення. До чого тільки прагнув майстер ікон з с. Наконечне, творчо розвинув і втілив з впевненою категоричністю Федір Сенькович****. Можна сподіватися, що ікони такого типу, як ріпнівська, не були поодинокими****, і їх поява не здавалася випадковістю, бо була підготовлена всім попереднім розвитком українського живопису. Цьому сприяли не лише нові ренесансні переконання, відбиті в численних виявах тогочасного культурно-суспільного життя, а також безпосередні впливи західно-європейського мистецтва, знайомство з творами живопису і графіки якого проходило під час подорожей, а також з книг та колекцій збирачів³⁴.

ті. Знаходить в Народному музеї в Кракові.

* Там же.

** Зберігається в ЛМУМ.

*** Ікона підписана і датована: «Во Лвовъ. Р. Б. АФЧӨ Феодоръ».

**** Вуйчик В. Новознайдений твір Федора Сеньковича. — Образотворче мистецтво, 1972, № 2, с. 28—29.

**** В. Вуйчик доводить, що іконописець Федір індифікується з прославленим художником Федором Сеньковичем, посилаючись на високу художню якість ікони із с. Ріпнів і порівняльний аналіз з пізнішими його творами. Незважаючи на відсутність більш певних даних, необхідно визнати переконливість цієї атрибуції, до якої деякі дослідники все ж ставляться обережно.

***** Цікаво відзначити, що ті дослідники, які бачили «Богородицю-Одигітрію» в с. Ріпнів до реставрації і не знали про існування дати, відносили ікону до першої половини XVII ст.

**** У Львові в кінці XVI — першій половині XVII ст. було багато колекціонерів ікон та творів італійського та нідерландського

Ріпнівська богородиця відбивала нові віяння часу³⁵. В ній відчутно прагнення художника наповнити традиційний образ життєвою правдою, поглибити психологічну розробку виразу обличчя відповідно реальній жінці. Створюється враження індивідуального портрета замість ідеалізованого узагальнення, домінуючого в 'українському живопису. І хоча майстер Федір в одязі дитини Христа застосовує асист, і використовує композиційний лад поширеної в XVI ст. ікони «Похвала богородиці», в цілому ж він долає рубежі, які стануть визначальними для наступного розвитку не лише львівського, а й всього живопису України. Художник впроваджує нові пластичні засоби (світлотінь, об'єм) і нові живописні матеріали — олійну техніку поверх темперного підмалювання, що сприяло ускладненню образу. Безсумнівно, на іконі відчутний вплив портретного мистецтва, і можна гадати, що Федір Сенькович, як і біль-

шість майстрів того часу, міг спробувати свої можливості в цьому жанрі. Як у портреті на зламі XVI—XVII ст. присутня певна двоїстість — декоративно-площинне з загальною умовою застиглістю трактування постаті і реальним виразом обличчя, так і в ріпнівській богородиці традиційні засади співіснують поряд з новими переконаннями. Виявляється, ця риса залишається визначальною в творчому методі Федора Сеньковича впродовж першої третини XVII ст.

В ріпнівській богородиці найважливішим є втілення суспільного ідеалу морально чистої, з глибоким змістом гуманної людини, близької своїми засадами до демократичних кіл братств. Адже в ній закладені ті самі морально-етичні принципи, які становили основу братського статуту. Новим в образі було введення атмосфери інтимності. В цьому приховувалась та руйнуюча сила, яка поступово буде сприяти проникненню в традиційний мотив глибоко життєвих рис.

В кінці XVI ст. визначались долі двох композиційно ускладнених мотивів: «Страшні суди» і «Страсті». Час рішучо на них відбився. Перший перебував в стані свого найвищого розквіту, щоб в недалекому майбутньому посисти більш скромне місце. Другий, стабілізуючись, утверджувався як складова частина іконостасних ансамблів. Цінність «Страшних судів» в тому, що вони були найтісніше і найбезпосередніше пов'язані з своїм часом, оскільки виступали своєрідним морально-виховним кодексом або, врешті, ідеологічно-соціальним памфлетом³⁶. В них вносились елементи з

мистецтва різних жанрів (Łozinski W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie..., s. 151—152).
³⁵ Важливо підняти питання про стиль тих ікон, які виготовлялися українськими художниками для католицьких храмів. Вони дещо відрізнялися від традиційних зображень, наближаючись до готичних. Це, насамперед, ікони богородиць типу Одигітрії. В них відбивалися чеські, німецькі і, без сумніву, італійські образи, чому сприяв поширеній в Європі «Богородичний культ» (Кондаков Н. Лицевой иконописный подлинник. Спб., 1905, т. 1, с. 58). Композиційно усталена ікона Одигітрії залишає зміни в трактуванні обличчя матері та дитини. Мафорій набуває вигляду широкої накидки, зашебунтої на грудях, яка розходиться двома краями донизу. Ці риси уже втілені в богородиці з Язлівця (ХV ст.) в колишній вірменській церкві (ЛМКГ). Вплив таких зображень активно відбитий в іконі «Богородиці-Одигітрії» з Долини (ЛМУМ) — в характері одягу і в мотиві пучка квітів, який богородиця тримає в руці. В цих іконах чітко проступає світлотіньове моделювання, загальна чуттєвість виразу, життєвість образу. Подібні твори неминуче впливали на проникнення нових художніх ідей в іконопис.

³⁶ Свєнціцький І. Іконопись Галицької України ХV—ХVI віків, с. 45, 62; Данилова І. К. О категориях времени в живописи средних веков и раннего Возрождения. — В кн.: Из истории культуры М., 1976, с. 160—161.

сучасного життя (зображення різних народів, вірних і невірних, у своїх національних одягах) та обрядові сцени — сповіді і смерті (смерть багача і бідного, найчастіше грішників, що караються предметами і засобами свого ремесла). Цікаві такі пейзажні мотиви, як гірський краєвид волчанського і трушевицького «Страшних судів» (кінець XVI ст.); архітектурні об'єкти — місто в оточенні мурів в «Страшних судах» з Кам'янки-Бузької, Мшанця та Раделич.

Однак соціальні мотиви, відображені боротьби проти унії складають найсуттєвішу сторінку цих ікон. Тут і розкриття пороків панства, і показання суспільних верхів, в тому числі представників вищого католицького духовенства, що на той час було актуальним після Брестського собору. Яскравим прикладом може служити ікона з с. Мала Горожанка Львівської області (кінець XVI — початок XVII ст.) * із зображенням католиків-єпископів, які прямують у супроводі чортів до пекла. Проста і ясна форма викладу матеріалу була розрахована на активне сприйняття широкою демократичною аудиторією, і, очевидно, викликала необхідний резонанс.

В умовах активізації суспільного життя протягом першої половини XVII ст., ускладнення ідеологічної боротьби і під впливом гуманістичних ідей не «Страшним судам», а страсному циклу судилося відбити глибоку суть часу з його суперечностями.

* * *

В художній культурі України кінець XVI — початок XVII ст. є своєрідною межею, яка відділяє попередній пері-

* Зберігається в ЛМК (Олеський замок).

од з його збиранням творчих сил та консолідацією суспільних елементів від нового періоду, в якому на тлі бурхливих історичних подій, ідейно-класових битв інтенсивніше проходив розвиток мистецтва.

У першій половині XVII ст. по-рівняно з XVI ст. з'явився значно видозмінений тип художника. Живописці, беручи активну участь у суспільному житті і будучи ємансионовані від ремісничого середовища, хоч не всюди однаковою мірою, жили всіма інтересами часу. Вони стають людьми не лише грамотними, а й по-справжньому освіченими, поповнюючи свої знання подорожами, під час яких знайомляться з різноманітними культурними надбаннями. Це сприяє тому, що талановиті майстри стоять на рівні високих наукових і культурних досягнень. Федір Сенькович вважався відомим авторитетом у Львові з питань мистецтва. Його порадами користувався Мартин Кампіан під час будівництва нової вежі ратуші. З часом славу Сеньковича перейняв Микола Петрахнович. Чимало художників були членами братств, де часто виконували відповідальні суспільні доручення. Так, Лаврентій Пилипович Пухала, член братства при церкві св. Миколи, в 1599 р. з групою братчиків-послів іздив до Варшави³⁷, вірогідно, до урядових установ. Живописців посилали на засідання сейміків для захисту інтересів братств від посягань шляхти та міських владей. З такою метою в 1607 р. був направлений у Судову Вишню Федір, очевидно, Сенькович. Неодноразово іздив «до двору» у Варшаву маляр Іван Корунка³⁸.

Сенькович здійснював нагляд за будівництвом і оздобленням Успен-

³⁷ Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 3, 4.
³⁸ Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921, т. 1, с. 255, 310.

ської церкви³⁹. Він контролював майстрів Амброзія Прихильного та Якова Мадлена із Гризонії, які виконували за його малюнками герби для парусів церкви⁴⁰.

Очевидно, тут доводиться використовувати матеріал виключно львівський, краще збережений і систематизований. До речі, Львів на той час, перед піднесенням Києва, відігравав роль найважливішого для української культури центру, і значною мірою явища, що тут відбувалися, мали не лише регіональне значення. З часом обмін культурно-мистецькими силами вирівнює положення, включаючи в свою орбіту чимало інших міст. Але у Львові мистецькі питання, зокрема живопису, носили загострений характер. Тут, на зламі століть, відбувалася справжня битва між ворогуючими станами, завдяки якій вирішувалася важливі художні проблеми, що широко охоплювали процеси тогочасної дійсності.

Погляд на мистецтво і відношення до мистецтва у них був різним, хоч в розпалі боротьби православ'я з католицизмом ікони надавали особливого значення, відстоюючи чистоту її стилю як вираз характерних якостей, відповідних поняттю національно-територіальної відокремленості. Тому зрозуміло звернення львівських братчиків 1592 р. до московського царя Федора Івановича з проханням прислати на місні ікони для іконостаса, мотивуючи тим, що у Львові «не обретаются искунни зографы»⁴¹. За цим проханням стояла великої політичної ваги справжня причина: протиставлення католицизму православної ортодоксії і підкреслення міцності дружніх

зв'язків між українським та російським народами.

Московська держава зусиллями Івана Грозного перетворилася у сильну державу, де церкви належала також провідна роль. Хоч це була Росія похмурої епохи після придушення реформаційного руху з'єднаними зусиллями церкви і держави⁴², однак її мистецтво залишалося на належному рівні. І братство хотіло бачити в повій своїй церкві ікони як високої художньої якості, так і точно традиційного стилю. Це було своєчасним і далекоглядним заходом, що запобігав майбутнім битвам напередодні Брестського собору. До речі, в той час і навіть дещо згодом, після Брестського собору, питання іконопису залишалося актуальним, у ньому зіткнулися протилежні погляди. В зв'язку із загостренням ідеологічної боротьби буде висловлено чимало консервативних думок, головним чином з боку духовенства, з метою збереження старих традицій від впливу західного мистецтва. Про це красномовно свідчать висловлювання острозького священика Василя (1588 р.), обуреного втратою релігійного благочестя серед живописців, які «с смехом и руганием в святыи храмы образы кгвацают, машкаром, лярвом і прочиим шкаредным подобные, на соблазн многим неутвержденным и худоумным таковая творяще»⁴³. В європейському мистецтві прибічники старовини вбачали лише розпусність та безбожність, маючи на увазі передусім міфологічну тематику з її, як вони стверджували, деморалізуючим впливом.

Твори живопису та графіки з міфо-

³⁹ Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 646.

⁴⁰ Gebarowicz M. Studia nad dziejami..., s. 222–223.

⁴¹ Юбилейное издание..., док. 46.

⁴² Зимин А. А. Основные проблемы реформационно-гуманитического движения в России в XIV–XVI вв.— В кн.: История, фольклор, искусство славянских народов. Докл. сов. делегаций на V Междунар. съезде славистов. М., 1963.

⁴³ Русская историческая библиотека, т. 7, столб. 933.

логічними сюжетами широко розповсюджувались, вони зберігались у збирках купців та патриціїв Львова, чимало їх було в руках вищих чинів духовенства. Так, луцький єпископ Кирило Терлецький привіз із Риму гравюри і «книги невстыдливые, фигурками наддар вшетечными наполненные»⁴⁴. Але в даному випадку і «аморальний єпископ», і брудна справа унії, заради якої він іздив до римського папи, і «вшетечні фігурки» (розбещепі) переплітались в уявленні сучасників як ланки одного ганебного ланцюга.

З гострим осудженням ренесансного мистецтва виступила і контреформація. Розпочату нею акцію очолили львівський архієпископ Ян Дмитрій Соліковський і домініканський проповідник Фабіян Бірковський. І знову, як і в православних, вся енергія осуду спрямовувалась головним чином проти міфологічної тематики — «вшетечних» картин, адже картина, за висловом Бірковського, «більше його учить і хвилю, ніж слова проповідника»⁴⁵.

Світський вплив на тогочасний живопис осудив також синод краківської єпархії. Живописців звинувачено в тому, що вони в образах діви Марії і святих дівич макують портрети своїх полюбовниць. Контреформація вдалася до найганебніших засобів розправ з таким мистецтвом. Соліковський в поемі «Лукреція» закликав до знищення безсороюних зображень з історіями Марсів і Венер, а разом з ними і тих, хто їх створював⁴⁶. Йому вторив Бірковський: «На-

вогнище і книги і розпусні картини»⁴⁷.

Таке ж непримириме ставлення було в контреформації до українського живопису. Похід проти «схизматичних ікон» скерував той же Соліковський, обурений присутністю православних ікон в католицьких храмах, головним чином з тієї причини, що це «дає живописцям-схизматикам привід пишатися і хвалитися, і що, на жаль, часто діє на наш слух, як насмішка над нами, мовляв, власноручні їх творіння в костьолі і поважаємо і любимо». Але справжня причина виходила з ідеологічних основ контреформації, спрямованих на розпалення міжнаціональної ворожнечі, на що Соліковський відкрито націлював під прикриттям захисту божествених зображень, «перед якими відкриваємо наші голови, падаємо на коліна... (щоб) не були зганьблені і збещені руками схизматиків, якими є вірмени і русини»⁴⁸.

Продовженням цієї вкрай реакційної політики стало створення за ініціативою Соліковського окремого цеху живописців у Львові, членство в якому визначалось вузько релігійними переконаннями: тільки для католиків. Це зумовило його нежиттєздатність. Затверджений королівським декретом від 21 січня 1596 р. цех⁴⁹ спочатку нараховував вісім членів, серед яких були Ян Шванковський, Ян Галлюс (можливо, француз), Каспер Шпанчик (іспанець?), Як Зярко і Юзеф Вольфович (німці), Ян Рудульт, Якуб Лещинський, Микола Ружинський. За винятком двох-трьох майстрів творча діяльність інших невідома. З від'їздом Яна Зярка до Парижа

⁴⁷ Birkowski F. Kazania przygodne i pogrzebowe, s. 83.

⁴⁸ Przywileje z. XVI w. dla bractwa i cechu malarzy katolickich we Lwowie. Lwów, 1910, t. 2, s. 261–262.

⁴⁹ Ibid., s. 266.

(1598 р.), а Яна Шванковського до Замостя цех фактично перестав існувати. Але за право членства в цій, підігрітій шовіністичними почуттями організації, активно боролися два впливові православні художники: вірменин Павло Богуш та українець Лаврентій Пухала (Пухальський). Боротьба завершилась половинним успіхом: 17 квітня 1600 р. король Зигмунт III, щоб пом'якшити загострену обстановку, видав декрет, за яким один художник мав право представляти вірменських живописців. Таким чином, Павло Богуш став членом цеху⁵⁰. В цьому виявилася далекоглядна політика Соліковського — відірвати від схизматиків вірмен і приєднати їх до унії, але насамперед вбити відчутний роз'єднуючий клин в духовну спільність двох народів*.

Цех не залишив скільки-небудь по-мітного сліду в художньому житті Львова, але його статут цікавий тим, що в ньому відбились несподівані для тогочасного Львова нові мистецькі явища. Це стосується передусім тематичного забагачення. В даному випадку Соліковський, як і інші, намагався використати для своїх пропагандистських цілей те із спадщини європейського мистецтва, що сприяло б проведенню кардинальної контреформаторської лінії, — звідси дозвіл в живопис жанрового розмаїття для створення повноти видовищ, хоч сам, як ортодокс, стояв на старих, одряхлілих позиціях. Статут приписував виконати на звання майстра такі «майстершки», як «роз'яття з двома розбійниками і під хрестом

⁵⁰ Małkowski T. Lwowski cech malarzy w XVI—XVII wieku, s. 29.

* Цех живописців, що став політичним знаряддям і покірним виконавцем вузьких омертвілих догм реакційної контреформації, був приречений. Уже в першому десятилітті XVII ст. про цього поступово забувають, і знову, але в нових умовах, підноситься інтерес до цеху в 1660 р.

густий натовп фарисеїв», «контрфет в ріст людини, яку йому призначать в братстві», або такої складності, як «сцена війни, з обозами, з шатрами, з насоками, із штурмом, з окопами, згідно з військовими розпорядженнями, або замість війни змалювати полювання на різного звіра з сітями, з собаками, з сільцями, зі зброєю, як звичай велить, на лева, ведмедя, вовка, вепра, зайця і т. п., кінно і пішо»⁵¹.

В широті тематики статуту львівського живописного цеху були відчути прогресивні тенденції часу з їх цікавістю до людини, до активних виявів життя та природи. Але, незважаючи на цінні посилання на природу, все ж в тематичному підборі враховувались лише шляхетські смаки, що не могли мати широкого відгуку. В цьому виражалася прикрита тенденційність, яка спрямовувала мистецтво на службу вузькокласовим інтересам, позбавляючи його освіжаючої атмосфери демократичного середовища.

Цех не спроможний був здійснити запропоновану програму. Можливо, лише великих розмірів батальний твір Шимона Богушовича «Битва під Клушино» став відгомоном статуту і, звичайно, портрети.

Тематика живописного цеху виникла невипадково, і не стільки мистецтво ренесансної Європи тут відіграво роль, скільки сприяла виняткова пошилярність й сюжетне багатство пасійного циклу українського живопису. Розрахунок Соліковського був спрямований на неминуче перевершення схизматичних сцен ефектнішою видовищністю, близькою сучасникам свою світськістю. Затверджуючи декрет про організацію цеху, ради міста високо підносять живописне мистецтво, яке повинно служити

⁵¹ Rastawiecki E. Słownik malarzów polskich. Warszawa, 1851, t. 2, s. 302—303 (Uchwała cechu rady miejskiej m. Lwowa).

благородним цілям, бо в протилежному випадку воно може впливати негативно і вносити «помилки в людське життя». І оскільки це мистецтво є складним для виконання і підвладне лише видатним талантам, то важливо всіляко сприяти їх творчому зростанню. Високе мистецтво спричиняється до піднесення не тільки божественного культу, а й слави країни⁵².

Українські живописці розгорнули активну творчу діяльність на противагу всім обмеженням. Їх покровителями та захисниками стають братства. Перша половина XVII ст. характеризується бурхливим розквітом саме живопису, тому що тільки в живопису, а не в архітектурі і скульптурі, з'являється можливість інтерпретації численних явищ дійсності. Увага тепер дедалі більше приділяється розкриттю людського життя в усьому багатстві його виявів.

У першій половині XVII ст. на Україні з'являється спроба теоретичного узагальнення поглядів на прекрасне, в основу яких покладені перевороти в реальній цінності природи. Уже в декреті львівської ради про затвердження живописного цеху проходила думка про те, що благородне живописне мистецтво, яке є швидше справою духа, ніж рук людських, слугить релігійному культу через наслідування природи⁵³. Глибше її змістовніше ці думки викладені в творах Кирила Транквілюна Ставровецького «Зерцало богословія» (1618 р.), Захарія Копистенського «Палінодія» (1622 р.). У центрі нових естетичних принципів перебуває людина, здібна оцінити як своє власне творіння, так і красу природи⁵⁴. Реальний світ

⁵² Przywileje z XVI w..., s. 266—267.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 17.

стає важливим фактором, стимулюючим художню творчість,— і творчість дедалі щільніше пов'язувалась з дійсністю і керувалась не стільки догматичними ідеями, скільки більш широкою програмою, наповненою животрепетними сучасними проблемами. Виконуючи замовлення церкви, яка в той час була знаменом не лише православ'я, а й національного престижу і національної свободи, мистецтво виражало демократичні ідеали, зrozумілі народу. Але в живопису XVII ст. проходить червоною ниткою лінія більш поглиблених «відкриття світу й людини» (І. Мішле). Це відкриття супроводить прагнення об'єктивності й гармонії, позднані з ідеями високої моралі, зрозумілої в дусі християнської моралі, та життєствердження, стимулом якому служило могутнє піднесення гуманізму, що при цьому залишався спрямовуючою й надихаючою силою.

Український живопис цього періоду відзначається величавим пафосом і душевною теплотою, на противагу історичній дійсності, сповненій кровопролитною боротьбою, політичними розбратами, ідеологічними диверсіями, що впроваджувались з нечвороюю жорстокістю і зневажанням людської гідності. Але якраз глибокий гуманізм, духовна велич народу, відбиті в художніх образах, були викликані до життя історичною дійсністю.

Завоювання нових, реалістичних засад у живопису пов'язано з прогресивними рухами, поширенням антифеодальної та національно-визвольної боротьби. Створена львівським майстром Федором ріпнівська богородиця, що стоїть на грани двох віків, є водночас підсумком досягнень попереднього і достатньо виразним вступом у новий період. Продовженням і реалістичним забагаченням її стилістичних та образних якостей стали мініатюри із зображеннями євангелістів з

рукописного евангелія с. Грімне (1602 р.)⁵⁵. Симптоми глибоких перемін найрадикальніше втілені в багаточастинній іконі «Страсті» з с. Раделичі Львівської області. Цей твір, створений у 1620 р., невідомим, однак, безсумнівно, видатним майстром, не лише наповнений великою кількістю реалістичних деталей, а й, повторюючи традиційну форму «Страстей» — розміщення сцен навколо «Розп'яття», докорінно змінює композиційний лад. Зміни красномовні: відчуття простору й единого потоку світла, драматизм дії і, нарешті, глибина характеристик діючих осіб. Можна сказати, що ці «Страсти» доводять тривалий розвиток такого типу ікони до крайнього художнього звершення — їм судилося продовження в іконостасному циклі.

Раделицького майстра з традиціями що з'явують такі архаїзми, як передача дії лише в екстер'єрі, масштабна невідповідність архітектурного тла до пропорцій людини, умовність красвиду через зображення гірлянд (до речі, для живопису початку XVII ст. вони характерні) та декоративно-сценічна подача груп воїнів. Але ці риси виявляються зовсім другорядними і ні якою мірою не впливають на головну ціль — наблизити легендарну історію до сучасності. Майстер свідомо ставить перед собою завдання знайти принцип нового композиційного розв'язання, сміливо порушуючи усталений догматичною традицією тісний зв'язок сюжету з іконографічною схемою. Його притягувала в «Страсти» можливість передачі, в широким охопленням життєвих явищ, зіткнення суперечливих характерів, які несуть у собі полюсні заряди моральних якостей в однічно-

⁵⁵ Зберігається в Державній публічній бібліотеці ім. Салтикова-Шедріна в Ленінграді; Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 14—15.

му виразі добра і зла, гуманності й ництості, що до певної міри асоціювалось з станом соціальної нерівності.

Яскраво виражена тема розкриття осудження зради в італійському ренесансному мистецтві мала місце і в українському живопису, і не як випадкове явище, а цілком закономірна, настіна потреба в розробці морально-етичних, гуманних вартостей і суспільно-моральних відносин. Тому такою драмою сповнена сцена «Поцілунок Іуди» з напружено замкнутим Христом або той же принижено-скорботний Христос перед тріумфуючим Кайяфою у відповідній сцені. Художник через всі «Страсти» проводить образ Христа як земну людину високої моралі та глибоких переконань. Але в цьому образі за традицією ще зберігається резиняція — в ньому підкреслений осуджений, який переносить муки з християнською покорою і душевним стойцизмом, усвідомлюючи свою приреченість і бессилля перед силами зла. Злу протиставлено добро, співчуття, душевна теплота. Христос, наче б не помічаючи обіймів зрадницьких притулених до нього Іуди і замкнутого кола солдатів, жестом руки прагне зупинити спрямований Петром на Малху меч. Стоїчно переносить він муки в сценах «Вінчання терням» та «Бичування» і знаходить силу духу в зіткненні з пихатою байдужістю Пілата та ханжеством торгашів-первоєсвящеників або сліпо озлобленим натовпом.

Образ Христа набирає глибини й об'ємної вагомості, викликаючи аналогії своїм мужнім стойцизмом серед народних героїв, учасників антишляхетських повстань, що закінчували життя в жорстоких катуваннях на палі, на дубі або четвертованнями.

Незвичайним в українському живопису того часу став образ зрадника Іуди. Він не шаржований, не потворний, навпаки, молодість і приваба

викликають навіть симпатію, і тим разючіше розкривається його ганебна суть. У сцені «Вручення Іуді тридцяти срібників» він стоїть збоку (майстер в кількох сценах відмовляється від центристської композиції) і бере, як належне, гроші в простягнуту руку від фарисеїв. Останні одягнені в сучасні одяги торгашів і багатих городян, нагадуючи колоритних мешканців Львова. Загнаний немов у куток і щільно оточений хіццацьким кільцем, Іуда в апостольських світлих шатах контрастує з прозаїчною масою, протиставляючи їй свою витонченість і навіть виключність. Але це «лицарство на час» розбивається об тверду стіну відкритого цинізму, і Іуда, скований за хитким серпанком бундючності, виявляється жалюгідною збросою для здійснення злочину — зради.

Це одна з найвиразніших сцен. Вона збагачена побутовими мотивами, зберігаючи водночас монументальну значимість. У ній гранично точно фізіономістикою образів прочитується соціальний олігархічний прошарок зі своїм жезлом влади — грошима, всесильною зброя в тому продажному світі. Художник евангельську тему бачить у сучасних йому умовах і при цьому розкриває низьку мораль фінансової верхівки, лихварів і купців, пануючих в таких містах, як Львів, виявляючи глибоке знання соціальних відносин тодішнього суспільства. За таких обставин і суть зради набирає реального адресування, спрямованого проти тих, які знахтували національними інтересами свого народу.

У багатьох сценах художник часто звертається до сучасного одягу, реквізиту, вводить типаж, вихоплений з розмаїтого соціального середовища. Речі Посполитої, навіть для тла використовує мотиви міських оборонних споруд з яскраво зазначенім рене-

ансним характером зодчества. Прагнення до реалізму посилюється передачею простору — передня площа — постійно чітко розпланована, наче для того, щоб розмістити багатофігурну сцену і визначити поведінку дійових осіб.

Не менш важливою для художника була передача руху й жесту, оправданих природною пластикою людського тіла: «Найголовніше, що тільки може зустрітися в теорії живопису, — це рух, відповідний душевному стану кожного живого істоти, як бажання, презирство, гнів і тому подібне»⁵⁶.

Але якою б привабливою не була передача реальної правди живо підхопленими деталями, постійно актуальною залишалась проблема розкриття великих почуттів і великих цілей життя, і традиційний живопис з його можливостями цілком відповідав виразу сучасних ідей. Таким чином, «Страсти», охоплюючи широким фронтом людські діяння, набирали виключної вагомості. Тема страждання досягала в них висоти повчально-моралізуючого значення, пробуджуючи відчуття розмірності в діях реальних людей в сучасних обставинах. Тому раделицький майстер прагнє до головної правди — розкриття краси і благородства людського страждання й противставлення йому виявів негідних пристрастей, отже, намагається повніше донести гуманістичну основу світогляду. Безсумнівно, він знов західноєвропейське ренесансне мистецтво, як уже відмічалося українськими дослідниками⁵⁷, був під впливом нідерландського та німецького живопису,

⁵⁶ Леонардо да Вінчі. Книга о живописи. — М., 1934, с. 116.

⁵⁷ Свєнціцька В. І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському мистецтві XVII ст., с. 14; Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 20.

про що свідчать запозичення композиційних розв'язань, пейзажних мотивів, цікавість до побуту, а ще більше цей вплив виявився у вивчені анатомії та перспективи. В сцені «Оплакування» тіло мертвого Христа намальоване з таким знанням пропорцій і анатомічної побудови, яке в українському живопису до того часу не простежувалось.

«Страсті» з Раделич, як і кожний великий твір, відбили величезні духовні перетворення, що мали місце в українському суспільстві. Але, незважаючи на виражене в них нове почуття реальності, а також сміливо поставлені морально-етичні питання з їх атмосферою ренесансного гуманізму, все ж за своїм характером «Страсті» стали етапом на шляху до більш повного художньо-змістового втілення поставлених в них проблем.

Життя своїм динамізмом і соціальними потрясіннями штовхало до їх негайного розв'язання, і мистецтво, пов'язане з сучасними духовними та інтелектуальними рухами на противагу релігійному ригоризму, прагнуло до їх здійснення. В ньому з'явились нові ідеї і нові форми. Група ікон «Страстей» із Раделич є тільки частиною тих великих іконостасних ансамблів, які в цей час активно створюються. До їх складу входила велика кількість ікон різноманітної тематики. Про красу іконостасів першої половини XVII ст. писав Павло Алеппський. По суті, його описи залишились яскравим свідченням сучасника, що стверджував факт існування колись величезної живописної спадщини. Алеппський, описуючи церкву іконостас у Василькові, звертає увагу на майстерне виконання ікон. Зображення Богородиця «так прегарно намальована, що неначе говорить... Її обличчя й уста захоплюють свою чарівністю: їм бракує лише слова».

Таке ж почуття викликав образ Христа⁵⁸.

Алеппський залишає захоплений відгук про ікони церкви Бикова, серед яких з особливою увагою опис є «Трійцю»⁵⁹. Про іконостас Густинського Троїцького монастиря в Прилуках говорить як про такий, що з ним не можуть зірвнятися навіть іконостаси «св. Софії і Печерські», і «жодна людина не в силі [його] описати», бо ряд ікон, особливо св. Миколи, «роботи вельми вправного майстра... який малював ці образи, вражаючи глядача життєвістю облич, їх колоритом та малюнком, ніби вони є живописом крітських греків»⁶⁰.

Об'єктивно порівнюючи мистецькі явища того часу, Алеппський неодноразово надає перевагу українському живопису як найменш ортодоксальному. Він правильно виводить нові явища в українському мистецтві з творчих впливів європейського, зокрема польського, мистецтва. Можливо, саме крізь призму подій того часу мандрівник міг емоційніше сприйняти і глибше оцінити мистецтво народу, що відстоював яскраву оригінальність у творчості й виявляв силу духу в боротьбі за національну незалежність.

Хоч свідчення Алеппського торкаються незначної, але дуже важливої частини території України, все ж під мірку його оцінки можна було б підвести широкий терен, включаючи Галичину і Волинь. Адже ці описи залишились єдиним документом, в якому йдеться про існування колись величезної кількості живописних пам'яток, здебільшого нині не існуючих. Тим цінніші кілька уцілілих іконостасних циклів, що відносяться до першої половини XVII ст. і дають можливість охопити розвиток нової художньої

⁵⁸ Алеппский П., с. 41.

⁵⁹ Там же, с. 82.

⁶⁰ Там же, с. 89.

проблематики протягом півстоліття. Це іконостаси П'ятницької церкви у Львові, церкви Козьми і Дем'яна в с. Великі Грибовичі під Львовом та Святодухівської церкви в Рогатині на Івано-Франківщині.

Якщо п'ятницький та святодухівський іконостаси, не зазнавши змін і зберігши повністю свій склад, залишились на одвічних місцях, то іконостас з с. Великі Грибовичі до 1767 р.* стояв в Успенській братській церкві у Львові. Це був відомий іконостас, спеціально замовлений братством для новозбудованого храму.

Як зазначалося, два з них датовані. Важливо ще раз звернутися до питання про час створення п'ятницького іконостаса, який традиційно узгоджувався з датою завершення реставрації церкви (1644–1645 рр.). Але висуvalася інша версія. Першим, хто рішуче відніс цю пам'ятку до межі XVI–XVII ст., був М. Голубець. Він правильно звернув увагу на чіткість ренесансної архітектоніки і стиль живопису та різьби, відповідних художнім канонам початку XVII ст., припускаючи, що іконостас створювався ще для старої «крилошанської» церкви св. Параскеви П'ятниці, про яку є згадка під 1607 р.⁶¹

Датування п'ятницького іконостаса має принципове значення. Якщо від-

* В 1767 р. іконостас був вивезений зі Львова в с. Великі Грибовичі і розміщений спочатку в дерев'яній, згодом в новозбудованій кам'яній церкві (1897 р.).

⁶¹ Голубець М. Начерк історії українського мистецтва.—Львів, 1922, с. 106. Правда, аргумент М. Голубця про масштабну невідповідність іконостаса вужчому інтер'єру кам'яної (М. Голубець вважав, що церква до пожежі 1623 р. була дерев'яною) перекрестья заломи краї на бічні стіни, що говорило б на користь думки про його створення для старої ширшої церкви, не є переконливим. Автор не був обізнаним з тим, що такий залом мали іконостаси Успенської, Святодухівської та інших церков Львівщини, і, очевидно, це було поширеним і невипадковим явищем.

носити його створення до 40-х років, отже, приймати без пояснення затримку архаїзмів в українському мистецтві, які ще гостріше виступають при порівнянні цього іконостаса із святодухівським, що був створений саме в той час і мав риси розкітлого ренесансного стилю з яскравими елементами маньєризму. Однак нез'ясованим буде і декоративне різьблене обрамлення, і композиційна розв'язка багатьох сцен, а в деяких з них й ідейне звучання. Незрозумілими також виявляються точки зіткнення п'ятницьких страстей з раделицьким циклом, бо в останньому присутня прогресуюча спрямованість. Тим більше складності буде в трактуванні ідейно-художніх особливостей успенського іконостаса, що належить до найзріліших творів ренесансного мистецтва на Україні і щідсумовує великий період українського живопису з накресленням ходу його наступного розвитку. Така програма в п'ятницькому іконостасі відсутня, в ньому з достатньою ясністю ще зберігаються крихкість і тонкий аромат готики — його органічна основа, в яку фрагментарно вливаються явища нового культурного потоку, не цілком тут усвідомлені й оцінені. Таким чином, цей іконостас став рубежем двох культурних епох — як завершення художніх досягнень XVI ст. і як вступ до XVII ст.

Для датування пам'ятки важливим є різьблене обрамлення, де присутні аналогії з обрамленням рукописних книг середини XVI ст. Евхаристійний мотив у ньому виступає як акомпанемент, тактово підпорядковуючись пануючому тут живопису.

Зіставляючи п'ятницький і святодухівський іконостаси, не можна не дійти висновку про діаметрально протилежні характеристики їх різьби: в одному вона є наче початком, а в другому — розвинутою кульмінацією, в якій при-

сутній подих барокко і яка вщевнено прагне до рівнозначності в живописом. Таким чином, різьба п'ятницького іконостаса доносить атмосферу початкового періоду осягнення нового світогляду, художня форма якого відзначається відсутністю в пластиці як елегантної манірності, так і напруженого драматизму, що буде мати місце в українській різьбі значно пізніше, у 30—40-х роках XVII ст.

Другим аргументом, що допомагає уточнити час створення пам'ятки, це — живопис, насамперед пасійний цикл з образним трактуванням Христа. По суті, тут відсутнє утвердження Христа як особистості, накреслене в раделицьких «Страстях». Художник дотримується пасійних установок XVI ст. з героєм-жертвою, що індиферентно і покірно переносить завчасно запрограмовані митарства. Між Христом та його антиподами мов би відчутно вакуум, що посилює вибрачість жертв і неадоланість сліпого вла. Очевидно, така інтерпретація пасії обмежила їх суспільний резонанс, за винятком однієї сцени — «Христос перед священиком Анною». В ній відбитий найактуальніший момент часу — боротьба з католицизмом. Первосвященика Анну художник одягає в шати католицького єпископа — можливо, в такій формі вирахуваний на львівського архієпископа Яна Соліковського, одного з керівників католицької контрреформації, який впродовж двадцяти років (помер 1604 р.) жорстоко переслідував православ'я⁶². Сцена тенденційно розкриває суть подій: Христа судять католики! В період активного розгортання полемічної літератури, гострих суперечок і безпосередніх виступів проти унії, що мали місце після Брестського собору і продовжувались впродовж першої третини XVII ст., така сцена відзначалася гострою публіцистичною актуальністю.

В 40-х роках, після найжорстокішого придушення козацько-селянських повстань, коли шляхта пасолоджуvalася періодом «десятиліття золотого спокою» і коли переслідувалася будь-яка волелюбна думка, тим більше на західних землях України, паралізованих кріпацтвом, така акція проти католицизму була вже неможливою.

Підсумовуючи сказане, можна прийти до висновку: п'ятницький іконостас був створений на зламі століть, точніше, в межах 1600—1610 рр.⁶³, у всяком разі до пожежі 1623 р., під час якої зазнав величезного руйнування цей старий район Львова, в тому числі і П'ятницька церква **.

До цього можна додати таке спостереження, як образна спільність апостольського ряду іконостаса і мініатюр із зображенням евангелістів рукописного евангелія із Грімного, і не тільки образи повторюються, а й інші деталі: краєвид, меблі і найважливіше — колористика та живописна манера. В мініатюрах яскраво відбиті прагнення до нового, реалістичного описання навколоїшнього середовищем, в якому людині відводиться

* Під час реставрації іконостаса, яка проходила з березня 1980 по квітень 1981 р., були виявлені на намісних іконах дати, що не зовсім ясно прочитуються. На звороті ікони Христа дата, яку можна прочитати і як 1587, і як 1627 р. Дати були оголошені на засіданні реставраційної ради 11 квітня 1981 р. і сприйняті вченими й дослідниками українського мистецтва не одностайно, хоч більшість схильна вважати, відкидаючи по-передню дату створення — 1644 р., що появу іконостаса слід віднести до початку XVII ст.

** Можна вщевнено стверджувати, що церква була кам'яною. Із старих залишків в споруді зберігся презбітерій стилізованих готичних форм. Деяких ікон тильний бік обгорілій. Три ікони пророків розбиті, з пізнішими вставками (очевидно, понищені під час спішного демонтажу). Чимало пізніших додовнень на ажурній різьбі, на храмових іконах св. Параскеви П'ятниці. Найбільш понищенні «Роз'яття», яке завершує іконостас.

першочергова роль, в ній на повну силу утверджується світлий образ гуманіста⁶².

Для атрибуції і датування особливо важливим є зображення споруд не фантастичних форм, що застосовувались у живопису попередніх століть, а ренесансної архітектури. Очевидно, що за традицією в кількох сценах змальовані гори-лещадки та фантастичні споруди, продуктовані декоративними завданнями. Безсумнівно, цікавість до архітектури була викликана піднесенням будівництва у Львові, діяльністю видатних зодчих Петра Барбони, Павла Римлянина, Павла Щасливого та інших і поширеними через них трактатами, зокрема Серліо. Для тла ікон часто використовуються серліанські мотиви порталів, колон, триумфальних арок і, як правило, фрагментів будинків, але відсутні зображення цілих ренесансних споруд (причаймні, в п'ятницькому іконостасі). Активізація серліанства у Львові мала місце протягом останніх двох десятиліть XVI ст. і на початку XVII ст., щоб згодом зовсім вийти в ужитку. Художник сучасну йому архітектуру вільно використовує, фантазує, створює нові форми, які практично не могли застосовуватися, але вносили до живописних сцен невідомі раніше парадність і видовищні багатство. При цьому вирішувались проблеми перспективи, композиційної структури, симетрії, стилістичної вмінності, насамперед, тлумачення по-новому образу.

Такий підхід приносить вагомі наслідки «при аналізі перехідних періодів в історії живопису, зокрема при огляді становлення ренесансного мистецтва, коли роль архітектури в живопису замінно зростає»⁶³. І в да-

⁶² Логвин Г. Н. З глибин. — К., 1974, с. 164—165.

⁶³ Стерлигов А. Итальянские архітектурные мотивы в творчестве Жана Фуке. —

ному випадку мова може йти саме про перехідний період, коли в архітектурних мотивах спроможні уживатися ренесансні форми з готичними, бо минувшина для художника була знайомою і близькою. «Двоїстість... характерна перехідному періоду»⁶⁴, а вона пронизує живопис всього іконостаса; для прикладу можна навести хоч би сцени «Різдво Марії», «В'їзд до Єрусалима», «Успіння» та «Страсті». До речі, інтер'єри тут носять декоративний характер, вони не об'єднати, про що не скажеш в аналогічних сценах успенського та святодухівського іконостасів. Там уже збережена масштабна відповідність людини до архітектури.

Очевидно, архітектура в сценах п'ятницького іконостаса — явище унікальне і неповторне. Значною мірою вона виглядає як творча фантазія на конкретну тему, наче реальність стала стимулом для творчих імпровізацій, натхнення яким слід шукати в новому, ренесансному мистецтві, в поширенні гуманістичних поглядів, в тому значнішому інтересі, який повністю не могла задоволити тогочасна дійсність. Художника слід віднести до активних творців ренесансної архітектури Львова.

Крім питання датування іконостаса, не менш важливою стає проблема його авторства. Аналіз образно-стильового ладу вказує, що п'ятницький іконостас принаймні створили два майстри, однаково талановитих, але і відмінних між собою віковою різницею. Між ними було повне довір'я і згода, хоч світогляд молодшого далеко відійшов від ідеалів старшого, в якого, можна сподіватись, не викликав заперечень. Своєрідність письма настільки властива кожному з них,

В кн.: Из истории классического искусства Запада. М., 1980, с. 71.

⁶⁴ Там же, с. 79.

що дозволяє виявити долю їх участі в іконостасі. Старшому належить найвідповідальніша частина, а саме: центральна вісь з царськими вратами, «Тайною вечерею», «Деіусом», «Оплакуванням» і «Вознесінням», дияконські двері, а також храмові ікони «П'ятниць», майже всі апостоли, крім Якова, Фоми, Варфоломія, евангеліста Луки, та пророки, половина празничного ряду («Хрещення Христа», «Преображення», «Зішестя до пекла», «Вознесіння», «Зішестя св. Духа», «Успіння Богородиці»), хоч в деяких з них присутня допомога молодшого. Старшим намальовані лише дві страсні сцени: «Моління до чащі» і «Зняття з хреста», а в третій — «Бичування» — тільки намітка центральної групи.

Молодший виконав намісні, над дияконськими дверима маленькі зображення «Спаса нерукотворного», «Трійцю», «Козьму й Дем'яна», шість празників, кілька апостолів; його присутність відмічена майже у всьому страсному циклі. З'являється думка про те, що страсний цикл був створений пізніше і лише згодом доповнив ансамбль. Про це свідчить відмінна від інших частин різьба обрамлення і специфічний деконструктивний зв'язок з цілісною архітектонікою, який ніде не повторюється. Тому раніше конструкція іконостаса, напевно, виглядала дещо інакше, бо широкий фриз з виносним карнизом над апостолами має призначення фундаментальної основи для завершення віртуозно-пишним ажуром різьби пророчого ряду, по аналогії з архітектурою. Очевидно, що поверх арки «Деіуса» різьба з «Вознесінням» монтувалася органічніше. В даному випадку зв'язок різьби пасійного ряду з динамічною різьбою пророків сприймається непереконливо: в ньому відсутня властива всьому іконостасові конструктивна логіка і відчуття контрасту мас.

Старший майстер ще тісно пов'я-

заний з живописом, естетичними перевоканнями та складом думок XVI ст. Для нього передусім важливою є система символів, духовної ірреальної чистоти, в його творчості присутня поетична наївність. Малюючи празничні сцени і вибираючи, до речі, ті із них, які були популярні в XVI ст. і які позначені трансцендентною містичною та стабільною церковністю, що знаходиться за межами проникнення життєво-реального досвіду, майстер намагається зберегти в них поняття нероздільної цільності світу. Завдяки затримці архаїки, йому властива безпосередність, простота й виразність. У композиційних сценах стосунки між дійовими особами він передає не як дію, а як запrogramоване дійство, якому немає земного відповідника, — це наче визнано заздалегідь. Майстер застосовує насичені кольори, пов'язані з середньовічною символічною системою, і, отже, виявляє органічне прагнення до традиційного декоративізму.

Хоча в творчості живописця присутня поетична наївність, але його фантазія вже під владна досвіду і витісняється подекуди живими спостереженнями, як у зображені краєвиду в сцені «Моління до чащі» — поєднання гір-лещадок з реально намальованим гаєм. Саме природа в тим наріжним каменем, який підточував хисткі основи духовно-естетичних переконань художника, і в багатьох його краєвидах панує глибоке відчуття реального середовища в романтично-опоетизованій інтерпретації.

Молодший майстер не контрастує різко зі старшим, все ж у нього спостерігається певний відхід від художньої системи XVI ст. Він прагне розширити рамки зображення введенням чимало з того, що оточує людину. Його цікавить перспектива, передача об'єму, пройняті повітрям

кольори, отже, ослаблені, глибокі, прозорі, але ненасичені, крім традиційних на намісних іконах. Відмовляючись від образів-емблем, які раніше охоплювали широку сукупність уявлень, він свої образи творить розмірними реальній людині, що було для мистецтва того часу великим досягненням. Але водночас у художника зникає відчуття цільності світу та явно накреслено розрив зв'язків з народною творчістю, що складало основну зasadу творчості старшого майстра. Наближеність сцен празничного ряду, виконаних молодшим живописцем, до ідентичних сцен успенського іконостаса визначає спільноту їх автора в особі Федора Сеньковича. Як відомо, Ставропігійське братство замовляло Сеньковичу створення іконостаса для новозбудованої Успенської церкви⁶⁵. Хоч цей живописний ансамбль не зберігся в первісному вигляді, все ж залишена частина ікон є неоціненою підмогою для доказу авторства Сеньковича. При порівнянні сцен одного і того ж змісту двох іконостасів виявляється, що вони виникають із спільнотою творчого джерела, лише успенські перевищують художнім рівнем. Единим задумом і розв'язкою ситуації наділені в них сцени «Різдва Христа», «Стрітення». При цьому необхідно згадати ріпнівську Богородицю майстра Федора, між нею і намісною іконою Богородиці П'ятницького іконостаса простежується прямий зв'язок, лише остання відзначається більш розквітлою живописною свободою і повніше розкріпаченим душевним станом. Така ж спільнота спостерігається між пророками ріпнівської ікони і образами П'ятницьких празників у сценах «В'їзд до Єрусалима», «Зішестя до пекла», не залишаючи й пасійний ряд.

⁶⁵ Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 82.

Таким чином, створюється безперервний ланцюг творчої діяльності — від ранньої ріпнівської Богородиці до Успенського іконостаса. Але про життя Федора Сеньковича відомості скучі. Із його заповіту, складеного на початку 1631 р. в присутності іменитих громадян Львова Еразма Сикста, Андрія Чеховича та Войцеха Зимницького⁶⁶, відомо, що він народився в місті Щирці поблизу Львова, його батько і брат були живописцями, сам майстер вчився, очевидно, у Лаврентія Пухали і все своє життя провів у Львові, оточений загальним визнанням і почестями. Жив на Krakівському передмісті, мав будинок біля Татарської (Krakівської) брами.

Визначення особи старшого художника — справа складніша. Проблематично, ним міг бути Лаврентій Пилипович Пухала (Пухальський). Він жив на Krakівському передмісті і був членом Миколаївського братства, брав активну участь у боротьбі проти національного гноблення. Художник належав до визначних майстрів свого часу, творчий шлях якого розгортається в 1565—1608 рр.⁶⁷ Серед його учнів знаходимо під роком 1601 Фед'єка та Івана, яких акти називають «його слугами». Згодом акти величують Фед'єка, громадянина Krakівського передмістя, famatus i honestus⁶⁸. Кілька ікон «дуже старанно намальованих» митця Фед'єка знаходились в церкві св. Юра (початок XVII ст.)⁶⁹.

Можливо, що в особі приятеля Лаврентія Пухали Сенька (Семена) слід бачити батька Федора Сеньковича, що, як відомо, був «майстром ремесла майлярського» в 1573—1600 рр. Його

⁶⁶ Там же, с. 82.

⁶⁷ Архів Юго-Западної Росії, т. 10, ч. 1, с. 58, 430, 506; т. 11, ч. 1, с. 3, 4, 29; т. 12, с. 152.

⁶⁸ Bostel F. Z dziejów malarstwa lwowskiego, s. 22.

⁶⁹ Ісаєвич Я. Д. Найдавніший історичний опис Львова. — Жовтень, 1980, № 10, с. 111.

разом з Лаврентієм Пухалою виганяли з майлярського цеху⁷⁰.

З усього сказаного можна було б зробити припущення про давні дружній творчі відносини між Пухалою й Сеньковичами. Що збереглося у творчості Федора Сеньковича від свого вчителя? — живописна манера, характер типажів, що найбільше проглядається в сценах празничного ряду, відчуття форми, насамперед в зображені людської голови. Федір Сенькович дотримується традиційної послідовності в живопису: від темного до світлого, водночас зберігаючи цільну крапшу форму не лише широковою кольоровою масою, а й підкресленням контуру лінією. Однак споглядална мрійливість і тональна м'якість учителя, що подекуди межує з відсутністю міdnшого характеру, в учневі розвинулась в тонку лірику камерного звучання.

Між обома художниками, беручи до уваги яскраво виражену різницю творчих індивідуальностей, існує духовна спорідненість і щільна близькість, як між двома ланками єдиного ланцюга. В їх відносинах зафікований класичний приклад спілкування поколінь з передачею, мов по естафеті, мистецьких здобутків, що в свою чергу Сенькович згодом здійснить із своїм учнем Миколою Петрахновичем.

Питання про відношення Лаврентія Пухали до іконостаса в с. Наконечне, про що вже раніше згадувалося, може вирішитись як в даному випадку в ситуації Пухала — Сенькович. Тут також простежується спільність мистецької лінії, на її різних, хоч і близьких, життєвих етапах розвитку. Справді, в образно-живописному ладі іконостаса в Наконечному більше рис, що тяжіють до попереднього мистецького етапу, все ж водночас вони послужили осново-

вою для творчого дозрівання Лаврентія Пухали.

В цілому п'ятницький іконостас демонструє високі естетичні ідеали, передові суспільні позиції його творців. Обидва художники були активними членами братства (Ф. Сенькович, як і Пухала, належав спочатку до братства церкви Миколи⁷¹, згодом до Ставропігійського братства). Їх діяльність охоплювала широке коло обов'язків — від дипломатичних депутатій до консультацій (як у Федора Сеньковича) по будівництву та декоративному оздобленню Успенської церкви. Майстри залишалися на ідейних позиціях, пройнятих особливою атмосферою довір'я, високою моральною зразковістю, дружбою і людяністю, які спочатку панували в братському товаристві. Чистота відносин, колективізм, спільність духу братчиків були втілені в апостольському ряді іконостаса.

Своє розуміння суті людської гідності, ідеалу гуманної людини з її духовною зразковістю, душевною теплою Сенькович розкрив в намісних іконах Христа і богородиці. Ці твори можна з повним правом назвати програмними: іх створення було продуктом високого суспільного піднесення і глибоких культурних зрушень серед українського народу початку XVII ст.

В останні роки свого життя Федір Сенькович виконував почесне замовлення — іконостас для новозбудованої Успенської церкви у Львові*. Висока художня вартість іконостаса та шана, якою він був в свій час оточений, і його велике значення для українського живопису змушують знову спробувати відновити етапи його створення⁷².

⁷¹ Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 30.

* З кінця XVIII ст. (1767 р.) знаходиться в церкві Козьми й Дем'яна в с. Великі Грибовичі.

⁷² Про іконостас писали: Свенцицька В. І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському мистецтві XVII ст.; Міллева Л. С.

Іконостас був поставлений на місце одразу по закінченню будівництва церкви — 1629 р. Перед посвяченням храму трапилось стихійне лихо: пожежа. Вогонь знищив ліву, що промикала до північної стіни, частину іконостаса, деякі ікони, очевидно, загинули безповоротно. Серед них храмова ікона «Різдво богородиці», намісний образ богородиці, декілька прапорщиків («Введення до храму», «Благовіщення»). Виходячи із того, що збереглося, можна припустити, що первісний іконостас був чотирьохярусним і не посягав хорів. По суті, він повторював загальною конструкцією і кількістю рядів попередній, який знаходився в старій Успенській церкві⁷³.

Братчики намагалися зберегти коштовну пам'ятку⁷⁴, але, мабуть, хворий художник не міг взяти участі в реставрації — він помер в середині 1631 р.⁷⁵. Очищали ікони від кіптяві учні Сеньковича.

Очевидно, братство не було задоволене станом іконостаса. Однією із спроб злагатити інтер'єр церкви стала пропозиція (1633 р.) члена братства Григорія Федоровича на власний кошт запросити вправного грецького живописця для прикрас вівтарів⁷⁶. Треба гадати, що спроба залишилась нездійсненою.

В 1637 р. братство зважилося на створення нового іконостаса й уклало угоду з художником Миколою Петрах-

Стінопис Потелича; Жолтівський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст.

⁷³ Вигляд іконостаса із старої церкви зберігся на малюнку Мартина Груневега, що жив у Львові в 1582—1602 рр. і залишив спогади з описом міста (Ісаєвич Я. Д. Найдавніший історичний опис Львова, foto з неопублікованого малюнка Груневега).

⁷⁴ Федору Сеньковичу заплачено велику на той час суму — 2000 золотих (Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 82).

⁷⁵ Там же, с. 382. Запис від 27 вересня 1631 р., в якому засвідчено розрахунки за ікони з «Фед'ковою майяркою» (дружиною).

⁷⁶ Юбилейное издание..., с. 16, прим. 5.

новичем. В угоді передбачалося «намалювані всіх образів... резьба с позолотою укращений... оплатой в 1200 золотих»⁷⁷, але, мабуть, не всіх образів. Як з'ясується, частина ікон із попереднього іконостаса була включена в новий, бо Петрахнович наче б доповнював, хоч водночас і створював новий ансамбль, який відрізнявся іншою формою, великими розмірами, — сюди було додано ще два ряди.

Хори-балкони, які заважали, були обрізані⁷⁸, іконостас піднявся майже до склепіння.

Очевидно, в угоді не відбилися два важливих питання: доля збережених ікон, створених Сеньковичем, і склад нового іконостаса. І це справді так. Петрахновича пов'язували з Сеньковичем тісні відносини учня, згодом співпрацівника і родича (одружився з племінницею Сеньковича), а після смерті вчителя він успадкував його будинок і художню майстерню «зі всіма причандалами»⁷⁹. На той час Петрахнович був поважним живописцем, оскільки братчики замовили йому в 1635 р. ікону Пречистої для зовнішньої стіни, над входом до храму⁸⁰. Крім того, в угоді з Петрахновичем закладена дуже важлива деталь, на яку не

⁷⁷ ЦДІА УРСР у Львові, ф. 129, оп. 1, од. 32, 474. Дослідників українського мистецтва бентежила велика різниця грошової компенсації між оплатою Сеньковича і Петрахновича, що пояснювалось пібіто молодістю і недосвідченістю Петрахновича. Але розгадка вирішується при ознайомленні зі складом ікон іконостаса з с. Великі Грибовичі (успенський іконостас був виявлений у середині 60-х років ХХ ст. в с. Великі Грибовичі з того часу поступово став входити в наукову літературу. Деяка поспішність попередників привела до небажаних помилок у визначення авторства наявних ікон), де відверто відчутина присутність двох художників і, отже, кількісно нерівномірний творчий вклад.

⁷⁸ Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 132.

⁷⁹ Збірник Львівської Ставропігії, с. 266.

⁸⁰ Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 664 (тепер у збирці ЛМУМ).

зверталось належної уваги,— на виконання замовлення передбачалось піврік, і художник, хоч з незначною затримкою, слова дотримав (що було б неможливим, коли б йому довелося виконувати грандіозний обсяг живописної роботи) ⁸¹.

Таким чином, успенський іконостас був створений двома видатними живописцями. Сеньковичу в ньому належали ікони намісного, празничного та пророчого рядів, царські та дияконські двері; Петрахнович лише заново створив велику храмову композицію «Різдво Марії» та намісну Богородицю (йому ж бо в 1656 р. братство доручило перемалювати намісний образ Христа) ⁸², а також доповнив два нові ряди — апостольський ⁸³ та пасійний.

Чому ж братство зважилось на заміну іконостаса Сеньковича? Просто кажучи, цей іконостас, напевно, виявився масштабно невідповідним величавому інтер'єрові храму з чотирма колонами по центру. Іншої причини, очевидно, бути не могло, адже більша частина ікон первісного іконостаса збереглася, і він цілком міг би далі функціонувати після незначного поповнення.

Іконостас Петрахновича, займаючи повністю простір вівтарної частини, очевидно, справляв грандіозне й величаве враження, чому передусім сприяв урочистий апостольський ряд з могутнім акордом глибоких, насичених кольорів.

А м'яка кольорова гама, споглядана лірика образів, тиха зосередженість сцен, замкнута відчуженість від інтер'єра — все те, що було властивим творчому характеру Сеньковича, відповідало пройденому етапу і, по су-

⁸¹ Петрахнович закінчив іконостас не до різда, як домовлялись, а до пасхи 1638 р. (Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 132).

⁸² Там же, с. 442.

⁸³ Там же, т. 11, с. 32.

ті, мало в'язалось з новими ідейно-естетичними вимогами часу Манеру Сеньковича, як і характер живопису художника, за влучним висловом братчика Костянтина Медзапети, сучасники визначили «умиленними» ⁸⁴.

Часи змінились. 30-ті роки — трагічний період у житті українського народу. Після тривалих селянсько-козацьких битв з ошалілою шляхтою по Україні прокотилася хвиля найжорстокіших репресій. Шляхта торжествувала з приводу «золотого десятиліття спокою» і ще тугіше затягнула зашморг кріпацтва. Але затишня на Україні було короткосічним. Роки повстань і роки поразки були для української передової громади суцільним потоком боротьби. Майбутнє тривожно наближалось, і байдужих до подій, які були на Україні, не було ⁸⁵.

І не празничний, а пасійний та апостольський ряди вибрали в себе печалі й тривоги, гнівне осудження і мужню стійкість, духовну цільність української громади. Художник, що був тісно пов'язаний із супільним життям, з діяльністю братства, хоч і не звертався безпосередньо до зображення подій свого часу, але так чи інакше передавав їх у традиційних формах живопису.

В українському живопису першої половини XVII ст. на повну силу виявилось те, що підспудно жевріло в живопису XV—XVI ст. і що стало його суттєвою рисою, — пробудження високої героїки. Для її втілення однією із реальних можливостей було використання насамперед пасійного циклу. Чотирнадцять пасійних сцен успенського іконостаса — це етапи принижень та страждань, крізь які Петрахнович проводить людину. Тут діють реальні люди, різко розмежовані на два табори, з оголеними до краю пристрастями і

⁸⁴ Архів Юго-Західної Росії, т. 11, ч. 1, с. 173.

⁸⁵ Історія Української РСР, т. 1, кн. 2, с. 270.

принциповими позиціями. Головна лінія основних персонажів доповнена побічними темами. Фарисеям і первосвященикам, що змальовані лаконічно й прямолінійно, протиставлений Христос, як людина стійких переконань. В страстях він виступає втіленням загальних якостей — сили, мужності, і все ж не позбавлений земних слабостей. Художник робить спробу передати ширу відкритість його почуттів, і Христос то людяно простий в по-водженні («Умивання ніг»), то внутрішньо обурений («Поцілунок Іуди»), то страдницько-втомлений («Бичування»), то нарешті, вольовий, виявляє мужню витримку, людську гідність в діалогах з Анною, Кайяфою, перед Платом та Іродом. У створенні образу Христа, фізично сильної людини, Петрахновича живила народна стихія з її простим і здоровим сприйманням життя, чесними і відвертими цілями. Такі якості особливо помітні при порівнянні деяких страстей з відповідними сценами з Біблії Піскатора, які стали праобразами. Львівський художник запозичував композиційну схему, виразність деталей, архітектурне середовище, але був самостійним у виборі типажу, реквізиту, в супідядності дій з оточенням. Він спрощує маньєристичну віртуозність засобів нідерландських художників і прагне до узагальненої передачі форми. Загальне трактування — героїко-монументальне, чому сприяє звучання глибоких, інтенсивних кольорів.

Сенькович і Петрахнович, не виключено, однаковою мірою знали і кожний по-своєму використовували Біблію Піскатора, а ще раніше лицеву біблію Гергарда де Йоде антверпенського видання 1586 р. або другого видання 90-х років XVI ст. У Сеньковича це виявилось в активному зацікавленні перспективою, сміливому введенні окремих деталей або цілісних об'єктів тогочасної львівської архітектури. На відміну від

нього Петрахнович мислить ширшими категоріями, за якими стоїть активніше уявлення про світ і людину, жадібність пізнання, в здійсненні чого художник досить рішучо відкидав догматичні перепони і застарілі патріархальні припіси. Можна допустити, що він глибше розумів унікальність шедевра Павла Римлянина — Успенську церкву, її значення в ідеологічній боротьбі, як втілення ренесансної естетичної ідеї гармонійної довершеності краси. Тому твори нідерландських художників йому були близькими й зрозумілими через спільну його з ними любов до італійського мистецтва, зокрема до ренесансної архітектури, що захоплювала силою своїх форм і багатством художніх концепцій. Але особливого значення для Петрахновича набуває питання про людину як визначну особистість — людина ставала втіленням народної моралі і суспільного обов'язку. І образ Христа в «Страстях» був набагато демократичнішим за свою суттю, на відміну від Христа Біблії Піскатора з його холодною витонченістю і стерильною чистотою. Але ця думка глибше втілилась в апостольському ряді. Його можна трактувати як духовний образ Ставропігійського братства, бо постаті апостолів, майже натуральної величини, своєю значимістю викликають думку про груповий портрет колективу-людів, об'єднаних спільністю ідейних пеконань. Безсумнівно, на образному вирішенні апостолів відбились соціально-політичні, суспільно-демократичні, морально-етичні позиції братчиків, їх широкі культурні запити, пов'язані з художніми досягненнями європейського Ренесансу і національної культури. Апостоли Петрахновича — це могутні за своїми можливостями, сильні духом та переконаннями діячі. Їх типаж, їх сутність, складність духовних сил повніше виявлені порівняно з апостольським рядом п'яницького іконостаса. Успенські апостоли — люди цілком зем-

ні, позбавлені абсолютної ідеальності попередніх. Їх хвилює жива думка як відбиття активної діяльності, тому що цію діяльністю вони живуть постійно.

Таким чином, успенський іконостас відбив на собі дві художні концепції, два світогляди, які, хоча й не заперечували один одного, але, зоставляючись як початок і розвиток, зберігали в собі художні цінності, що відповідали різним культурним періодам. Два видатні художники, Сенькович і Петрахнович, — це показове явище в українському мистецтві, на якому можна простежити процес його прогресуючого розвитку.

Сенькович ще досить традиційний, у нього відсутні нові, радикальні тенденції, хоч він був чутливим до сучасних рухів і сам праґнув до нововведень у живопису. Його становище на грани двох періодів виправдувало і його сковану нерішучість, і оглядання на ідеали минулого, і праґнення до широкої творчої діяльності. Він не відзначався цільністю, що можна сказати про Петрахновича. Хоч і в Петрахновича не розвинулось на повну силу його наਮіри, спрямовані на втілення грандіозних почуттів, зусиль боротьби, великої людської драми (згадати хоча б чудовий за розв'язанням батальний фрагмент сцени «Поцілунок Іуди» або страждання апостола Петра в сцені «Христос перед Кайяфою і відречення Петра»). Обом художникам властивий потяг до зображення предметного світу. При зіставленні сюжетно близьких сцен виявляється, що Сенькович праґне більше розповісти й одночасно охопити кілька епізодів із життя, пов'язуючи їх в єдиний вузол дії, що відбувається в одному вимірі часу. Відсутність психологічного виразу діючих осіб компенсується динамікою їх рухів. Це показово в характерній сцені празничного ряду «Різдво Богородиці» — по суті, в подібних сценах у той час зображували побутову обстановку, сучасне життя, добре відоме художнику,

в яких яскраво відбивався гуманістичний світогляд з праґненням виявити духовні вартості як звільнення людської особистості з-під теологічного залия.

У сцені п'ятницького іконостаса подія розкривається в двох планах: передньому, зайнятому служницями та повитухою, що клопочутися біля новонародженої, і дальному, де розташовані ложе з Анною і стіл з дарами, біля якого знаходяться дві жінки. Але дві групи, незважаючи на спільність шахматно поданої підлоги, що створює враження віддаленої в глибину перспективи, виявляються масштабно рівнозначними. По суті — це двох'ярусна композиція, в якій групи людей не пов'язані ні з архітектурою, ні з перспективою. Тут художник захоплено показує безліч предметів, безумовно взятих з натури: столи, крісла, чани, глечики, любується одягом жінок, іх заняттями; вводить такі мотиви, які любить часто повторювати, — людей, які входять в двері або підглядають у напіввідкриті слухові вікна (очевидно, поширені у Львові), що вносить в сцену теплу ноту уваги і дружнього оточення.

Сенькович, підкоряючи простір оповіданальному характеру свого живопису, з перспективою може впоратися лише в інтер'єрі. Але його інтер'єри не обожиті людиною, вони надумані. Люди в цей простір входять і виходять, та все ж таки тут уже звучать ритми нового життя. Так виглядають «Благовіщення», «Зішестя св. Духа» та ін. Але з простором вулиці, площі виявляється складніше, і художник його повністю заповнює натовпом людей («Введення до храму»). І знову тут чимало життєвих спостережень: другорядні персони в сучасних одягах, цікаві стоять на балконах, дивляться з вікон, — все скеровано на те, щоб подія правдоподібно і сучасно звучала. До речі, цю тему художник майстерно розкриває у великого розміру іконі з

Голоско (раніше село під Львовом) — в ній побутові деталі збільшені, розширеній їх ефект дії. Надзвичайна близькість голосківського «Введення до храму» до ріпнівської ікони і спільність за живописною манерою до почерку старшого майстра п'ятницького іконостаса можуть свідчити про те, що ця ікона створювалась на початку XVII ст.

На жаль, не збережена велика храмова ікона «Різдво Марії» із успенського іконостаса могла б продовжити чудові реалістичні досягнення художника, творчість якого неухильно йшла по висхідній лінії. Але збереглася інша храмова ікона з того ж іконостаса — «Успіння Марії». Цей останній твір Сеньковича, незважаючи на незмінну традиційність даного мотиву, вказує на величезну еволюцію, що сталася у світогляді художника. Сцена по-візантійському відбувається не в інтер'єрі, але об'ємне розв'язання людських постатей, багатство їх характерів і вікових різниць (можна гадати, що частина з них портретна), тло з будинками, горбами і стежкою, що веде поза дереву в глибину, а також безліч побутових та ритуальних аксесуарів у віртуозно памальованих чотирьох клеймах, розміщених по кутах головної композиції, — все це ознаки не лише зрілої майстерності, а й зміцнілого погляду на навколишній світ. Все ж таки витончена лінійність складок драпіровок, локально-декоративний колір, одухотворена витягнутість постатей, архітектурна фантастика тла залишаються ще вантажем відживаючих традицій. За ці традиції міцно тримається художник, бо ними виражалась основа стилювової єдності. Художнику близькими були ідеали краси класичного типу (це помітно в намісних іконах п'ятницького іконостаса та іконостаса в с. Голоско *).

* Зберігаються в ЛКГ (Олеський замок).

вича не варто виставляти як відступ — в ньому полягало прагнення художника, що гостро відчував сучасність зі всіма її хвилюючими подіями, зберегти цільність духовних цінностей у досягнутому ідеалі, захистити його від суетної невиразності побуту. Ось тому в творчості Сеньковича спостерігається певна розв'язність — суперечність між абсолютною умоглядного ідеалу і вузькістю духовних можливостей реального буття.

Петрахнович мислив по-іншому. Він розумів сучасність органічніше і своє до неї відношення висловив найповніше в храмовій іконі успенського іконостаса «Різдво Марії». Тут кожний образ художньо довершенніший, ніж в однійменній сцені з п'ятницького іконостаса Сеньковича, знайдена індивідуальна лінія поведінки і підкреслена своєрідність дієвості згідно з віком і родом занять. У композиції, насамперед, по-новому відчутно пластичне розміщення постатей у просторі, введені діагональ, що відділяє передню групу від другопланової, і водночас ці групи поєднані в одне ціле. З'єднуючу ланкою є жіноча постать зліва, що стоять спиною до глядача і відвіляється вправо, де в двері входить гостя з дарами, — обидві жіночі постаті замикають крайні точки діагоналі. Ця композиція належить до найпродуманіших і найскладніших у спадщині українського мистецтва цього періоду. Її відрізняє виправданість життєвої ситуації і ширість відносин між людьми — ці якості утверджують реалістичний підхід до зображення. Адже легендарну історію художник переносить в міське житло львівської родини, що дає можливість заглянути в середину кімнати і відчути побут людей. У сцені акцентовані два змістовних і взаємоз'язаних центри: величаво заспокоєний — Анна на ложі, оточена жінками з дарами, та простодушно пожвавлений — невонароджена з турботливими служницями.

Надзвичайним у композиції є розв'язання емоційного контакту між людьми, зіткнення їх характерів, підкреслених індивідуальними різницями та своєрідністю психологічних виразів. Хоч зображенна та сама ситуація, що й в однотеменній сцені п'ятницького іконостаса, але пронизуючий її дух наповнений переконливішою життєвою правдою.

Зв'язаний з братством, гостро відчуваючи справедливість боротьби українського народу, Петрахнович ясно виражав демократичні погляди, стверджуючи значимість простих людей з народу, оспівуючи красу їх побуту, повсякденні переживання. В даному випадку він надихався народним звичаєм, що переростав у справжній ритуал. У цих звичаях художника приваблював вираз національного фольклорного поетизму — ось чому побутова сцена, в якій стикається духовна драма з освяченістю народних традицій, набирає виразу святкового дійства. Приватне життя людини стає частиною суспільного життя. Але ця думка має деяною сценою п'ятницького іконостаса, в якій ще, по суті, збережені готичні риси, бо саме відсутність задньої стінки інтер'єра вказує на традиційний підхід до трактування цього сюжету — зіткнення приватного життя і всесвіту. І все ж камерність останньої очевидна перед епічністю шедевра Петрахновича, що звучить як монументальний настінний розпис.

Тенденція до монументальності є однією із творчих рис Петрахновича. Він укрупнює її узагальнює постаті, об'єднує їх в едину, щільно збиту групу, підкоряючи її своєрідно сконструйованій системі простору. Петрахнович, захоплений ренесансною перспективою, водночас сміливо її порушує, не вважаючи єдино правильним вирішенням проблеми простору. Очевидно, ренесансні закони перспективи не збігали-

ся з його художнім уявленням простору, який він відчував активно присутнім і міцно пов'язаним з людиною, як єдине просторово-динамічне середовище. В цьому середовищі головні фігури були композиційними вузлами, а Петрахнович неодноразово допускає в одній композиції присутність кількох різночасових епізодів, створюючи просторово-часову єдність, що не підлягає жорсткій формулі перспективного скорочення. Тому художник зберігає і художньо збагачує давню традицію оберненої перспективи⁸⁶.

Обернена перспектива поширювалась тільки на зображення людських постатей, другопланові більші за першопланові, що створює враження грандіозності, виключності деяких образів, які відіграють визначну роль у змісті тієї або іншої сцени. В страсних сценах такий підхід використовується часто, те саме — в «Різдві Марії». Такий художній принцип залишився в Петрахновича незмінним протягом усієї його творчої діяльності. Але в розв'язанні інтер'єрів, в розміщенні речей він підкорявся владності ренесансної перспективи, все ж і тут прагнув до узгодження і взаємозв'язку людини з простором, щоб простір наповнювався і виражав її почуття. Ось чому людина так органічно себе відчуває в інтер'єрах. У деяких сценах саме краєвидом підкреслена драматична напруга (наприклад, «Пілат умиває руки»), де використано дві точки зору, розміщені на двох горизонтах. При цьому, звичайно, архітектура втрачала стійкість і навіть конструктивну логічність, але водночас набирала гострого напруження.

Петрахновичу властивий творчий підхід у використанні зразків, у даному випадку гравюр Біблії Піскатора. На свій розсуд він міняє місце дії,

⁸⁶ Флоренский П. А. Обратная перспектива. — В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту, 1967, вып. 3, с. 378—416. (Учен. зап. Тарт. ун-та; Вып. 198).

костюми (вводить турецькі чалми), меблі, декоративні прикраси будинків, при цьому драматично поглиблює композицію застосуванням контрастних смыслових центрів. По суті, створює дві, наче незалежні, події, що проходять неодночасно. Таке розділення в «Поцілунку Іуди» набирає гострого філософського смыслу: зрада братського однодумства здатна породити тривалу в часі криваву агонію. Якщо права частина композиції ще повністю відповідала традиційній євангельській оповіді — Христа цілує Іуда, тримаючи обов'язкову калитку в правій руці, в той час як Петро, замахнувшись мечем, нахилився над поваленим горілицем Малхом, то ліва частина, цілком несподівана своїм розв'язанням і можливо єдина в іконографії цього сюжету (в українському мистецтві), — пропонує битву, в якій, мов в нерозривному клубку, сплелися кінні й піші. Патетичні змахи рук, страх і ненависть на обличчях людей, несамовитість коней, грізна непохитність піднесеної зброї та бойових знамен — все це створює враження страхітливого хаосу битви, в якій важко визначити не лише переможених і переможців, а й взагалі ворожі табори. Ця битва є ніби відображенням розбрата між народами, розділеними релігійними відмінностями, що було актуальним у період жорстоких переслідувань католицизмом православ'я. І зіштовхуючи в одній композиції такі віддалені за своїм змістом сцени, Петрахнович досягає не тільки загостреного драматизму дії, але наповнює особливою ідеальною глибиною «Поцілунок Іуди», чим і виділяє сцену в усьому страсному циклі.

Неминуче такої складності композиція вимагала відповідного пластичного розв'язання, в якому найбільш відповідальною і традиційно віправданою була справа супідрядності: другорядного головному, чуттєвого духовному, буденого піднесеному. В цьому

приховувалась причина неспіврозмірності постатей з простором. Незважаючи на його видиму глибину, він не втягує в себе фігури, а, навпаки, виштовхує їх наперед, назустріч глядачеві. І враження переваги в композиціях Петрахновича статики виявляється тільки зовнішнім. Насправді кожна сцена внутрішньо динамічна, що й дозволяє сюжету розвиватися в часі й просторі.

Таким чином, властивий Петрахновичу потяг до героїки та монументальності, до драматичного наповнення почуттів знаходить повне розв'язання в його творчому методі, який став продуктом європейського ренесансного мистецтва.

Видатному попереднику Петрахновича таке розуміння динаміки було невідоме. Композиції Сеньковича відзначаються однобічним вирішенням, повністю зберігаючи вантаж попереднього століття. Вони центричні, гарнічно ритмізовані та симетричні, як орнаментальні формулі. Прикладом можуть бути три чудово збережені сцени з празничного ряду успенського іконостаса: «Воскресіння Лазаря», «В'їзд до Єрусалима» та «Зішестя до пекла». Сенькович кольором виділяє лише Христа, постать в центрі, а другорядні групи людей розміщують уступами за ізоcefальним вирішенням. Художник в празничному ряді дотримувався традиції, за якою в сценах, «створювали образ вічного споглядання першоподії, уникали драматичності дії»⁸⁷. Це ж спостерігається і в хоральній його композиції «Успіння Богородиці».

Сенькович — типовий художник пе-реїдного періоду. Йому, проникливо му лірику, що прагнув до зворушливої чарівності зображення, бракувало сміливості та переконливості, щоб вказати живопису нові шляхи.

⁸⁷ Данилова И. Е. Категории времени в живописи средних веков и раннего Возрождения, с. 163.

Петрахнович, з його активним зв'язком із сучасністю, виявився тим художником, якому під силу було зробити більш рішучий крок. І, як видно, його сміливість в образному, композиційному і колористичному розв'язанні, його глибина змісту і висока громадянськість світогляду були тими якостями, що визначили нову особистість художника, і завдяки яким така особистість набула вагомої суспільної вартості.

В живопису Петрахновича, незважаючи на релігійний характер, на повну силу звучать ідеї братства, отже, його живопис проймає думка про душевну красу народу, його моральну чистоту й переконаність у кращих своїх гуманних призначеннях.

Дозвілання художника проходило різними шляхами. Крім навчання в майстра, безсумнівно, Петрахнович побував в інших містах, навіть за кордоном, як того вимагали тодішні приєднані, знайомився з творчістю художників Krakova, найавторитетнішого художнього центру Речі Посполитої. В колишній столиці на його міг спрацюти враження Лукаш Порембіуш (Порембович), що користувався визнанням сучасників і виділявся зрілістю та глибиною живопису серед багатьох цехових майстрів. Кращою роботою Порембіуша вважався вівтар св. Анни (1619 р.) в костелі Божого тіла⁸⁸, ікона якого «Різдво Марії» могла зацікавити Петрахновича, спонукуючи до вільної творчої інтерпретації теми в бік щільнішого зв'язку з конкретною дійсністю.

Не виключено перебування Петрахновича в Гданську, навіть в Нідерландах, де він міг вивчати твори майстрів Фландрії та Голландії, зацікавлений технічною досконалістю живопису. Справді, глибина й насиченість

⁸⁸ Malarstwo polskie. Manieryzm. Barok / Wstęp M. Walicki i W. Tomkiewicz, katalog A. Ryszkiewicz. — Warszawa, 1971, s. 316—317, il. 13.

його темпери передбачає складну систему кольорових підкладок, розмаїття фактурних нашарувань, вміле використання лесировок, щільноті письма, віртуозної закінченості форми в олійній техніці. Поєднанням темпери з олійним живописом користується і Федір Сенькович. Але для Петрахновича нова техніка стала необхідним засобом об'ємного моделювання за допомогою світлотіні, насамперед засобом відображення нового світогляду й абсолютно іншої естетичної оцінки навколошнього світу.

Петрахнович прагнув до реального кольору, до передачі природного кольорового розмаїття, передусім в людських образах різного віку, любовно відтворюючи обличчя юної діви Марії, аскетичного Іоанна Предтечі, або мужню зрілість Павла, чи благородну старість Петра та інших апостолів. Насамперед кольорова пристрасть п'ятницького іконостаса виховала в Петрахновича потяг до насичених глибоких, наче пройнятих світлом кольорів. Поряд з цим унікальним в українському мистецтві колористичним шедевром художник також шукав у сучасному європейському живопису підтримки в своїх живописних пошуках. Трактування ним облич, рук, використання світлотіні, глибина кольору, багатство тональних нюансів виявляє певне захоплення нідерландсько-фламандським мистецтвом, наче художник міг бачити твори Ганса Мемлінга, Рогера ван дер Вейдена та інших великих художників, аж до Рубенса. Якщо врахувати поїздки львів'ян на навчання (наприклад, Павла Гродвицького до Антверпена), то вивчення творчої спадщини Північної Європи не ставало непереборною проблемою.

В колористичній системі Петрахнович виходив із кольорового виразу духовної суті образу, притримуючись традиційної символіки лише в намісних іконах. Тому співвідношенням

темно-вишневого та сітло-зеленого, що створюють колюче-жорсткий акорд, не позбавлений напружено-мужнього і водночас величавого виразу, художник підкреслює образ Павла, Петро переданий в м'якій згоді вохристо-оранжевих і синьо-ультрамаринових кольорів. Для Предтечі знайшлася аскетична, але напочуд пройната внутрішньою чистотою і обеззброюючою прямолінійністю гама синьо-срібого і ослабленого світлом вохристо-зеленого. Потенційна сила і переконлива непохитність волі Симеона підкреслена розмаїттям відтінків червоного поряд з фioletовим та синім.

У кольорах Петрахновича закладена мудра воля художника, вони захоплюють і водночас дисциплінують думку, створюючи урочисту атмосферу. Кольори побудовані на контрасті, який тяжіє до драматичного, активно-пристрасного і напруженої звучання.

Вплив Сеньковича і Петрахновича на розвиток живопису в західних землях України величезний. Розкидані по Львівщині, підписані й непідписані ікони несуть на собі відблиск не лише майстерності, а й спосіб мислення цих видатних живописців. Можна вбачати вплив п'ятницького, успенського іконостасів на двох намісних іконах із Кам'янки-Бузької (ЛМУМ), створених, як про це свідчить підпис і дата, Іваном Малярем в 1629 р. Об'ємне, з рисами традиційності трактування образів виявляє вплив Сеньковича. Очевидно, Іван Маляр походив із Львова⁸⁹.

⁸⁹ Ф. Бостель називав кілька живописців по імені Іван, відомих у Львові в першій половині XVII ст.: Іванко, син художника Пухали (1600 р.), Іван Кузьмичович (1615 р.) із Підзамча (Bostel F. Z dziejów malarstwa lwowskiego. — In: Sprawozdania komisji do badania historii sztuki w Polsce. Krakow, 1893, t. 5, s. 156—159). Можливо, живописець Іван походив із спадкоємної родини ху-

мирова в ряді ікон повторює образи й композиційне розв'язання п'ятницького та успенського іконостасів, а «Успіння богородиці», можна гадати, створено в майстерні Сеньковича. Такого ж походження, вірогідно, ікона «Покрова» із церкви Нового Села, що неподалік від Нестерова, в якій велику увагу приділено архітектурі — арочна колонада паперти. До того ж походження слід віднести вівтарну ікону «Богородиці-Одигітрії» із львівської церкви св. Миколи, що відзначається гармонійною відповідністю прегарного зовнішнього вигляду силі мужнього духу. Дані ікона належить до кращих творів львівського живопису цього періоду.

Близькою до львівського кола живописців є «Богородиця-Одигітрія» із Судової Вишні, що нагадує типажем, пластичним розв'язанням, тисненим орнаментом тла творчі засади Петрахновича. Вплив останнього слід вбачати в намісній іконі «Спаса» * в Нестерова, підписаній і датованій «Іоан маляр» (1643 р.), але яка нічого спільног не має з художником Іваном, раніше згадуваним⁹⁰, а також в намісних великих розмірах іконах з Рогатина **. Останні різні за художнім рівнем, бо перед одухотвореним образом богородиці поступається грубо ремісничий лик Христа.

Під впливом Петрахновича створений один із найчудовіших творів українського мистецтва «Різдво Марії» ***, що відноситься до 40-х років XVII ст. Можливо, це була храмова

дожників Корунків, якого називали Іван Корунчик (або Корунчак) (Збірник Львівської Ставропігії, 1921, с. 267—268).

* Зберігається у ЛМУМ.
** Сенницька В. І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському мальарстві XVII ст., с. 17.

*** Зберігаються у ЛМУМ.

**** Там же,

ікона дерев'яної церкви Різдва Богородиці, збудованої в 1630 р. неподалік від Волинської дороги (тепер вулиця Богдана Хмельницького)⁹¹. В ній, виходячи з передумов одноіменної сцени успенського іконостаса, проходить лінія далішого поглиблення побутового характеру. Тут інтер'єр ренесансного міщанського будинку, меблі, костюми створюють цілком реальну атмосферу життя багатого львівського городяніна.

Дія відбувається в двох планах, для чого традиційно використано високий горизонт. Постаті між собою активніше і безпосередніше пов'язані, зберігаючи при цьому масштабне співвідношення, а також просторову глибину інтер'єра. Автор, порівняно з одноіменною композицією Петрахновича, все ж не пішов по лінії поглиблення змісту — в нього відсутня глибоко народна першооснова, але, залишаючись у вужчих межах камерно-побутової оповіді, він задовольнився констатацією епізоду з максимальною правдоподібністю. Як і Петрахнович, майстер захоплюється зображенням предметів: лав, столів, ночов (на Україні за традицією немовлят купають в ночвах), букетом квітів у вазі (раніше під впливом гравюр з Біблії Піскатора зображували лише в сцені «Благовіщення»), подушок, обшитого мереживом покривала. Ця предметність вимагала і людину зображувати цілком природно в сучасному вбрани і за звичними заняттями. Головну увагу художник спрямовує на групу жінок першого плану, зайнятих купанням немовляти, — ця сцена, безсумнівно, своєю поетичністю та душевною чистотою належить до кращого, що було сказано про простий народ в українському мистецтві того часу. Всю сцену пронизує демократизм позицій худож-

ника. Ритмічно вона побудована, виходячи із архітектоніки Петрахновича, на діагоналях та півколах, якими об'єднані постаті; важливим фактором високої майстерності є також кольорова єдність. У загальній вохристо-зеленуватій тональності виділяються м'які акценти білого, жовтого, червоного та голубого, узгоджені з освітленням інтер'єра. Тут категорично прозвучала відмова від декоративізму локального кольору і кольорової персоніфікації окремої постаті.

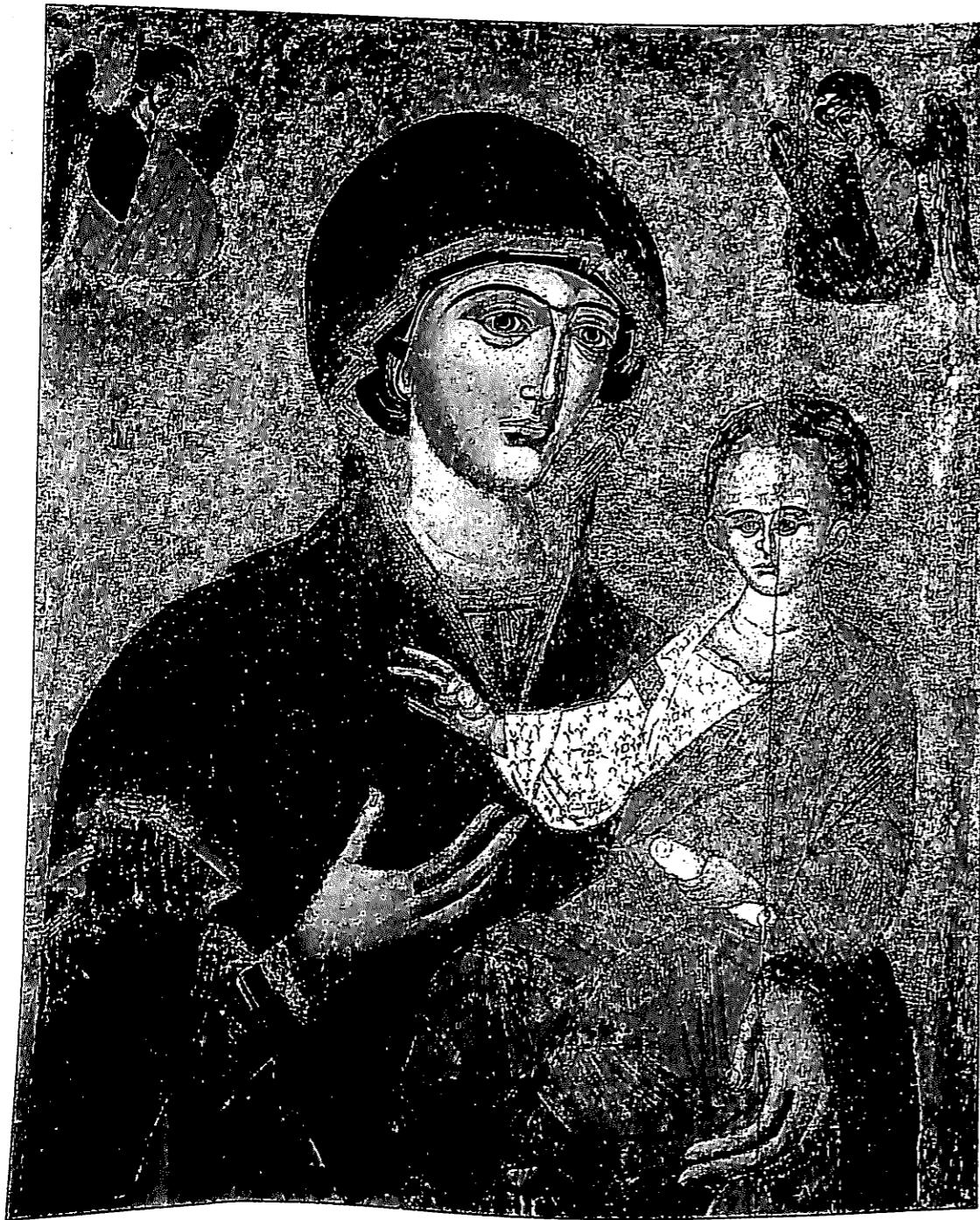
Епоха ренесансу вимагала високих ідей з піднесено-величавим характером трактування, але доступним людині. Це був перехідний період від середньовіччя до нового часу, який в українському мистецтві розтягнувся на тривалий час. Тому красномовним симптомам появі побутового жанру судилось зупинитись у своїй первісній стадії. Причину відсутності цікавості до такого виду живопису потрібно вбачати в тому, що в цю надзвичайно складну епоху духовну єдність народу продовжував втілювати релігійний живопис і іконостас залишився всеосяжним зосередженням суспільних, морально-етичних проблем, втіленням національних почуттів. Твір мистецтва мислився як суспільний художній предмет, необхідний для загального користування. Вузька інтимна тема не знаходила замовника навіть серед міщанства, купців і ремісників та ін. Тому ні побутовому жанру, ні красивиду та до певної міри камерному портретові в українському тогочасному суспільстві не було умов для розвитку, хоч побутові елементи продовжували наповнювати такі сцени, як «Різдво Марії», «Благовіщення» чи «Різдво Христа» з поклонінням пастухів. Кращим тому доказом служать чудові твори Івана Рутковича, виконані в кінці XVII і на початку XVIII ст., або дивовижна гострим образним вирішенням ікона «Різдво Ма-

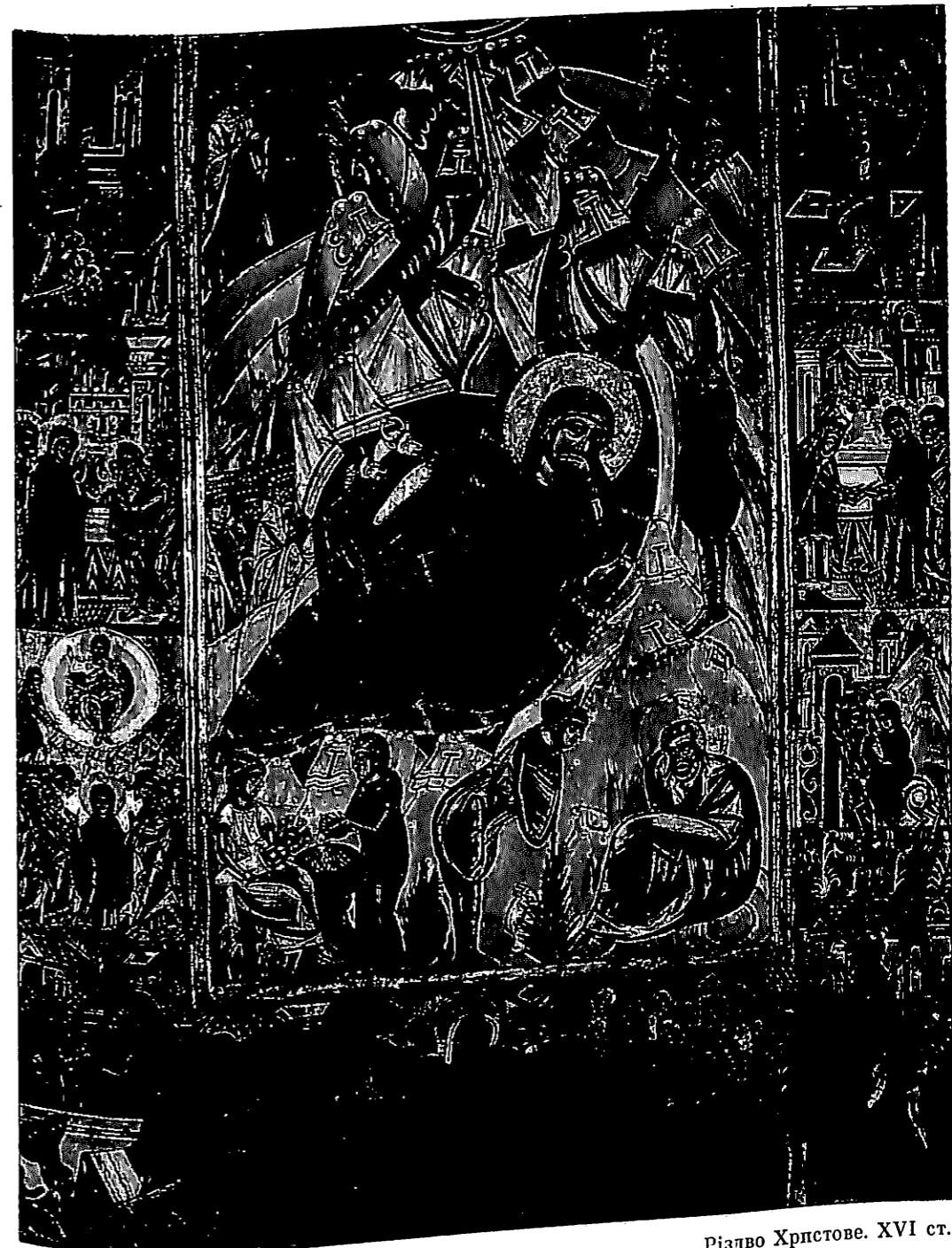
Спас перукотворний. XV ст.

Надгробник Жолкевських.
Костиль у Нестерові.

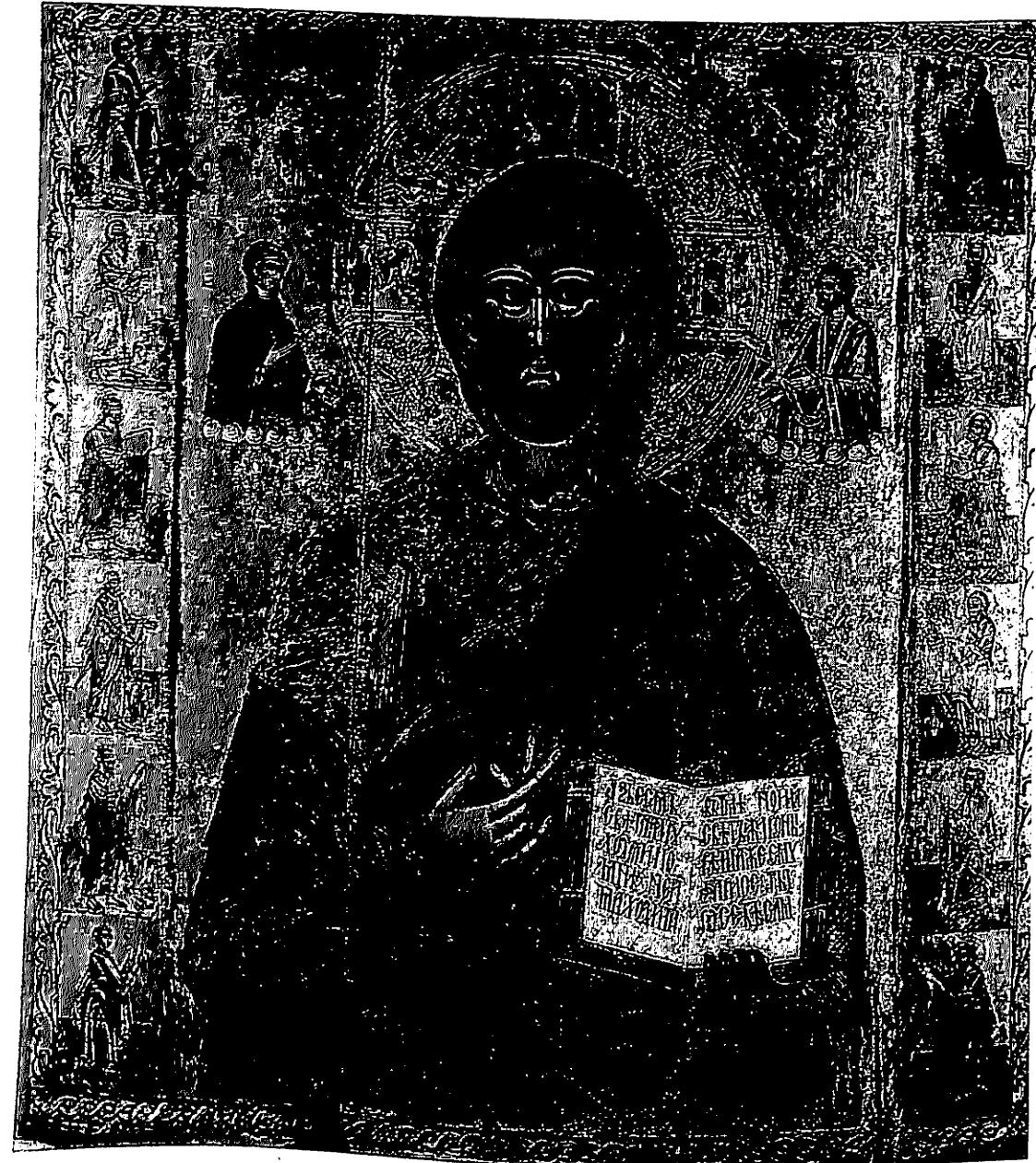
⁹¹ Крип'якевич І. Історичні проходи по Львову. — Львів, 1932, с. 159.

Богородиця Одигітря.
ХV ст. Красів
на Львівщині.

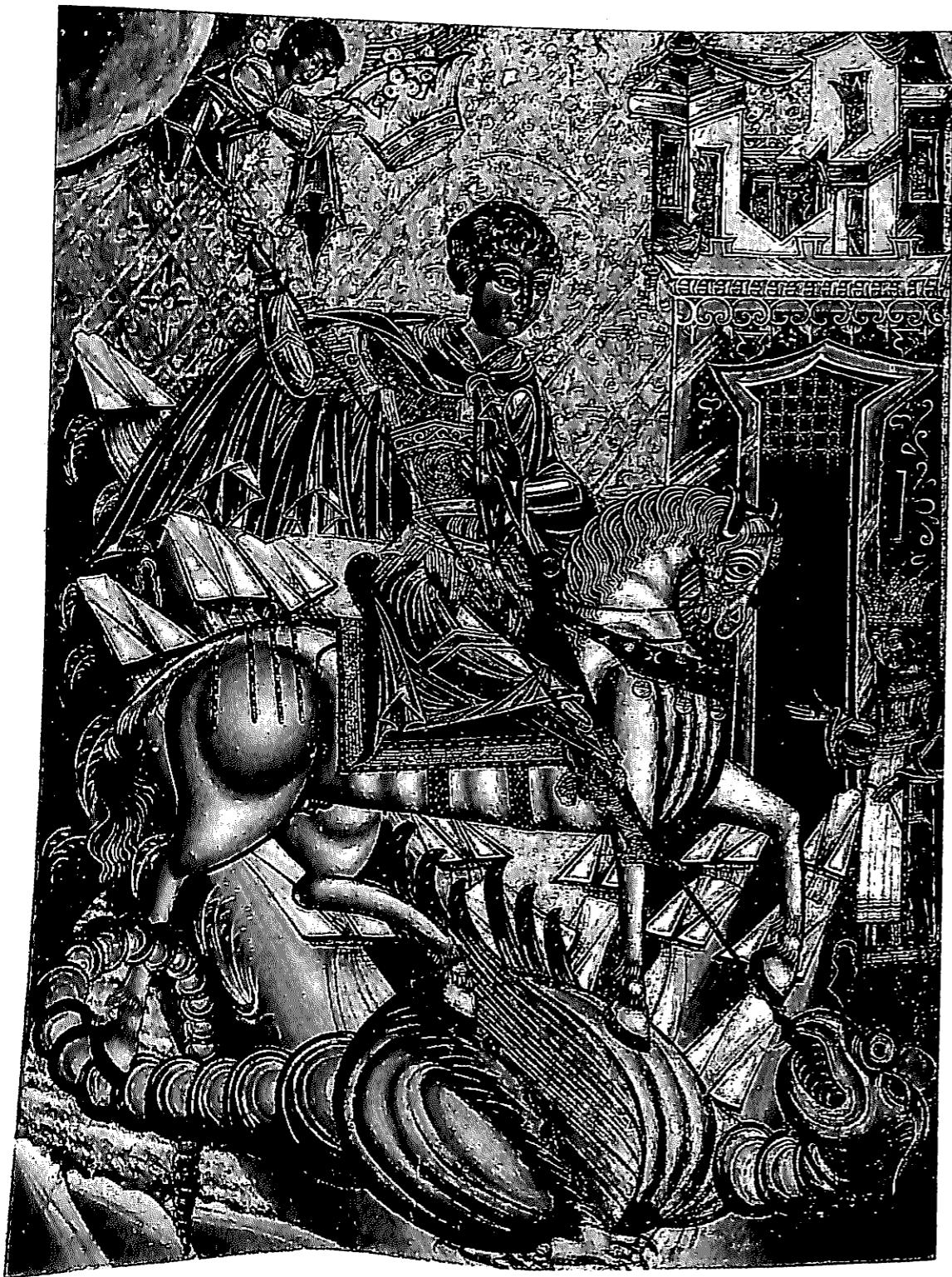
Різдво Христове. XVI ст.
Трушевичі
на Львівщині.

Майстер Дмитрій.
Христос-пантократор.
XVI ст. Долина
на Львівщині.

Поклоніння волхвів. XVI ст.
Бусовицько на Львівщині.

Св. Юрій-змієборець.
XVI ст. Велике
на Львівщині.

Архангел Михаїл. XVI ст.
Яблунів на Львівщині.

Богородиця. Буськ
на Львівщині.

Покладення до гробу.
Раделичі на Львівщині.

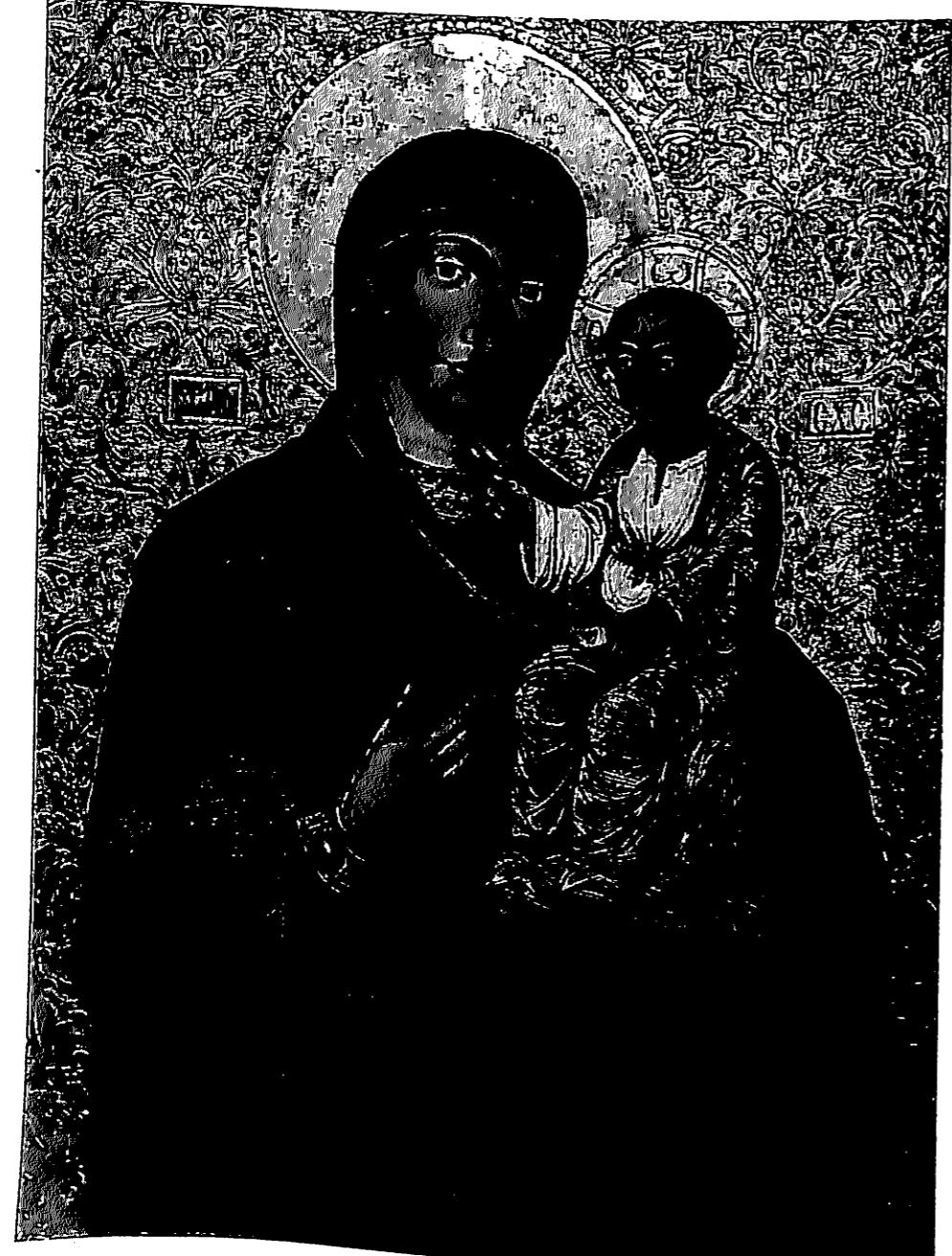
Богородиця і апостол
Петро. XVI ст. Наконечне
на Львівщині.

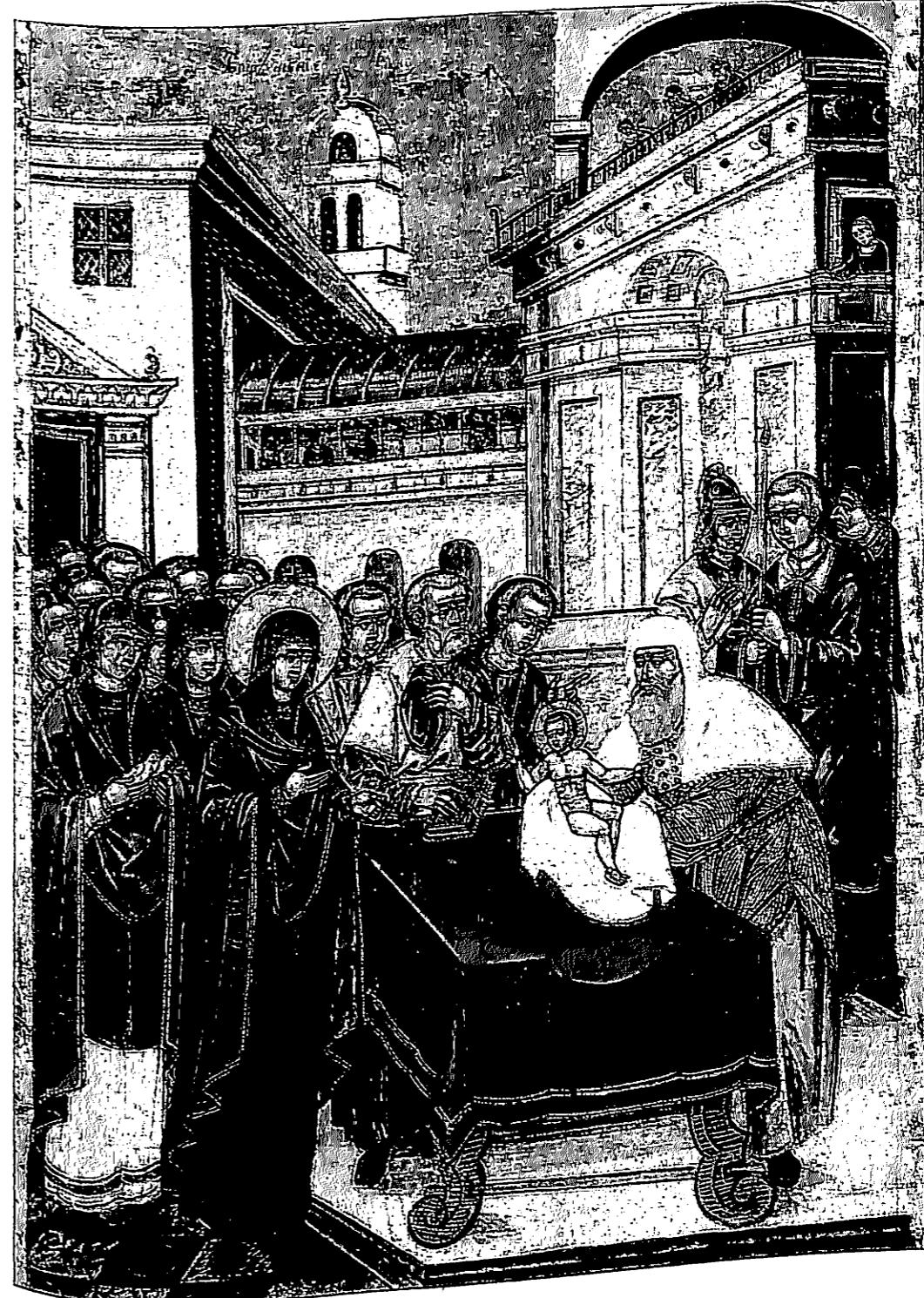
Богородиця Ріпів
на Львівщині
(фрагмент)

П'ятницький іконостас.
Св. Параскева П'ятниця.
Поч. XVII ст. Львів.

П'ятницький іконостас.
Богородиця.

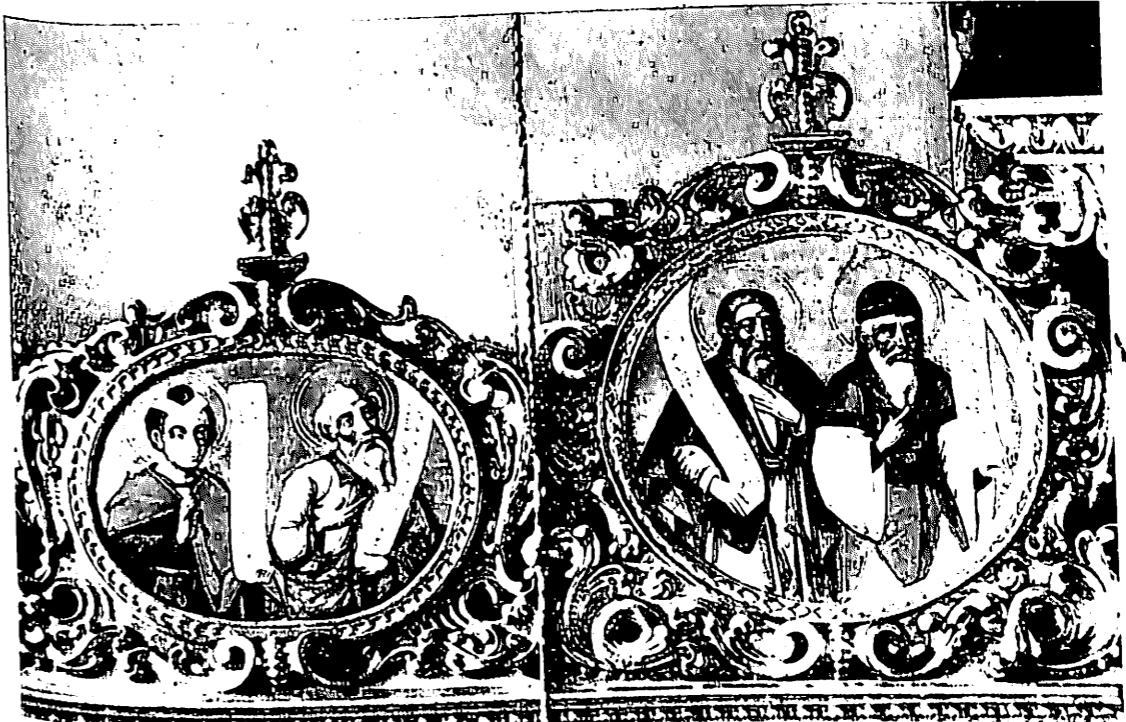
П'ятницький іконостас.
Стрітення.

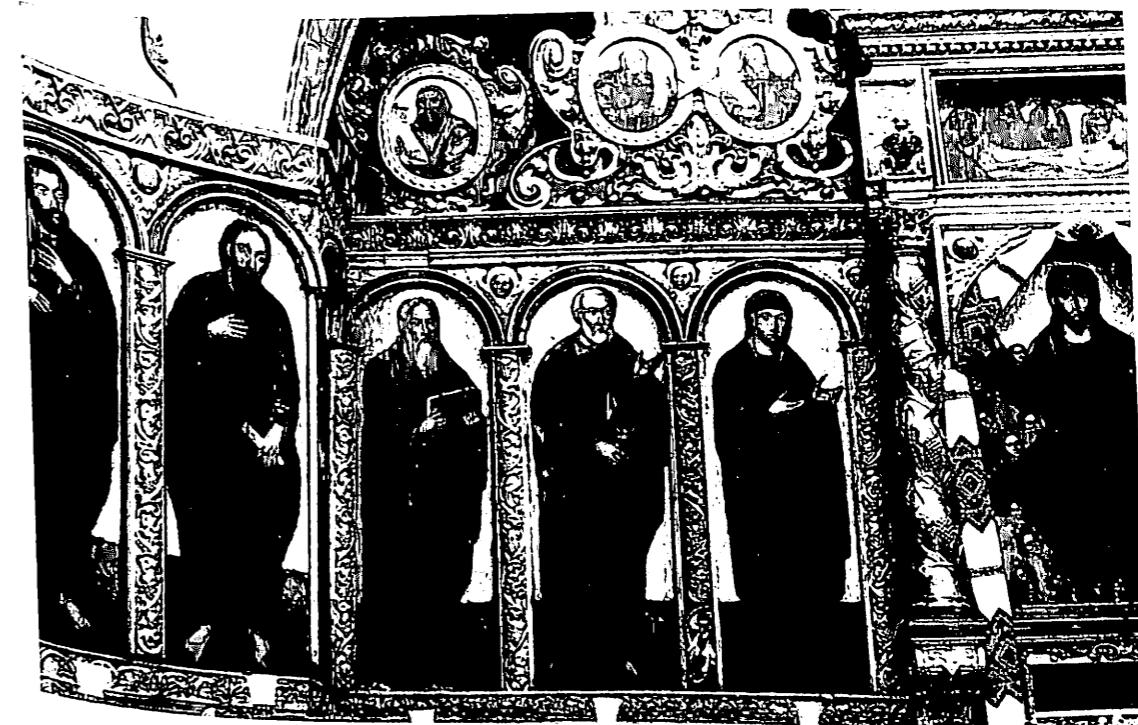
П'ятницький іконостас.
Апостольський ряд.

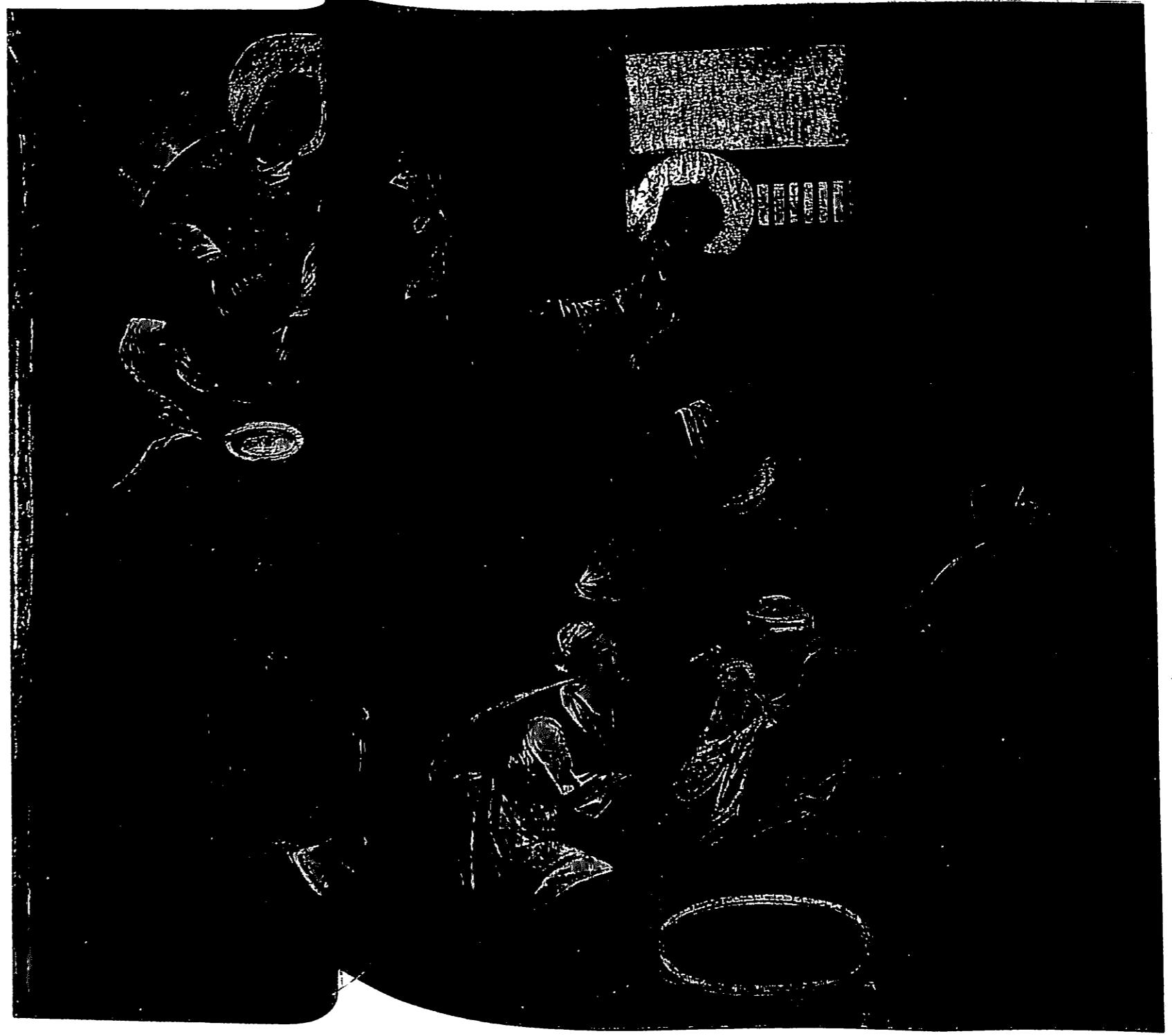
П'ятницький іконостас.
Христос перед Пілатом.
Фрагмент.

П'ятницький іконостас.
Пророчий ряд.

Успенський іконостас.
1629—1638 рр.
Великі Грибовичі
на Львівщині.
Фрагмент.

Успенський іконостас.
Різдво Марії.

Успенський іконостас.
Різдво Марії. Клеймо
«Введення до храму».

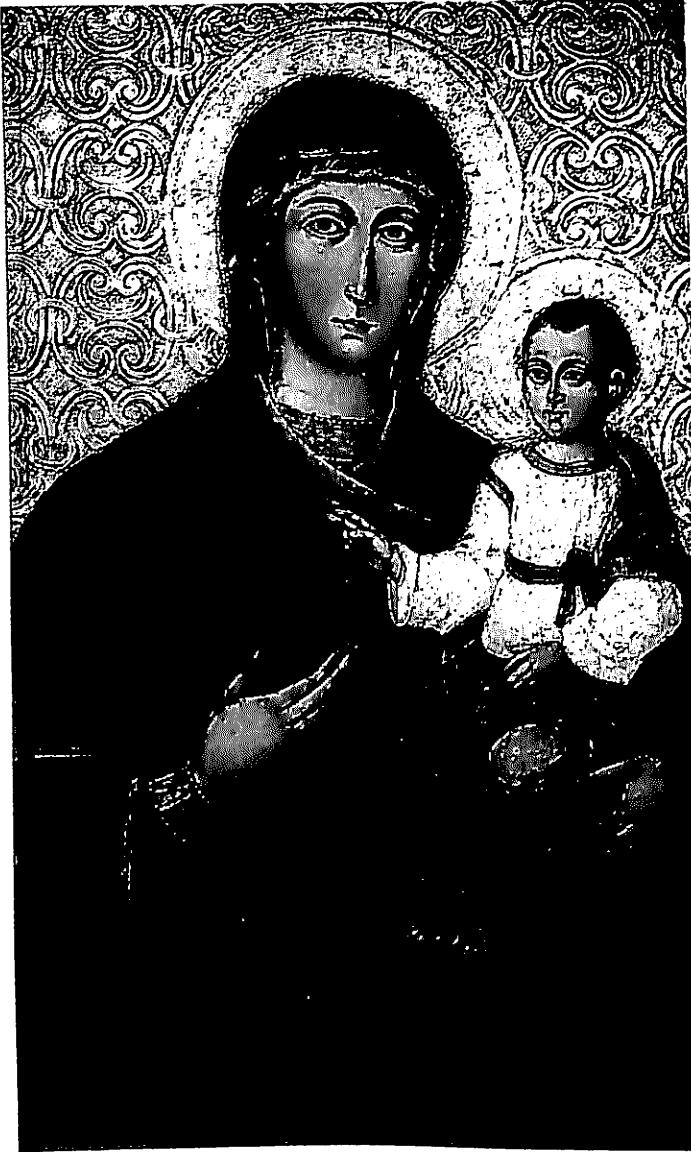

Успенський іконостас.
Успіння Марії.

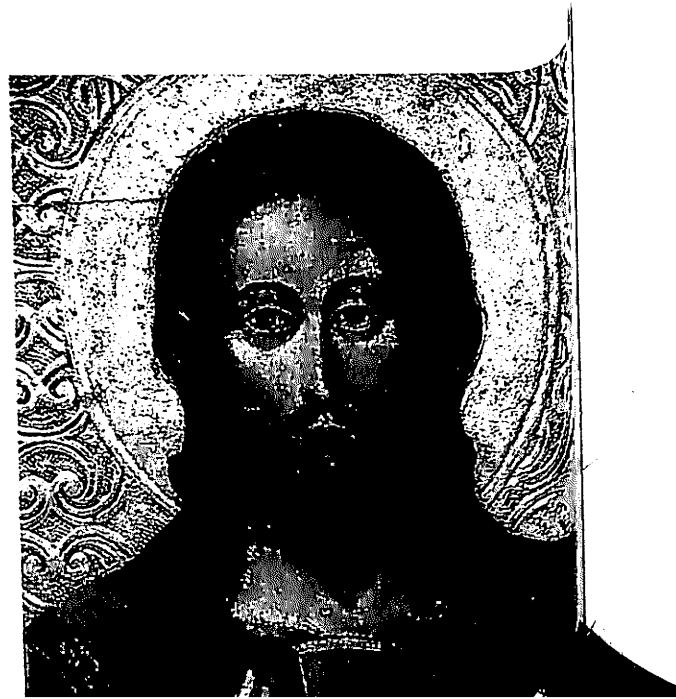

Успенський іконостас.
Апостольський ряд.

Успенський іконостас.
Богородиця.

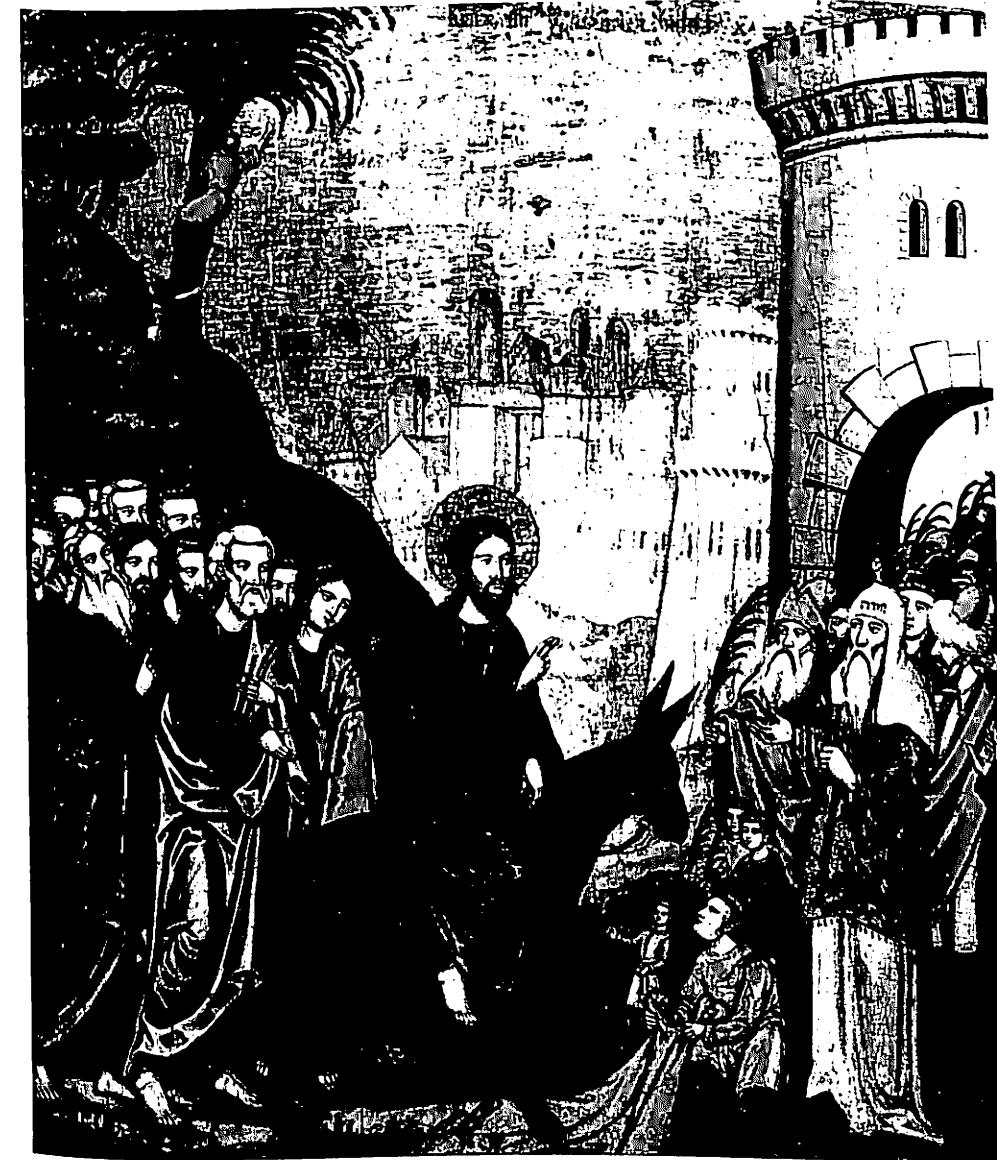
Успенський іконостас.
Христос. Фрагмент.

Успенський іконостас.
Христос перед Пілатом.
Фрагмент.

Успенський іконостас.
Поцілунок Гуди.

Успенський іконостас.
В'їзд до Єрусалима.

Успенський іконостас.
Воскресіння Лазаря.

Успенський іконостас.
Поклоніння пастухів.

Вреденія до храму.
Голоско. Фрагмент.

Святодухівський іконостас.
Богородиця. Рогатин.

Святодухівський іконостас.
Архангел Михаїл.

Святодухівський іконостас.
Св. Трійця.

Святодухівський іконостас.
Архангел Михаїл.
Фрагмент.

Святодухівський іконостас.
Бій Якова з ангелом.

Святодухівський іконостас.
Стрітення.

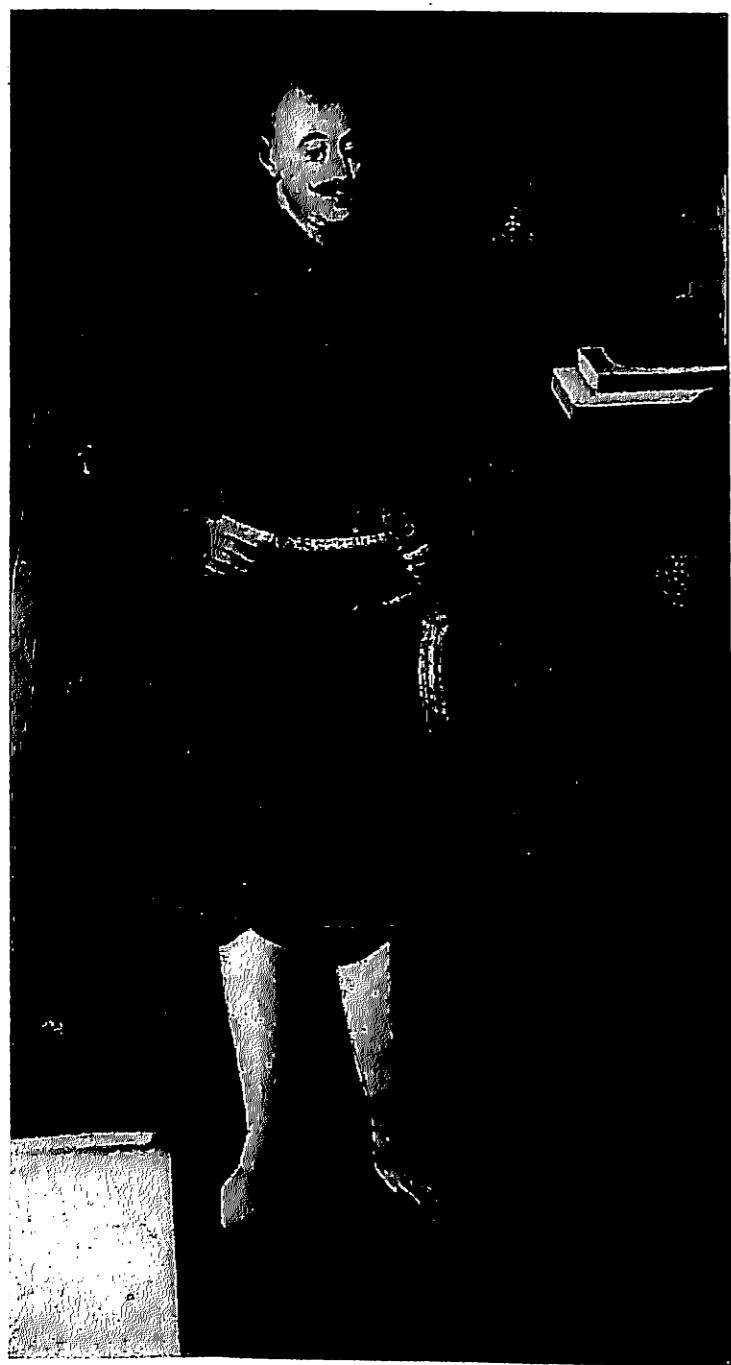
Святодухівський іконостас.
Апостольський ряд.

Святодухівський іконостас.
Сон Якова.

Св. Дмитрій з житієм.
1648 р. Білий Камінь
на Львівщині.

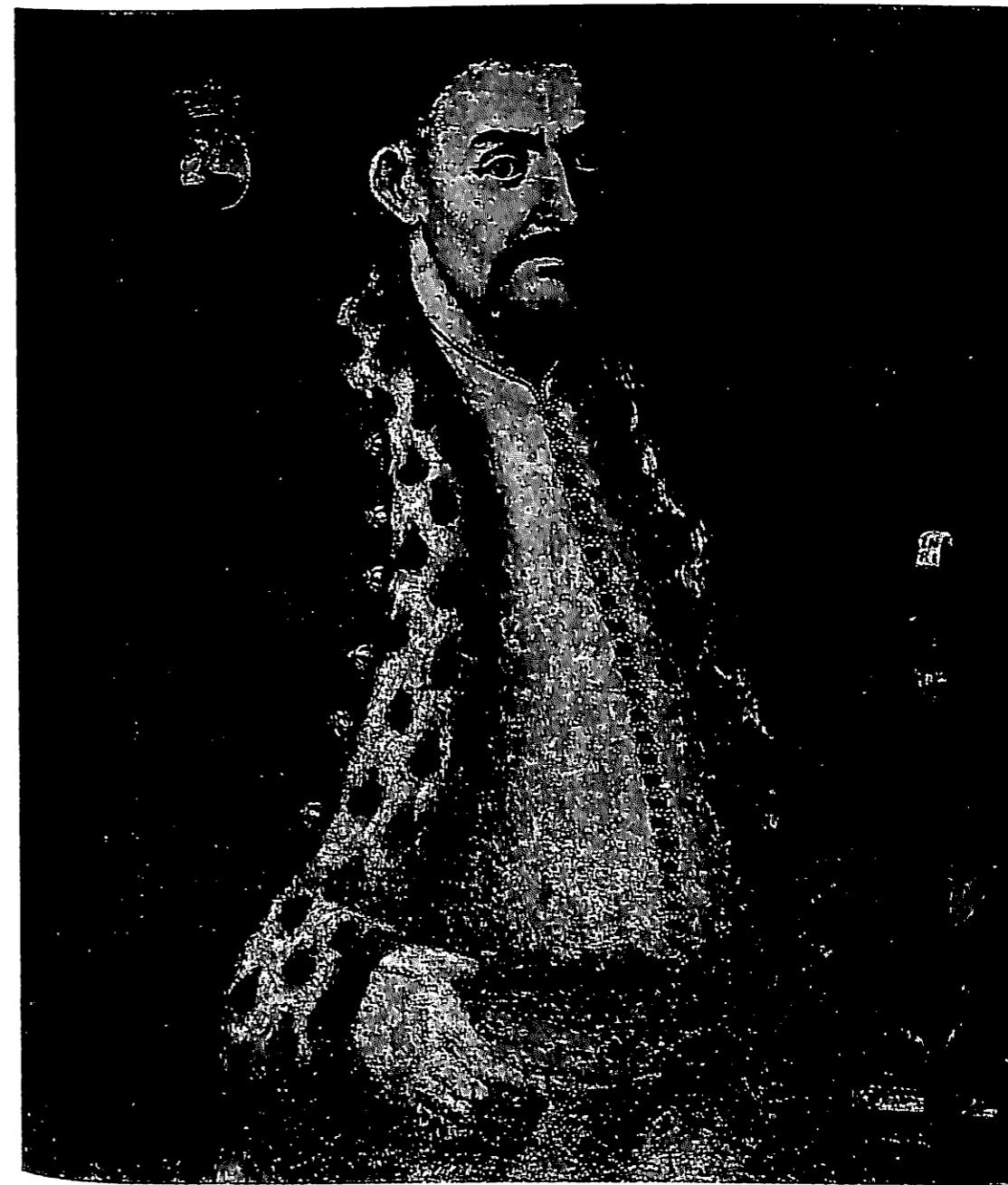
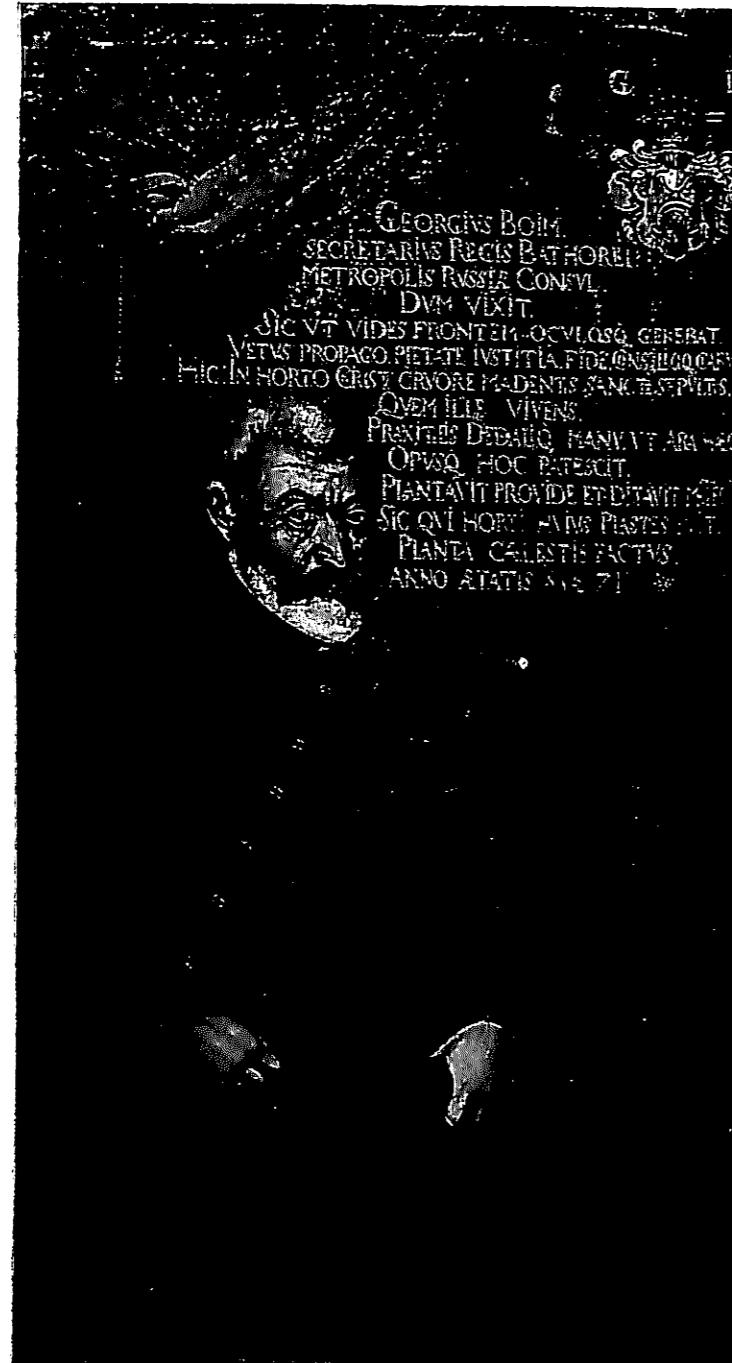

Портрет Олександра
Корнякта.

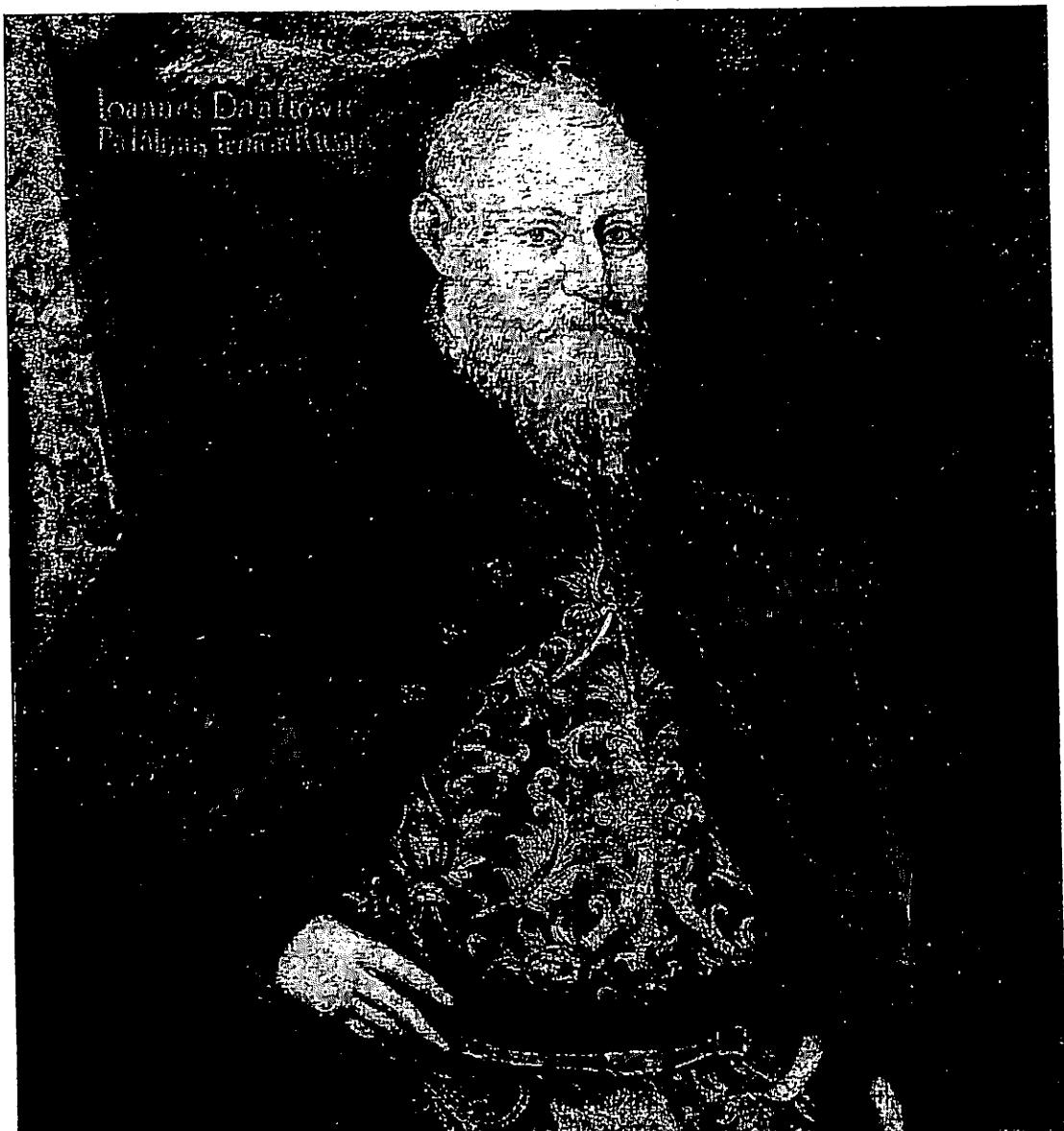
Портрет Яна Стефана
Мишеска.

Портрет Георгія Бойма.
бл. 1617 р.

Портрет Павла
Козловського. 1600 р.

Портрет Івана Даниловича.
Бл. 1620 р.

рії» (1698 р.) із церкви с. Кути Львівської області.

І в період 40-х років XVII ст. в українському живопису (напередодні визвольної війни 1648–1654 рр.) залишалась провідною тема утвердження сильної людської особистості, її краси та гідності, готової до великих суспільних звершень, особистості, що вірить в життя і закликає до процвітання гуманних і світливих ідеалів.

Ця тема широко розкрита в живописному ансамблі іконостаса церкви св. Духа в м. Рогатині Івано-Франківської області.

Іконостас створений, як свідчить донаторський напис на іконі «Св. Трійця» намісного ряду, 1650 р. Стилістика різьби і характер живопису святодухівського ансамблю підтверджують думку про його львівське походження. На це вказують загальні живописні засоби та прямі чи непрямі запозичення з п'ятницького та успенського циклів. По суті, святодухівський є гідним їх завершенням і разом з ними створює цільну картину поступального розвитку українського живопису протягом першої половини XVII ст. Ці пам'ятки, тісно пов'язані з духовним життям народу, стали цінними культурними віхами, які відбили в собі багатогранні сторони історичного, соціально-суспільного прогресу.

Святодухівський іконостас пополнить свяtkовою радістю. В ньому зафіковано торжество сильної, здорової плоті й розкріпаченого творчого духа, що прагне розумної гармонійної повноти життєвого процесу. Безумовно, його емоційний тонус породжений свободолюбним піднесенням і перемогами у визвольній народній епопеї. Можливо, цим пояснюється відсутність пасійного циклу, в усьому іншому спостерігається єдина цілеспрямованість глибоко гуманістичного змісту. В цій програмі воля об-

щини і творчі зусилля художнього втілення перебувають у гармонійній єдності, констатуючи духовно-ідейну зрілість замовника та солідарність з ним виконавця. Справді, міщанство Рогатина брало активну участь у подіях, що розгорнулися, вигнавши католиків із міста і погрожуючи «не щадити кожного ляха на світі». В Рогатині створилось козацьке укріплення⁹², і місто стало одним із центрів боротьби проти шляхти. Чимало із рогатинців поповнили армію Богдана Хмельницького. Створене тут у 1589 р. братство стало колективним членом Львівського Ставropігійського братства. Його головним ідейним скеруванням була боротьба проти унії і католицизму. В місті воно виступало на захист станових прав православного населення і в свої справи не допускало клерикальної верхівки.

В іконостасі наче відбитий вільно-любний дух братства, його життєвий оптимізм, що прочитується в ритмічно чіткій архітектоніці, яка нагадує фасад ренесансного палацу, у віртуозній різьбі і, звичайно, в живопису. Саме в живопису були поставлені проблеми, набагато відмінніші від успенського іконостаса. Передусім розширюється діапазон зображення за рахунок активішого контакту з оточенням, з природою. В образах виникає представницьке напруження, замкнутість, натомість з'являється потяг до ліризму, який пробуджує музичність і поетичність фарб, до повітряності світлового середовища, до артистизму виконання. Тут у наявності використані можливості темпери та олійного живопису із застосуванням усіх можливих технічних засобів, що своїм високим живописним рівнем не поступаються європейському живопису. В даному випадку широта письма,

⁹² Жерела до історії України-Руси, Львів, 1900, т. 4, с. 60, 87,

витонченість форми, поміркований декоративізм, життєрадісна чуттєвість могли з'явитись під впливом фландрського мистецтва. Прикладом є один із найпоетичніших образів в українському мистецтві «Архангел Михаїл» з північних дияконських дверей. Піднявши напоготові меч і підтримуючи правою рукою щит, він запитливо дивляється в глядача темними широко відкритими очима, злегка посміхаючись своїм думкам. Світло осягає його високе чоло, тремтить дрібними блисками на кучерях волосся, переливається на жорстких зламах червоного плаща. Обличчя архангела — зразок високої майстерності. Ідеальної форми, воно тонко промодельоване світлотінню, фактурними ударами пеньля, з підкресленням випуклих частин.

Образ юного воїна, можна сказати, був значним художнім відкриттям для свого часу. Це по-справжньому світське і життєстверджуюче зображення викликане загальнополітичним та культурним піднесенням. Його створення було своєчасним, тому що в образах архангела Михаїла і Мелхіседека втілювалась актуальна тема часу: самовідданого патріотизму і людської гідності. Рогатинський воїн мав тривалий і благодійний вплив, про що свідчить ряд ікон (найчастіше дияконські двері), створених протягом другої половини XVII ст.: в с. Скварява Стара (1677 р.) — жовківським живописцем, у с. Волиця Деревлянська (1680—1682 рр.) — Іваном Рутковичем, в с. Кути (1697 р.) — художником кола Рутковича.

Важливо відмітити, що вже Руткович в іконостасі з с. Скварява Нова (1697—1699 рр.) образ архангела Михаїла ускладнює моралізаторською темою — лівою рукою він піднімає терези для зважування добрих і поганих діянь. І це можна пояснити згасанням відгомону народно-визвольної бороть-

би і висуненням актуальних проблем просвітительства.

На противагу динамічному, мов би ширяючому над хмарами, архангелу Михаїлу Мелхіседек — цар Салімський з південних дияконських дверей зображеній величаво-спокійним старцем, в красивих, вишитих пишним рослинним візерунком шатах — з плечей спадає червона мантія, на голові східний завій, увінчаний короною. В усій постаті вираз впевненої в собі сили. Таку ж впевненість виражают проникливо-насмішкуваті очі, а весь образ набирає глибокого змісту — перед нами глибоких страстей та сильної волі людини. Його красиве в довгою бородою обличчя носить портретний характер, праобразом і рисами віддано нагадуючи київського митрополита Петра Могилу. Можливо, в цьому є сенс, бо в його особі сучасники бачили втілення давніх турбот про сильного й авторитетного керівника української церкви.

Поряд з дияконськими дверима на місці ікони святодухівського іконостаса належать до найдовершеніших творінь. Контрастом до пишного обрамлення виступають образи Христа і Богородиці, вирішенні в камерно-ліричному плані. Завдяки звучному і глибоко насищенному кольору в них відчутно заряд здорового оптимізму. Богородиця відноситься до поширеного мотиву Одигітрії, але нахил її голови, задумливий погляд, чарівна привабливість дитини — все разом складає помітний опір канонам за право утвердження реальної жінки. Краса обличчя викликає естетичне захоплення, впливаючи на людину. Справді, рогатинська Богородиця, доляючи шлях у п'ятдесят років після ріпнівської, через цілий ряд сходинок, завершує на даному етапі пошуки створення синтетичного, повнокровного образу матері. Симптоматично, що такий образ народжується в українському мисте-

цтві в період загального пробудження, наповнюючи його молодою силою і ясними надіями.

Рогатинський Христос — це не спогляdalна, а активна особистість. Його струнка без напруження постать оточена хвилюючо-рухливим контуром. В ньому статика й динаміка, бо протистояння застиглої площинності книги тремтливій руці, що характером і формою нагадує руки героїв Ель Греко, сприяє виявленню душевного руху. Про хвилюючі почуття говорить і відведений у бік погляд очей — свідчення високого інтелекту людини, швидкості думки.

В цьому ж ряді ікона «Св. Трійця» належить пензлеві того ж художника, що створив архангела Михаїла. В ній той самий ліризм образів, те ж гостре відчуття реальності й цілком повна відсутність містицизму. Біблійська оповідь розгортається в плані історичної бувальщини «Гостинність Авраама» і від цього набуває зовсім нового змісту, в якому немає місця ноткам відчуження, ідеальної досконалості, як це ще до певної міри затримано в іконах цього сюжету п'ятницького та успенського іконостасів⁹³. Авраам і Сара в костюмах городян того часу, що наче зійшли із старих львівських портретів, підкреслюють світськість сцени, чому сприяє і стіл з різними стравами та предметами і, звичайно, елегантні, виховані юнаки. Усі ці реальні деталі допомагають не позбавлену піднесенного характеру ідею сцені розкрити в руслі сучасних морально-етичних правил братства, а саме як вираз єдності духа, дружелюбності, віри в людину, переоконання причетності до розумного й божественного, що й виступало високим втіленням гуманізму.

⁹³ Wagner G. K. Проблема жанров в древнерусском искусстве, с. 218—222.

Гідним завершенням ряду є дві невеличкі сцени, розміщені над дияконськими дверима, — «Сон Якова» та «Бій Якова з ангелом», дія в яких відбувається на тлі реальної природи. Тут вперше вирішується нова для українського мистецтва проблема злиття людської постаті з природою. Яков лежить під деревом у позі, поширеній в живопису Венеції XVI ст., в позі Венери, що спить. В цьому відгукувались зв'язки з ренесансним мистецтвом Європи.

В другій сцені краєвид також має першочергове значення. Найціннішими у ньому виявляються гостро підмічені деталі: сухе гілля дерева, обламані деревця біля дороги, пні.

Верхні ряди поступаються намісному емоційною дією. Все ж апостольський ряд відзначається цільністю глибоких образів, розмаїттям характерів і майстерним виконанням. У дещо видовженіх постатях, у віртуозно розроблених складках одягу, трактування яких нагадує аналогічні завдання апостольських рядів п'ятницького та успенського іконостасів, але доведеного до виключної вищуканості, та насамперед у сповнених глибокого індивідуалізованого психологізму обличчях апостолів відчутно відбиття північно-європейського маньєризму. Його дуже пронизує образи архангела Михаїла та Мелхіседека, присутній в знервованому обличчі Христа, однак тут маньєризм залишився лише поверховою шатою, не зачепивши їх живого нутра. Це виразно демонструє пророчий ряд. Нерівність виконання в правниках розкриває участь кількох живописців. Але в кращих з них («Різдво Марії», «Поклоніння пастухів», «Стрітення», «Благовіщення») більш настійно проведена накреслена в посередніх іконостасних циклах лінія щільного наближення до природи і побутового трактування євангельських сцен. В кожному з розглянутих іконо-

стасів були розставлені на голоси, викликані актуальністю проблем свого часу. В п'ятницькому — виділені празничний та пасійний ряди, в успенському — апостольський і в святодухівському — намісний.

У святодухівському іконостасі досяг завершення ренесансний гуманізм, що закріпив роздуми про гармонійні відносини між людьми, про духовну силу визволеної особистості. Цей твір, в якому відбилося піднесення антифеодальної й національно-визвольної боротьби, не був винятком. Збережені мистецькі пам'ятки яскраво свідчать про суспільні зрушения. Героїчний дух пронизує ікону «Дмитрій з житієм» (1648 р.* із с. Білій Камінь, що на Львівщині), в якій оптимістичний, цілком світський образ молодого кремезного воїна відповідав ідеалам часу.

Радістю світовідчуття і життєвою активністю сповнена ікона «Св. Трійця»** із с. Сихів (тепер район Львова), що вийшла з майстерні Миколи Петрахновича. В ній відбиті кращі якості живопису цього художника. Порівняно з успенським іконостасом ікону намальовано з більшою легкістю, в її колоріті з'явився потяг до тональної єдності близьких по ясності кольорових відношень. Значну увагу тут приділено оточенню, зокрема палаті Авраама (де складний за мотивом ренесансний палац з декоративними маньєристичними елементами) та розкідистому дереву з червоними яблуками замість дуба мамврійського. В образах — прагнення до величавої ідеальності як синтезу найбільш гідного і прекрасного в дійсності.

«Старозавітна Трійця» із с. Барішівка на Харківщині є близькою до сихівської та святодухівської, що вказує на ідейну єдність у період загаль-

національного піднесення. Живопис Галичини і Східної України мав також образно-стилістичну спільність. Високого розквіту він досягає в Києві, Чернігові, Переяславі, Новгороді-Сіверському, Ніжині, Стародубі, на Полтавщині і Слобожанщині. Про один із художніх центрів, що склався на Полтавщині, свідчило чудове живописне оздоблення Густинського монастиря, про що залишились літературні та літописні записи⁹⁴.

* * *

На рубежі XVI—XVII ст. формуються жанри історичний та портретний⁹⁵. Елементи дійсності, навіть з підтекстом соціального змісту, проникали в страсні сцени і успішно розвивалися протягом перших десятиліть XVII ст. «Страсті» із Раделич набирали для художника вартості історичної бувальщини, яку для більш активного сприймання тогочасним глядачем оживляли сучасним матеріалом. Майстер з тенденційною метою одягнув негативні образи в шати вищої польської знаті, він прагнув обстановку і типаж наповнити активним відгуком життя, в якому виразно виявлялися загострені полюси соціальних контрастів і невирішених суперечностей. Такі сцени з продуманою багатофігурною композицією, яка, по суті, вже мислилась не як ілюстрація до євангельської оповіді, а як справжня животрепетна подія, стали значним завоюванням в українському живопису на шляху його ускладнення життєвим матеріалом. Але не їм судилося прогласти дорогу для розвитку цього

⁹⁴ Літопис Густинського монастиря.—М., 1848, с. 22, 38; Літопис Самовидца по новооткритим спискам.—Киев, 1878, с. 135; Алеппський П., с. 88—89.

⁹⁵ Широко матеріал розгорнутий в книзі: Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст.,

жанру, який на початках вже втратив народну основу. Перші відгуки на історичні події не відзначалися ні масштабністю охоплення, ні глибиною розкриття змісту, подій. Вони носили тенденційно вузький характер, бо створювались за приватною ініціативою. Тому в картинах історичного змісту не відбились прогресивні напрями часу. Навпаки, вони залишалися прошляхетськими панегіриками, в яких використовувався середньовічний вантаж символів, алегорій, навіть містички, що за своїм характером і стильовими визначеннями відповідали пишним маньєристичним надгробникам. Для тогочасної історичної картини атмосферу створювала контреформація, розбуджуючи індивідуалістичні прагнення до втілення непомірних честолюбивих намірів, що, в свою чергу, вирішувало антигуманну загалом програму твору.

Все ж незалежно від волі замовника в цей жанр проникали реалістичні досягнення мистецтва того часу з метою правдивої передачі місця й події, об'єктивної оцінки учасників. Прикладом може бути відомий у літературі історико-алегоричний цикл на тему Сандомирського рокоша 1606 р., який колись прикрашав стіни замку Гербуртів в Добромилі і був створений на замовлення керівника рокошу Яна Шасливого Гербурта⁹⁶. На цю ж тему збереглася картина*. Напис на стрічці, вмонтованій в композицію, розкриває її назустріч і програму: «Рокош або ганьба Республіки під управлінням Сигізмуна третього року 1606 під Сандомиром». Вона носить підкреслено політичний характер з тенденційно-повчальною програмою.

⁹⁶ Bostel F. O malowaniach zdobiących niegdyś ściany zamku Dobromyłskiego, s. 96—97.

^{*} Зберігається в Історичному музеї в Києві. Картина була в абріці Г. Мішека, потім у Вишневецькому замку.

Незважаючи на використання відвертих анахронізмів, як запозичень з «Страшних судів» — гієни вогненної, а в побудові композиції — конструкції вівтарних триптихів, в цілому картина відповідає злободінному, реальному фактам, відображення якого вимагало гострої спостережливості та сміливості принциповості.

Найхарактернішим зразком пишного панегіризму є цикл, присвячений історії Марини Мішек та Дмитра Самозванця, створений за ініціативою Мішеків. Три картини «Заручини Марини та Дмитра Самозванця в Кракові 1605 р.», «Коронація та коронаційний похід в Кремлі», «Коронація Марини Мішек»** складають мовби розгорнуту панорamu. Замовниками ж переслідувалось створення історії, якомога правдоподібнішої, на зразок об'єктивної хроніки, яка б не викликала сумнівів. Тому тут велике значення надавалось зображеню безпосередніх учасників події. Таким чином, ці сцени є не стільки історичними картинами, скільки першими груповими портретами. Насамперед, потрібно відмітити: ці три картини створювались у різний час різними майстрами. Сцену заручин, що відбувалася 29 листопада 1605 р. (до речі, без Самозванця, який на той час уже був у Москві і якого заступав його повірник дяк Афанасій Власьев), за всіма даними малював краківський художник, що був наближений до двору⁹⁷. Але він серед присутніх не намалював з політичних міркувань польського короля Сігізмуна III, королевича Владислава, сестру короля шведську принцесу Анну та нунція Рангоні, що

^{**} Зберігається в Історичному музеї в Москві.

⁹⁷ Цю думку висловив В. Томкевич (*Tomkiewicz W. Czy Szymon Boguszowicz?*—In: Sztuka i Historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego, Warszawa, 1966, s. 106). Авторство приписувалось Томазо Долабеллі,

* Зберігається в ЛКГ (Олеський замок).
** Там же.

пояснюються, очевидно, їх небажанням засвідчуватись в сумнівній історії⁹⁸.

Другу картину, зі сценою коронації і урочистостей, створив художник Шимон Богуш (Богушович)⁹⁹, що був присутній в Кремлі. Якщо ліва сцена із зображенням пишної процесії видається переконливішою, то права, в якій дія відбувається в придуманому інтер'єрі — адже коронація проходила в Успенському соборі, — повністю вигадана. Художник, спираючись на гравюри краківських видань, зокрема статут Гербурта, виданий Миколою Шарфенбергом 1570 р., запозичив інтер'єр, де зображене засідання генерального сейму, специфіку розміщення натовпу людей, мотиви прорізів вікон обабіч трону. Це вказувало б на те, що картина створювалась згодом у Львові або у Вишневецьї. Центром композиції є сцена коронації на п'єдесталі під великим зображенням герба Російської держави. В розміщенні постатей дотримана повна симетрія, як і в іконі. Іконний характер присутній у розв'язанні каскадів густого натовпу справа і зліва від п'єдесталу, що нагадує традиційні «Успіння». Зображення Георгія Мнішека повторене в його парадному портреті. Вирішення цієї сцени вказує на великі труднощі, з котрими зустрівся художник, якому близькими були естетичні норми українського мистецтва початку XVII ст., що ідеально втілені в п'ятницькому іконостасі.

Третє полотно ніби зображує Марину Мнішек під Смоленськом, де вона насправді не була. За характе-

⁹⁸ Tomkiewicz W. Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku. — Biuletyn historii sztuki, 1951, N 1, s. 72.

⁹⁹ «Симон Богушович уехал в Москву с сыном царем Дмитрием, который в Москву из Польши отправился» (Markowski T. Lwow-ski cech malarzy w XVI—XVII wieku, s. 55).

ром живопису картина є копією XVIII ст.¹⁰⁰

Ще більше зацікавлення викликає приписувана Шимону Богушу картина «Прийняття польських послів Лжедмітром Першим»*. події в якій повністю відповідають описам¹⁰¹. Виникає думка, що весь церемоніал художник замалював з натури. Головна увага тут приділена Лжедмітрю, що сидить на вузькому і високому троні. В картині зображеній інцидент між Лжедмітром, який відмовляється прийняти королівську грамоту через те, що в ній за ним не визнаються титули «непереможного цезаря й імператора» та «великого князя-царя», і польськими послами Миколою Олесьницьким та Олександром Гонсевським, котрі відстоюють позицію Сигізмунда III. Серед присутніх виділяється поважна постать сандомирського воєводи Георгія Мнішека, який тут себе почував повноправним господарем. Така увага до Мнішека і Лжедмітря може послужити аргументом на користь ав-

¹⁰⁰ Sprawozdania komisji do badania historii sztuki w Polsce 1902, t. 7, s. 118. Подія в картині немов розгортається згідно з описами Гваніна в «Хроніці європейської Сарматії» про торжество, влаштовані Марині та її батькові під Смоленськом. Але Гванін ні словом не обговорився про коронацію, хоч напис під картиною на нього посилається. Тут сцена коронації відбувається в павільйоні на тлі фантастично прекрасного міста з видом на гори і безмежне море, що вже само по собі не відповідає дійсності. Стилістика живопису вказує на пізніше походження картини, яка, очевидно, була створена в XVIII ст. за оригіналом, відгук якого залишився в овальному портреті Марини Мнішек (Історичний музей в Москві).

* Історичний музей в Будапешті. Копія в Історичному музеї в Москві.

¹⁰¹ Уваров A. C. Неизвестный русский памятник 1606 р.— Труды Московского археологического общества, 1874, т. 4, с. 171—176; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Спб., 1894, т. 8, кн. 2, с. 781; Дракохруст Е. И. Иконографические источники, освещающие польскую интервенцию начала XVII века.— Труды Государственного исторического музея, М., 1941, вып. 14.

торства Шимона Богуша¹⁰². Картина цікава намаганням вирішити складне завдання документальної фіксації реального факту. Хоч в картині не переборено традиції іконопису, але Е. Дракохруст робить висновок про те, що «замальовку робив не російський художник, а іноземець,— ми не маємо нічого аналогічного у всьому російському живопису XVI ст.», і продовжує: «Картина документує найважливіший момент офіційного визнання ролі Польщі в просуванні Лжедмітря на московський престол»¹⁰³. Можна стверджувати, що це одна з кращих картин, яка являє собою цінний історичний документ і самостійну творчу спробу втілення тогочасного сюжету. В ній в силу замовлення розв'язувалися нелегкі проблеми композиційні, просторові та кольорові, в чому художнику прийшлося спиратися передусім на вироблене іконописним мистецтвом почуття ритму та декоративної єдності. Вирішення перспективи своєю неузгодженістю людської постаті в інтер'єром нагадує подібні ситуації в сценах празничного ряду п'ятницького іконостаса, втілюючи тим самим дух часу, що об'єднував творчі пошуки.

Шимон Богуш залишився вірним своїм принципам і в батальніх зображеннях. Батальний жанр здобув тоді широке визнання. У ньому, як у вузлі, зав'язувалися найактуальніші проблеми часу — ідеально-політичні й морально-етичні, розглянуті крізь призму ренесансного гуманізму, з його питаннями патріотизму, братерської солідарності, особистого подвигу в ім'я високих цілей. Ця тема знайшла глибоке відображення в усній народній творчості, зокрема в історичних піснях та думах.

¹⁰² Tomkiewicz W. Czy Szymon Boguszo-wicz?, s. 110.

¹⁰³ Дракохруст Е. И. Иконографические источники..., с. 59.

У 1620 р. Богуш працював при дворі гетьмана Станіслава Жолкевського в Жовкві¹⁰⁴. На цей час припадає створення величезних розмірів картини «Битва під Клушино»* із зображенням бою, що відбувся 1610 р. між російськими військами під керівництвом боярина Дмитра Шуйського і польськими, якими командував Жолкевський¹⁰⁵. Жолкевський битву виграв, незважаючи на переважаючі сили супротивника. Ця перемога мала важливе значення для Польщі, що прагнула до ослаблення Московської держави та захоплення російського престолу. Клушино стало відкритими ворітами, через які ринула на російську землю широка хвиля польської інтервенції. В ній головна роль вищала Жолкевському. Тому в замовленій ним картині переслідувалась мета звеличити воєнну міць Речі Посполитої та боєздатність польського війська. І художник мав величезний полігон з висоти пташиного льоту, детально фіксуючи різноманітні бойові загони, розташовані як на параді. Адже битви як такої не відбулося: на початку зіткнення Дмитрові Шуйському врадили шведи і перейшли на бік Жолкевського, що й викликало величезне заміщення. З поля бою втік і сам Дмитро Шуйський. В глибині, на горизонті, горять хати, і лише на передньому плані зображені дрібні сутички. Очевидно, таким було побажання замовника, тому в картині підкреслена реміснича виписаність амуніції, військового тaborу, обозів, але повністю відсутня динаміка битви. Перебороти статики, що спиралась на іконописні традиції, не судилося, Динамізм битви

¹⁰⁴ Sprawozdania komisji badania historii sztuki w Polsce, t. 5, s. 101—102; Barcz S. Pamiątki miasta Żółkwi.— Lwów, 1887, s. 213—214.

* Раніше була в жовківському костелі, тепер зберігається в ЛКГ.

¹⁰⁵ Соловьев С. М. История России с древнейших времен, с. 917—918,

з'явиться пізніше, в сцені «Поцілунок Іуди» з успенських страстей, і оригінально вирішиться в гравюрі «Взяття Кафи» з «В'єрш на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачного...». По суті, «Взяття Кафи» спирається на ті самі засади, що і «Битва під Клушино», але, незважаючи на спрошеність, тут донесено динаміку бою: атака турецьких галер запорізькими чайками і штурм фортеці з висадкою десанту. Гравюра захоплює мужністю і легендарним характером оповіді, в якій бувальщина набирає виразу героїзму. Без сумніву, основу цього твору складали високі почуття патріотизму, гуманістичні цілі, які вигідно його відрізняють від ділової сухості «Битви під Клушино», — один служив честолюбним інтересам окремої особистості, другий виражав народні сподівання про свободу.

Все ж історичний живопис залишився фрагментарним явищем, хоча й показовим. У ньому знайшли розкриття реальні, агресивно-антрігуманні спрямування панівного класу. Намагання суспільної думки українського середовища, крім поодинокого спалаху, зупинилися на початковому етапі.

* * *

Портрет посів в українському мистецтві визначне місце. Його формування здійснювалось складним шляхом, відбиваючи суперечливі за своїм ідейно-суспільним значенням духовні вартощі: релігійну ідеологію і гуманістичний ідеал особи, який дозрівав як під впливом ренесансної європейської культури, так і в силу політичного піднесення української суспільності. Витоки портрета сягають в далеке минуле, отже, для українського мистецтва даного часу він не був раптовим явищем, бо цікавість до цього жанру підтримувалася постійно. Ад-

же такі прекрасні ікони XV — початку XVI ст., як «Красівська богородиця», «Христос-учитель» із Мілиця та багато інших, були ні чим іншим, як ідеальними узагальненіми образами, які втілювали у собі своєрідні одухотворені портрети. Поступово з'явиться необхідність транспонувати риси реальної людини в іконний образ, стверджуючи в такий спосіб цінність обраної особистості з визнанням її суспільної вартості. Так чи інакше, вплив іконопису на складання стильових, живописних, образних особливостей портрета дуже значний, і цього не можна недооцінювати.

Але портрет нової епохи починався з донаторських зображенень, що повністю розчинених в атмосфері ікони («Св. Трійця з донатором»*, «Богородиця з портретом Катерини Домагалич Ю. Вольфовича»**). Такий тип портрета надовго залишився чинним в українському живопису, переважно пов'язаний з демократичними колами, але, не консервуючись в своєму первісному вигляді, вазнав активної еволюції: із деталі, загубленої в підніжжі божества, він піднімається до панівного положення, відповідно збагачуючись життєвим змістом.

Тільки новими громадянськими та гуманістичними уявленнями про людину можна пояснити вирішення надгробних портретів родини Гербуртів із Фельштина (нині с. Склівка Самбірського району), з яких зберігся один із зображенням Яна Гербурта¹⁰⁶.

* Зберігається в ЛКГ.

** Знаходить у кафедральному костелі у Львові.

¹⁰⁶ Портрет існує в двох екземплярах: один в Історичному музеї у Львові, другий — в Краківському музеї; останній портрет відрізняється від львівського відсутністю напису внизу і більш м'якою тоналістю (Bocheński Z. Portret Jana Herburt (1508—1577). — In: Sprawozdania i rozgrawy / Muzeum Narodowe w Krakowie, Rok 1951, Kraków, 1952, s. 295—308,

Подібним чином вирішений і портрет Костянтина Корнякта*. Їх створення розділене майже тридцятиліттям, тому цікаво відмітити на кожному з них активне відбиття часу. Якщо особливістю портрета Яна Гербурта є мужнія простота, стриманість почуттів, м'яко й природно приборкані зуспілями виховної волі й високого інтелекту, то в Корнякті (хоч маємо справу з пізнішою копією)¹⁰⁷ підкреслена не сила характеру, чим він відрізняється в житті, а містична належність, властива загальному напруженню атмосфери, загостреній розгубом контрреформації. Ця надгробна пелена свою установкою є близькою до епітафії Боймів. Все ж, наскільки би в ній не відбився дух маньєризму, в загальному контексті цілісного періоду, охопленого нами, ця пелена становить лише короткий епізод.

Повертаючись до портрета Яна Гербурта, слід відзначити одну важливу обставину: хоч даний портрет мав конкретно-утилітарну ціль, але своїм змістом він був близьким до морально-етичного ідеалу сучасників, що втілювався в іконописних образах. Саме внутрішня сутність, крім живописних засобів, зближує портрет з іконою. Невибагливий в житті, без крайностей честолюбства, Ян Гербурт не досяг високих державних почестей, хоч мав на те всі підстави. Крупний дипломат, юрист, вченій-гуманіст, він жив в іншому світі — його життя пройшло, головним чином, в затишку кабінету. Отже, в портреті лаконічно передана основна сутність цієї людини.

* Зберігається в Історичному музеї у Львові.

¹⁰⁷ Архів Юго-Западної Росії, т. 11, ч. 1, с. 496 (...za jadamaszek włosowy, lok za choręgiew świętej pamięci jego mości pana Korniakta — z. 56, gr. 7 $\frac{1}{2}$ malarzowi oj malowania — z. 45, gr. 15 — під роком 1669).

ни. А стан самозаглиблення, лінійно-декоративна манера виконання, перевага в настрою лірично-іконної кантели споріднюють портрет з народною іконою риботицьких майстрів (с. Риботичі поблизу Добромуля було власністю Гербуртів).

Портрет Яна Гербурта безпосередньо пов'язаний з портретом Стефана Баторія **, створеного в 1576 р. львівським живописцем Войтіхом Стефановським (Стефановичем)¹⁰⁸. Хоч в останньому чітко накреслений відхід від установки попереднього, бо призначався для інших цілей, але розв'язання змісту обох портретів спирається на спільну тенденцію, адже в зображені Стефана Баторія збережена сама мужня стриманість і підкреслена здорована простота людини без тіні виключності. І це не тому, що художник малював Баторія у Львові, під час його короткої зупинки перед коронуванням у Кракові, ще як претендента, зберігши на його обличчі вираз неприхованої прозаїчності. Тут, як і в попередньому портреті і в наступних зображеннях константинопольського патріарха Ієремії (1582 р.) ***, князя Костянтина Острозького, Романа Санґушка та у жіночих портретах Софії Тарновської, Beati Костелецької, Анни Гойської, що дійшли в пізніших копіях, проходить одна, об'єднуюча лінія органічно цільного ренесансного сприймання людини. В портретах активно виявлено прагнення до синтезу конкретного зовнішнього вигляду з внутрішньою характерністю індивіда без підкреслення соціальної диферен-

** Зберігається в ЛКГ.

¹⁰⁸ Дані, що стосуються уточнення автора і дати створення портрета С. Баторія, викладені в книзі: Gębarowicz M. Portret XVI—XVIII wieku we Lwowie.— Wrocław etc., 1969, s. 18—19; Małkowski T. Lwowski cech, malarzy w XVI—XVII wieku, s. 34.

*** Залишився в копії, зробленій художником Т. Копистинським (Історичний музей у Львові).

ціації, що й створює враження повноти буття, цілісності людської особи.

В цих портретах уся увага звернена на обличчя, тому поширеною формою в даному, досить нетривалому періоді було погрудне зображення. Формат зобов'язував художника розкрити своє вміння психолога. Найважливішим стало відбиття того, що художник бачив в людях і що розумів, не приховуючи свого до них ставлення. Звідси — влучність портретної характеристики, її непідкупна правда. Але неодноразово, поряд з тверезою прозаїчністю (неминуче під впливом німецько-нідерландського портретного мистецтва XVI ст.), настійно накреслювалась складна діалектика розгортання в цьому жанрі протиборствуючих начал як реального та ідеального або естетичного й етичного, нерідко в їх нерозривній єдності. Справді, на українському ґрунті в портреті, що поступово посідав провідне місце як реальна можливість втілити «відкриття людини» перепліталися впливи західноєвропейського мистецтва з традиціями рідного живопису, з його геройко-романтичними зasadами, схилянням до лірики, а іноді й до гостроти в розкритті найглибшої суті. Тому в цьому жанрі визначальною залишалась національна традиція, здатна здивувати складністю в тому розумінні, що в ній не прижилася європейська суб'єктивно-чуттєва живописна манера, а збереглась знакова іконописна система як найдоступніша широкому сприйманню. Специфіка умов сприяла тому, щоб портрет залишився на демократичних позиціях. Найхарактерніші риси жанру, як вони почали складатися в українському мистецтві, вже виявилися в перших, вищезгаданих творах. Стефановський не приховує вікової обважнілості Баторія, його старечо втомленого вигляду, за яким засвіщає внутрішня нервова напруженість рішучої в діях і пронизливо-

хитрої, здібної на віроломство заради вигоди в політичних цілях людини. Художник підкреслює поглядом очей глибину його думки (король був освічений, вчився в Падуї, досконало володів латинською мовою — польської, до речі, не знат) — це створює портрет людини складної й сильної індивідуальності. Але король Баторій любив лестощі і звеличування, був немірно честолюбним, прагнув слави воєнного стратега¹⁰⁹.

Але в портретах Костянтина Острозького та патріарха Єремії, поряд із прагненням до певного загального типу, проступає суб'єктивна оцінка людини, підфарбована героїчною іntonacією. Правда, вона не суперечить об'єктивному сусільному поглядові, що відрізняється тверезістю оцінки і достатньою шанобливістю. В ній нема перебільшень, в яких втрачалась би земна масштабність портретованого, як, наприклад, в літературному портреті того ж Острозького, створеному Захарієм Копистенським в «Паліондії». В ньому Копистенський, з позиції свого часу, відтворює з барочною високопарністю інше сприймання людини, в якому нелегко відділити реальність від досконалості ідеалу. І зовні князь винятковий: «Урода Гекторова, красота лица и особи Иосифа Прекрасного — постава вспанялая; — муж обычает царских, ласкавости и цнот побожных полный»¹¹⁰. Він «равен ради и разсудком Иафорови, Фемисто-клесови, Артабякови и Велизарию з Нарсесом, и иным тым подобным. Згола муж словом, силою и делом, цнотами и добродейсты преславный!»¹¹¹. У справах князь «...первый замежи княжати Роськими, великий за-

¹⁰⁹ Голенищев-Кутузов И. Итальянское Возрождение и славянская литература XV—XVI вв., с. 281.

¹¹⁰ Русская историческая библиотека, т. 4, кн. 1, с. 1135—1136.

¹¹¹ Там же, с. 1136.

ступ и потеха всего народа Роського,— мур желязный на Украинах, страх и трепет татарам...»¹¹². В цьому ж опису є елементи калокагатії, органічні для автора завдяки тісному зв'язку з фольклором.

Літературні портрети відомі з другої половини XVI ст. Найвінятковішим серед них є панегірик Станіслава Оріховського «Життя і смерть Яна Тарновського»¹¹³. Але порівняно з їх ерудованою насиченістю живописні зображення значно демократичніші, як відзначалось, і за свою загальну атмосферу вони близчі до дійсності. Адже спільність можна виявити в портретах Баторія і двох козаків, Івана Підкови та Гаврила Голубка (збереглися в копіях XVII ст.)¹¹⁴ — та ж гранична об'єктивність, загальна міра людської гідності. Можливо, лише в Підкові при значній аскетичності подання загострена внутрішня напруженість, що надає його образу героїко-легендарного звучання.

Постать Підкови серед сучасників була оточена романтикою, захоплювала його надзвичайна фізична сила і гідна найвищої пошани мужність. Все своє недовге життя цей дніпровський низовий козак посвятив боротьбі проти Туреччини. Доля підняла Підкову на молдавський престол, але відступаючи під натиском об'єднаних сил султана і турецького ставленника на молдавське панування Петра Хромого, він здався полякам, які відправили його до Львова. Баторій обіцяв Підкові волю, але слова не додержав. За наказом короля, заляканого погрозами султана, мужнього козака стратили на львівській площі 16 червня 1578 р.

¹¹² Там же, с. 1135.

¹¹³ Ziomek J. Renesans, s. 158.

¹¹⁴ Смирнов Я. И. Описание одного польского сборника портретов XVII в., с. 410—412, табл. 6.

¹¹⁵ Zimorowicz B., Historya miasta Lwowa..., s. 229.

у присутності турецького паші¹¹⁵. Перед смертю Підкова подав палачу меч і поклав голову на плаху.

Очевидно, посередня копія не дас відчути на повну силу і портрет Гаврила Голубка, хоч доносить образ воїна, що все своє життя провів у походах та війнах. Його обличчя не оповите гіркотою й глибокою думою, як Підкови. В ньому яскраво виявлені жорстока, напориста сила, спрямована на досягнення лише прямолінійної мети. В чині полковника козачого війська Голубок брав участь у походах Баторія, згодом — Яна Замойського, в одному з яких він загинув (1588 р.) далеко від батьківщини, під Бичною в Сілезії.

В українському мистецтві, як відзначалось, кращу сторінку ренесансного портрета складають погрудні. В обличчі людини прагнули втілити найглибший зміст, душу, як тоді говорили. З таких позицій ставили принципові вимоги перед портретом багато хто з культурних діячів того часу. Критична думка, висунута в Кракові або Варшаві, знаходила відгук і на Україні. Описуючи ягайлонську колекцію королівських портретів, зібраних у Вавелі, письменник Криштоф Кобилинський у своєму збірнику «Variorum epigrammatum...» (1558 р.)¹¹⁶ присвячує вірш цим творам. Він критично зауважує, що в портреті для втілення внутрішнього змісту необхідна висока технічна досконалість, що без душевної глибини не може задоволити тільки правильно охоплена зовнішня подібність. Ян Кохановський натхненно прославляє живопис і скульптуру за те, що завдяки таким засобам можна увіковічити людину¹¹⁷. І, перегукуючись з Кобилинським, поет Себастіан Кльонович також заявляє, що для створення правдивого й

¹¹⁶ Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce / Opracował W. Tomkiewicz. — Wrocław, 1955, s. 182—183.

¹¹⁷ Ibid., с. 185—191.

глибокого образу сучасника потрібно володіти майстерністю Апеллеса, Праксителя або Дюрера, необхідно бути видатним майстром¹¹⁸. Ремесло не задовольняло, до нього ставились, в кращому випадку, терпляче, не пропускаючи нагоди позлословити.

Про популярність портрета і серйозне до цього жанру відношення свідчить припис у статуті львівського цеху. Однією з вимог на звання майстра було створення «майстерштуку» — «контрфет цілої людини, яку призначать в братстві»¹¹⁹. Людину потрібно було зображувати такою, як вона є. Ця початкова позиція стала міцною основою для розвитку реалістичного портрета в українському мистецтві, хоча водночас не означала стереотипного розв'язання образу людини. Культурні центри, що в той час формували естетичну думку і збиралі духовні вартості на складному підґрунті культурних власних традицій і тогочасного мистецтва, включаючи Західну Європу, мали дещо відмінне один від одного мистецьке обличчя. І Львів, і Волинь з такими пунктами, як Луцьк, Володимир-Волинськ, Острог, Почаїв, згодом Київ, між якими відразу зав'язується тісний обмін культурними досягненнями, в силу умов і обставин мали певні відмінності, що вагомо відбилося на творчому спадкові.

Портрети Беати Костелецької та Софії Тарновської, двох вельможних жінок, поєднаних шлюбними зв'язками через рід Острозьких з Волинню, відбивають поширеній при королівському дворі портрет з його німецькими орієнтирами. На них позначився вплив кранахівського мистецтва, вірніше Лукаса Кранаха Молодшого, з його увагою до розкішного туалету,

¹¹⁸ Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce..., s. 77—78.

¹¹⁹ Rastawiecki E., Słownik malarzy polskich, t. 2, s. 302.

безлічі прикрас, до чіткості розміщення півфігури на однотонному тлі. Але на відміну від Кранаха, стриманого в розкритті душевно-почуттєвих особливостей жіночих образів, у цих портретах не приховане захоплення зовнішньою красою, елегантністю молодих жінок. В них, порівняно з мужністю та різносторонністю чоловічих образів, втілена формула абстрактного ідеалу, без передачі індивідуальної своєрідності.

Все ж ця певна ідеалізація не відривала людину від середовища, від життєвих виявів. Подібні портрети сприяли розширенню діапазону охоплення людської особи і розвитку естетичного погляду на цей жанр живопису. В цьому плані слід розглядати портрет Романа Сангушка (Ровно, краснавчий музей)*. Особистість портретованого, який належав до сучасної магнатерії, розкривається шляхом інтимної, ліричної тональності, чим облагороджено його аристократичну відчуженість і певну егоїстичну замкнутість. Порівняно з парадними портретами Сангушка, безперечно, більш пізнього походження, в яких він ефектно виступає молодецьким чепуруном, це зображення відповідає чистій формі ренесансного портрета. В портреті присутня оцінка людини, висловлена з гуманістичних позицій вдумливим художником.

До створених на Волині відноситься портрет Анни Гойської¹²⁰. Твір близький до попередньо згаданих спільною

* Відомий в кількох зразках: Тарнув, Вроцлав (ПНР).

¹²⁰ Жолтоський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 128. Старий поясний портрет зберігся в Почаївській лаврі. З оригінального поясного портрета Анни Гойської за розпорядженням архімандрита Почаївської лаври Іннокентія в останні роки його керування монастирем (1832—1840 рр.) був створений живописцем Петровським новий на повний відсоток портрет, за що йому заплачено 6 крб. сріблом. Цей портрет зна-

концепцією подання людини, але водночас відрізняється своїм призначенням. В портреті передано особу із почуттям поваги до її доброчинності — Анна Гойська була опікункою Почаївського монастиря, відома своїми щедрими земельними та грошовими дарами. Але в пластичному розв'язанні, як і в світогляді творця портрета, ще борються дві засади, що взаємовиключають себе: середньовічна та ренесансна. Першою продиктований іконний зацінений ієратизм постаті, підкреслений площинністю трактування, виразом благочестивої смиренності. Очевидно, портрет створювався художником-іконописцем, можливо, монахом того ж почаївського монастиря, якому були відомі нові явища світського живопису. Підтвердженням цьому є підкреслення в портреті не людських якостей Гойської, а прославлення смиренності. Порівняно із зображеннями Софії Тарновської та Софії Костелецької найціннішою рисою портрета Гойської є його демократичність.

В роки розгулу контрреформації, поголовного окатоличення українських знатних родин дії Гойської, Раїни Могилянки, Єлизавети Гулевичівни та інших сприймались суспільством як вияв патріотичних почуттів та несхібної стійкості переконань. І образ Гойської, розкриваючи закладену в ньому повноту змісту, набирає епічногозвучання та переростав рамки поодинокого фундаторського зображення.

До волинського походження слід віднести портрет Байди¹²¹. Характер ходиться в Почаївській лаврі (Хойнацкий А., Крыжановский Г. Почаевская Успенская лавра. Историческое описание.— Почаев, 1897, с. 399).

¹²¹ Краснавчий музей в Острозі. В портреті трудно вбачати образ Дмитра Вишневецького, запорізького ватажка, що був страчений в Константинополі 1563 р. Можливо, на ньому зображеній хтось з магна-

живопису, стилістичні ознаки, трактування образу вказують на те, що портрет був створений на початку XVII ст.¹²² Він гранично монументальний. Справді, в портреті лаконічно виражене органічне почуття форми, майже первісної в своїй могутньо-цілісній масі, що нагадує непохитну брилу. Масивна, мов дзбан, голова втиснута в плечі, охоплені напружено зігнутою лінією. В лівій руці ефес шаблі, в правій — пернач. Обличчя впевнено спокійне. Хоч тут зображеній конкретний індивід, але в цілому він викликає враження узагальненого образу — це втілення героїчної індивідуальності, піднятої до певного соціально-історичного типу. В ньому яскраво підкреслено готовність до дії, як невід'ємної якості людей епохи: сильних, вольових, жорстоких, авантюристичних, які повністю живуть інтересами свого часу. В цій людині багато спільнога з Гаврилом Голубком — та ж прямолінійність бажань і крайня відсутність душевних рефлексій, що накладає на нього відбиток певного обмеження, очевидно, не завдаючи йому ніякої шкоди.

Пізнавальна цінність портрета в його об'єктивістській суті, в передачі колориту епохи, її атмосфери. При цьому не виключається його велика естетична дія, чому значно сприяє кольорове вирішення, що спирається на національні традиції декоративізму. В портреті Байди, як і в зображеннях Баторія, Гойської, Сангушка, кольорові позиції виступають із засад іконопису, з його яскравістю локального кольору декоративного спрощення форми, ритмічного підпорядкування мас, що стане невід'ємною

тів Сангушків (портрет походить із Славутського замку Сангушків) (Овсійчук В. А. Львівський портрет XVI—XVIII ст. Каталог виставки.— К., 1967, с. 68).

¹²² Там же.

рисою портретів першої половини XVII ст.

Портретам, створеним в перших трьох десятиліттях XVII ст., властиві інші риси. І в них відчувається гуманістичний подих ренесансної течії. Питома вага міщанського портрета є незначною порівняно з шляхетсько-магнатським, який немов раптово щедро роззвів. Становлення останнього проходило швидко, і в цей короткий період формуються його ідейно-стилістичні риси, які залишаються незмінними протягом майже двох століть. Лише портрет Яна Замойського (Флоренція, Уффіці), створений у 1600 р., можливо, Яном Шванковським, продовжує лінію портрета Стефана Баторія. Але наступні зображення Яна Замойського, що приписуються тому ж художникові, а також портрети Станіслава Жолкевського (блізько 1596 р.) *, Яна Соліковського (до 1603 р.) ** розпочинають нову сторінку маньєристичного портрета; в ньому було закладено нове розуміння образу людини, яке визначилося соціальним середовищем. Саме портрет став арчною формою демонстрації високого соціального становища, суспільних посад, наречті, утвердження сили та незалежності, не зупиняючись перед викликом самому королю. Точка рівності вбачалась уже в тому, що першим магнатським портретам зразком служили королівські портрети¹²³, — це були парадні зображення з героїзовано-урочистим представленням людини, в певній позі, з чітко підібраними аксесуарами. В портретованому передусім підкреслювалась воївничість, вигляд суврої готовності — культ лицарства, в цьому того-

часність перегукувалась з середньовічними традиціями, чому сприяли маньєризм і контрреформація. Але обличчя передавалося з безкомпромісною правдивістю, і з такою ж гострою безпощадністю розкривалися характеристики. Таким чином, портрет продовжував сприяти розвитку реалізму.

Все ж ставлення до портрета, як і завдання, що вирішувалися в цьому дуже важливому для того часу жанрі, були двоякими. Об'єднуючись стильовою єдністю і нерідко створюючись одним і тим самим художником, портрети, тісно пов'язані з ідейно-політичною боротьбою часу, відбивали не тільки різні смаки, а й втілювали протилежні погляди та естетичні ідеали, що виходили з національно-моральних засад. Так, для прикладу можна послатись на діяльність львівських художників, багато з яких займались портретом, виконуючи замовлення крупної магнатерії, багатого купецтва і Ставроції. Портрети, як можна гадати, малювали Павло Богуш, його син Шимон, Ян Шванковський, Йоган Галлюс, Лаврентій Пухальський, Федір Сенькович, Микола Петрахнович та багато інших нам не відомих живописців.

Вірменин Павло Богуш був зайнятий при дворі Жолкевського¹²⁴ і, очевидно, є автором портрета свого патрона, витриманого в баторійській атмосфері. Станіслав Жолкевський зображений ще львівським каштеляном (воєводою), що дав право віднести створення портрета на кінець XVI ст., близько 1596 р. Очевидно, початково він виглядав на повний зріст (збереглася поколінна постать, що стоїть біля столу, в шапці-баторіїці з плюмажем — «кітою») і, таким чином, відповідав портретові Стефана

Баторія¹²⁵. Художник створив образ твердої в своїх переконаннях, хоч у житті нерішучої людини, особливо в політиці (прибічник протурецької лінії). Жолкевський був зразком для сановних шляхтичів, буйність, пиха, авантюрні амбіції яких викликали в ньому обурення й суворе осудження, як витівки Мнішків з Лжедмітром, розбій Яна Щасного Гербурта, бандитизм Станіслава Стадницького та ін.¹²⁶ Йому, що й не мріяв про спокійне життя, випали часті війни — він поплатився головою під Цецорою в кровопролитній битві з турками. Портрет цілком відповідає соціальним потребам того часу. Така ідеалізуюча спрямованість імпонувала шляхті. Син Павла Шимон Богуш був придворним художником Мнішків та Вишневецьких¹²⁷. На цій підставі йому приписують портрети Мнішків: батька, сина, дочки, парний портрет Марини та Лжедмітря. На відміну від попереднього портрета програма Шимона Богуша складніша і змістом, і пластичним втіленням, на що вказує представлена родинна галерея. Портретованих, людей непомірно честолюбних, жорстоко-розрахункових, об'єднує атмосфера надуманої навмисності. Вона виражена в скам'янілій нерухомості, в крижаній холодності, в обличчях без почуттів — наполегливе бажання імітації двірського зразкового етикету, запозиченого з іспанського королівського двору, до речі, дуже популярного в Польщі та Зигмунта III. А поряд з етикетом і художнє розв'язання наблизене до іспанського двірського портрета часів

¹²⁵ Портрет С. Баторія (на повний зріст, біля столу з короною) до 1939 р. був у приватній збирці, загинув під час війни (репродукований в кн.: Jasienica P. Rzeczpospolita obojga пагодow. — Warszawa, 1967, s. 100).

¹²⁶ Łozinski W. Prawem i lewem, t. 2, s. 10.
¹²⁷ Mańkowski T. Lwowski cech malarzy w XVI—XVII wieku, s. 55,

Філіпа II, звідти ж ускладнення зображеніх емблемами та атрибутами, що елементарно розкривають приходження в них зміст. Тому значну увагу приділено прискіпливій передачі розкішного вбрання з філігранним, гідним ювеліра вималюванням тонких межив, перлів, золотих прикрас. Таким виглядає коронаційний портрет Марини * та його повторення в парних овальних поколінних портретах з Лжедмітром **.

Всього десять років відділяє ці портрети від портрета С. Жолкевського, але такий короткий час приніс великі переміни. Насамперед посилилась увага до естетичної дії портрета, зросла майстерність, злагатилась можливість пластичного подання людини за допомогою зовнішнього атрибутивного антуражу. Але одночасно із здобутками помітні й втрати — неможливість створення досконалої гармонійної особистості, до чого перед тим накреслювались несміливі спроби. В колі магнатерії такий портрет не мав підстав для розвитку. Але поступово народжувався портрет, в якому сплітались культурні надбання східної й західної культур та живописні місцеві традиції. Цей складний сплав, що ліг в основу тогочасного українського портретного мистецтва, визначив його своєрідність і відмежував від іноземного портрета, передусім польського. Прикладом може бути портрет Яна Стефана Мнішка (блізько 1602 р.)¹²⁸.

* Знаходиться у вавельському замку в Кракові.

** Зберігається в Історичному музеї в Москві.

¹²⁸ Зберігається в ЛКГ. На портреті зображені син Георгія Мнішка Стефан, що помер 1602 р., а не, як помилково вказує напис, зроблений, очевидно, на портреті у XVIII ст., Ян, син Станіслава Боніфація. Станіслав Боніфацій не мав потомства. Проте, що напис з'явився у XVIII ст., свідчить факт появи в ньому титулів «vandalinus» та «граф римської імперії», які почали використовуватись Мнішками тільки в XVIII ст.

* Зберігається в ЛКГ.

** Зберігається в Історичному музеї у Львові.

¹²³ Walicki M. Z. zagadnień pozy portretowej. — Przegląd artystyczny, 1954, N 1, s. 29.

¹²⁴ Mańkowski T. Sztuka ormianowa we wskich. — In: Prace komisji historii sztuki. Kraków, 1934, s. 152.

Виходячи з парадних іспанських прототипів (авторство Шимона Богуша гіпотетично), тут, крім того, поєднані традиційні іконописні якості з східними, іранськими ремінісценціями¹²⁹. В портреті активно виділені декоративні засади, він абсолютно ритмічний, що сприяє закладеній у ньому неприродній скутості. Очевидно, нарочита умовність пози й положення рук були запрограмовані розміщенням портрета в родинній галереї*, нагадуючи стереотипністю ряд надгробних зображень Гербуртів.

Але цінність цього твору полягає в тому, що в ньому виявлено прагнення до створення індивідуальної характеристики на основі гострого розкриття духовних якостей. Контрастом до статичної постаті виступає первове обличчя молодої людини з напружено-хворобливим виразом, в якому прочитуються і прихована озлобленість, і фанатична нетерпимість. Можна здогадуватись, що вигляд Яна Mnішека несе відбиток пори буйств контреформації, що й робить портрет органічно невіддільним від свого часу.

Ця атмосфера повніше виражена в портреті Георгія Mnішека (1610 р.)**, в якому художник досяг можливої повноти розкриття внутрішньої суті людини. Те, що тільки накреслювалось у попередньому і цілком було недоступним у коронаційних зображеннях, тут набрало свого завершення. Портрет гарнічно драматизований. У ньому тактовно збережена монументальність і підкresлена імпозантність особи, але нічим не акцентовано суспільне положення: атрибути представництва відсутні. Перед нами лю-

(Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie, s. 34).

¹²⁹ Білецький П. Український портретний живопис XVII–XVIII ст., с. 91.

* Портрет, вірогідно, походить із замку Mnішків в с. Ляшки Муровані (тепер с. Муроване).

** Зберігається в ЛКГ. є пізнішою копією.

дина, внутрішньо спустошена, цинічно жорстока, озлоблена. Так, по суті, й було. Портрет створений після закінчення грандіозного авантюрного спектаклю, в який за примхою Mnішека було втягнуто дві країни і який обійшовся величим кровопролиттям та дорого коштував самому прізвіднику: він втратив все. Його громіздка постать у чорному (улюблений колір Mnішека) владно заповнила простір, але в самому Mnішеку присутнє щось награне (сучасникам, що ненавиділи Mnішека, було відоме його акторське юродство), і ця нещирість викликає відштовхуюче враження.

В портреті майже повторена постать Mnішека з композиції «Коронування в Кремлі». По суті, в характерах портретованих Шимон Богуш глибше розкрив трагічні колізії свого часу, ніж у великих історичних полотнах.

Авторство Ш. Богуша відгадується і в портреті Зигмунта III¹³⁰. Король зображеній в іспанському костюмі на тлі облоги Смоленська. Композиція портрета запозичена зі спадщини іспанського художника Пантохи де ля Крус, із зображення Філіппа II. Все ж популярний у шляхетському середовищі вид монаршого портрета виявився чужим усталеним художнім традиціям. Тому в наслідування були внесені суттєві корективи. Імітуючи позу короля, магнатерія тверезіше дивилась на себе, не допускаючи манірної вишуканості й витонченої аристократичності, про що свідчать портрети руського воєводи Івана Даниловича (бл. 1620 р.) * та Олександра Острозького **. Останній зберігся в посередніх копіях, а перший належить до кращих досягнень портретного мис-

¹³⁰ Зберігається в ЛКГ. Овсійчук В. А. Деяльність армянських живописців во Львове (XV–XVII вв.).— Историко-філологический журнал, 1966, № 2, с. 258.

* Зберігається в ЛКГ.

** Краснавчий музей в Острозі,

тецтва того часу. В цих та ім подібних зображеннях загальним стає прагнення до підкresленої показності, що доходить до надмірної помпезності, як вираз панівного й незалежного становища. Людина на повний зріст біля столу, часто поряд з колонами, обвитою вгорі драпіровкою, в яскравих наскічних кольорах, представляється святковим видовищем. Головною рисою її інтерпретації стала піднесена героязація, яка вносила в портрет обов'язкову ноту ідеалізації, і все ж при цьому не виключався тісний зв'язок з реальністю, із земними і цілком натуральними вимірами. І якщо така ідеалізація в портретах Яна Жевуського і Криштофа Збаразького виражена по-різному в кожному, згідно із побажаннями замовника, то в Івані Даниловичу, крім обов'язкової норми пози, як даніна часу, нарешті, як невід'ємного показника причетності до вищого клану Речі Посполитої, вся увага приділена обличчю, переданому з глибокою художньою правдою. Тому вимушена напруженість пози і хвацький жест рук сприймаються штучними порівняно з обличчям, в якому змальовані риси суперечливого й складного характеру. В ньому і спокійна гідність, і активна життєва енергія, владна уперта воля й гіркота роздумів. Високий живописний рівень твору, його зміст спонукають вбачати у Федорі Сеньковичу можливого автора портрета Івана Даниловича¹³¹.

Портрет Криштофа Збаразького (після 1622 р.) * не претендує на таку глибину виразу внутрішніх почуттів, як портрет Івана Даниловича, проте цей твір належить до найколоритніших за стилевими ознаками в портретній спадщині. Зв'язок його з іконою дослідники відзначали не

¹³¹ Вовницький Б. Олеський замок, с. 118, № 25.

* Зберігається в ЛКГ.

раз...¹³². Але весь урочистий лад портрета відповідає поширеному типу парадного зображення, що в даному випадку майже документально відтворює зовнішній вигляд Криштофа Збаразького як посла Речі Посполитої до турецького султана. Таким він з'явився на чолі письменного почути в Константинополі в 1622 р. Всі перипетії цієї дипломатичної місії, що мала ціллю загладити принизливі для Польщі наслідки цецорського походу, поетично описані секретарем Збаразького, поетом Самуїлом Твардовським¹³³.

За зовнішнім, демонстративно-ефектним виглядом постає людина надзвичайно колоритна й органічна для свого часу. Криштоф Збаразький був всебічно освіченим, вчився в університетах Італії та Нідерландів, прославився як учень і шанувальник Галілея¹³⁴. Серед сучасників відрізнявся незалежним складом мислення і сміливо виступав проти езуїтів (чого король Зигмунт III не міг йому пробачити, законсервувавши його просування по службі). Мабуть, ні в польському, ні в українському портретному малярстві того часу не знайдеться твору з подібним образно-фольклорним розв'язанням. У ньому підкresлена відвага і зухвалисть незалежність, хитра кмітливість і переконана впевненість (риси легендарних героїв, осівших в народній творчості) — таким його уявляли перед султаном. Адже славетні «турчики» С. Оріховського в XVI ст. здобули популярні

¹³² Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст., с. 139; Тананаєва Л. І. Сарматський портрет.— М., 1979, с. 196; Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie, s. 30–31.

¹³³ Przeważna legacją t. e. historyczny opis poselstwa polskiego do Porty Ottomanskiej przez Krzysztofa księcia na Zbarzcie odbytego w r. 1621.

¹³⁴ Dobrowolska W. Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich, s. 127.

ність автору тим, що в них він закликає до хрестового походу проти Туреччини і з гуманістичних міркувань обстоював звільнення поневолених султаном християнських народів.

І в портреті, хоча й невиразно, рушійною силотою стала патріотична ідея, яка визначила узагальненість образу, його народно-іконописну доступність і теплоту ставлення художника до зображеного. Напевне, цьому сприяли і лояльність Збаразького до православ'я, і його виступи за знищенння унії, про що він заявив на сеймі 1607 р., й заступництво від єзуїтських насильств та знущань над православними, хоч це йому не завадило заснувати єзуїтську колегію у Вінниці для поширення католицтва на Поділлі, підтримувати монаші ордени бернардинців та василіан¹³⁶.

У з'язку з розглянутими портретами виникає питання про так званий сарматський портрет¹³⁷. Сарматизм склався в Польщі в кінці XVI ст. в середовищі шляхти і функціонував протягом XVII і першої половини XVIII ст. Він став зосередженням специфічних рис ідеології та культури, які розвинулися на політично-суспільному ладі Польщі, коротко кажучи, на свавільстві шляхти. Розвиток такого портрета, на якому відбились естетичні смаки, суспільне становище, духовний світ панівного класу, припадає на час барокко в мистецтві Європи й Польщі, що визначило його стилістичну своєрідність. Цей тип портрета поширився на землях, які входили до складу Речі Посполитої і серед яких слід виділити Україну, де він досяг високого розвитку в середовищі магнатерії та згодом впливув на портрет

¹³⁶ Викторовский. П. Г. Западно-русская дворянская фамилия, отправшая от православия в конце XVI и в XVII вв. Киев, 1912, вып. 1, с. 72.

¹³⁷ Тананаева Л. И. Сарматский портрет, 1979.

козацької верхівки. Над створенням цього типу портретів працювало чимало переважно анонімних майстрів, які внесли в їх живописну тканину, в образно-композиційну структуру художні смаки й традиційні навички свого регіону. Часто художником переборювалась умовна примітивність, певна ремісничість невибагливого до художнього виразу сарматського портрета і вкладалась як у форму, так і в зміст незрівнянно глибша інтерпретація, що виражала духовні інтереси іншої супільної групи.

Про сарматський портрет вичерпно сказав Т. Добровольський: «Загальною рисою більшості представлених осіб є якийсь зовнішній біологізм, часто вираз пихи і самовпевненості, які стверджують їх суспільне значення, а в кращому випадку просто сам факт фізичного існування»¹³⁸.

Прикладом жіночого сарматського портрета, досить рідкого в першій половині XVII ст., є репрезентативного характеру епітафійне зображення Анни Сінявської (1632 р.)*. Він був призначений для поминальних цілей і знаходився у домініканському костелі у Львові. Анна, як розповідає напис, була дружиною Прокопа Сінявського і внучкою Костянтина Корнякта. Її обличчя з ідеальними, майже іконописними рисами непроникливо спокійне, нагадує маску. Можна говорити, що портрет створювався посмертно. Підставка під розп'яттям та, що і в портреті Костянтина Корнякта (батька), ті самі українізми в напису (польською мовою), а насамперед характер живопису є цінними свідченнями для визначення львівського походження твору.

Водночас розвивався міщанський портрет. Уже відмічалися реалістичні тенденції меморіальних зображень.

¹³⁸ Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe..., s. 211.

* Зберігається в ЛКГ,

Поряд з надгробною хоругвою Костянтина Корнякта, з аскетично суверим виглядом померлого, наявні два рідкісних міщанських портрети, що зображені багатих львівських громадян: аптекаря Павла Козловського (1600 р.)* і купця Георгія Бойма (блізько 1617 р.)**. Іх призначення також меморіальне. Вони вирішенні в ренесансних традиціях, відбиваючи вплив німецько-нідерландського мистецтва. Можна сказати, що в них продовжено й розвинуті установки Войцеха Стефановича. Одночасно в цих зображеннях із загостrenoю індивідуалізацією наявна тогочасна атмосфера, що виражена в крайній зібраності, без зовнішнього вияву внутрішніх почуттів, творчими образами людей твердих і рішучих, що звикли до постійного стану облог і міських напружених відносин.

Портрет Георгія Бойма існує в двох однакових повтореннях: в станковому та настінному. Останній знаходиться на зовнішній східній стіні каплиці Боймів поряд із зображенням Катерини Бойм, дружини Георгія, втілюючи добродорядну респектабельність львівських міщан.

Демократичним характером, близьким до братських установок, позначеній портрет Раїни Вишневецької¹³⁹, який з повною підставою можна віднести до кращих ренесансних портретів в українському мистецтві. Він мовби розвиває те краче, що було створено в цьому жанрі в XVI ст.

У портреті відсутній шаблон пози та нарочитої ефектності як обов'язкових відмінних рис для вказівки на принадлежність до панівного стану. Молода жінка сидить спокійно, тримаючи пе-

* Зберігається в Історичному музеї у Львові.

** Каплиця Боймів.

¹³⁹ Білецький П. О. Український портретний живопис XVII—XVIII ст., с. 73, іл. 78. Портрет Раїни Вишневецької втрачений.

ред собою в руках хустку і книжку, на якій прочитується назва «Молитво-слов славяно-руський». Можна не сумніватися, що цей напис акцентовано спеціально, бо за ним розкривається духовно-життєва програма людини. Раїна, дочка молдавського господаря Єремії Могили, була одружена з овруцьким старостою князем Михайлом Вишневецьким. Разом із чоловіком вона дотримувалася православної віри (померла в 1619 р., в тридцятирічному віці). В своїх переконаннях вона залишалась до кінця непохитною, і це почуття широті, душевного благородства донесено в портреті. Твір дає уявлення про узгоджену гармонію духовної та фізичної зрілості, відповідності морального ідеалу й життєвих вчинків. У портреті Раїни Могилинки гуманістичний ідеал досяг повного втілення¹³⁹.

¹³⁹ Особливе місце посідає в українському мистецтві портрет Варвари Лангіш, прийнятий на віру після довільного визначення I. Шараневича (*Szaraniewicz I. Katalog archeologiczny — bibliograficznej wystawy Instytutu Stawropigialskiego we Lwowie*. — Lwów, 1888, s. 24, N 74). До речі, автор сам сумнівався у правильності свого висновку, але згодом І. Свенціцький без вагання прийняв атрибуцію (Опис музея ставропигійского інститута во Львове. — Львов, 1908, с. 198, № 282), портрет міцно приписано додати — «1635» і до творчості Миколи Петрахновича. Однак твір за художніми якостями не має аналогій серед західноукраїнських портретів того часу, що відзначив П. Жолтовський (Український живопис XVII—XVIII ст., с. 130). Слід також зауважити типово барочне вирішення образу й барочний характер живопису, крім того, зачіска з прикрасами відноситься до останньої четверті XVII ст. Не характерним для зображення представниці міщанської родини є декольте, причому в обличчі жінки відгадуються портретні риси королеви Марії (Марисенки) Собеської. Очевидно, даний портрет нічого спільногого не має з «костровежистою табличею» (Ісаєвич Я. Д.). Джерельні матеріали з історії українського мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львівського братства, с. 110). За характером живопису портрет із зображенням молодої жінки можна віднести

Три портрети Корняктів, батька і двох синів, складають унікальний ансамбль, який спеціально створювався для Успенської церкви. Вдячлива Ставропігія таким чином вшанувала свого члена, щедрого ктитора церкви. Але цей ансамбль найзагадковіший в українському мистецтві і викликає суперечливі думки¹⁴⁰.

Портрети, напевно, замовлялись разом з іконостасом, щоб фігурувати на церемонії посвячення нового храму. За стилювими ознаками вони вибирають в себе систему парадних зображень 20-х років двірських художників Варшави (портрети Владислава IV, Себастіана Любомирського — Віланув, ПНР).

Декоративізм портретів та їх величезні розміри (єдині серед подібних того часу) були зумовлені естетичною вимогою ув'язки з інтер'єром. Тому головне в них відмічене в цільності кольорової маси — великої червоної плями на чорному тлі, що посилювало тим самим уроочисто-величавий характер зображення. Така мета продиктувала технічний засіб — широке заповнення кольором площин без зайвої деталізації і без застосування світлотіні, а лінія контура, безкомпромісна в своїй конструктивній чіткості, наче береже в собі виразну силу минулих настінних розписів. Виділяючись серед інших широтою загального за-

до кінця XVII ст., і він не обов'язково мусив бути надтрунним. Враховуючи матеріал (метал), форму (овал), величину зображення (голова в верхньою частиною погруддя, нижня частина площинно замальована коричневою фарбою), можна вважати, що портрет міг призначатися для супрапорт, над каміннями прикрас.

¹⁴⁰ Голубець М. Начерк історії українського мистецтва; Gębarowicz M. Portret XVI—XVIII wieku we Lwowie; Жолтовський П. Український живопис XVII—XVIII ст.; Осійчук В. А. Львівський портрет XVI—XVIII ст.; Белецький П. А. Українська портретна живопис XVII—XVIII вв.

думу, два портрети синів належать до найпоетичніших творів, свого роду живописних імпровізацій на задану портретну тему з образами, вищеканими в середовищі Ставропігії. Це визначило зміст портретів, який виходить за вузькі рамки, передбачені іконографічним завданням. Останнє, можна здогадуватися, виражене з великою часткою відносності, посилаючись на те, що Корнякти, очевидно, не обзаводились іконографічною генеалогією роду¹⁴¹. Надгробна хоругва старого батька, відбиваючи міщанські смаки, не претендує на виключність увіковічнення. А крім того, сини Корнякта після його смерті хоч і не поривають зв'язків зі Львовом, але постійним місцем проживання вибирають свої маєтки в Перемишльських землях, в Злочковичах, Сосниці, Білобоках і живуть серед опозиційно настроєної проти їх нобілітації шляхти. Нобілітація їм не дала особливих переваг — вони не посадили державних посад і не дослужувались до будь-яких титулів¹⁴². До того ж Олександр помер дуже молодим, лише Костянтин залишив потомство. Корняктам була відкрита тільки військова служба — Костянтин в чині ротмістра загинув у битві з татарами в 1624 р., до цього ж чину дослужився його син Кароль Франтишек. Таким чином, не було важливих відмінок як приводу для увіковічнення, крім самого факту нобілітації, єдиного офіційного успіху роду, що й підкреслено в даних портретах правом на носіння шаблі та червоного одягу. Старий Корнякт цією привілеєю, як видно, не користувався, навіть гербом з ініціалами.

¹⁴¹ Костянтин Корнякт отримав у 1571 р. нобілітацію від Зигмунта Августа (Polski słownik biograficzny.— Wrocław etc., 1968, s. 83).

¹⁴² Łoziński W. Prawem i lewem, t. 2, s. 283, 292.

Отже, зміст портретів не диктувався Корняктами, а відображав програму Ставропігійського братства, для якого їх нобілітація була, напевно, предметом гордоців і яке, враховуючи і шануючи право патронату, що, очевидно, продовжувалось синами, інакше не допустило б експонування портретів в Успенській церкві. Тому в образах молодих Корняктів відображені братські, пробуджені гуманізмом умонастрої. В них, ідеально облагороджених і героїзованих, вбачали сучасників, наділених високими добросеснimi якостями, як людей мужніх і велико-душних, справедливих і чесних, готових служити суспільним інтересам. Урочистою статикою підкреслено в кожному характері спокійну впевненість і відчуття непохитної переконаності, безстрашності перед труднощами (глибше в образі Костянтина) та духовного просвітлення, широї чуйності (в Олександра). Важливо те, що в молодих Корняктах присутнє, наче приховане за демонстративно-навмисною позою, глибоке відчуття душевної теплоти і ліричних роздумів, якими проїняті твори мистецтва, ще тісно пов'язані з народною творчістю. І в колоріті домінує червоний, улюблений в народному мистецтві, колір, що виступає контрастом до чорного. Золотисто-вохристі, зелені, сріблясто-голубуваті, вкрашені з тонким чуттям міри тони збагачують загальне кольорове звучання. Художник, який створив ці портрети, був чудовим живописцем. Він прагнув, виходячи з ренесансного мислення, наблизити індивід до типового образу, виробленого в братському середовищі і відповідного до певного ідеалу українського суспільства. Ось це й визначає органічну цільність зображення і, незважаючи на поверхову близькість до сарматської атмосфери, рішуче їх від неї віддаляє.

Як згадувалось, портрети Корняк-

тів, вірогідно, створені на замовлення братства одночасно з іконостасом для Успенської церкви*. Таким чином, вирішилося питання авторства, можливо, це була майстерня Федора Сеньковича¹⁴³. В портретах синів все ж помітні два цікавих моменти: незавершеність голів і порожні, підготовлені для написів площини, розміщені внизу портретів, при загальній живописній закінченості. Справді, зображені синів, як можна гадати, і не існувало, художник для відтворення

* Очевидно, питання про створення для Успенської церкви портретів Корняктів не було таким актуальним у кінці XVIII ст., як у першій третині XVII ст. Це зумовлено рядом об'єктивних причин, насамперед зміною державного підпорядкування і прийняттям унії (1708 р.), що поставило діяльність братства під контроль призначених папським нунцієм комісарів. Економічні справи братства не відзначалися процвітанням.

¹⁴³ Думка про те, що портрети Корняктів створені у XVIII ст. львівським художником Лукою Долинським, не аргументована докumentально, але вона посіла стало місце в науковій літературі: Щурат В. Лука Долинський.— Світ, 1917, № 3; Січинський В. Архітектура кафедри св. Юра у Львові.— Львів, 1934, с. 59; Голубець М. Начерк історії українського мистецтва, ч. 1, с. 203. Цю думку продовжують: Gębarowicz M. Portret XVI—XVIII wieku we Lwowie, s. 26; Белецький П. А. Українська портретна живопис XVII—XVIII вв., с. 153. Технологічний аналіз полотна та живопису підтверджує належність портретів до періоду, що розглядається. Портрети Корняктів, синів і батька, приписувалися Миколі Петрахновичу: Осійчук В. А. Львівський портрет XVI—XVIII ст. Каталог виставки, с. 25. Тепер, коли чіткішим стало творче обличчя Федора Сеньковича і Миколи Петрахновича, з'явилася можливість ці твори піддати глибокому аналізу. Якщо час створення майже залишається незмінним, то авторство набуло певної градації: портрети синів відносяться до майстерні Ф. Сеньковича — тут в рисах Олександра відчути риси образів Сеньковича, властиві художників готична довгастість постаті, короткуваті руки, увага до прикрас, шахматність підлоги. Портрет батька заражаютимуть до спадщини М. Петрахновича.

подоби сина Олександра міг використати надгробну хоругву батька — між їх обличчями збережена родинна подібність. Пам'ять про Олександра могла не зберегтися, і природою, що в портреті звернено більше уваги на прокраси, в передачі яких відчувається смак і терпляча віртуозність ще старого гарту майстра, котрому близькими були вироби золотарів та інших ремісників. Тому з таким захопленням та бережливістю він малює чорний взірець на скатертині — в мотиві її складок відчутина нова естетична оцінка реальних предметів, у чому вже проступає схильованість піднесеність бароко.

Образ цього чепурристого, тендітного юнака художник наповнив суперечливою ускладненістю: в сумному його погляді наче застигло болюче почуття, а в усьому ясному вигляді світиться душевна чистота. Олександра порівнювали з «старим Соломоном», як доносило напис його епітафії в Перешиблі¹⁴⁴.

Портрет Костянтина-сина чіткіший за архітектонікою, в ньому відношення до постаті активно-динамічне, через зміщення її з центру дещо вліво. В точці перетину діагоналей, таким чином, розміщається рука, що стискає рукояті шаблі, яка стас незвичайно змістовним елементом для утримання компактної цілості постаті і посилення енергії образу. Це розуміння глибоко ренесансного мотиву було невідоме попередньому портрету, нівідомою залишалась така композиційна ускладненість і Шимону Богушу. Очевидно, на портреті Костянтина-сина відбита творча установка майстерні Федора Сеньковича з активною участю учнів, не виключено й Миколи Петрахновича серед них, — загадаймо його органічно ренесансну спрямованість у

творчості, цікавість до предметності та до складних діагональних композицій.

Портрет Костянтина Корнякта-батька значно відрізняється від портретів синів як живописним трактуванням, так і інтерпретацією образу. Без сумніву, в основу його покладено надгробну хоругву, однак це цілком самостійний, глибокого змісту твір. У докладному латинському напису, відповідному напису, що знаходиться на звороті хоругви, перелічені найважливіші віхи життя Корнякта. Але в портреті вони не відчутні, навіть відсутній герб шляхетства — верх бажань міщанина. Тут усе традиційно просто: старий чоловік на повний зріст, звернений молитовним жестом до розп'яття, що стоїть на столі. Жест рук, що походив від надгробних зображенів, був поширеній в українському живопису в портретах фундаторів. Тим більше в портреті члена Ставропігії жестом підкреслювалась духовна спільність зі всіма братчками. Все ж Корнякт постає на портреті людиною складного характеру, сильної волі, стриманої у виявленні емоцій. У ньому, не позбавленому честолюбства, сильні відчуття владності й власної гідності, набуті тривалою життєвою практикою, поєднувались із скнаристою дріб'язковістю крамара, жорстко педантичного у фінансових справах та холодно безжалісного до людських слабостей. Як людина свого часу, він був щедрим меценатом ренесансної архітектури у Львові. І хоч залишався байдужим до ідейно-політичного спрямування діяльності братства, але його фінансова допомога була відчутою в здійсненні крупних починань Ставропігії.

Композиційний лад портрета батька нагадує портрет сина: і в ньому виділено цільною, могутньою масою людину. Її форми монументалізовані за собами іконописного мистецтва — той

же підхід, що і в розв'язанні апостольського ряду успенського іконостаса. Портрет звучить не тільки монументально, а й епічно. Якщо в надгробній хоругві голова, руки і розп'яття замкнуті в нерозривний трикутник, який створює відчуття трансцендентального відречення, то в портреті трикутник порушується введенням ще одного предмета — книги, що торцем стоїть за розп'яттям. Це внесло живу мову в контрапунктичне співвідношення ритмізованих мас. Такий засіб давно відомий в українському живопису. Він застосовувався в іконах XVI ст. «Поклоніння волхвів» із с. Бусовисько, «Різдво Марії» з с. Лісковате та ще з більшим художнім тактом ним користувався Микола Петрахнович в «Різдви Марії» з успенського іконостаса.

Достатньо повному враженню реальності сприяє колір, який тут постає в іншому значенні, ніж у портретах синів, де його роль зводиться до функції композиційного фактора. Ізоляванню локальних тонів, декоративній активізації протиставлена згармонізована тональність, в якій тони узагальнені у великі кольорові маси, що впливають одна на одну. Постать видається відділеною від тла присутністю ніби повітряної атмосфери, при цьому в передачі обличчя, рук, розп'яття художник залишається на старих лінійних позиціях.

Портрет Костянтина Корнякта є видатним твором. Ним, по суті, активно накреслювалось під дією ренесансного гуманізму нове живописно-пластичне розв'язання образу людини.

В мистецтві Києва, коли він стає центром культурно-політичного життя на Україні, і взагалі в Наддніпрянщині, портрет посідає провідне місце, що дало привід Павлу Алепському висловити суттєву думку про те, що козацькі живописці «вельми спритні в зображені людських облич з повною схожістю... мають велику вигадли-

вість у відтворенні людей, як вони є»¹⁴⁵. І хоч портретів першої половини XVII ст. збереглося небагато, все ж можна скласти картину еволюції цього жанру, визначивши його основну лінію поступального розвитку, передусім як героїко-репрезентативного зображення¹⁴⁶.

Якщо у Львові портрет 40—50-х років напередодні народно-визвольної війни українського народу набирає камерно-ліричного звучання, то в Києві цей жанр стає засобом втілення великих суспільних ідей, зберігаючи образи широко масштабного змісту і високих громадянсько-державних позицій. І не менш суттєвим є те, що значною мірою на портрет накладались обов'язки формування морально-етичного ідеалу людини. Тому поява портретів діячів української культури того часу була своєчасною і симптоматичною. Очевидно, зображення Єлисея Плетенецького, Захарія Коцистенського, Ігнатія Оксеновича-Старушича, Петра Mogили, Інокентія Гізеля та ін. збереглися в пізніших копіях, що значно занижують їх художньо-пізнатавальне значення, але не зменшують культурно-історичної значимості.

Така ж висока історико-суспільна місія вкладалась в образи святителів та пророків, під виглядом яких зображувалися сучасники. І можливо, цілком закономірно вбачати зображення Петра Mogили в образі Іоанна Златоуста з мініатюри рукописного Служебника Іова Борецького (1632 р.) (згодом власність Петра Mogили)¹⁴⁷. Златоуст представлений на повний зріст, в яскравому малиново-червоному са-

¹⁴⁵ Алепский П., с. 28.

¹⁴⁶ Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 138.

¹⁴⁷ Попов П. М. Невідомий прижиттєвий портрет Петра Mogили. — Народна творчість та етнографія, 1969, № 6, с. 41—46; Лозгин Г. Н. Забутий шедевр живопису XVII століття. — Образотворче мистецтво, 1970, № 5.

¹⁴⁴ Łoziński W. Prawem i lewem, t. 2, s. 283.

косі, на тлі міського краєвиду, з річкою та арочним мостом — тут все заповнене радісною дзвінкістю чистого кольору, що мінливо переливається під дією світлотіньового моделювання. Незважаючи на парадність і відгук традиційних урочистих стоянь, образ носить глибоко чуттєвий характер. У ньому всіма засобами підкреслена значимість персони. За своїм характером це портрет пізнього ренесансу, точніше маньєристичний, що передає людину імпозантною, але позбавленою теплоти й природності. І він сам, і його оточення стають риторично багатомовними (чим, по суті, прикрито справжню суть портретованого).

Автор, очевидно, робив усе за бажанням замовника. Однак иротиставленням середовища надуманій постаті, барвистою пишнотою краєвиду, що нагадує ренесансні твори венеціанців, майстер розкріпачував себе в бік реального сприймання життя.

Легка данина готицизму пройшла в українському портреті непомітною (більше виражена в скульптурі), і даний твір явився лише симптомом, в якому відчувалися абсолютистські вияви, але прикриті моральною досконалістю та вправдані бажанням ідеалом владного церковного проводиря, що тоді було цілком закономірним.

Можна розглядати повністю тотожним мініатюрі за цільовим спрямуванням, але одночасно й протилежним за розв'язанням образу зображення Петра Сагайдачного на відомій гравюрі з «Вѣршъ на жалосный погреб зацнаго рыцера...» (1622 р.) Касіяна Саковича. Є здогад, що гравюра повторює живописний портрет гетьмана.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Жолтовський П. М. Український живопис XVII—XVIII ст., с. 135 (автор припускає, що живописне зображення гетьмана — це щось подібне до надгробної хоругви, яка висіла над гробом Тимоша Хмельницького в Суботові); Алеппский П., с. 193; Шероцький К. Дещо про давні портрети.— К., 1914.

При цьому не виключено знайомство художника з кінними портретами, що були популярними при дворі молдавського господаря¹⁴⁹, а також з ренесансними творами європейського мистецтва на цю тему.

Портрет зберігає в образі демократичну доступність простої людини, зібранисть державного мужа і казкову легендарність воїна. Тут чітко виражено прагнення до створення образу, який би втілював у собі ідею козацької незалежності та військової доблесті. Але це зображення можна тільки розглядати як переддень до портрета Богдана Хмельницького, бо в ньому ще присутні ідилічна романтика і неконкретизована соціальна значимість особи.

Друга четверть XVII ст. була для України, зокрема для Наддніпрянщини, наповнена подіями, які стали серйозними випробуваннями перед народно-визвольною війною. Ці випробування торкнулися усіх ділянок суспільного і культурного життя, в них мужніли характери, визначались позиції, виявлялась цінність особи. Час створював образ людини, розширюючи діапазон її суспільних інтересів в нових масштабних вимірах, зовсім невідомих портретам недавнього минулого, навіть створених під патронатом братств. Свідченням тому є портрети Петра Могили та Богдана Хмельницького.

Митрополит втілений у донаторському зображені на стіні церкви Спаса на Берестові в Києві (1644 р.)¹⁵⁰, що виявляє складний характер сильної людини. Могила таким і був, коли в 1632 р. добився від короля легального визнання Київської митрополії, а це розв'язувало йому руки для активних дій на ниві просвітництва. Створена в тому ж році Києво-Могилянська ко-

¹⁴⁹ Алеппский П., с. 68.

¹⁵⁰ Логгин Г. Н. Петро Могила в живопису.— Мистецтво, 1968, № 2, с. 21—22.

легія згодом стала першим вищим учбовим закладом, вплив якого поширювався далеко за межі України і який знаменував «початок нового й принципово важливого етапу в поступі української освіти й культури»¹⁵¹.

Могила прагнув в питанні освіти досягнути європейського рівня. Він змушений був переглянути свої погляди на братства і вилучити їх з-під влади місцевих владик, переборюючи ідкі зауваження (згадати ренегата К. Саковича). На Могилу, свідка козацько-селянських повстань, народна трагедія періоду так званого десятиліття золотого спокою справила незгладиме враження, і тоді його принциповість у боротьбі з уніатами виражалась в рішучому їх осудженні, саме на Київському соборі 1640 р.

На портреті Могила зображений в останні роки життя. Крупноголовий, з високим відкритим чолом та динамічно піднятими бровами, він, звернений до божества, поринутий у свої думки. На обличчі відбитий складний і суперечливий процес внутрішніх почуттів. Оповитий скорботою погляд (митрополит хворів тяжкою недугою, що звела його в могилу) не благає й не подавлений божеством. Людина мужньо переносить випробування і не приховує внутрішнього збентеження, залишаючись зовні в межах респектабельності свого становища та у відповідності з парадністю дійства. Портрет Могили відтворює історію життя людини, і його розмах, епічна широта, багатство психологічної характеристики ляжуть в основу подальшого розвитку портрета, що не забариться втілитися в ряді творів. Стиль і живописні якості зображення Могили підтверджують здогад, що портрет був створений не грецьким майстром, а талановитим «козацьким живописцем».

¹⁵¹ Наливайко Д. Києво-Могилянська академія і Європа.— Всесвіт, 1972, № 7, с. 185.

Першоджерелом для багаточисленних зображень Богдана Хмельницького була відома гравюра гданського гравера Вільгельма Гондіуса¹⁵². Гондіус, очевидно, в роботі спирається на портрет гетьмана, створений українським художником. Існуала думка, що замальовку з такого зображення зробив А. Вестерфельд, двірський художник литовського гетьмана Януша Радзівілла, що і стало підмогою для гравера¹⁵³.

Якщо невідомо, хто був замовником портрета гетьмана, то створення гравюри приурочувалось до Білоцерківської угоди з Польщею — 1651 р.¹⁵⁴

У портреті втілено те, що становило суть не лише героя народно-визвольної війни, видатного політика, а й уявлення про нього, яке склалося в народі. Образ сповнений епічної величі й одночасно демократичної просвітності, духовної глибини та розумної практичності.

В образі підмічені й розкриті такі риси, які стають набутком не однієї особистості, а немов би узагальненим втіленням часу, країни, народу, — і в цьому велика пізнавальна цінність твору. Тому що Гондіус, незважаючи на орієнтацію на сарматський портрет, підкреслив в Хмельницькому не урочисту застиглість виключної особи, як Даніель Шульц в портреті короля Яна Казімежа, а, подолавши сарматизм, висловив героїчну велич історичної епопеї народно-визвольної

¹⁵² Смирнов Я. Н. Рисунки Києва 1651 года по копиям их конца XVIII ст.— Труды тридцатого археологического съезда в Екатеринодаре, 1908, т. 2, с. 310, 311 (гравюра існує в двох варіантах, різних тільки за текстом латинських написів, третій варіант гравюри малює Б. Хмельницького в сатиричному плані — в персоніфікації диявола).

¹⁵³ Жолтовський П. М. Визвольна боротьба українського народу в пам'ятках мистецтва XVI—XVIII ст., с. 38.

¹⁵⁴ Там же,

війни українського народу. Так і був сприйнятий портрет Богдана Хмельницького сучасниками, і в цьому секрет його широкої популярності аж до наших днів.

За порівняно недовгий період портрет в українському мистецтві визнавчиває як жанр і зміцнив свої художні та суспільні позиції. По суті, він залишався по-справжньому єдиною станковою картиною, досить поширеною в той час,— в портреті ренесансна гуманістична позиція знайшла пряму можливість розповісти про сучасну людину.

Весь розвиток живопису, що проходив у бурхливому коловороті подій,

наповнився основною увагою до людини. В цій мистецькій дії сконцентрувалося велике ренесансне досягнення: вплив мистецтва на життя людини, внесення до нього елементів гармонії та краси, свідомого пробудження високих гуманістичних ідеалів, отже, духовного возвеличення і морального очищення. Суспільно-історичні події знайшли відбиття в змінному вигляді в живопису, однак залишалась квінтесенція людських сподівань і праґнень, тому живопис становив поетично-світлу й піднесенено-одухотворену частину земного життя людини — в цьому полягала його велика естетично-суспільна цінність.

Висновки

Майже столітній період розвитку українського мистецтва до визвольної війни 1648—1654 рр. проходив в умовах гострої соціально-політичної та національно-релігійної боротьби. У всіх ділянках тодішнього культурного життя буяла активна творча енергія. Це був результат піднесення свідомості й яскраво вираженого праґнення до соціальної емансипації. В культурі відбилися висунуті епохою нові ідеї, нові естетичні та духовні цінності. Вони спрямовувались на збагачення щоденної життєвої практики людини, розширюючи світогляд, змінюючи суспільні позиції й зв'язки з реальним світом в пізнавальних цілях. Твори мистецтва, що знайшли вияв в архітектурній споруді, в скульптурному рельєфі чи живописному фрагменті іконостаса, портреті, були не тільки згустком культурних досягнень, а й безпосереднім емоційно-енергійним відбитком життя, де все, що створювалося, узгоджувалося з людською свідомістю, людською особистістю. Звідси така змістова наповненість і праґнення до втілення безмежної гами почуттів та настроїв. Недаремно в цей час користуються винятковою увагою цикли празників і пасій одинаковою мірою в живопису і скульптурі, а також портрети.

Споруда стала втіленням ідеологічної боротьби, свідомим образом глибокого суспільно-національного змісту, який в своєму становленні спирається як на давні традиції, так і на досягнення ренесансного європейського зодчества. Європейське зодчество в данному випадку сприймалося не як апробований зразок, обов'язковий для наслідування (на Україні, за винятком кількох католицьких храмів, відсутні прямі повтори або готові перенесення цілісних вирішень), а як високе досягнення творчої думки, що визрівала на ідейних переконаннях та естетичних ідеалах певного суспільного середовища. Тому на Україні використання ренесансних досягнень було творчим. Ці досягнення тут підтримували прогресивні пошуки нових форм як свідчення солідарності в гуманістичних спрямуваннях часу і як втілення

нової краси, що виходила з нового світогляду. І все це творилося в несприятливих умовах поневоленням народом, який ворожій силі з її антигуманізмом, анаратом насильств міг протиставити людяність, високу моральність, патріотизм. Виплекані на Україні естетичні цінності свідчили про загальний високий духовно-культурний рівень і про близьку співзвучність мистецького виразу творчих потенцій народу ренесансному світу Західної Європи.

Але слід сказати, що на Україні не відбулося тріумфуючого походу нових художніх ідей. Створення ансамблю на Руській вулиці у Львові можна віднести до щасливого випадку. Продумані системи площи Ринок у Львові, в Жовкові, Бродах, Бережанах, оборонний комплекс Кам'янця-Подільського завдячують поєднанню традицій, які, до речі, ніколи не відкидалися, з визрілими новими формами — в цьому альянсі перемагало доцільне, близьке національному ідеалові.

Однак повноті втілення перешкоджали певні перепони, насамперед трагічна доля країни, а також нерівність економічно-культурного розвитку окремих великих територіальних районів. Відмінність відверто помічалась між Галичиною зі Львовом, Волинню та Східною Україною з Києвом. Багато з того, що тут могло досягти надзвичайних вершин в мистецтві, так і не здійснилося навіть в кращий період піднесення. До речі, можна сприйняти архітектурну фантазію з тла празничного та пасійного рядів п'ятницького іконостаса, не таку вже далеку від реальності, як бачення нової архітектури. Справді, Львів дав ренесансний початок у всіх ділянках мистецтва. Його творче зростання набирало масштабної широти, глибоко торкаючись політико-ідеологічних питань часу настільки енергійно, як на

це лише можна було відважитись в умовах шляхетського деспотизму.

Радикальність позицій Ставропігійського братства на початковій стадії його організації безсумнівно вказувала на запрограмовану з охопленням широкого кола політично-суспільних проблем часу культурну діяльність.

Ця програма була пройнята ренесансним гуманізмом. І хоч на той час братства, що виступали на захист прав українського населення, діяли ізольовано (незважаючи на деякі спроби об'єднання зусиль окремих братств), все ж Львівська Ставрофігія мала вплив на діяльність Віленського, навіть Київського та інших братств. Це був багатозначущий симптом спільноти інтересів молодого українського бюргерства. Але українські міста щодо свого соціально-політичного зростання, а також стосовно культури являли собою картину надзвичайно різноманітну. Однак в історичному процесі, єдиному для всіх земель України, спільними були політично-ідеологічні цілі й ідеали, за які боролась вся країна і які пронизували її змістовно наповнювали тогчасне мистецтво.

Ренесансний період в українському мистецтві був короткочасним. Але його високі духовні здобутки й значення для подальшого розвитку надзвичайно знамені.

Спочатку ренесансні елементи, як визначалося, виявились в архітектурі. Остання, а також щільно пов'язана з нею скульптура рано були захоплені ренесансною течією, першими під впливом гуманізму відбили новий світогляд. В архітектурі переважало світське будівництво.

Зовнішній вигляд споруди, підкреслений декоративним фасадом, втілював нові ідеали краси. Образотворчі особливості виражали ступінь чуттєвого і науково-художнього освоєння світу. Таким чином створювався синтез мистецтв, при цьому архітектурі належала

провідна роль. Скульптура, наповнюючи архітектуру конкретним життєвим змістом, разом із живописом створювали єдине образне і естетично облагороджуюче середовище. Синтез мистецтв, що досяг у кращих творах органічної єдності і високого гармонічного вираження, став закономірним звершенням Ренесансу.

Найцінніше із створеного залишалося петлінним зразком, складаючи важливу частину мистецького національного спадку.

Реальний світ, доля людини, її радощі й печалі, громадянське сумління й суспільне становище дедалі більше стають невід'ємною частиною мистецтва, незважаючи на те, що воно тривалий час залишалося під опікою церкви.

Українське зодчество XVII—XVIII ст. у кращих його пам'ятках пройняте світоглядом ренесансу. Право громадянства після різноманітних випробувань у цей період здобула різьба. Вона згодом розквітне скрізь: і в прекрасному декоративному багатстві іконостасів (наприклад, Чернігівського Єлецького монастиря, Троїцького собору Густинського монастиря, Покровської церкви в Новгороді-Сіверському, в Ніжині, в Ромнах, в Софійському соборі в Києві, в церкві св. Миколи в м. Бучачі), і в творчості славетних скульпторів, і в декоративному вбранні архітектури.

Живопис цього періоду дав початок усім жанрам, що розвиватимуться успішно в наступний час. Продовжувачі ренесансної лінії ще значніше наповнять стару релігійно-церковну тематику світським духом. Яскраво визначена реалістична течія буде шукати дедалі впевненішої підтримки в досягненнях західноєвропейського мистецтва, хоч при цьому не втратиться зв'язок з атмосферою суспільного життя на Україні і національним духовно-емоційним колоритом. Спираю-

чись на творчість М. Петрахновича та на досконалість живопису святодухівського іконостаса з Рогатина, згодом могутньо розвинулось мистецтво видатних художників Івана Рутковича та Іова Кондзелевича. Відомін давньої культурної традиції через Лаврську іконописну школу яскраво позначився на сорочинському іконостасі.

Ренесансний портрет з його гуманістичною вірою в земну людину, що в українському мистецтві посів поряд з традиційним іконописом рівноцінне місце, активно продовжив свій розвиток.

Портрет став втіленням суспільних і високих громадсько-державних ідей. По суті, в ньому, як ні в жодному жанрі того часу, сутність людини розкривалася з ренесансних гуманістичних позицій.

У наступних століттях те, що лише накреслювалося в портретному жанрі, досягло глибшого виразу й мистецької досконалості.

Людина була в центрі уваги живопису. В ньому концентрувалися вироблені ренесансним світоглядом нові потенціальні сили, покликані активно впливати на людину, пробуджувати в ній високі гуманістичні ідеали, вносити в її життя гармонію й красу.

Значно доповнило зміст живопису породжене новою епохою графічне мистецтво. Бурхливий розвиток книговидавництва активізував мистецтво ілюстрації. Саме в ній знайшли глибоке відбиття актуальні проблеми часу, тодішні суспільні відносини з підкресленням суспільної нерівності, осудженням експлуатації. Особливо гостро соціальний підтекст виражений в ілюстраціях до притч «Євангелія учительного» (1637 р.).

Чимало культурних діячів того часу усвідомлювали силу духовного впливу книги, а також значення художнього вирішення, що орієнтувало на всебіч-

ний розвиток особи.' В той період над художнім оформленням книги трудилася велика кількість граверів-художників, внаслідок чого мистецтво гравюри досягло за порівняно короткий час високого професійного рівня. Варто згадати таких художників, як Памво Беринда, Ілля, його учень Прокопій, творчість яких, переплітаючись з європейськими досягненнями, наповнювалась глибоким патріотичним почуттям, долею країни і народу. Активне звертання гравюри до реальної дійсності, удосконалення засобів поглибленої інтерпретації неодноразово приводили її до рішень, що випереджували свій час.

Гравюра навіть швидше, ніж живопис, реагувала на зміни в складному

тогочасному житті і завдяки мобільноті й широкій аудиторії могла впливати на формування суспільної думки. По суті в цьому виражалось значення всього мистецтва даного періоду.

Найцінніше значення мистецтва цього періоду в тому, що воно формувало тогочасну суспільну думку, виходячи з позицій закладених в ньому гуманістичних ідей та ренесансного вільномисленства, а отже, підготовляло та створювало ідеологічні основи визвольної епопеї 1648—1654 рр.

Притаманні цьому мистецтву ідеї свободолюбства й братерства безпосередньо втілились в історичному акті возз'єднання братніх народів Росії та України.

Зміст Вступ 5

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ
І КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНІ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНІ
XVII ст. 9

АРХІТЕКТУРА 28

СКУЛЬПТУРА 75

ЖИВОПИС 113

Висновки 179

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,
ФОЛЬКЛОРА И ЭТНОГРАФИИ им. М. Ф. РЫЛЬСКОГО
Львовское отделение

ВЛАДИМИР
АНТОНОВИЧ
ОВСИЙЧУК

УКРАИНСКОЕ
ИСКУССТВО
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XVI —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

(Гуманистические и освободительные идеи)

(на украинском языке)

Киев, издательство «Наукова думка»

Затверджено до друку вченого радою
Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії
(Львівське відділення)

Редактор Н. М. Рожкова
Оформлення художника Т. Пресняковой
Художній редактор Б. І. Прищепа
Технічні редактори Г. М. Ковальова,
І. М. Лукашенко
Коректори О. О. Ісарова,
О. В. Скворцова, Л. В. Малюта

Інформ. бланк № 5928

Здано до набору 30.08.84. Підп. до друку
07.06.85. БФ 01072. Формат 70×90^{1/6}. Папір
друк. № 1. Звич. нова гарн. Вис. друк. Фіз.-
друк. арк. 11,5+6,0 арк. вкл. на крейд. пап.
Ум. друк. арк. 20,48. Ум. фарбо-відб. 30,57.
Обл.-вид. арк. 20,69. Тираж 7000 пр. Зам. 4—2529.
Ціна 2 крб. 50 к.

Видавництво «Наукова думка».
252601, Київ 4, Репіна, 3.

Головне підприємство республіканського вироб-
ничого об'єднання «Поліграфніга». 252057,
Київ, вул. Довженка, 3.