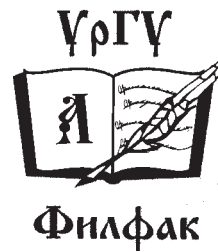

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Учебно-методическое пособие
для студентов заочного отделения
Направление 031000 «Филология»
Специальность 031001 «Филология»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2006

Составитель О. Н. Турышева

Учебно-методическое пособие, разработанное в помощь студенту-заочнику, содержит общую концепцию курса истории западноевропейской литературы Средних веков и Возрождения и предлагает ряд рекомендаций для его самостоятельного изучения. *Цель* данного пособия – дать студенту необходимый минимум историко-литературных и теоретических сведений и сориентировать его на самостоятельный анализ художественных произведений.

Трудности заочного изучения курса связаны с необычайным тематическим и жанровым многообразием литературы этого периода, с его огромной хронологической протяженностью (более 10 веков), с архаичностью художественного сознания, запечатленного в изучаемых литературных памятниках, а также с глубиной философской разработки поставленных проблем, особенно в литературе позднего трагического Возрождения.

Процесс самостоятельной подготовки студентов должен складываться из следующих обязательных моментов:

– чтение художественного текста с одновременным выписыванием в тетрадь («цитатник») имен действующих лиц и важнейших цитат. При знакомстве с текстами, помещенными в хрестоматии, следует изучить весь прилагаемый к нему справочный материал (предисловие, примечания, комментарии, сноски). Примечаниями нельзя пренебрегать и при знакомстве с текстом по отдельному изданию. При чтении всегда обращайтесь внимание на имя переводчика;

– выполнение по ходу чтения рекомендуемых в данном пособии заданий по самостоятельному анализу текста;

– изучение соответствующих разделов учебника, а также литературоведческих и философско-эстетических трудов по данной тематике (с составлением конспекта в требуемых случаях).

СРЕДНИЕ ВЕКА

Из общих учебных пособий по истории зарубежной литературы Средних веков и Возрождения рекомендуются следующие:

Учебники

История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М. П. Алексеев, В. М. Жирмундский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. М., 1987; 2-е изд. М., 1999.

Шайтанов И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2 т. М., 2001.

История всемирной литературы: В 9 т. М., 1984. Т. 2; М., 1985. Т. 3.

Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. М., 1996.

Хрестоматии

Зарубежная литература средних веков: Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. М., 1974.

Зарубежная литература средних веков: Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. М., 1975.

Зарубежная литература средних веков / Сост. Б. И. Пуришев. М., 2004.

Зарубежная литература: Эпоха Возрождения / Сост. Б. И. Пуришев. М., 1976.

Средневековая литература Европы создавалась на протяжении колоссального периода мировой истории: от падения Рима (IV–V вв.) до падения Константинополя (XV в.).

Термин «средние века», появившийся в трудах итальянских гуманистов эпохи Возрождения, первоначально нес в себе оттенок несправедливого небрежения к культуре, созданной варварскими народами. Сложилась даже традиция рассмотрения средневекового искусства как регресса в мировом культурном развитии. Между тем средневековая культура легла в основу современной европейской культуры.

Важнейшими **факторами**, под влиянием которых сложилась средневековая литература, были:

- христианская религия и церковь;
- античное наследие;
- традиции народного творчества, фольклора варварских народов.

Христианство во многом определяло мироощущение средневекового человека, его главные аспекты: *картину мира и концепцию человека*. Картина мира представлялась жестко дуалистичной, так как в ее основе лежало деление мира на небесный и земной («горний» и «дольний»). Поскольку положение человека в мире осмыслялось как пограничное (между небом и землей), природа его также представлялась дуалистичной (дух и плоть). Важнейшим аспектом концепции человека в Средние века является отсутствие идеи индивидуального выбора, индивидуальной свободы: существующая церковная регламентация заранее определяла, в чем состоит грех и в чем добродетель, не оставляя за человеком права на поиск собственного пути.

Ориентированностью литературы на христианские концепты (так называемой теоцентричностью) объясняются следующие ее особенности:

– символичность и аллегоризм (все изображаемые предметы и явления воспринимались как отражение иного, божественного, смысла, как символ);

– морально-дидактическая направленность, больший интерес к деяниям, поступкам героя, чем к его внутренней жизни, к психологии;

– предельный традиционализм: средневековый автор стремился создать произведение, максимально соответствующее уже выработанным художественным канонам, запечатленным в средневековых поэтиках, ибо литература мыслилась не средством самовыражения автора, а средством проявления его мастерства и способом постижения божественной истины.

Вторым фактором, сформировавшим литературу Средневековья, было **античное наследие**: языковое (латынь) и литературное. Первоначально произведения античных авторов использовались преимущественно в отрывках и пересказах, приспособленных для подтверждения христианских идей. Но с течением времени интерес к античности усиливается, появляется целое движение за возврат к древности, с которого начинается уже новая эпоха – Возрождение (термин изначально употреблялся именно в значении возрождения греко-римской культуры). В эпоху Средних веков явные следы античного влияния можно обнаружить в лирике трубадуров, поэзии вагантов, рыцарских романах.

Чрезвычайно важны для культуры Средневековья и традиции **фольклора** варварских языческих племен. Устное народное творчество этого периода развивалось в различных жанрах народной лирики, народной драмы, народного эпоса. К языческим мифам восходит и особая народно-поэтическая стихия карнавала – праздника, выразившего основные особенности мироощущения средневекового человека и особенности смеховой литературы Средних веков и Возрождения.

В истории западноевропейской средневековой литературы выделяются следующие **периоды**:

IV–X вв. – период раннего Средневековья, формирования национальных литератур. Литература данного периода представлена двумя группами памятников: устным эпосом языческих народов; клерикальной литературой на латинском языке.

XI–XIII вв. – период зрелого Средневековья, расцвета средневековой культуры. Литература развивается по четырем основным направлениям: клерикальная литература; национальный героический эпос; куртуазная литература; литература городского сословия.

XIII–XIV вв. – период позднего Средневековья, совпадающий, например в Италии, с периодом раннего Возрождения и представленный расцветом городской литературы.

Впрочем, вопрос о хронологических рамках Средневековья и периодизация средневековой литературы до сих пор дискутируется в науке (см. статью Г. К. Косикова).

Литература

Косиков Г. К. Средние века и Ренессанс: Теоретические проблемы // Зарубежная литература второго тысячелетия, 1000–2000. М., 2001.

Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1991.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.

ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Своеобразие произведений литературы периода раннего Средневековья наиболее ярко отражено в памятниках языческого народного эпоса, лучше всего сохранившегося у островных народов Европы – кельтов, скандинавов и англосаксов, что связано с поздней и поверхностной христианизацией на периферии Европы. Дошедшие до нас рукописи произведений ирландского эпоса относятся к X–XI вв., а скандинавского – к XII–XIII вв. Но некоторые стилевые особенности и, главное, мироощущение, отраженное в них, позволяют говорить о более раннем времени их создания.

Древнейший эпос варварских племен характеризуется следующими чертами:

– *мифологическая почва* – в основе эпоса лежит архаическое представление о мире, в котором боги тесно связаны с людьми и участвуют в человеческой жизни;

– *героический характер* – в эпосе отражаются события из жизни и быта племени, воплощением единства и силы которого является фигура богатыря-героя, совершающего подвиги во славу рода.

Кельтский (ирландский) языческий эпос

Самый древний по времени возникновения эпос кельтских племен имел первоначально прозаическую форму изложения, поэтому произведения его называют *сагами* (сага – слово скандинавского происхождения, обозначающее эпическую прозу). Позднее филиды (хранители эпоса) стали излагать стихами отдельные фрагменты, наиболее важные в развитии сюжета.

Древнейший и наиболее интересный цикл саг – уладский – объединяется вокруг фигур легендарного короля племени уладов Конхобара и его племянника Кухулина – героя-богатыря, с образом которого связан героический пафос саг данного цикла. О его подвигах повествует целый ряд саг из эпопеи «Похищение быка из Куальнге».

Задания

Прочитайте помещенный в хрестоматии отрывок «Бой Кухулина с Фердиадом». С чем связан особый драматизм поединка? Какие магические черты героя нашли отражение в повествовании? Подробно поработайте примечания: они позволят вам восстановить основные события уладского цикла и разобраться в героической подоплеке подвига Кухулина.

Литература

Ирландские саги / Вступ. ст. А. А. Смирнова. М.; Л., 1961.
Похищение быка из Куальнге. М., 1985.
Саги об уладах. М., 2004. (Перевод саг с подробными комментариями.)

Древнескандинавский эпос

Древнескандинавский эпос складывается на территории Исландии, отдаленной от континента. Его своеобразие связано с условиями жизни древних скандинавов в «эпоху викингов» (IX–X вв.)

Древнейший памятник исландской литературы – поэтический сборник XIII в. «Старшая Эдда», в который входят песни мифологического и героического содержания, а также дидактическая поэзия. (Так называемая «Младшая Эдда», принадлежащая перу исландского поэта-скальда Снорри Стурлусона, – более позднее произведение, своего рода учебник по древнескандинавской мифологии и руководство по древнескандинавскому стихосложению.)

Задания

1. Прочитайте помещенную в хрестоматии песнь «Прорицание вельвы», по ходу чтения ознакомьтесь с прилагаемыми примечаниями и комментариями. В этой песне нашли свое отражение этиологические и эсхатологические мифы древних скандинавов. Реконструируйте по этой песне древнескандинавскую картину Вселенной: из каких миров она состоит? что собой представляет? какие боги правят миром?

Как в песне рассказывается история происхождения мира и история его гибели?

2. Прочитайте помещенный в хрестоматии отрывок из «Младшей Эдды» о гибели Бальдра. Он поможет вам разобраться в сложных взаимоотношениях древнескандинавских богов.

3. Из героических песен «Старшей Эдды» прочитайте следующие песни из цикла о Сигурде: «Отрывок песни о Сигурде», «Краткая песнь о Сигурде», «Первая песнь о Гудрун», «Вторая песнь о Гудрун», «Гренландская песнь Атли», «Гренландские речи Атли». Эти песни вы найдете в издании «Библиотеки всемирной литературы» (Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975) или в любом другом полном издании «Старшей Эдды» (неполный вариант этого героического сказания помещен в хрестоматии под названием «Сага о Волсунгах»).

Восстановите историю жизни и смерти Сигурда, а также историю второго замужества Гудрун. Как в этих песнях раскрывается языческое сознание раннего средневековья?

Литература

Старшая Эдда / Вступ. ст. М. И. Стеблин-Каменского. М.; Л., 1963.

Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979.
Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979.

ПЕРИОД ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Национальный героический эпос

Границу между ранним и зрелым Средневековьем характеризует такое литературное явление, как национальный героический эпос. Это новый (по сравнению с языческим) этап в развитии эпической литературы, отразивший становление национального сознания у народов Западной Европы. Его отличительные черты заключаются в следующем:

– сказочно-мифологическую тематику заменяет *обращение к реальным историческим событиям* (историческая основа);

– главной идеей становится *идея формирования и объединения нации*. Эта идея находит свое воплощение в темах защиты объединенных земель от внешних врагов, как правило иноверцев, и осуждения междоусобных распрей (таким образом, тема патриотического служения нации соединяется с темой борьбы за христианскую веру);

– образ героя также наполняется новым содержанием: это не столько сказочный богатырь, сколько *верный вассал, преданный своему сюзеру и действующий во имя идеи долга* (патриотического, религиозного, вассального или супружеского). В отличие от идеализации героя в языческом эпосе, здесь появляется этическая оценка поступка героя;

– *расширяется* и сама *форма эпического полотна*: вместо небольших по объему прозаических саг появляются крупные песни, включающие в себя от 6 до 10 тыс. стихов.

Исполнителями, а в некоторых случаях и авторами произведений национального эпоса были жонглеры во Франции, хуглары в Испании, шпильманы в Германии.

Задания

1. Из произведений французского героического эпоса прочитайте помещенную в хрестоматии «Песнь о Роланде». Какова ее историческая

основа? Как реальное историческое событие было трансформировано в песни? Как описывается главный герой? В чем заключается его трагическая вина? Как выражается в песни религиозная идея? Обратите внимание на композиционную завершенность произведения (параллелизм завязки, кульминации и развязки: два посольства, две битвы и две мести).

2. Из произведений испанского героического эпоса прочитайте помещенную в хрестоматии «Песнь о моем Сиде». Изучите ее историческую основу (связь с событиями Реконкисты); композиционную структуру. Своеобразие испанской героической песни (по сравнению с французской) заключается:

– в *большем психологизме образа главного героя* (обратите внимание не только на военные, но и на семейные сцены «Песни». Какова их роль?);

– в *новом решении темы мести* (сравните, как осуществляется месть в «Песне о моем Сиде» и в «Песне о Роланде»).

3. Из произведений немецкого героического эпоса прочитайте помещенную в хрестоматии «Песнь о Нибелунгах». Одним из источников песни является древнескандинавское сказание о Сигурде, уже изученное вами. Кто из героев «Песни о Нибелунгах» составляет параллель героям цикла о Сигурде:

Сигурд – ? Гудрун – ? Гуннар – ? Брюнхильд – ? Атли – ?

Как трансформируется сюжет о Сигурде и Гудрун в «Песне о Нибелунгах»? Как оцениваются в «Песне о Нибелунгах» поступки героев (Кримхильды, Хагена)? Как изменилась трактовка героизма (по сравнению с циклом о Сигурде)?

Литература

Песнь о Роланде. Коронавание Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н. Томашевского. М., 1976 (Сер. «Б-ка всемир. лит.»).

Песнь о Нибелунгах / Предисл. В. Г. Адмони. М., 1972.

Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. В. Пронина. М., 1997.

Рыцарская литература

Перед обращением к текстам рыцарской литературы студентам рекомендуется составить представление о культурной ситуации в Европе XII в., где и расцветает рыцарская (куртуазная) литература. Необходимо знать исторические и социальные причины возникновения рыцарства и самой куртуазной культуры, связь ее с христианской и восточной культурами, формы ее проявления

в жизни аристократических кругов средневековой Европы (например, по монографии Й. Хейзинги «Осень средневековья»).

Развитие рыцарской литературы происходит в формах лирики и романа.

Создателями **куртуазной лирики**, которая раньше и ярче всего развилась в Провансе, являются трубадуры – певцы и композиторы. Главной темой провансальской поэзии является тема высокой куртуазной любви. Хотя существуют различные толкования феномена куртуазной любви, тем не менее можно выделить следующие характерные для нее черты. Ситуация куртуазной любви предполагает, что любовные отношения развиваются между знатной замужней дамой и неженатым рыцарем, часто стоящим ниже на социальной лестнице. Куртуазия предписывала даме высказывать высокомерие и пренебрежение к рыцарю, в то время как он должен добиваться ее благосклонности, совершая подвиги. При этом куртуазная любовь не заинтересована в результатах; несмотря на то, что в рыцарской лирике немало стихотворений, полных страстных чувственных надежд, тем не менее куртуазная любовь нацелена не на удовлетворение чувственных претензий, а на любовное переживание, которое, даже будучи сопряжено со страданием, рассматривается как источник высшей радости и душевного благородства.

Таким образом, основной темой куртуазной лирики является воспевание недостижимой возлюбленной и описание любовных чувств поэта. Подчеркивая платонический характер этих чувств, Й. Хейзинга назвал рыцарство «эротической формой мышления с избыточным этическим содержанием». Такая модель любовных отношений в куртуазной литературе сформировалась под влиянием ряда факторов, главными из которых являются:

– *идея вассальной службы*, в соответствии с которой любовь облекается в форму вассального служения и поклонения;

– *требования религиозной морали*, подчиняясь которым куртуазная культура пытается примирить естественное чувство индивидуальной любви со средневековыми религиозными нормами. В результате любовь обретает религиозную оболочку: в культе Дамы имитируется религиозный культ.

В то же время уже в самую раннюю пору становления куртуазной лирики появляется ряд стихотворений, в которых идея куртуазной любви иронически профанируется. Это, например, стихотворения Пейре Карденаля («Песня, прославляющая любовь за то, что от нее удалось избавиться»), Рамбаута Оранского («Песня о поведении, ведущем к успеху у дам»), Бертрана де Борна («Стихи о Составной даме»), так называемые дурацкие песни.

Подобный феномен может быть осознан при учете карнавального характера всей средневековой культуры: в данном случае пародирование куртуазных ценностей служит утверждению их значимости в соответствии с законом карнавальной амбивалентности (о нем вы узнаете из монографии М. М. Бахтина о народной смеховой культуре).

Задания

Познакомьтесь с лирикой трубадуров по стихотворениям, помещенным в хрестоматии. Запомните имена трубадуров, чьи произведения вас заинтересовали; изучите жанровую систему лирики трубадуров (характеристика основных жанров дана в хрестоматии и в учебнике).

Какие основные стилевые направления можно выделить в провансальской лирике? Сформулируйте свои наблюдения на основе анализа тенсоны Гираута де Борнейля и Рамбаута Оранского. Подготовьте характеристику творчества одного-двух поэтов. При подготовке обратитесь не только к подборке поэтических текстов, но и к текстам средневековых биографий (ряд из них также помещен в хрестоматии).

В чем состоит то исключительное влияние, которое оказала провансальская лирика на европейскую литературу? В чем состоят причины ее недолгого существования?

Литература

Жизнеописания трубадуров. М., 1993.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1974 (Сер. «Б-ка всемир. лит.»).

Песни трубадуров / Вступ. ст. и пер. А. Наймина. М., 1976.

Рыцарский роман родился на севере Франции, его создатели – труверы. В зависимости от тематики французский рыцарский роман принято условно делить на три цикла:

1) античный – романы этого цикла представляют собой переработку классических античных сюжетов в соответствии с рыцарской идеологией;

2) восточно-византийский цикл романов, для которых характерен восточный колорит;

3) бретонский цикл – наиболее значительный в художественном отношении. В основе лежат народные кельтские легенды, сохранившиеся на севере Франции, в Бретани. Романы бретонского цикла, в свою очередь, делятся на несколько тематических разделов:

– артуровские романы, в которых разрабатываются предания о кельтском короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Наиболее значительным представителем артуровского романа является Кретьен де Труа;

– романы о Святом Граале, в основе которых лежит повествование о поисках рыцарем священной христианской реликвии – Святого Грааля: «Персеваль, или Повесть о Граале» К. де Труа и «Парцифаль» немецкого автора В. фон Эшенбаха;

– романы о Тристане и Изольде, из которых ни один в полном виде не сохранился. В связи с этим в начале XX в. французский филолог Жозеф Бедье на основе сохранившихся фрагментов «редактировал» полный текст романа.

Задания

Прочитайте «Роман о Тристане и Изольде» в реконструкции Ж. Бедье. Познакомьтесь также с отрывками из средневековых текстов легенды, помещенных в хрестоматии («О Жимолости» Марии Французской, анонимный «Роман о Тристане», «Тристан и Изольда» Готфрида Стратбургского). Подумайте, в чем своеобразие трактовки любовной темы в легенде по сравнению с куртуазной концепцией любви? Какова авторская оценка любви героев: автор их осуждает? оправдывает? акцентирует трагизм? Свое мнение подтвердите эпизодами из текста.

Литература

Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде. Свердловск, 1978 (или другое изд.).

Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 1975.

Мелетинский Е. М. Средневековый роман: происхождение и классические формы. М., 1983.

Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. М, 1976 (Сер. «Лит. памятники»).

Городская литература

XII–XIII вв. – время появления такого феномена европейской культуры, как средневековый город. Городская литература формируется как оппозиционная по отношению к официальной феодальной (куртуазной) и церковной культурам, поэтому характерными особенностями ее являются общедоступность и комизм.

Средневековая городская литература разрабатывает свои драматургические, эпические и лирические жанры.

Средневековая городская **драма** представлена жанрами религиозного театра (*литургия, мистерия, миракль*) и жанрами светского театра (*моралите, фарс, соти*).

Городской **эпос** развивается в форме малых и крупных жанров. Малый эпос создается самими горожанами (купцами и ремесленниками): он представлен такими жанрами, как *фаблио* (у французов), *шванк* (у немцев), *новелла* (у итальянцев).

Кроме того, городской эпос представлен романами *аллегорическими* и *сатирическими*. Образцом аллегорического романа является «Роман о Розе», первая часть которого принадлежит перу куртуазного поэта Гильома де Лориса, а вторая – перу горожанина Жана де Мена, превратившего рыцарскую поэму в ироническое произведение.

Французский **сатирический эпос** – «Роман о Лисе» создавался рядом авторов в течение XII–XIII вв. Немецкий вариант того же сюжета – «Рейнеке-Лис» – впоследствии использовал в одноименной поэме Гете в конце XVIII в. В этом так называемом животном эпосе издавна бытовавшие в народе сказки о животных объединяются с античной басенной традицией.

Городская **лирика** представлена прежде всего *поэзией вагантов* (голиардов), создававшейся на латинском или национальных языках бродячими клириками и студентами-школярами. Дошед-

ший до нас сборник песен «Carmina burana» дает яркие образцы творчества вагантов.

Задания

1. Познакомьтесь с французской литературой городского сословия, помещенной в хрестоматию: с 2–3 фавлю, отрывком из «Романа о Лисе», отрывком из «Романа о Розе», мистификацией «Чудо о Теофиле» Рютбефа.

2. По хрестоматии познакомьтесь с поэзией вагантов. Что представляет собой мироощущение вагантов (восстановите его по стихотворениям «Орден вагантов» и «Исповедь» Архипииты)? Выделите главные темы вагантской лирики. Что является предметом осмеяния в шутовских пародиях вагантов («Евангелие от марки серебра», «Всепахнейшая литургия»)? Как бы вы определили характер смеха в этих произведениях: юмор? сатира? амбивалентный смех? (О понятии амбивалентного смеха прочитайте в монографии М. М. Бахтина.)

Литература

Песни трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1974 (Сер. «Б-ка всемир. лит.»).

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Под **Возрождением** принято понимать особое культурное движение, которое возникло в средневековой Европе и существовало наряду с другими интеллектуальными течениями (например, Реформацией).

Идеология этого движения получила название **ренессансный гуманизм**. Ее отличают следующие черты:

– сакрализация античности и попытка синтеза ее с христианством;

– идеализация человека как существа творческого и разумного, обладающего свободой воли и выбора, в связи с чем принято говорить об *антропоцентризме* ренессансной литературы в отличие от теоцентричности литературы средневековой.

Под **Ренессансом** принято понимать стиль искусства, сложившегося в рамках Возрождения. Его основные черты:

– установка на «подражание древним»;

– психологизм, ориентация на изображение внутреннего мира человека;

– эстетизация человека и мифологизация его поступков;

– изображение человеческой природы как изначально нравственной и одухотворенной.

Развитие ренессансной литературы глубоко драматично: от оптимистической веры в свободу человека и ее благодать в период раннего Возрождения до трагического разочарования в возможности воплощения ренессансного идеала в период позднего Возрождения, когда возникает литература трагического гуманизма, в которой феномен человеческой свободы осмысливается как источник трагических противоречий и неразрешимых нравственных коллизий.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Литература Треченто

Данте Алигьери (1265–1321)

Предтечей итальянского Возрождения является Данте Алигьери. Главное произведение Данте – поэма «Божественная комедия», чтение которой требует от студента предварительной подготовки: необходимо иметь представление об истории Флоренции периода Дученто и Треченто (XIII и XIV вв.), знать драматическую биографию Данте (по учебнику). Кроме того, студент должен научиться работать со справочным материалом (им сопровождается любое издание поэмы).

Трудность изучения «Божественной комедии» заключается в том, что поэма, по словам Данте, обладает скрытым символическим («анагогическим») смыслом. Студенты должны иметь представление о сюжетном символизме поэмы (символика географии и хронологии путешествия Данте по загробным мирам); о символизме главных образов поэмы (Вергилий, Беатриче); о числовой символике, в соответствии с которой организована композиция поэмы.

Однако главное внимание должно быть сосредоточено на философско-этическом содержании поэмы Данте. Оригинальность философско-этического учения Данте может быть понята при постановке проблемы предренессансности стиля Данте. «Божественная комедия» представляет собой противоречивый синтез средневековых и ренессансных идей. Предвосхищение Данте ренессансного миропонимания проявляется в том, что он во многом переосмысливает средневековую систему этических ценностей и утверждает новые критерии оценки человека. Это проявляется в отступлении Данте от официальной средневековой классификации и интерпретации грехов в первой части поэмы («Ад»). Данте вступает в противоречие с ортодоксальными религиозными нормами в следующих случаях:

а) при размещении грешников в аду (например, создание Лимба);

б) при трактовке образов грешников (справедливость наказания у Данте часто сочетается с подлинным состраданием и пости-

жением «праведности», элемент которой присутствует в грехе того или иного персонажа).

Эти черты свидетельствуют об антропоцентричной тенденции поэмы, хотя в основе своей мышление Данте, безусловно, теоцентрично.

Задания

1. При чтении первой части поэмы («Ад») заполните следующую таблицу (при описании последних кругов ада можно ограничиться только самыми яркими примерами):

Круг, песнь	Грех	Наказание	Грешники, с которыми встречается Данте	Отношение Данте к грешникам
Преддверие ада				
Лимб				
Второй круг и т. д.				

2. Подумайте, каковы критерии оценки человека в мире Данте. Особое внимание уделите образам так называемых праведных грешников. Чем вызвано сострадание Данте? С этой точки зрения проанализируйте эпизоды встречи Данте с Франческой (песнь V), с Чакко (песнь VI), с Фаринатой (песнь X), с Брунетто Латини (песнь XV), с Улиссом (песнь XXVI), с графом Уголино (песнь XXXIII).

3. Проследите, как складываются взаимоотношения Данте с Вергилием (песни VI–VII). Какова самооценка Данте? Что в ней необычного для средневекового автора?

Литература

Елина Н. Г. Данте: Критико-биографический очерк. М., 1965.

Дживелегов А. К. Данте Алигьери: Жизнь и творчество. М., 1946.

Добрехотов А. Л. Данте. М., 1990.

Франческо Петрарка (1304–1374)

Петрарка – следующий представитель Треченто – считается подлинным создателем ренессансного стиля, так как в основе его творчества лежит стремление к эстетизации противоречий внутренней жизни человека и его поступков. Основным принципом

его творчества является самоанализ, который проявляется в изображении внутренней жизни героя, мечущегося «между землей и небом, между жадной счастья и жадной спасения, между Мадонной и Лаурой, между Цицероном и Христом» (М. Гершензон). Студенты должны проследить развитие этой темы в автобиографическом прозаическом трактате «Моя тайна» и в книге стихотворных произведений «Канцоньере».

Задания

1. Читая трактат «Моя тайна», составьте следующую таблицу:

Беседа	Тема	Позиция Августина	Позиция Франциска
1			
2			
3			

Подумайте, почему позиция Франциска, осознающего свою греховность перед лицом средневековых христианских норм, в то же время свидетельствует о ренессансности его мировоззрения?

2. При чтении «Книги песен» ответьте на следующие вопросы:

– Как Петрарка изображает внутренний мир лирического героя (сонеты 132, 134 и др.)?

– Как лирическим героем переживается любовь к Лауре?

– Как описывается Лаура?

Сравните описание посмертной любви к Лауре в «Книге песен» с отношением Петрарки к ее смерти в «Письме к потомкам». Можно ли в связи с этим считать «Книгу песен» поэтической исповедью Петрарки? Приготовьте подробный анализ нескольких сонетов. При подготовке разберитесь, в чем состоит специфика жанровой формы сонета (по статье И. Бехера).

Литература

Хлодовский Р. И. Ф. Петрарка. М., 1975.

Бехер И. Философия сонета // Вопр. лит. 1965. № 10.

Джованни Боккаччо (1313–1375)

Творчество Боккаччо выражает другой аспект ренессансного стиля, а именно: обожествление, одухотворение земной челове-

ческой природы. Теоретическое обоснование и практическое воплощение эта идея получила в главном произведении Боккаччо – сборнике новелл «Декамерон». В авторском вступлении и заключении, а также во введении к новеллам Четвертого дня Боккаччо объявляет человеческую природу полноценным предметом художественного изображения и утверждает новое понимание любви.

Эротическая тема существовала и в средневековой литературе, но в основе средневековых эротических жанров (как правило, комических) лежало представление о неизбывном несовершенстве человека, изначальной греховности его природы. Из этой же посылки исходила и куртуазная литература, которая, пытаясь примирить любовь с требованиями средневековой морали, стремилась очистить ее от чувственности, переводя в план платонического служения Даме.

Для Боккаччо любовь – тоже высшее проявление духовности, но он рассматривает человеческую природу не как греховную, а как естественную и подлинно разумную основу бытия. Подобный идеал любви утверждается в целом ряде новелл, а также в самом процессе их рассказывания молодыми флорентийцами, скрывающимися от эпидемии чумы на загородной вилле. Собственно, сами рассказчики новелл «Декамерона» утверждают новый подлинно ренессансный образ жизни: это образ жизни людей, стремящихся разумно и радостно наслаждаться всей полнотой человеческого бытия.

Задания

1. В чем состоит своеобразие композиционного строения «Декамерона»? Какова тематика рассказываемых новелл? Выпишите в тетрадь названия новелл смеховых, любовных, авантюрных, о высоких человеческих поступках и т. д.

2. Подготовьте подробный анализ отдельных новелл. Для обязательного прочтения предлагаются следующие новеллы: I новелла 1-го дня, II новелла 1-го дня, IV новелла 2-го дня, I новелла 4-го дня, X новелла 10-го дня.

Литература

Хлодовский Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

Бранка В. Боккаччо средневековый. М., 1985.

Литература Кватроченто

Для следующего этапа Возрождения в Италии (эпоха *Кватроченто* – начало XV – 30-е гг. XVI в.) свойствен глубоко оптимистический взгляд на человека, безоговорочное приятие земной действительности. Сами итальянцы считали это время «золотым веком» своей культуры. Такое праздничное мироощущение характерно для многих флорентийских (Полициано, Луиджи Пульчи) и феррарских поэтов (Боярдо, Ариосто). **Лодовико Ариосто** (1474–1533) в поэме «Неистовый Роланд» вывел идеал благородного рыцаря, всегда свободного в своих действиях. В ситуации выбора он руководствуется только собственной волей, не будучи стеснен даже чувством долга. Подобные – абсолютные – свобода и самостоятельность, по мысли Ариосто, являются идеальными проявлениями божественно прекрасного человека. При этом в авторском отношении к герою присутствует и значительная доля иронии.

Однако уже **Никколо Макиавелли** (1469–1527) в трактате «Государь» утверждает, что свободное самоутверждение человека может иметь безнравственный характер. Создавая модель идеального государя, способного добиться успеха в политической деятельности, Макиавелли изображает трагическое противоречие, существующее между нравственностью и политическими потребностями.

Литература Чинквеченто

Дальнейшее переосмысление категории человеческой свободы осуществляется в эпоху *Чинквеченто* (30–40-е гг. XVI – конец XVI в.). В итальянской литературе этого периода происходят серьезные стилевые изменения. Как следствие кризиса ренессансной идеологии в искусстве возникает стиль, получивший название **маньеризм**. Для художников-маньеристов характерно ощущение невозможности достижения гармонии как в душе человека, так и между миром и человеком. Если в ренессансном искусстве человек изображался как существо, наделенное свободной волей, способное противостоять фортуне силой своей доблести (вирту), то в искусстве маньеризма он часто оказывается жертвой беспощадного рока. Такое трагическое мироощущение запечатлели в своем

литературном творчестве **Микеланжело Буонарроти** (1475–1564) и **Торквато Тассо** (1544–1595).

В поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» свобода рыцарей, покинувших лагерь крестоносцев в поисках любви и славы, осмысливается как греховное проявление человеческой природы. По ходу действия поэмы герои вынуждены искупать вину, заключающуюся в их претензии на свободу.

Задания

Познакомьтесь с творчеством одного из представителей Кватроченто или Чинквеченто. Примерами из текста докажите его принадлежность к тому или иному стилю (Ренессансу или маньеризму). Для прочтения предлагается один из следующих текстов (на выбор):

Ариосто Л. Неистовый Роланд. М., 1993. Т. 1, 2. Отрывки в переводах А. С. Пушкина («Из Ариостова Orlando Furioso»), В. Брюсова («Безумие Роланда»), Е. Солоновича («Астольо на Луне»).

Макиавелли Н. Государь (любое изд.).

Полициано. Сказание об Орфее (любое изд. или по хрестоматии).

Тассо Т. Освобожденный Иерусалим (любое изд. или по хрестоматии).

Литература

Андреев М. Л., Хлодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДОВ

Вопрос о Возрождении на севере Европы – один из самых дискуссионных в современной гуманитарной науке. При самостоятельной подготовке этого раздела студенты в первую очередь должны уяснить содержание и соотношение следующих понятий: Северное Возрождение, Возрождение и Реформация, гуманизм и протестантизм (сходство и различие в идеологиях).

Можно выделить следующие особенности Возрождения в северных странах:

а) узкие хронологические границы: конец XV – первая четверть XVI в. (в связи с реформационными процессами и религиозными войнами);

б) особое отношение к средневековой традиции: не отказ от нее (как в Италии), а опора на нее;

в) особое отношение к античному наследию: не как к идеалу и предмету подражания, а как к предмету филологических штудий (отсюда ученый, «кабинетный» характер северного гуманизма);

г) вместо утверждения философии индивидуализма, «реабилитации плоти» – повышенный интерес к религиозным вопросам (возрождение раннехристианских идей, изучение и перевод Библии), а также к этическим проблемам личности (отсюда наименование «христианский гуманизм»).

Эти характерные черты немецкого гуманизма определяют особенности литературного процесса в Германии. Ранние его произведения в большинстве своем направлены против обскурантизма католической церкви. Образцом такой сатирической литературы служит коллективное произведение «Письма темных людей», написанное немецкими гуманистами якобы от лица католиков и таким образом остроумно разоблачающее их невежество и ханжество. В создании писем значительное участие принял такой деятель немецкого гуманизма, как **Ульрих фон Гуттен**. Его перу принадлежат также «Диалоги» и «Новые диалоги», в которых он разоблачает нравы и политику Рима.

Один из самых популярных жанров сатирической литературы Германии – жанр «дурацкой литературы» – нашел свое выражение в сатирической поэме **Себастьяна Бранта** «Корабль дураков».

Говоря о литературе периода Реформации, необходимо отметить и филологическую деятельность **Мартина Лютера** (сделанный им перевод Библии на немецкий язык), а также его поэтическое и публицистическое творчество.

Самым крупным представителем литературы Северного Возрождения является **Эразм Роттердамский** (1466/69–1536), который для европейских гуманистов был воплощением ренессансного идеала универсального человека: он совмещал в себе ученого-филолога, философа, литератора, педагога, переводчика. Эразм Роттердамский предлагает этическую интерпретацию христианского учения (философский трактат «Руководство христианского воина»); издает исправленный греческий текст Нового Завета,

затем – его новый латинский перевод, указав на то, что истина христианского вероучения была искажена средневековыми переводчиками и комментаторами. Самое значительное из художественных сочинений Эразма – произведение «Похвала Глупости» – книга, парадоксальная по содержанию и по форме. Так как в этом произведении нашли свое выражение традиции смеховой культуры Средневековья и Возрождения, знакомство с ним рекомендуется после изучения концепции народной смеховой культуры, предложенной М. М. Бахтиным в книге «Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

Задания

1. Сделайте конспект введения к книге М. М. Бахтина («Постановка проблемы»), особенно проработав следующие проблемы:

- народная смеховая культура, ее основные формы, их краткая характеристика;
- двумерность культурного сознания Средневековья, основные отличия официального и неофициального аспектов восприятия мира;
- карнавал и карнавальное мироощущение, его специфика;
- характеристика карнавального смеха: всенародность, универсальность, амбивалентность, миросозерцательность, утопичность;
- отличие карнавального смеха от сатиры;
- понятие гротеска и гротескного реализма.

Тщательная проработка концепции М. М. Бахтина поможет вам понять специфику комического в «Похвале Глупости» Эразма Роттердамского, в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в романе Сервантеса «Дон Кихот», в ряде пьес Шекспира и в ряде произведений средневековой литературы.

2. Читая «Похвалу Глупости», выпишите в тетрадь аргументы, которые приводит г-жа Глупость в доказательство своей позиции (с указанием главы). Обоснуйте амбивалентность образа Мории. Меняется ли характер смеха Эразма Роттердамского в главах, посвященных разным формам глупости, по сравнению с главами, в которых содержится философское обоснование тезисов Мории? Найдите среди глупцов амбивалентные и сатирические образы. Попытайтесь сформулировать общую концепцию глупости у Эразма Роттердамского.

3. Сравните трактовку глупости у Эразма Роттердамского с трактовкой глупости в поэме С. Бранта «Корабль дураков». Определите характер смеха в поэме Бранта.

Литература

- Брант С.* Корабль дураков (любое изд.).
Эразм Роттердамский. Похвала Глупости (любое изд.).
Бахтин М. М. Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (любое изд.).
Пинский Л. Е. Эразм Роттердамский и его «Похвала Глупости» // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского (любое изд.).

ФРАНЦУЗСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Хронологические границы французского Возрождения – конец XV – вторая половина XVI в. Специфика развития французской литературы данного периода определяется следующими факторами:

- а) сильнейшим итальянским влиянием;
- б) мощными реформационными процессами, вызвавшими преобладание трагических мотивов в творчестве художников второй половины XVI в.

Франсуа Вийон (1431–?)

В середине XV в. во Франции появляется литература, которую с полным правом можно назвать *предренессансной*. Это прежде всего поэтическое наследие Ф. Вийона.

С одной стороны, творчество Вийона во многом принадлежит средневековой традиции городской литературы, поскольку:

- он использует традиционные для средневековой поэзии жанры (баллада, рондо, завещание), строго соблюдая все законы средневекового французского стихосложения и стихопостроения;
- им разрабатываются характерные средневековые темы (смерти, судьбы, человеческого тела);
- преобладающая тональность поэзии Вийона – пародирующая.

С другой стороны, поэзия Вийона очень личностна, она является формой самовыражения автора (в отличие от средневековой поэзии – безличной и по преимуществу анонимной).

Задания

Познакомьтесь со стихотворениями Ф. Вийона, темой которых является изображение противоречий внутреннего мира человека («Баллада поэтического состязания в Блуа», «Баллада примет», «Баллада истин назнанку», «Спор тела и сердца Вийона», «Катрен» – «Четверостишие, написанное накануне повешенья»). Обратите внимание на то, как в них сочетается шутовское, пародирующее начало с переживанием драматизма человеческого бытия.

Литература

- Вийон Ф.* Стихотворения (любое изд.).
Пинский Л. Е. Лирика Ф. Вийона и поздняя готика // Пинский Л. Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Франсуа Рабле (1494–1553)

Высшим достижением французского гуманизма является творчество Ф. Рабле, создавшего подлинную «энциклопедию ренессансного гуманизма» – роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Особенности этой книги связаны с тем, что в ней Рабле опирается на традиции народной смеховой культуры и воспроизводит характерное для нее мировидение. Чтобы уяснить связь Рабле с народным площадным смехом, студенты должны ознакомиться с монографией М. М. Бахтина «Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

Для понимания книги Рабле также очень важно знать историю ее создания: писатель работал над ней в течение 20 лет, поэтому в ней отразилась вся история французского гуманизма: от ликующего оптимизма в первых книгах эпопеи до тревожного беспокойства в последних.

Задания

1. Чтение романа Рабле должно предварять составление конспекта введения к монографии М. М. Бахтина (рекомендации к составлению конспекта см. в заданиях по теме «Возрождение в Германии и Нидерландах»). Данная работа поможет вам уяснить специфику комического у Рабле и его «радикальную народность».
2. Подтвердите энциклопедичность эпопеи Рабле, разобрав эпизоды, которые свидетельствуют об интересе автора к следующим проблемам:

– политики и управления государством (эпизоды государственной деятельности Гаргантюа и Пантагрюэля, эпизод Телемского аббатства и другие в 1-й и 2-й книгах);

– войны и мира (эпизоды войны с Пикрохолом, описание враждующих островов, которые посещают пантагрюэльцы во время путешествия к Оракулу Божественной Бутылки и другие в 1-й и 2-й книгах);

– образования и воспитания (эпизоды обучения и воспитания Гаргантюа в 1-й книге);

– религии и церкви (на материале 4-й книги);

– науки и подлинного знания (на материале 2-й книги).

Определите, в каких эпизодах смех Рабле амбивалентен, а в каких – сатиричен.

3. Уясните гротескную природу образа у Рабле. С этой целью проанализируйте образы брата Жана, Пантагрюэля, Панурга. Как вы понимаете смысл путешествия к Оракулу Божественной Бутылки и смысл пророчества Оракула?

Литература

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль (любое изд.).

Бахтин М. М. Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (любое изд.).

Пинский Л. Е. Смех Рабле // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.

«Плеяда»

С середины XVI в. начинается новый этап французского Возрождения. Наиболее значительное явление литературы тех лет – деятельность группы «Плеяда», в которую входили поэты, объединившиеся на почве реформирования французской поэзии и французского литературного языка. В манифесте «Защита и прославление французского языка» (автором которого был Ж. Дю Белле) они решительно порывают с предшествующей литературной традицией и призывают к обновлению поэтической культуры. Наилучший для этого путь поэты «Плеяды» видели в творческой переработке идей и форм античной литературы (принцип «подражания древним»). Вместе с тем они выступают против использования французской литературой латыни, отстаивая достоинства родного языка и призывая всемерно его развивать. Художественные вожди «Плеяды» – **Пьер Ронсар** (1524–1585) и **Жоашен Дю Белле** (1522–

1560) – пытались в собственном творчестве воплотить теоретические положения этого трактата.

Задания

1. Проследите движение поэзии П. Ронсара в разработке любовной темы: сравните ее воплощение в раннем сборнике «Любовные стихотворения», написанном в подражание Петrarке; затем в анакреонтическом сборнике «Шалости» и в написанном в последний период творчества сборнике «Сонеты к Елене». Свои наблюдения подтвердите обращением к конкретным стихотворениям.

2. Познакомьтесь с сонетами Ж. Дю Белле. Выделите основные темы в циклах «Древности Рима» и «Сожаления». Что является источником трагического переживания для лирического героя его стихов?

Литература

Дю Белле Ж. Лирика (любое изд.).

Ронсар П. Лирика (любое изд.).

Европейские поэты Возрождения. М., 1974 (Сер. «Б-ка всемир. лит.»). Из европейской лирики / Переводы В. Левика. М., 1963.

Западноевропейский сонет / Предисл. З. Плавскина. М., 1988.

Vinper Ю. Б. Поэзия «Плеяды». М., 1976.

Мишель Монтень (1533–1592)

Трагическое мировосприятие позднего французского Возрождения свое наиболее полное выражение получило в книге М. Монтеня «Опыты». Систему его философских взглядов принято называть скептицизмом. В первую очередь он проявился в неверии Монтеня в способность человеческого интеллекта постичь хоть сколько-нибудь достоверную истину. С этой точки зрения Монтень категорически отвергает идею антропоцентризма, характерную для философии раннего гуманизма, т. е. идею о том, что человек является самым совершенным созданием Бога и, следовательно, привилегированным существом во Вселенной. Монтень считает, что человек не может претендовать на интеллектуальное превосходство, так как его разум не в силах овладеть достоверным знанием.

В то же время, несмотря на, казалось бы, всеохватный скептицизм, философия Монтеня содержит определенную положительную

систему: он все-таки утверждает некую истину – не абсолютную истину бытия, а конкретную истину поведения человека («наилучший практический способ исчерпать человеческий удел»).

Задания

1. Прочитайте 12-ю главу 2-го тома «Опытов» («Апология Раймунда Сабундского»), в которой наиболее последовательно выражена скептическая позиция Монтеня. Какие аргументы приводит автор, доказывая относительность всех человеческих знаний о мире. Выпишите их в тетрадь.

2. С этическими воззрениями Монтеня ознакомьтесь по 13-й главе 3-го тома «Опытов» («Об опыте»), в которой автор подводит итоги своим размышлениям о жизни. Что Монтень подразумевает под «искусством жить достойно», «жить согласно природе»? Каким предстает психологический и этический облик философа в этой главе?

Литература

Монтень М. Опыты: В 3 т. (любое изд.).

Косиков Г. К. Последний гуманист // Монтень М. Опыты: Избранные главы. М., 1991.

ИСПАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Испанское Возрождение отличается глубоким своеобразием в сравнении с классической ренессансной культурой Италии. Его специфика определяется следующими факторами:

а) огромное влияние католической церкви на культуру, что связано с многовековым процессом Реконкисты;

б) отсутствие культа античности и резкого разрыва с традициями Средневековья: испанская литература отличается преемственностью жанров, мотивов, идей, стилей;

в) раннее проявление трагических черт в испанском ренессансном движении: 2-я половина XVI в. – время наивысших достижений испанской ренессансной культуры и одновременно эпоха кризиса ренессансного гуманизма, что связано с особенностями исторического развития страны (в частности, с последствиями конкисты).

Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616)

Роман Сервантеса «Дон Кихот» является самым ярким выражением трагического мироощущения, характерного для эпохи кризиса гуманизма.

При анализе этого произведения необходимо иметь представление об истории создания романа (1-й том вышел в 1605 г., 2-й – в 1615 г., после публикации подложного памфлетного продолжения романа – так называемого «Лжекихота» Алонсо Авельянеды).

В ходе работы замысел Сервантеса претерпевает изменения: в частности, меняется авторская концепция главного героя. Образ Дон Кихота в ходе повествования претерпевает существенную эволюцию – от героя комического к герою трагикомическому.

Понять авторскую позицию вам поможет осмысление жанровой природы романа. «Дон Кихот» представляет собой жанровый синтез нескольких разновидностей испанского романа XV–XVI вв.: в нем сошлись черты рыцарского, пасторального и плутовского романов (с их подробной характеристикой ознакомьтесь по учебнику). Обратите внимание на то, что, хотя в «Прологе» замысел романа автором связывается с обличением рыцарских романов, «Дон Кихот» является пародией не на сам жанр рыцарского романа, а на использование рыцарских стереотипов и штампов в жизни и в литературе.

«Дон Кихот» оказал глубокое влияние на развитие всей последующей европейской литературы и вызвал множество самых противоречивых интерпретаций. Известный литературовед Л. Е. Пинский причину этого феномена связывает с тем, что Сервантес создал принципиально новый тип сюжета: сюжет-ситуацию, а не сюжет-фабулу. Сущность «донкихотовской ситуации» по-разному осмысливается в литературоведении, но в самом общем плане ее можно определить как ситуацию человека, который, находясь в разладе с действительностью, живет в мире иллюзорных представлений о ней.

Задания

1. Проследите эволюцию образа Дон Кихота. Для этого проанализируйте каждый выезд героя, сопоставив – содержание подвигов (или приключений) Дон Кихота (сравните «подвиги» первого выезда с последующими подвигами. Как меняются

цели героя? Особое внимание обратите на речь Дон Кихота о «золотом веке»);

– характер безумия Дон Кихота (в чем состоит безумие Дон Кихота во время первого выезда? Как меняется его содержание во время последующих выездов?);

– характер отношений героя с действительностью (как меняется отношение героя к миру во время второго выезда по сравнению с первым выездом? Как меняется характер их взаимоотношений во время третьего выезда, в частности, в эпизодах пребывания в герцогском замке?);

– авторское отношение к герою (как меняется характер смеха в романе?).

Свои наблюдения обобщите в следующей таблице:

Выезд Дон Кихота	Содержание и цель подвиг	Характер безумия героя	Характер отношений героя с действительностью	Характер смеха
I				
II				
III				

2. Проследите эволюцию образа Санчо Пансы. Подумайте над его ролью в романе.

3. Одной из композиционных особенностей романа является наличие вставных новелл. Подумайте, как соотносятся сюжет и проблематика вставных новелл с основным действием в «Дон Кихоте» (на материале 1–2 новелл).

Литература

Сервантес М. Дон Кихот (любое изд.).

Багно В. Дорогами «Дон Кихота». М., 1988.

Пинский Л. Е. Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения // Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.

Державин К. Н. Сервантес: жизнь и творчество. М., 1958.

Пискунова С. И. Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопр. лит. 1995. Вып. 2.

Снеткова Н. И. «Дон Кихот» Сервантеса. М., 1970.

Светланова О. А. «Дон Кихот» Сервантеса: проблемы поэтики. СПб., 1996.

Лопе Феликс де Вега Карпио (1562–1635)

Лопе де Вега является создателем испанского ренессансного театра. Свои драматургические принципы он изложил в трактате-поэме «Новое искусство сочинять комедии в наше время». В нем целью искусства драматург объявляет подражание природе и эстетическое наслаждение публики. В связи с этим он отказывается от следования классицистическим правилам создания драматургического произведения, а именно: от закона трех единств и принципа строгого жанрового деления пьес на комедии и трагедии (требует смешения трагического и комического в рамках одной пьесы). Отказ от принципа подражания античной драматургии Лопе де Вега объясняет тем, что подражание древним противоречит задаче создания национального испанского театра.

В огромном драматургическом наследии Лопе де Веги выделяются пьесы нескольких жанровых разновидностей:

– исторические драмы («Фуэнте Овехуна», «Звезда Севильи» и др.), посвященные тираноборческой теме;

– комедии «плаща и шпаги» («Собака на сене», «Учитель танцев», «Изобретательная влюбленная» и др.), посвященные теме утверждения свободной человеческой любви;

– религиозные пьесы.

Задания

Прочитайте 1–2 пьесы Лопе де Веги. Сформулируйте, в чем состоит основной конфликт пьесы, дайте характеристику действующих персонажей. При анализе любовных пьес проанализируйте особенности построения интриги; подумайте, что движет действие пьесы – ситуация или характер.

Литература

Лопе де Вега Ф. Пьесы (любое изд.).

Плавский З. Лопе де Вега. М.; Л., 1960.

Державин К. Р. Лопе де Вега // Лопе де Вега Ф. Избр. драм. произв.: В 2 т. М., 1994. Т. 2.

АНГЛИЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Джеффри Чосер (1340–1400)

XVI век – время наивысшего развития английской ренессансной литературы. Однако формирование этой новой литературы начинается уже в конце XV в. и связано с именем Дж. Чосера, который считается создателем английского литературного языка.

Вершина творчества Чосера – «Кентерберийские рассказы». Жанр сборника новелл, композиционный прием обрамления и сюжеты некоторых новелл заимствованы Чосером у Боккаччо. Сравнение «Кентерберийских рассказов» с «Декамероном» позволит уяснить новаторство и своеобразие творчества Чосера.

Задания

1. В чем состоит композиционное своеобразие «Кентерберийских рассказов»?

2. Обратите внимание на индивидуализацию образов рассказчиков у Чосера (в отличие от Боккаччо). Докажите примерами из текста, что содержание и стиль рассказываемой истории соответствуют характеру и социальному положению рассказчика.

3. Приготовьте анализ отдельных новелл. Как в них обрисованы быт и психология героев? Что является предметом иронии? Для обязательно-го прочтения предлагается новелла о Гризельде, рассказанная студентом. Подумайте, в чем отличие трактовки образа героини у Чосера по сравнению с трактовкой ее у Боккаччо.

Литература

Чосер Д. Кентерберийские рассказы (любое изд.).

Боккаччо Дж. Декамерон. X новелла X дня (любое изд.).

Томас Мор (1478–1535)

Ранний период английского гуманизма совпадает с периодом Реформации (конец XV – первая треть XVI в.). Он представлен творчеством «оксфордских гуманистов» во главе с Т. Мором, автором романа «Утопия», в котором была предложена модель утопического государства будущего.

Уильям Шекспир (1564–1616)

Для понимания поэтического и драматургического наследия Шекспира студенты должны иметь представление о специфике английского театра его эпохи, а также о таких проблемах шекспироведения, как «шекспировский канон» (37 пьес, бесспорно принадлежащих перу Шекспира) и «шекспировский вопрос» (рекомендуется знакомство с последней версией авторства пьес, приписываемых Шекспиру, которая была предложена И. Гилиловым).

Для понимания философского содержания конфликта пьес Шекспира необходимо иметь представление об идее «Великой Цепи Бытия» (подробным образом она разобрана в монографии А. А. Аникста). В основе этой идеи, нашедшей свое воплощение в драматургии Шекспира, лежит восприятие мира как глубоко гармоничного, упорядоченного, состоящего из бесконечного количества соподчиненных друг другу звеньев. Нарушение порядка в одном звене влечет за собой разрушение гармонии всего мироздания. Такое мировосприятие обусловило структуру конфликта в пьесах Шекспира: в завязке каждой пьесы происходит нарушение гармонии, но, достигнув вселенского масштаба и крайней остроты, разлад исчерпывает себя, и в финале каждой пьесы происходит восстановление гармонии (даже в трагедиях, несмотря на катастрофичность их развязок).

Этот универсальный конфликт получает разноаспектное освещение в четырех главных жанрах шекспировской драматургии.

Прослеживая эволюцию творчества Шекспира, студенты должны знать особенности трех главных периодов в его творчестве.

Раннее творчество Шекспира (1590–1600) – время создания романтических комедий, исторических хроник, сонетов, трагедии «Ромео и Джульетта», поэм «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция». Этот период часто называют оптимистическим: произведения, написанные в этот период, пронизаны верой в гармонию человека и Времени, человека и Природы, человека и государства; Шекспир ищет пути к осуществлению этой гармонии.

Второй период (1600–1608) называют трагическим. В это время создаются все великие трагедии Шекспира: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», цикл античных трагедий, а также

пьесы, которые многие шекспиروهеды обозначают как «мрачные», «проблемные» комедии. В этот период меняется представление Шекспира о человеческой природе: драматург признает, что зло коренится в самой природе человека и часто является неизбежным атрибутом свободы. Подобный взгляд на человека связан с тем кризисным мироощущением, которое было характерно для всего европейского гуманизма этого времени.

С образом протагониста трагедий Шекспира всегда связана тема осознания зла и попытки его преодоления, а также тема постижения героем собственной трагической вины. Поэтому конфликт трагедий Шекспира носит в первую очередь *внутренний характер* (а не только внешний, как в комедиях), ибо главный интерес трагедии составляет не просто сюжетное действие, но внутренняя жизнь героя – сложные и противоречивые проявления его характера и сознания.

Третий период творчества Шекспира (1608–1612) – время создания трагикомедий: «Зимняя сказка», «Цимбелин», «Перикл», «Буря». Формально эти пьесы соответствуют основному жанровому признаку комедий – они имеют счастливую развязку. Однако, несмотря на благополучный исход действия в трагикомедии, счастливая развязка подчеркнута утопична, так как не мотивирована предшествующими событиями. Наконец, в сюжете этих пьес значительную роль играет фантастика, еще более усиливающая иллюзорность благополучного разрешения конфликта. Подобная жанровая логика также объясняется трагическим мироощущением позднего Шекспира.

Задания

СОНЕТЫ

1. Проследите, как в сонетах Шекспира решается проблема взаимоотношений человека и Времени (сонеты 15, 19, 54, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 116 и др.).

2. Читая цикл, адресованный Другу, обратите внимание на то, как изображается образ Друга, как описываются взаимоотношения лирического героя и Друга.

3. Читая цикл, адресованный Смуглой Леди, разберитесь в шекспировской концепции любви (сонеты 129, 137, 147, 150). Какой предстает

перед читателем возлюбленная (сонеты 130, 141)? Насколько отличается ее образ от того, который был создан Петраркой и закреплен традицией петраркистов?

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

1. В чем состоит специфика этого жанра?

2. По хронике «Ричард III» проследите путь героя к власти. Особое внимание обратите на его монологи. В чем состоит философия Ричарда (его самоопределение по отношению к Злу, к Природе)? Проанализируйте сцены актерства Ричарда (сцена обольщения Анны, сцена избрания на престол). В чем смысл его игрового поведения? Как в пьесе трактуется вина Ричарда? Обдумайте высказывание В. Г. Белинского: «Ричард – лицо трагическое, а трагическое лицо неизбежно должно возбуждать к себе участие».

Сформулируйте, в чем состоит конфликт в «Ричарде III» и каково значение категории государства как звена в «Великой Цепи Бытия» в хронике Шекспира?

3. В хронике «Генрих IV» (2 части), обратите внимание на то, что здесь проблема соотношения нравственности и власти решается:

а) на материале взаимоотношений мятежников и короля Генриха IV. Разберитесь, с чем связывает король причины восстания, в чем видит свою вину?

б) на материале взаимоотношений принца Генри с Фальстафом. Что привлекает принца в Фальстафе? Почему принц Генри, став королем, изгоняет Фальстафа? Сказался ли в этом поступке его политический расчет (научиться понимать простой народ или блеснуть впоследствии своим исправлением) или горькая необходимость (преодолеть фальстафовский взгляд на мир с позиций долга перед государством)?

КОМЕДИИ

Если темой исторических хроник является человек с точки зрения его исторической роли в государстве, то темой комедий является человек с точки зрения его природной сущности, с точки зрения его естественных чувств. Прочитайте одну-две из романтических комедий Шекспира («Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой»). В чем заключается конфликт в комедиях Шекспира и как он разрешается? На основе этих наблюдений сформулируйте, в чем состоит специфика комедийного жанра у Шекспира. Проследите, какую роль в разрешении конфликта имеет игра героев. Докажите на конкретных примерах, что игра в комедиях Шекспира – это способ

проявления внутренней свободы, силы и умной воли героев. (При анализе комедии «Сон в летнюю ночь» следует иметь в виду, что здесь игра – не столько качество человека, сколько качество самой Природы, играющей человеком.)

ТРАГЕДИИ

«Гамлет»

1. Эта трагедия представляет большую трудность для анализа, что связано с наличием огромного количества ее разных интерпретаций, а также (и это главное) с многозначностью, противоречивостью и загадочностью ее содержания. Ваша цель при чтении трагедии – выяснить, как сочетаются в пьесе ее внешнее (связанное с коварным убийством отца Гамлета) и внутреннее (связанное с трагедией сознания Гамлета) действия. Не старайтесь ответить на вопрос: Почему Гамлет медлит на протяжении пяти актов, не совершая мести? – однозначного ответа на этот вопрос трагедия не дает. Сосредоточьте свое внимание на вопросе о содержании внутренней трагедии, которую переживает Гамлет. Для этого ответьте на следующие вопросы:

а) Как Гамлет воспринимает окружающий мир? Проследите, как в пьесе развиваются метафоры «загнивающего мира», «мира-тюрьмы» и «мира-театра». Как они взаимодействуют? (монолог Гамлета – акт первый, сцена 1; беседа с Полонием – акт второй, сцена 2; беседа с Розенкранцем и Гильденстерном – акт второй, сцена 2; сцены, в которых Гамлет разыгрывает безумие).

б) Обратите внимание на то, что в разговоре с Розенкранцем и Гильденстерном (акт второй, сцена 2) Гамлет признается в том, что утратил свое прежнее мироощущение. Как изменился взгляд Гамлета на человека и человечество после того, как он вернулся из Виттенбергского университета в Эльсинор? Как связан его взгляд на человека с всеевропейским кризисом гуманизма? Найдите в тексте трагедии другие подтверждения неверия Гамлета в человека и его сомнения в смысле человеческой жизни (сцены объяснения с Офелией – акт третий, сцены 1, 2; Гертрудой – акт третий, сцена 4; сцена встречи с могильщиками – акт пятый, сцена 1). Чем объясняется нарочитая грубость Гамлета с Офелией?

Особое внимание уделите монологу «Быть или не быть». Какие проблемы поставлены в этом монологе? Какое содержание вложено героем в понятия «быть» и «не быть»? Как вы понимаете выражение Л. Е. Пинского о том, что «Гамлет» – это «трагедия знания жизни»?

2. В чем состоят особенности композиции «Гамлета»? Какие события произошли до начала ее действия? Какие три персонажа решают (каждый

по-своему) одну и ту же проблему – мести за отца? Какую роль играет прием «театр в театре» (сцена, которую Гамлет называет «мышеловкой»)? Дайте характеристику финала трагедии. Определите его тональность, настроение.

«Отелло»

Подобно Гамлету, Отелло также переживает утрату прежнего мироощущения. Проследите, как человек, гармонично сочетавший в себе власть, доблесть, любовь, становится «игрушкой в руках подлеца», поставив под удар свою веру в любовь и верность. Что является причиной трагедии Отелло: ревность? доверчивость? бессилие перед лицом зла? Как в финале происходит восстановление разрушенного миропорядка?

«Макбет»

Отелло не выдерживает испытания своей веры в любовь. Герой трагедии «Макбет» не выдерживает испытания своей доблести тайным знанием и властью. Проследите за развитием образа героя: как происходит перерождение его доблести из героической в демоническую? Какова роль леди Макбет в трагической коллизии пьесы? Какова роль ведьм?

Обратите внимание на то, что Макбет, в отличие от Гамлета, стремится, чтоб его поступки обгоняли мысль. Почему? Сформулируйте, в чем состоит трагедия героя: в отсутствии воли? в несоответствии поступка героя его человеческой природе? Как решается проблема его наказания?

«Король Лир»

1. При всей загадочности мотивов Лира в сцене раздела государства причины данного поступка героя нужно искать в его первоначальном мироощущении. В завязке трагедии Лир демонстрирует уверенность в том, что его отказ от власти не будет иметь для него трагических последствий – отношение людей к нему не переменится. Задумывая спектакль – испытание дочерей в любви к нему, Лир абсолютно уверен в его благоприятном исходе. Поэтому можно говорить о том, что изначальное мироощущение Лира связано с верой в гармонию человеческих отношений и гармоничное состояние мира.

В ходе трагедии происходит изменение первоначального мироощущения Лира: подобно протагонистам предыдущих трагедий, он проходит свой путь познания и испытания своей веры.

Проследите духовную эволюцию Лира. Для этого ответьте на следующие вопросы:

а) Какова реакция Лира, когда он узнает о перемене отношения к нему дочерей (сцены пребывания у Гонериллы и Реганы)? С чем он связывает подобную перемену?

б) Как меняется мироощущение Лира в сцене бури (акт третий, сцены 2, 4, 6)? Какое знание о человеческой природе, человеческой жизни и подлинном состоянии мира открывается Лиру в диалогах с Томом (Эдгаром), после встречи с ослепленным Глостером?

в) Что меняется в мироощущении Лира, когда к нему возвращается разум и он соединяется с Корделией (акт четвертый, сцена 7; акт пятый, сцена 3). Это следующий этап в духовной эволюции Лира, связанный с его самопознанием, когда он понимает свою вину и связывает смысл жизни с любовью.

г) Каков итог познания Лира?

2. Обратите внимание на особенности сюжетостроения трагедии: история Лира как бы дублируется в истории Глостера. В чем смысл параллелизма трагических судеб героев? Как финал судьбы Глостера связан с проблемой восстановления миропорядка в трагедии? Как история Глостера проясняет суть трагической вины Лира?

Для ответа на эти вопросы проследите, каково первоначальное мироощущение Глостера (акт первый, сцена 2), как происходит его крушение и как происходит его восстановление. Какую роль в процессе восстановления веры Глостера играет Эдгар? В чем различие в сцене смерти Глостера и смерти Лира?

3. Сделайте вывод о характере трагического конфликта у Шекспира и специфике его разрешения.

Трагикомедия «Буря»

В шекспироведении существует гипотеза о том, что в этой пьесе Шекспир пытался решить проблемы, поставленные в «Гамлете» (в частности, проблему борьбы со злом). Действительно, Просперо, подобно Гамлету, ставит ряд экспериментов относительно сущности человеческой природы. Проследите взаимоотношения Просперо с Калибаном. Какую цель пытается достичь Просперо в отношении Калибана? Каков итог его стараний?

Проследите также за тем, какие попытки предпринимает Просперо, чтобы вызвать раскаяние у тех, кто его некогда предал. Удастся ли ему добиться своей цели?

Подумайте, почему в финале пьесы Просперо принимает решение простить преступников, отпускает Ариэля и отказывается от своих книг и магии. Такой финал свидетельствует: о христианском гуманизме Просперо? о его примирении со Злом? о трагической вынужденности самообмана? Особое внимание обратите на монолог Просперо о призрачности человеческой жизни.

На основании анализа «Бури» сделайте вывод о специфике жанра трагикомедии у Шекспира.

Литература

Шекспир У. Сонеты; Сон в летнюю ночь; Двенадцатая ночь; Как вам это понравится; Укрощение строптивой; Ричард III; Генрих IV (2 части); Ромео и Джульетта; Гамлет; Отелло; Макбет; Король Лир; Буря (любое изд.).

Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974.

Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1974.

Пинский Л. Е. Комедии Шекспира // Пинский Л. Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Выготский Л. С. Гамлет, принц Датский // Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1980.

Костелянец Б. «Король Лир»: свобода и зло // Вопр. лит. 1999. № 3–4.

Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире. М., 1997.

Комарова В. П. Творчество У. Шекспира. СПб., 2001.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Учебно-методическое пособие

Составитель
Турьшева Ольга Наумовна

Редактор и корректор   В. И. Попова
Компьютерная верстка   Н. В. Комардина

Оригинал-макет подготовлен
редакционно-издательским отделом университета

Темплан 2006 г., поз. 17. Подписано в печать 17.03.2006.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 2,2. Усл. печ. л. 2,56. Тираж 150 экз. Заказ

Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.