

Поэзия французского
Возрождения. Пьер Ронсар и
«Плеяда»

Лекция

Традиции итальянского Возрождения во Франции

- 20-е годы XVI в. Лионская школа – освоение петраркизма: любовная лирика, жанр сонета (Морис Сэв, Луиза Лабэ)
- Клеман Маро (переплетение традиций светской лирики позднего средневековья и итальянского Возрождения)
- Расцвет поэзии французского Возрождения – деятельность поэтического кружка «Плеяда»

Плеяда

- Первая национальная поэтическая школа во Франции
- Сложилась концу 1540-х - началу 1550-х гг. Первоначальное название - «Бригада».
- Фактический глава – Пьер Ронсар.
- Другие члены кружка – **Жан Дора, Жоашен дю Белле, Жак Пелетье дю Манс, Жан-Антуан де Баиф, Реми Белло, Этьен Жодель, Понтюс де Тиар** и др. (состав менялся).

«Плеяда» (название)

- «Бригада» была переименована в «Плеяду» благодаря стихотворению Ронсара 1556 года, в котором он сравнил «созвездие» своих соратников с созвездием «Плеяды»
- Плеяды (или Плеяда) - звездное скопление в созвездии Тельца, раньше считалось самостоятельным созвездием из 7 звезд

Теоретические основы деятельности «Плеяды»

- Не только поэты, но и теоретики
- Их цель – обновление и совершенствование французской поэзии, в творческом соревновании с древними и с итальянцами
- Теоретический манифест «Плеяды» – «Защита и прославление французского языка» Жоашена дю Белле (в создании участвовал и Ронсар)

Элегия Ронсара 1770- х – поэтическое изложение идей «Защиты»

- Плененный в двадцать лет красавицей беспечной,
Задумал я в стихах излить свой жар сердечный,
- Но, с чувствами язык французский согласив,
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.

Элегия Ронсара

- Тогда для Франции, для языка родного,
Трудиться начал я отважно и сурово,
Я множил, воскрешал, изобретал слова,
И сотворенное прославила молва.
Я, древних изучив, открыл свою дорогу,
Порядок фразам дал, разнообразье
слогу,
Я строй поэзии нашел — и волей муз,
Как Римлянин и Грек, великим стал
Француз. (Перевод В. Левика)

«Защита и прославление французского языка»

- Две части: часть 1 – о языке, часть 2 – о литературе.
- Совершенствование языка – забота поэтов. Богатство греческого, латыни, итальянского – заслуга великих авторов, писавших на этих языках. Перед французскими поэтами – та же задача на родной почве.
- С одной стороны – «чистка» (устранение грубых, просторечных выражений), с другой – обогащение (заимствования из других языков, из диалектов, просторечия и т.п.)

Дю Белле о поэте (2-я часть)

- Поэт близок к пророку. Основа творчества – вдохновение. Но необходима и «выучка»
- «Подражание древним» – «школа» поэзии
- Хороший поэт = вдохновение + «школа»
- Подражание не самоцель. Можно и превзойти древних. Но первоначально нужно освоить основы поэтического мастерства, которыми древние владели в совершенстве

Дю Белле о поэзии

- Жанровый подход к поэзии (поэзия как жанровая система)
- Задача – 1) отказ от жанров средневековой литературы (рондо, баллада, виреле – в лирике, мистерия, моралите – в драме)
2) воссоздание на французском языке античных жанров – таких, как ода, элегия, сатира, героическая поэма (эпопея), комедия и трагедия
- Из новейших жанров признается сонет.

Жанры высокие и низкие

- Учение о двух стилях – высоком и низком
- Высокому соответствуют жанры оды, трагедии, героической поэмы
- Низкому – комедии и фарса
- «Защита и прославление французского языка» – одна из первых **национальных поэтик Возрождения**
- Теоретики Плеяды подготовили классицизм XVII века (но сами классицисты осуждали поэзию Ронсара за вычурность образов, недостаток классицистической «строгости»)

Творчество Плеяды

- Ронсар, дю Белле – поэты (дю Белле – создатель «нелюбовного» - философского сонета)
- Этьен Жодель – поэт и драматург, автор первой «правильной» трагедии на французском языке («Пленная Клеопатра»)

Пьер Ронсар (1524 – 1585)

Ронсар (гравюра)

Биография

- Родился в 1524 г. в семье придворного Франциска I – Луи де Ронсара (поэта-любителя), в провинции Вандомуа
- Служил пажом наследника при дворе, побывал в Англии, Шотландии, Фландрии, Германии
- Глухота (следствие болезни) помешала придворной карьере. Духовный сан
- Изучал древние языки под руководством Жана Дора. Сочинял стихи с 12 лет. Первое стихотворение опубликовано в 1547 г.

Биография (продолжение)

- С конца 1540-х гг. вместе с дю Белле и де Баифом разрабатывает программу развития французской поэзии → «Защита и прославление французского языка» дю Белле
- С 1552 г. – придворный поэт Генриха II и Карла IX. После смерти последнего (1574) отходит от двора. Умер 27 декабря 1585 г. в аббатстве Сен-Ком

Периоды творчества

- I период (ранний) – конец 1540-х гг. Оды и петраркистский цикл «Любовь к Кассандре»
- II период («придворный») – 1550-е – 1560-е гг.. «Буколический» цикл «Любовь к Мари», гимны, элегии, незаконченная поэма «Франсиада»
- III период (поздний) – конец 1560-х – 1585. Две книги «Сонетов к Елене», «последние стихи»

Ронсар – создатель французской оды

- В соответствии со своими теоретическими взглядами Ронсар создает оды на французском языке.
- 1550 – «Четыре книги од»
- В начале сборника «пиндарические» оды, далее – «горацианские»

Пиндарические оды Ронсара

- Тема – восхваление «замечательных мужей» (наряду с вельможами Ронсар восхваляет также Жана Дора – учителя и Жана-Антуана де Баифа – друга).
- «Лирический беспорядок» построения, мифологические образы

Горацианские оды

- Горацианские оды – более простые по языку, интимные по тону.
- Темы – дружба, любовь, сельское уединение, природа

Любовная лирика

- 1552 - «Первая книга любовных стихов» («Любовные стихи к Кассандре») и 5-я книга «Од»
- Кассандра Сальвиати – прототип героини цикла
- Мотивы поэзии Петрарки:
неразделенная любовь к прекрасной женщине - земной богине,
платонические мотивы, «сладкая боль» любви

Сонет (сладкая боль любви)

Ни щедрые дары из нежных рук

а

Прелестных женщин, гибких, как
тростинки, В

Ни ласки, ни ночные поединки

В

Не стоят ни одной из сладких мук,

а

Тобою мне дарованных, мой друг.

а

Живу надеждой тоньше паутинки,

В

Иной я не ищу себе тропинки

В

Сонет (конец)

Мучения мои благословенны. С

Свое ярмо благословляю, пленный, С

Самою жизнью за любовь плачу. d

Благословляю молнийные вспышки E

В твоих глазах, Амура-шалунишки E

Огонь под стать холодному мечу. d

Мифологические образы. Платонизм

- До той поры, как в мир любовь пришла
И первый свет из хаоса явила,
Не созданы, кишели в нем светила
Без облика, без формы, без числа.

Так праздная, темна и тяжела,
Во мне душа безликая бродила,
Но вот любовь мне сердце охватила,
Его лучами глаз твоих зажгла.

Платонизм (продолжение)

- Очищенный, приблизясь к совершенству,
Дремавший дух доступен стал блаженству,
И он в любви живую силу пьет,

Он сладостным томится притяжением,
Душа моя, узнав любви полет,
Наполнилась и жизнью, и движеньем

Отличия от Петрарки

- Античная мифология полностью вытесняет христианскую символику. Кассандра подобна античной богине любви Афродите и в то же время напоминает гордую светскую красавицу
- Эротизм переживаний поэта
- Перенесение образов античной мифологии на французскую почву («Луга, цветы, Гастин, Луар родной...»)

Сонет (Кассандра – новая Афродита)

- Когда ты, встав от сна богиней
благоклонной,
Одета лишь волос туникой золотой,
То пышно их завьешь, то, взбив шиньон
густой,
Распустишь до колен волною нестесненной
—

О, как подобна ты другой, пенно-
рожденной,

Когда волну волос то заплетя косой,

То распустишь вновь, плывешь, излившей

Сонет (окончание)

- Какая смертная тебя б затмить могла
Осанкой, поступью, иль красотой чела,
Иль томным блеском глаз, иль даром
нежной речи?

Какой - из нимф речных или лесных
дриад

Дана и сладость губ, и этот влажный
взгляд,

И золото волос, окутавшее плечи?

- Гордая красота, сознающая себя, мощно

Ронсар воспеваает карие глаза Кассандры

- Два карих глаза, ясных два топаза,
• Передо мной сверкают, как огни.
• Мои поработители они,
• Тюремщики мои, два карих глаза...

- И отказывается поклоняться
зеленоглазым блондинкам, как того
требовала традиция:

«Бурное» отрицание переходит в изящную шутку

- Скорей погаснет в небе звёздный хор
И станет море каменной пустыней,
Скорей не будет солнца в тверди синей,
Не озарит луна земной простор,

Скорей падут громады снежных гор,
Мир обратится в хаос форм и линий,
Чем назову я рыжую богиней
Иль к синеокой преклоню мой взор.

Скорей погаснет в небе звездный хор... (окончание)

- Я карих глаз живым огнём пылаю,
Я серых глаз и видеть не желаю,
Я враг смертельный золотых кудрей,

Я и в гробу, холодный и безгласный,
Не позабуду этот блеск прекрасный
Двух карих глаз, двух солнц души моей.

К Музе – ода 18 из 4 книги «Од»

- Ронсаровский вариант «Памятника» (переложение «Elegi monumentum...» Горация)
- Видит свое бессмертие в том, что перенес традиции античной поэзии (и прежде всего Пиндара и Горация) на французскую почву

К Музе

- Закончен труд, прочней и тверже стали,
Его ни год, чей быстр и легок шаг,
Ни алчность вод, ни яд, томимый в жале
Твоих друзей стереть не властны в прах.
В последний раз сомкнет мои ресницы,
Ронсар не весь уйдет в могильный мрак,
Часть лучшая для жизни сохранится

К Музе (окончание)

- Всегда, всегда, отвергнув прах
гробницы,
Летать над миром я готов,
И славить дол, где жизнь моя продлится,
Где лавр венчал мой жребий для веков
За то, что слил я песни двух певцов
В мелодиях элефантинной лиры
И их привел в Вандом как земляков.
Ну, Муза, в путь – ввысь вознеси, к
эффиру,
Победный клич, всему поведай миру
Про мой триумф – награду жизни всей,

«Любовные стихи к Мари»

- Относятся ко II периоду творчества
- Изменение стиля – «низкий» стиль
- Героиня – крестьянка из Вандомуа
- «Буколическая» обстановка, воспевание простоты
- Образцы – Катулл, Тибулл, Овидий

Переход к низкому стилю

Когда я начинал, Тиар, мне говорили,
Что человек простой меня и не поймет,
Что слишком темен я. Теперь наоборот,
Я стал уж слишком прост, явившись в
НОВОМ СТИЛЕ

Низкий стиль

Мари, перевернув рассудок бедный мой,
Меня, свободного, в раба вы превратили,
И отвернулся я от песен в важном стиле,
Который «низкое» обходит стороной...

Характерные мотивы: обращение к
веретену, посылаемому в подарок Мари,
ревность к деревенскому юноше, к
врачу, который осматривает
возлюбленную

Смерть Мари

- оплакивание смерти возлюбленной – известный мотив любовной поэзии.
- У Ронсара нет безысходности в трактовке этого мотива. Мари отцветает, как роза. Но жизнь продолжается, и поэт приносит на ее могилу скромные деревенские дары как символ продолжения жизни

Прощание с Мари

- Как роза ранняя, цветок душистый мая,
- В расцвете юности и нежной красоты,
- Когда встающий день омыл росой цветы,
- Сверкает, небеса румянцем затмевая,
- Вся прелестью дыша, вся грация живая,
- Благоуханием поит она сады,
- Но солнце жжет ее, но дождь сечет листы,
- И клонится она и гибнет увядая

Прощание с Мари (окончание)

- Так ты, красавица, ты, юная, цвела,
- Ты небом и землей прославлена была,
- Но пресекла твой путь ревнивой Парки злоба.
- И я в тоске, в слезах на смертный одр принес
- В кувшине — молока, в корзинке — свежих роз,
- Чтоб розою живой ты расцвела из гроба.

Сонеты к Елене

- Поздний любовный цикл
- «Старческая» любовь к юной красавице
- Горечь неразделенной любви становится более острой, любовь буквально отравлена этой горечью
- В позднем творчестве Ронсар близок к маньеристскому стилю (контраст высокого и низкого, психологизм, сложные образы-кончетти, от слова «концепт» - идея)

«Комар»

- Кончетто – сложная метафора, пример изощренного поэтического остроумия
- Сначала поэт просит комара не тревожить мирный сон возлюбленной и готов взамен пожертвовать каплей своей крови; затем сам мечтает “влететь к ней комаром и впиться прямо в очи, // Чтобы не смела впредь не замечать любви!” (пер. Г.Кружкова).

«Комар». Причудливая перемена настроения

Комар, свирепый гном, крылатый кровосос
С писклявым голоском и с мордою
слоновьею,
Прошу, не уязвляй ту, что язвит любовью,
Пусть дремлет Госпожа во власти
сладких грез.

Комар. Продолжение

Но если алчешь ты добычи, словно пес,
Стремясь насытиться ее бесценной
кровью,

Вот кровь моя взамен, кусайся на
здоровье,

Я эту боль снесу - я горше муки снес.

Комар (окончание)

А впрочем, нет, Комар, лети к моей
тиранке

И каплю мне достань из незаметной ранки

–

Попробовать на вкус, что у нее в крови.

Ах, если бы я мог сам под покровом ночи
Влететь к ней комаром и впиться прямо в
очи,

Чтобы не смела впредь не замечать
любви!

Овидианские мотивы: «ЛОВИ МГНОВЕНЬЕ!»

- Когда, старушкою, ты будешь пряхь
одна,
В тиши у камелька свой вечер коротая,
Мою строфу споешь и молвишь ты,
мечтая
«Ронсар меня воспел в былые
времена».
И, гордым именем моим поражена,
Тебя благословит прислужница любая, -
Стряхнув вечерний сон, усталость
забывая

«Когда, старушкою, ты будешь прясть одна...» (окончание)

- Я буду среди долин, где нежатся поэты,
Страстей забвенью пить из волн
холодной Леты,
Ты будешь у огня, в бессоннице ночной,
Тоскуя, вспоминать моей любви
моленья.
Не презирай любовь! Живи, лови
мгновенья
И розы бытия спеши срывать весной.

Quand vous serez bien vieil...

- Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,
- Assise auprès du feu, devidant et filant,
- Direz, chantant mes vers, en vous esmerveillant,
- Ronsard me celebrait du temps que j'étais belle.

Quand vous serez bien vieil...

- Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,
- Desja sous le labeur à demy sommeillant,
- Qui au bruit de Ronsard (*mon nom*) ne s'aïlle resveillant,
- Benissant vostre nom de louange immortelle.

Quand vous serez bien vieil... Quand vous serez bien vieil...

- Je seray sous la terre, et fãntaume sans os :
- Par les ombres Myrtheux je prendray mon repos.
- Vous serez au fouyer une vieille accroupie,
- Regrettant mon amour, et vostre fier desdain.
- Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
- Cueillez d'ẽs aujourd'huy les roses de la vie.

Гимны Ронсара

- Гимны существовали и в античную, и в христианскую эпоху. Это стихотворения, посвященные богам (или Богу – в христианстве)
- Ронсар лишает гимны религиозного содержания. У него это философские размышления о жизни («Гимн Золоту», Гимн Смерти» и др.)

Последние стихи

- Философские размышления о смерти, стоическое принятие неизбежного:
- Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада
Я приближаюсь глух, изглодан, чёрен, слаб,
И смерть уже меня не выпустит из лап.
Я страшен сам себе, как выходец из ада.

Последние стихи (окончание)

- Поэзия лгала ! Душа бы верить рада,
Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап.
Прощай, светило дня! Болящей плоти раб,
Иду в ужасный мир всеобщего распада.

Когда заходит друг, сквозь слёзы смотрит он,
Как уничтожен я, во что я превращён.
Он что-то шепчет мне, лицо моё целуя,

Стараясь тихо снять слезу с моей щеки.
Друзья, любимые, прощайте старики !
Я буду первый там, и место вам займу я.

Ронсар в восприятии современников и потомков

- Современники провозгласили Ронсара «принцем поэтов»
- Классицисты его недолюбливали
- В XIX веке возрождается осторожный интерес к его творчеству, но сохраняется предвзятость
- Научное (литературоведческое) изучение – с XX века
- Переводчик Вильгельм Левик создал «русского Ронсара»