

Литература и культура зрелого Средневековья

Общая характеристика

Зрелое Средневековье (XI – XIII вв.)

- **Территория Западной Европы – совокупность феодальных государств.**
- **Завершена христианизация европейского Запада, обостряется противостояния Западной и Восточной церкви. Церковь - важная сила в общественной жизни.**
- **Господство сословной иерархии (феодалы - лестница)**
- **Важнейшая роль рыцарского сословия в культурной и политической жизни зрелого Средневековья.**
- **Своеобразие отношений с Востоком.**
Крестовые походы

Зрелое Средневековье (продолжение)

- **Возникновение новых европейских городов, городской культуры и литературы**
- **Города как новые центры образования. Кафедральные школы и университеты.**
- **Расцвет схоластической философии и богословия.**
- **Развитие архитектуры. Романский и готический стиль.**

Зрелое Средневековье – эпоха рыцарства

Зрелое Средневековье – эпоха рыцарства

- **Рыцарь** (от нем. *Ritter*, первоначально — «всадник»; лат. *miles, caballarius*, фр. *chevalier*, англ. *knight*, итал. *cavaliere*) — средневековый дворянский титул в Европе.
- Рыцарство зарождается в VIII веке, когда пешее ополчение уступает место конному войску.

Рыцарство. Европа и мусульмане

- Одна из причин перехода к конному войску – необходимость противостоять военной силе арабов-мусульман.
- VII век (614 г.) – возникновение ислама. Мусульманская вера быстро распространяется среди арабов, а сами арабы начинают вести завоевательные войны

Европа и мусульмане

- В 630-е гг. арабы завоевывают Иерусалим, принадлежавший Византии.
- В 640-е гг. начинается завоевание северной Африки (Египет, Ливия)
- Начало VIII в. (711 г.) – завоевание Испании, над королевством франков нависает военная угроза
- Меровинги и Каролинги укрепляют войско.

Рыцарское войско и феодализм

- Рыцарь приобретает коня и снаряжение на свои средства. Обычный крестьянин-общинник освобождается от несения военной службы.
- Рыцарь за свою службу получает в пользование землю (вместе с крестьянами) – так формируется феодальная система (А. Я. Гуревич).

Рыцарство и крестовые походы

- Рыцарство сыграло важную роль в период крестовых походов (конец XI в. – XIII век)
- Начало (1095) – призыв папы Урбана II освободить Иерусалим от турок-сельджуков
- После неудачного похода бедноты в предприятии приняли участие рыцари.
- В 1099 г. крестоносцы завоевали Иерусалим и основали христианское Иерусалимское королевство. Готфрид Бульонский – герцог Лотарингии. Принял титул «Защитника Гроба Господня»

Крестовые походы

- В 1187 г. (конец XII в.) Иерусалим был вновь утрачен. Город занял египетский султан Саладин
- Остальные походы в Иерусалим (вплоть до IX похода) ставили своей целью отвоевание Священного Города, но не достигли успеха

Рыцарская культура

- С эпохой рыцарства связано формирование особой рыцарской (куртуазной) культуры.
- Она отличалась большей утонченностью в сравнении с «дружинной» культурой раннего Средневековья, породившей ранний героический эпос.
- Эпическая поэзия также приобретает новые – рыцарские черты («Песнь о Вальдемаре», «Песнь о Сиге», «Песнь о...

Куртуазная литература

- Но наиболее полно культурные особенности новой эпохи проявились в куртуазной литературе.
- Слово «куртуазный» – от фр. court – «двор», courtois – «придворный, утонченный».
- К куртуазной литературе относят **куртуазную лирику и рыцарский роман.**
- Куртуазная лирика: произведения провансальских **трубадуров**, северофранцузских **труверов** и немецких **миннезингеров**

Города и городская культура

- В X – XI вв. возрождается процесс роста городов, формируется новое (четвертое) сословие – горожан (фр. «буржуа», нем. «бюргеры», русск. «мещане, горожане», ст.-слав. «граждане»).
- Особый тип культуры, отличный от рыцарской.
- Городская культура окончательно формируется к концу зрелого Средневековья и продолжает свое развитие в период позднего Средневековья

Жанры городской литературы

Повествовательные	Драматургические	Лирические
Городская повесть (фаблио, шванк, новелла)	Серьезные: мистерия, миракль, моралите	Свой набор жанров у городских поэтических корпораций разных народов
«Животный» эпос: «Роман о Лисе»	Комические: фарс, интермедия, интерлюдия	
Аллегорическая поэма: «Роман о розе» Гийома де Лорриса и Жана де Мёна	(первоначально – часть мистерии), соти, фастнахтшпиль	

Повествовательные жанры

- Средневековая **городская повесть** (французское фаблио, немецкий шванк, итальянская новелла).
- Отличительные черты: сатира и грубоватый комизм, точка зрения горожанина. Высмеивание представителей других сословий (рыцарей, крестьян, духовенства, особенно монахов).

Повествовательные жанры (продолжение)

- «Животный эпос». Главный образец – «Роман о Лисе»: собрание стихотворных рассказов из жизни обитателей животного царства. Главный герой – хитроумный лис Ренар.
- Городская аллегорическая поэма. «Роман о розе» Гийома де Лорриса и Жана де Мёна. Форма сна, близкая к видениям. Любовь юноши к розе. Аллегорические помощники и противники. Сатира во II части (Плуковид)

О Жане де Мён (Менг)

- «В первый понедельник апреля 1625 года **всё населения городка Менга, где некогда родился автор «Романа о розе»**, казалось взволнованным...»
(Александр Дюма, «Три мушкетера»)

Городская драма

- Средневековая городская драма не связана по происхождению с античным театром. Она выросла из религиозной – литургической драмы.
- Литургическая драма возникла из религиозного обряда – литургии. Ее источник – диалогические вставки в текст литургии (тропы), впоследствии получившие самостоятельное значение.

Литургическая драма

- Зародыш литургической драмы - «диалог у Гроба»:
 - Кого ищете во Гробе, христословители?
 - Христа Бога, распятого.
- Из этого диалога выросла группа пасхальных литургических драм. Большой популярностью также пользовались сюжеты рождественского цикла и сюжеты, связанные с популярными святыми (св. Николаем и др.)

Литургическая драма и площадная драма

- Латиноязычная литургическая драма первоначально разыгрывалась в церкви, позже – на городской площади.
- Организацией представлений занималась церковь, впоследствии – городские власти
- Площадная драма, обращенная к городским жителям, заговорила на народном языке.
- В «Действе об Адаме» Бог-отец говорит по-латыни, а дьявол соблазняет Еву на франко-норманнском диалекте (драма переходного типа – «полулитургическая»)

Миракль

- Рано сформировавшийся «ученый» жанр городского театра. Фр. miracle от лат. miraculus – чудо. Пьесы о чудесах Богоматери и святых. Источники: жития, апокрифические евангелия, эпические песни («песни о деяниях»), рыцарские романы, исторические сочинения.
- Авторский жанр. Миракли процветали в так называемых «пюи» - объединениях горожан для благочестивой деятельности.

Новоязычные мифы

- Первые мифы на народных языках появились в XIII веке.
- Один из самых знаменитых – «Миф о Теофиле» Рютбёфа.
- В основе – сюжет о дьяконе Теофиле, продавшем душу дьяволу, но спасенном Богородицей. Средневековый предшественник Фауста.

Мистерия и фарс

- Мистерия – серьезное представление религиозного содержания, серия эпизодов из Ветхого и / или Нового завета.
- Комические вставки между эпизодами – фарсы – впоследствии обособились в качестве самостоятельного жанра.
- Во Франции также бытовали пьесы «о дураках» - соти, в Англии – интерлюдии, в Испании интермедии, в Германии –

Фарсы

- Фарсы – комический жанр. Бытовые сатирические сценки. По содержанию и типу комизма близки к фаблю (городской повести).
- Греховность человечества. Сварливые и похотливые жены, ревнивые рогатые мужья, ленивые тупые дети, невежественные учителя, сластолюбивые монахи, трусливые и жестокие солдаты.
- Образ плута, прикидывающегося простаком, и сюжет об обманутом плуте. Фарсы об адвокате Патлене.

Моралите

- Жанр занимает промежуточное положение между религиозным и комическим театром. Распространяется в период позднего Средневековья.
- Нравоучительная пьеса аллегорического содержания. В числе действующих лиц – олицетворенные пороки и добродетели: Зависть, Жадность, Невежество, Лень – Вера, Прилежание, Усердие, Милость и т. п.

Моралите (продолжение)

- Тема – борьба добра и зла в мире и в человеческой душе.
- Французское моралите «Благоразумный и Неразумный» (XV век).

Противопоставляются два героя.

Праведник, преодолев искушения, умирает на руках у Доброго Конца, и ангелы возносят его душу на небо.

Грешника душил Злой Конец, и черти препровождают его в ад.

Моралите (продолжение)

- Аллегоричность и обобщенность персонажей. Названия: «Каждый человек», «Человечество», «Грешный человек» и т. п.
- Силы добра и зла действуют на равных, борются за душу героя.
- Важную роль играет Шут. Его реплики могут и комическими, и серьезными.

Городская поэзия

- В городской среде формируются свои поэтические сообщества, организованные по принципу цеха. Между поэтами устраиваются регулярные состязания. Так организована жизнь немецких мейстерзингеров («мастеров-поэтов»)
- В эту же эпоху начинают складываться первые средневековые поэтики (трактаты о поэтическом искусстве).

Города и университеты

- С XI века в Европе появляются первые университеты (от лат. Universitas – общность, объединение). Они находились на территории городов, но пользовались автономией.
- Болонский университет (XI в.) представлял собой первоначально юридическую школу.
- Парижский университет вырос в конце XII в. на базе нескольких монастырских школ
- В 1117 г. основан Оксфордский университет

Факультеты

В средневековых университетах было 4 факультета:

- Факультет искусств (7 свободных искусств) – давал степень магистра
 - Богословский
 - Юридический
 - Медицинский – давали степень доктора
- Болонский университет славился своими юристами, Парижский – богословами, университет в Монпелье привлекал внимание медиков

Схоластика

- Главной (высшей) из наук считается богословие. Однако и философии теперь уделяется повышенное внимание. Философия более не отвергается, но признается на правах «служанки богословия».
- Формируется новое направление мысли – схоластическое (от греч. σχολη – школа). В отличие от патристики, возвысившей веру над разумом, схоластика утверждает, что между верой и разумом нет и не может быть противоречия или вражды.

Схоластика (продолжение)

- Разум с помощью философии способен подтвердить истины веры. Поэтому изучение античных философов приветствуется
- Предшественник схоластов – Боэций (VI в.), использовавший систему логических понятий для доказательства истин веры. «Последний римлянин и первый схоласт»

Реализм и номинализм

- В истории схоластики важную роль играла борьба двух направлений: номинализма и реализма.
- Как образуются общие понятия (универсалии): человек, животное, добро, зло? Являются ли они только «именами» (словами) – или им соответствуют какие-то особые «реалии»?

Известные номиналисты

- Идеи «крайнего» номиналиста Иоанна Росцелина (ок. 1050 – ок. 1120) были осуждены церковью как еретические.
- Церковные соборы также дважды осуждали учение крупнейшего средневекового философа Пьера (Петра) Абеляра, примыкавшего к умеренному номинализму.

Петр Абеляр (1079 – 1142)

- Высокая оценка разума в решении богословских проблем: «Понимаю, чтобы верить»
- Диалектический метод в изучении Св. Писания. Задача - выявить все противоречия и устранить их в процессе логического анализа.
- Доверять разуму, а не авторитетам. Ошибаться могли и отцы церкви, и даже апостолы.
- Философская автобиография Абеляра – «История моих бедствий»

Петр Абеляр (продолжение)

- Абеляр известен также как автор первой в истории «философской» автобиографии – «История моих бедствий».
- Значительная часть «бедствий» Абеляра – результат смелости его идей, а также следствие зависти богословов к популярности философа. В чем-то герой автобиографии уподобляется самому Христу.
- Высоко ценит свой разум и не отказывается от своих идей, когда церковные соборы осуждают их. Оппозиция разума и невежества.

«Высокая» схоластика

- XIII в. – период «высокой» схоластики
- Представители – Альберт Великий, Фома Аквинский.
- Умеренный реализм становится официальной доктриной церкви.

Литература зрелого Средневековья

Литература на народных языках

Исторический Средневековый	Куртуазная литература	Городская лит			
«Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Вилхельме в Пунгах»	Лирика трубадуров, труверов, миннезингеров	Городская повесть: фаблио, шванк	Животный эпос	Аллегорич еский эпос	д п п с п с д

Искусство: романика и готика

- Романский стиль (XI – XIII вв.)
- Готический стиль (XII – XV вв.) в архитектуре, скульптуре, живописи
- Романика (термин появился в начале XIX в.): в архитектуре – соборы, монастырские сооружения, замки.
- Тяжелые своды, толстые стены, устойчивые конструкции, ощущение прочности, тяжести, скульптура подчинена архитектурным задачам как часть архитектурного ансамбля
- Развитие фрески, истоки станковой живописи

Бамбергский собор и церковь в аббатстве Клюни (романика)

Романский стиль в одежде Средневековья

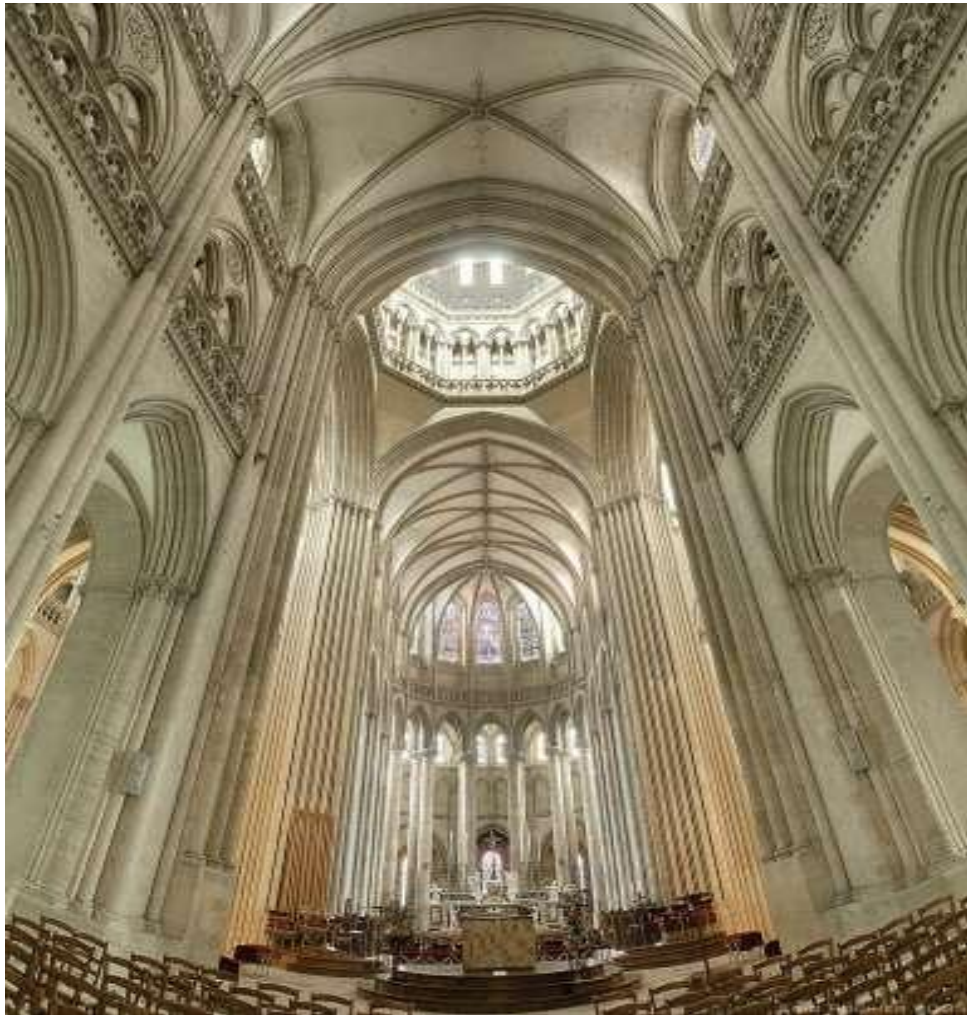
Готика

- Термин возник в эпоху Возрождения, носил первоначально уничижительный характер
- Стиль зародился во Франции в районе Иль-де-Франс, включавшем Париж. Переработка традиций романики, арабского и византийского искусства.
- Не только соборы, но и городские учреждения (ратуши – дворцы коммун, госпитали и т. п.)

Готика

- Легкие конструкции, обилие света и цвета, «устремленность вверх» - признаки готической архитектуры
- Большая самостоятельность скульптуры, очеловечение священных сюжетов, совмещение высокого и низкого
- Живопись: витражи. В живописи осваиваются светские сюжеты. Расцвет миниатюры.

Готический собор в Кутансе, Франция

Цветной витраж готического собора

Собор Парижской богородицы

Готическая одежда

