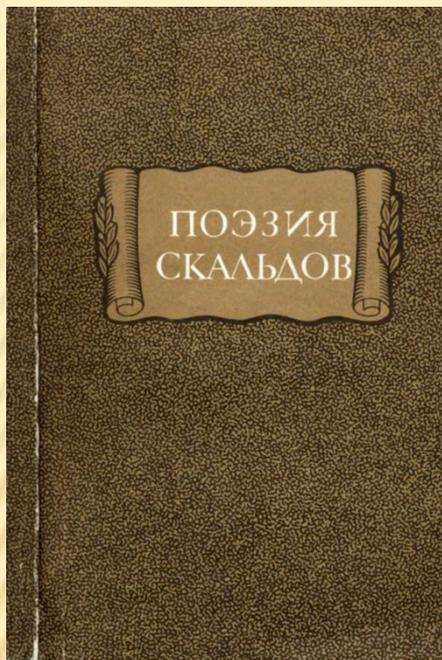

**СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ПОЭЗИЯ**

РЫЦАРСКИЙ РОМАН

«ЖИВОТНЫЙ» ЭПОС

Михаил Иванович Стеблін-Камёнский (1903-1981) -
почётный доктор Стокгольмского
(1969) и Рейкьявикского (1971)
университетов.

ПОЭЗИЯ СКАЛЬДОВ

Дохристианская лиро-эпическая поэзия Раннего Средневековья известна только в кельтской Британии и в Скандинавии.

IX-XIII вв. в Норвегии и Исландии развивается поэзия скальдов, не имеющая параллелей в мировой литературе.

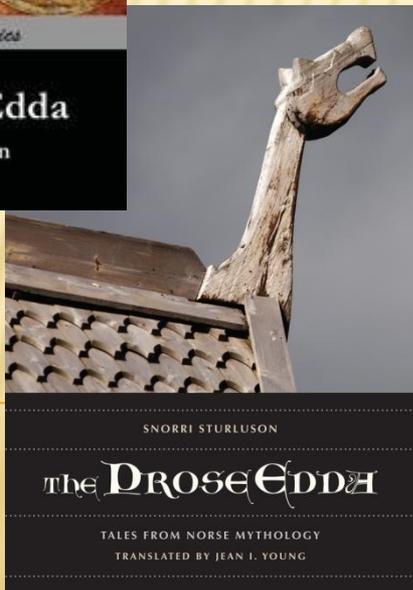
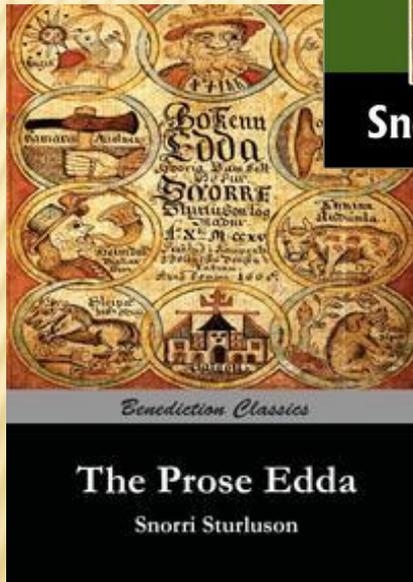
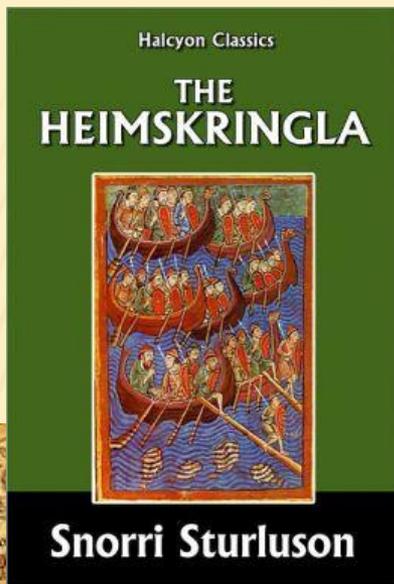
Скальд (этимология слова не выяснена) – поэт и исполнитель произведений, которые он сам создавал или запоминал от других. Исполнение сопровождалось аккомпанементом, было распевным и речитативным.

Скальд – богатый землевладелец, викинг, странник, служилый человек в дружине знатного скандинава (конунга); знает руны; владеет тайной силой слова; может творить волшебство или снимать вражьи чары.

Поэзия скальдов – первое лирическое направление в европейской поэзии, которое развивается на живых языках Северной Европы и свободно от воздействия античной поэтической традиции.

В отличие от исполнителей эпических песен скальды — **лирические поэты, непосредственно отзывающиеся на события**, свидетелями которых они были.

Особо развита в **эпоху викингов (IX-X вв.)**.

Характерные жанры: задорные, хвалебные, похоронные, свадебные, хулительные и др.
Поэтика (по «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона, 1179-1241):

Кёнинги (буквально – обозначение);

Хейти (буквально – название) - прием поэтического иносказания, основанный на цепи ассоциаций и синонимов.

Хейти неба: «твердь», «безоблачное», «ураганное», «беспредельное», «лучистое», «вьюжное», «верх», «бездонное», «высь», «молния», «покров», «широкосинее».

Хейти солнца: «светило», «круг», «всякое сияние», «пресветлое», «лик», «дивное колесо», «целительный свет», «забава Двалина», «сияние альвов», «иврёдуль», «красное».

Аллитерационное стихосложение - повторение одинаковых начальных звуков. Переплетение размеров - «вложение» одних размеров в другие.

КУРТУАЗНАЯ ЛИРИКА ПРОВАНСА

Куртуазный (фр. *Courtois cour* – двор правителя) -

изысканно вежливый, подчеркнуто учтивый, обходительный.

Проявление антиаскетических устремлений в период Зрелого Средневековья.

В куртуазной лирике

«впервые был поставлен вопрос о самоценности чувства и найдена поэтическая формула любви»

(Владимир Федорович Шишмарёв, 1875-1957)

Наиболее яркое выражение –

поэзия Прованса,

творчество **трубадуров** (прованс. *trobar* – находить, создавать).

Особая культурная среда Прованса и особое значение провансальской нации:

«она первая из всех наций нового времени выработала литературный язык.

Ее поэзия тогда служила недостижимым образцом для всех романских народов, да и для немцев и англичан.

Она не только блестящим образом развила одну фазу средневековой жизни, но вызвала даже **отблеск древнего эллинизма** среди глубочайшего средневековья» (К. Маркс, Ф.Энгельс).

Поэтическое движение трубадуров – XI-XIII века.

Трубадур – лицо, входившее в состав **свиты феодала**.

Это люди очень **разных сословий**:

герцог Гильем Аквитанский

граф Рамбаута Оранжский

плебей Маркабрю

сын повара Бернарт Вентадорн

сын портного Гильем Фигейра и др.

Были и **женщины** – как правило, знатные дамы: графиня Де Диа и др.

К трубадурам близки жонглёры, несмотря на свое неблагоприятное происхождение.

Трубадур – поэт, композитор, певец.

Но не все трубадуры могли хорошо спеть свои произведения.

Поэтому они держали при себе 1-2 профессиональных **певцов – жонглеров.**

Наиболее популярные жанры трубадуров:

Кансона (песня)

Пасторела (пастушеская песня)

Альба (рассветная песня)

Сирвентес (сатирические и политические песни) и др.

Лирический герой: влюбленный рыцарь.

Основная тема: утонченная любовь (*fin amors*), венцом которой были чувственные радости, но в неопределенном будущем. Отсюда – **мотив отказа в поцелуе**.

Образ возлюбленной: замужняя женщина, поклонение которой не бесчестит ни ее, ни рыцаря. Формируется **придворный ритуал** провансальского замка.

Поэтические формулы (клише):

в альбе – жалобы на быстро наступившую зарю;

в кансоне – прославление недоступной возлюбленной.

Bernart; de ventadorn.

Бернарт де ВЕНТАДОРН (1150-1180)

У любви есть дар высокий —
Колдовская сила,
Что зимой, в мороз
жестокий,
Мне цветы взрастила.
Ветра вой, дождя потоки —
Всё мне стало мило.
Вот и новой песни строки
Вьются легкокрыло.

И столь любовь сильна,
И столь огня полна,
Что и льдины, как весна,
К жизни пробудила.

(перевод Валентины Александровны Дынник)

...Теперь вы слышали рассказ. Жак де Безье-он просит вас,
 Дам, рыцарей и всех пажей, отцов и даже сыновей,
 Судить, чей был страшней удел, кто за любовь сильнее терпел -
 Тот рыцарь, что пошел на бой иль дама, что, его любя,
 Надеть посмела на себя, как знак печали и любви,
 Рубаху рваную в крови, не убоившись ничего-
 Ни гнева мужа своего, Ни смеха иль дурных речей
 Завистливых и злых гостей.....

О трех рыцарях и о рубахъ.
 Одна раз дама и она
 была добра, мила, асма,
 Фсвахъ дама прывитливая.
 И бить что приключило съ ней:
 Била мужъ ея богата,
 Всегда гоститъ радушию радъ,
 Но всѣи странѣ радушию слыла.
 Въ тѣ дни турниръ объявляемъ былъ,
 При рыцаря брѣда тудъ,
 Милуя дамѣи, города,
 Въ ихъ самокъ по ирши зашли,
 Ириель достойной обрели.
 Отдагой славила одимъ,
 Земель немалохъ господимъ,
 Другои била также храбръ и смилъ
 а много злата и лила.
 Била иршии беденъ и рывалъ,
 Но храбро въ страшной бой стовилъ.
 Вѣс триго, межю дама и диво
 Ту даму ижеиру узрѣло,
 Уто била милая и бѣжаъ асмой.
 Любиво воспылали къ ней,
 И любиво первий: **О** бѣго зетной.

Поэзия французских Труверов (трубадуры Северной Франции)

Труверы не рыцари, а книжники.

Поэзия основана на **сложных аллегориях**, условна.

Любовь описывается в **сложных метафорах**.

Все наполнено **символическим смыслом** – цветы, деревья, страны света, животные и птицы.

Персонажами стали условные фигуры: Желание, Любовь, Надежда, Скорбь, Доброта, Зависть и др.

Жак де Безье, трувер Фландрии.

О трех рыцарях и о рубахе. Повесть тринадцатого века / пер. И.

Эренбурга, обл. и рис. И. Лебедева.
 М.: Зерна, 1916.

ЛИРИКА ВАГАНТОВ

Вагант (бродячий):

- священники без прихода;
- монахи, ушедшие из монастыря;
- школяры, в поисках знаний менявшие школу за школой.

Часто их называли «**голиарды**» - «чертовы слуги» или «обжоры». Из бранной клички слово стало гордым самоназванием.

Производство **интеллекции** превратилось в перепроизводство – молодым клирикам трудно было найти себе приход, учительскую кафедру или службу в канцелярии.

Нравы этой образованной, умной, талантливой бродячей толпы, их «буйство и шутовство» беспокоили духовные власти.

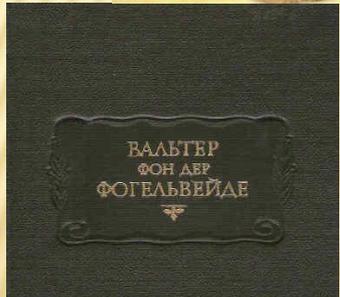
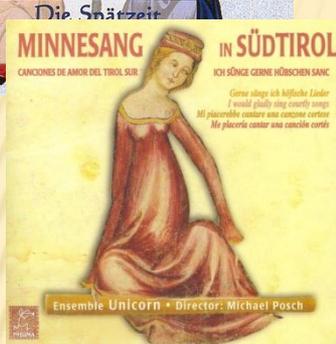
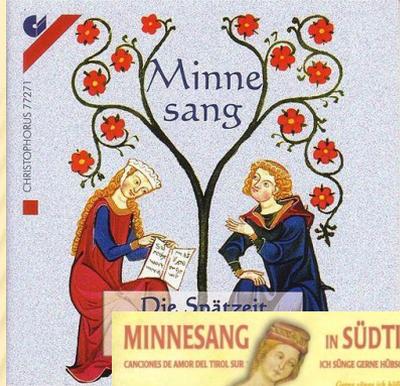
В среде вагантов развивается латинская поэзия.

Латынь для ваганта - опора их социального превосходства, культурного аристократизма.

Главные темы – любовь и сатира.

Главный сборник - **Carmina Burana** («Песни Бойерна», от *Weiern* - средневековый монастырь в Баварии, где в 1803 г. была найдена рукопись).

Героиня вагантов – не замужняя дама, а молоденькая девушка, часто **крестьянка-пастушка**. Описание их свиданий на лоне природы – истоки пасторального жанра.

ПРОЩАНИЕ СО ШВАБИЕЙ

Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.
До чего тоскую я –
не сказать словами...
Плачьте ж, милые друзья,
горькими слезами!
На прощание пожмем
мы друг другу руки,
и покинет отчий дом
мученик науки.
Вот стою, держу весло
через миг отчалою.
Сердце бедное свело
скорбью и печалью.
Тихо плещется вода,
голубая лента...
Вспоминайте иногда
вашего студента.
Много зим и много лет
прожили мы вместе,
сохранив святой обет
верности и чести.
Слезы брызнули из глаз...
Как слезам не литься?
Стану я за всех за вас
господу молиться,
чтобы милостивый бог
силой высшей власти
вас лелеял и берег
от любой напасти,
как своих детей отец
нежит да голубит,
как пастух своих овец
стережет и любит.

Ну, так будьте же всегда
живы и здоровы!
Верю: день придет, когда
свидимся мы снова.
Всех вас вместе соберу,
если на чужбине
я случайно не помру
от своей латыни,
если не сведут с ума
римляне и греки,
сочинившие тома
для библиотеки,
если те профессора,
что студентов учат,
горемыку школяра
на смерть не замучат,
если на смерть не упьюсь
на хмельной пирушке,
обязательно вернусь
к вам, друзья, подружки!
Вот и всё! Прости-прощай,
разлюбезный швабский край!
Захотел твой житель
увидать науки свет!..
Здравствуй, университет,
мудрости обитель!
Здравствуй, разума чертог!
Пусть вступлю на твой порог
с видом удрученным,
но пройдет ученья срок, –
стану сам ученым.
Мыслью сделаюсь крылат
в гордых этих стенах,
чтоб открыть заветный клад
знаний драгоценных!

Пер. Льва Владимировича Гинзбурга (1921-1980)

Вальтер фон дер Фогельвейде (около 1160-1170

— после 1228)

Увы, промчались годы, сгорели все дотла!

Иль жизнь мне только снилась? Иль впрямь она
была?

Или казалось явью мне то, что было сном?

Так, значит, долго спал я и сам не знал о том.

Мне стало незнакомым всё то, что в долгом сне,
Как собственные руки, знакомо было мне.

Народ, страна, где жил я, где рос я бестревожно,
Теперь чужие сердцу, как чуждо всё, что ложно.

Дома на месте пашен, и выкорчеван бор,

А с кем играл я в детстве, тот ныне стар и хвор.

И только то, что речка ещё, как встарь, течёт,

Быть может, уменьшает моих печалей счет.

Теперь и не кивнет мне, кто прежде был мой друг.

Лишь ненависть и злоба господствуют вокруг.

И стоит мне подумать, зачем ушли они,

Как след весла на влаге, исчезнувшие дни,

Вздыхаю вновь: увы!..

(Пер. **Вильгельм Вениаминович Лёвик**, 1907-1982)

НЕМЕЦКАЯ КУРТУАЗНАЯ ЛИРИКА

Миннезанг (нем. *Minnesang* -

любовная песня, от *Minne* -любовь и *Sang*- песня)

песня, которую сочинили и
исполняют **миннезингеры**.

Формируется под воздействием
народных песен и лирики
провансальских трубадуров,
французских труверов.

**Характерная черта раннего немецкого
миннезанга** – воспевание чувств,
соединяющих юного рыцаря и девушку.

Основные жанры миннезанга:

Liet (*лейт* - *песня*) - как правило, из
одной строфы или из нескольких
одинаково построенных строф.

Leich (*лейх*) - стихотворение более
сложного содержания в виде ряда строф с
рифмой, более разработанной, чем в
песне.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЫЦАРСКИЙ РОМАН

Основной ареал рождения романа – страны романского языка – **центральные и северные области Франции**

Увеличение интереса

- к частной судьбе;
- путешествиям;
- воинским авантюрам;
- самоотверженной любви .

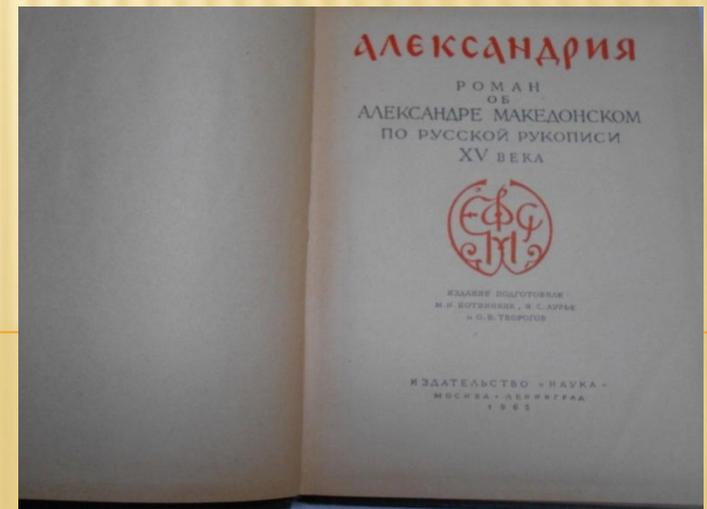
Возникновение куртуазного (рыцарского) романа.

Поэтика:

- Соединение любовной и приключенческой тематики;
- Мотив рыцарского братства;
- Образ Круглого стола;
- Образ и **история Александра** как «мировой сюжет»;
- Александрийский стих** (система двустопных, шестистопный ямб со смежными, рифмами).

Я признаюсь, люблю | мой стих александрийский,
Ложится хорошо | в него язык российский,
Глагол наш великан, | плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, | тяжелый на подъем,
И руки что шести, | и ноги что ходули,
В телодвижениях | неловкий. На ходу ли
Пядь полновесную | как в землю вдавливает он,
Подумаешь, что тут | прохаживался слон...

(П. Вяземский)

История Тристана и Изольды

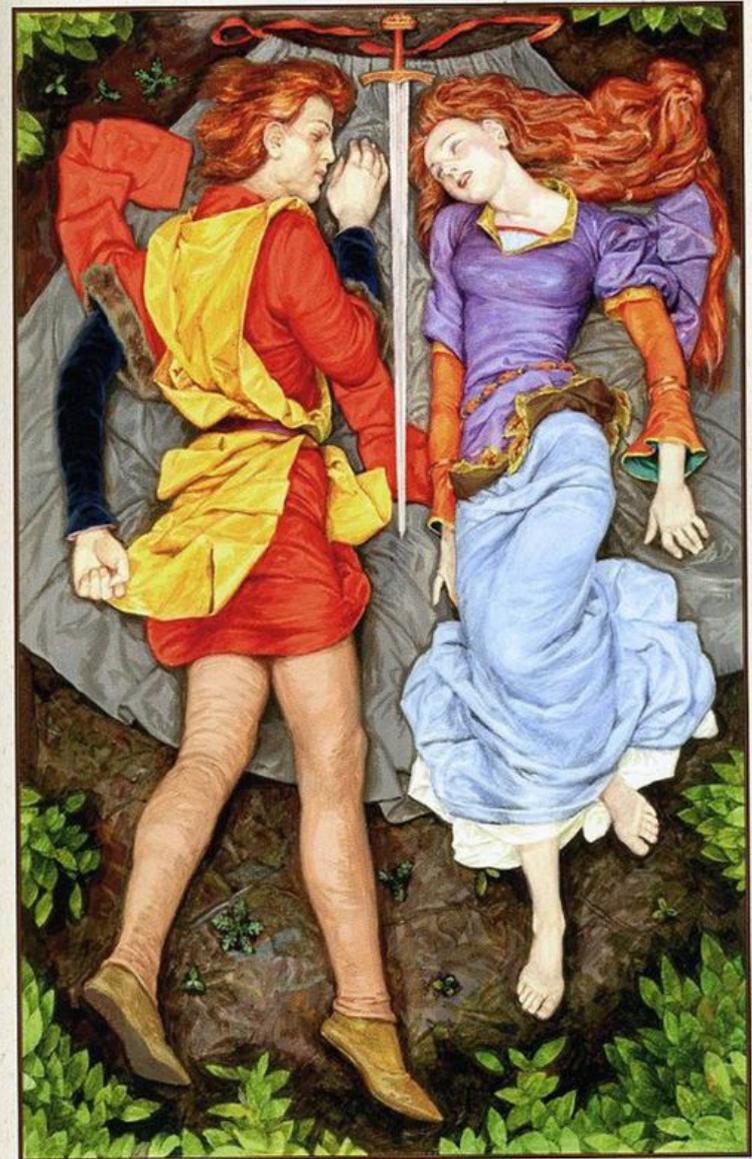
История мучительных отношений короля Корнуэльского Марка, его племянника Тристана и Изольды Белокурой, жены короля Марка, которая стала возлюбленной Тристана.

Трагический узел, навеки связавший этих людей, усугубляется тем, что Тристан и Изольда полюбили друг друга на всю жизнь не только по зову сердца, но и по злой силе приворотного зелья, случайно выпитого ими.

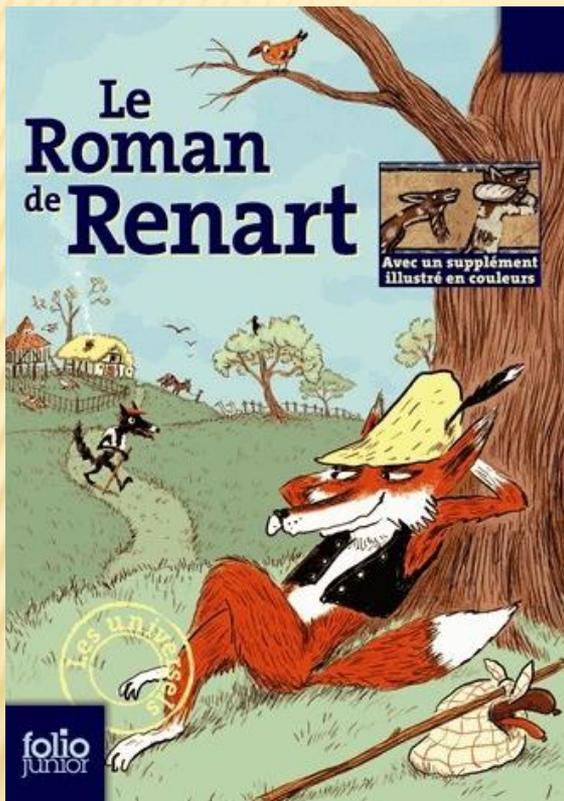
Один из центральных эпизодов романа:

король Марк задумчиво стоит над спящими Тристаном и Изольдой, а затем, не нарушая их покоя, берет разделяющий любовников меч юноши и заменяет его своим мечом — знак того, что он был властен отнять их жизнь, но не сделал этого.

По глубокой сердечной мудрости, по состраданию — это один из самых ярких образов мировой литературы.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ «ЖИВОТНЫЙ» ЭПОС

Сатирическое
направление
средневекового
города:

фаблио — жанр
бытовой сатиры;

цикл обработанных
басен о животных —
«ЖИВОТНЫЙ» ЭПОС.

Наиболее известные:
о проделках лиса
Ренара.

Его назвали **«Роман о
Ренаре» (1175)**

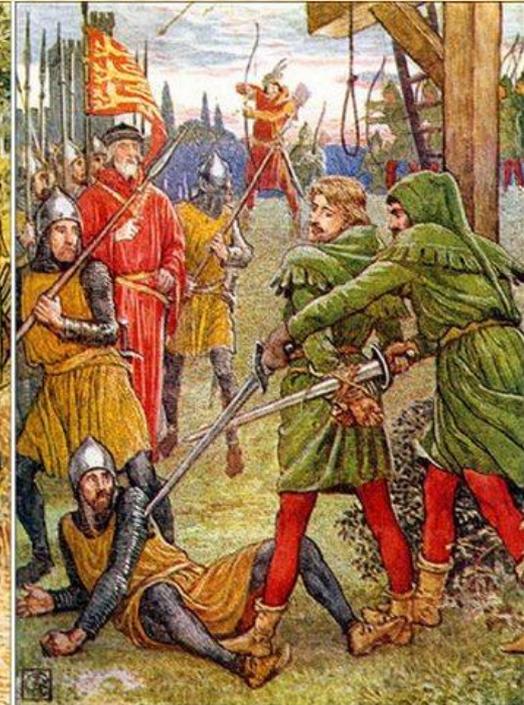
Английские средневековые легенды
Робин Гуд (англ. Robin Hood - Робин Капюшон)
- один из самых популярных образов мировой литературы, **герой средневековых английских народных баллад**, благородный предводитель лесных разбойников.

По преданию, действовал со своей шайкой в **Шервудском лесу около Ноттингема** - грабил богатых и отдавал все добытое бедным.

Историческая личность не установлена.

Предположительно, жил в начале XIV в. во время правления **короля Эдуарда II** или позже.

По версии Стивена Р. Лоухеда, **слово «гуд» на кельтском языке означает «колдун».**

Легенда о короле Артуре

Король Артур – легендарный вождь кельтских племен (бриттов) V-VI вв., разгромивший завоевателей-саксов; центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов.

Доказательств исторического существования нет, но возможно существование его исторического прототипа.

Артур собрал при своем дворе в **Камелоте** (замок короля Артура, находился, вероятно на западе Англии) рыцарей **Круглого стола** (примерно 150 человек).

О подвигах Артура и его рыцарей существуют многочисленные легенды и рыцарские романы.

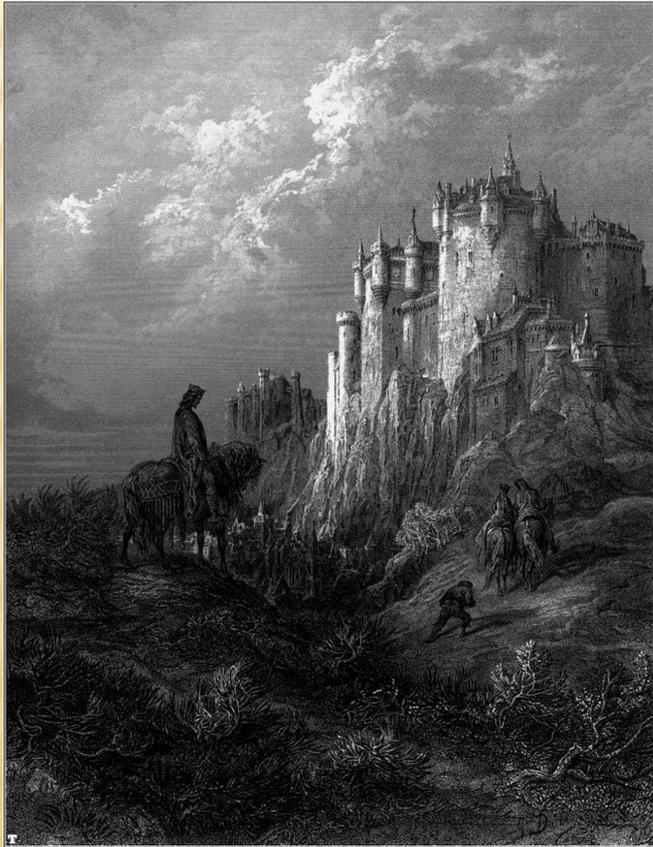
Во многих произведениях рыцари занимаются поисками **Грааля** – чаши, в которую собрал кровь Иисуса Христа **Иосиф Аримафейский** (иудейский старейшина, в гробнице которого был погребён Иисус Христос).

Постоянные персонажи:

Ланселот – непобедимый рыцарь, который совершил множество подвигов, но влюбился в жену Артура Гвиневру и послужил причиной гибели королевства.

Гвиневра (Guinevere) – супруга короля Артура, полюбившая Ланселота. Один из первых и эталонных образов Прекрасной Дамы в средневековой куртуазной литературе.

Экскэлибур – легендарный меч короля Артура, обладающий волшебными свойствами, иногда отождествляется с **мечом в камне**.

Легенда о Мерлине

Мерлин – мудрец и волшебник кельтских мифов, наставник и советник короля Артура и его отца **Утера**.

Повелитель зверей, может принимать облик любого из лесных животных.

О.Бердслей. Иллюстрации к книгам Томаса Мелори о короле Артуре. 1485

