

ДАНТЕ АЛИГРЬЕРИ (1265-1321)

Флоренция

- в XIII-XIV в. **экономическое развитие** Флоренции опережало все другие государства Италии.
- В XIV в. Флоренция стала **ведущим центром итальянского Возрождения**, в котором творили Данте, Петрарка, Бокаччо, Леонардо да Винчи, Джотто, Микеланджело, Макиавелли и др.
- во времена Данте во **ФЛОРЕНЦИИ** завершилась борьба 2-х различных партий – **гвельфов и гибеллинов**.

гвельфы и гибеллины (XII - XIV в.)

- гвельфы - политическое течение за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и **усиление влияния папы римского** (купечество, торговцы и ремесленники, хотя было немало и аристократов).
- Гибеллины - политическая группировка **приверженцев императора, сторонники светской власти** (дворянство и феодальная знать)

белые и черные гвельфы

- В 1266 г. гвельфы победили во Флоренции, но внутри начались распри:
- произошел раскол на 2 группы- черные и белые гвельфы
- «белые» (умеренные) гвельфы считали меньшим злом подчиниться власти германского императора.
- «Черные» (радикальные) гвельфы
 - ярые сторонники папы .
 - Белые гвельфы были разгромлены и изгнаны из Флоренции

ДАНТЕ АЛИГРЬЕРИ

- итальянский поэт, мыслитель, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель
- родился в мае 1265 г. во Флоренции, но в 1302 г. он был изгнан вместе со своей партией **белых гвельфов** и никогда более не увидел Флоренции;
- умер в изгнании.

«Vita Nova» («Новая Жизнь»)

1292-1293 гг.

«Vita Nova» («Новая Жизнь»)

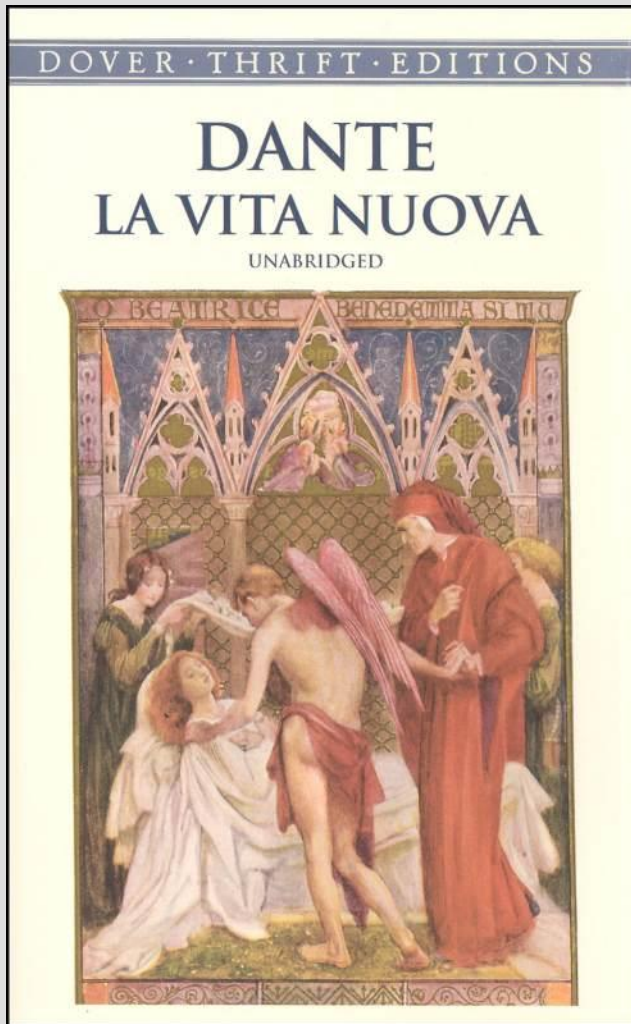
1292-1293 гг.

- это первое произведение Данте, ставшее образцом новой ренессансной литературы
- **уникальный художественный документ, в котором земное любовное чувство запечатлено хронологически - по дням и часам.**

«Новая Жизнь»

СИМВОЛИКА НАЗВАНИЯ:

- В кратком введении Данте пишет:

«В том месте книги памяти моей, до которого лишь немного можно было прочесть, стоит заглавие “начинается новая жизнь”».

«Новая Жизнь»

• Обновление
совершается по этапам:

от земной
действительности 1-й
главы - к созерцанию рая
в последних главах.

• предвосхищает
концепцию будущей
«Божественной
комедии».

«Новая Жизнь»: КОМПОЗИЦИЯ

- **Ядро** - стихотворения, отобранные Данте из юношеской лирики: 25 сонетов, 3 канцоны, 1 баллада и 2 стихотворных фрагмента
- **Композ. центр** – **2-я канцона** «Младая донна в блеске сострадания» (часть XXIII)
- **Содержание** - композиционно продумано и целостно; есть четкий **план, сюжет** и его **движение**;
- стихотворное ядро окружено **прозаическими кусками**: «Н. Ж.» – **сборник стихотворений, снабженный комментариями**;
- **Поэзия** создавалась 8-9 лет (с 1282 г.); **проза** написана после смерти Беатриче и подчинена основному замыслу книги.

«Новая Жизнь»: Беатриче

- Данте повествует о своей великой любви к **Беатриче Портинари**, умершей в июне **1290** г., когда ей не было и 25 лет.
- **Беатриче** – обобщенный образ чистоты, женственности, поэтическое обобщение;
 - **любовь трактуется как огромная объективная сила, обновляющая мир и все человечество;**

«Новая Жизнь»: КОМПОЗИЦИЯ

- 1-я часть: страдания любви
- влияние Гвидо Кавальканьти, который **любовь воспринимал трагически**;
- **лучший сонет 1-й части** «*Все, что мятежно в мыслях, умирает*»
- **Любовь** - грозная, жестокая сила, несущая смерть.
- Много гиперболических образов;
- **Образ Беатриче** появляется мимолетно, она не названа по имени, ее жестокая насмешка ранит, причиняет острую боль

«Новая Жизнь»: КОМПОЗИЦИЯ

- 1-я часть: страдания любви
- **лучший сонет 1-й части** «*Все, что мятежно в мыслях, умирает*»
- **Любовь** - грозная, жестокая сила, несущая смерть.
- **Образ Беатриче** появляется мимолетно, она не названа по имени, ее жестокая насмешка ранит, причиняет острую боль

сонет «Все, что мятежно в мыслях, умирает...»

- Все, что мятежно в мыслях, умирает
При виде вас, о чудо красоты.
Стою близ вас, - Любовь остерегает:
«Беги ее иль смерть познаешь ты».
- И вот лицо цвет сердца отражает,
Опоры ищут бледные черты,
И даже камень словно бы взывает
В великом страхе: «Гибнешь, гибнешь ты!..»
- Да будет грех тому, кто в то мгновенье
Смятенных чувств моих не оживит,
Кто не подаст мне знака ободренья,
- Кто от насмешки злой не защитит,
Которой вы, мадонна, отвечали
Моим очам, что смерти возжелали.

«Новая Жизнь»: КОМПОЗИЦИЯ

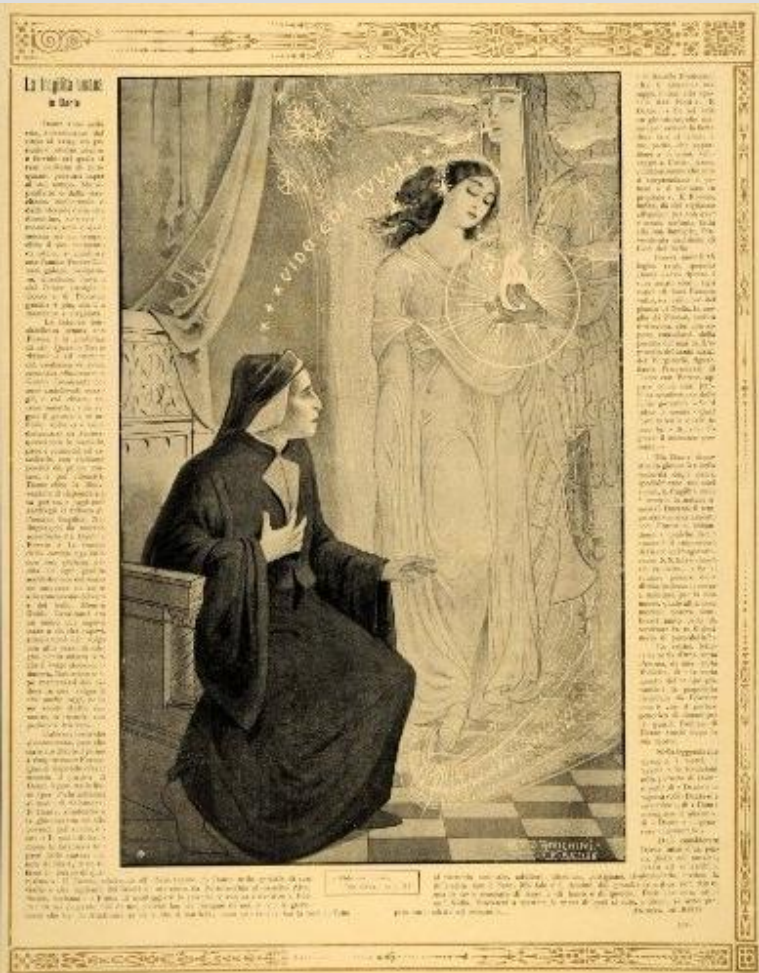

- 2-я часть: любовь облагораживает душу.
- **Беатриче**: описывается ее внешний облик; но на первом плане - внутренняя красота;
- **Смерть Беатриче** дана как грозное стихийное явление; используются космические мотивы;
- **Горе Данте** представлено как чувство менее личное, чем его любовь;
- **Успокоение**: Беатриче растворилась в вечности и любовь к женщине сливается с любовью к Богу.

«Новая Жизнь»: композиция

- 3-я часть: жизнь после смерти Беатриче.

- Сонет «Устали очи, сердцу сострадая» - скорбь по Беатриче;
- чувство к даме-утешительнице;
- Данте приказывает себе быть верным памяти Беатриче: **последние 3 сонета** посвящает ей
- Последний сонет – мистическое видение, звучит как прелюдия к «Божественной комедии».
- **«Н.Ж.»** завершает первый этап творчества Данте.

Сонет «Устали очи, сердцу сострададая...»

- Устали очи, сердцу сострадаая,
Влачить тоски непоборимый гнет,
Напечатлевший знак на них сурово.
И, тяготу свою избыть желая,
- Что к смерти с каждым днем меня влечет,
Хочу я вздохам предоставить слово.
Но помню я, что надлежит мне снова,
Как в дни, когда мадонна между нас
- Жила, о донны, - к вам мой стих направить,
Его лишь вам представить,
Чтоб низкий слух не восприял мой глас;
- Хочу в слезах пред вами Ту восславить
Что на небе укрыла облик свой,
Любовь в тоске оставивши со мной.

Второй этап творчества Данте – первое десятилетие XIV в.

- Данте осужден на пожизненное изгнание из Флоренции
- живет в скитаниях – Верона, Болонья, Париж, Равенна

«Божественная комедия»

«Божественная комедия»

rocketbook

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

Божественная комедия

- С 1313 г. Данте работает над «Б.К.», ставшей итогом его жизни.
- Данте создает огромный пространственно-временной универсум в соответствии с христианской концепцией бытия

«Божественная комедия»:

название и жанр

- Первоначальное название - **«Комедия»**, что соответствовало представлениям о жанрах.
- **Данте**: *«Комедия – всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке».*
- **Трагедия** - всякое поэтическое произведение высокого стиля с восхищающим и спокойным началом и ужасным концом (н/р «Энеида» Вергилия);
- восхищенные потомки снабдили «Комедию» Данте определением **«божественная»**, то есть *‘в высшей степени совершенное произведение’.*
- Впервые новое название дал **Д. Боккаччо**;
- стало каноническим после **венецианского издания 1555 г.**
- **современная теория о жанре «Б.К.»**: *фантастическая поэма с доминирующим эпическим началом и лиро-эпическими элементами.*

«Божественная комедия»:

КОМПОЗИЦИЯ

- построена симметрично –
- **Вступление и 3 части** (кантики) - всего **100 песен**:
 1. **«Ад»** состоит из 33 песен;
 2. **«Чистилище»** - 33 песни;
 3. **«Рай»** - 33 песни.
- Композиция подчиняется мистической символики числа 3 и производных от него чисел – **6, 9, 33, 100 (99+1)**:
 - **число 3** связано с христианской идеей о Троице, число **33** - годы земной жизни Иисуса Христа; всего в «Б.К.» 100 песен - число **100** символ совершенства и т.д.
 - Это отражается и в строфике «Б.К.»

Терцины

- «Б.К.» написана самой знаменитой формой стиха - **терциной**
- **Терцина - строфа, состоящая из 3 строк, которую Данте канонизировал.**
- **Терцины – вид цепных строф, в них рифмуются нечетные строки, а каждый четный стих рифмуется с нечетными стихами следующей строфы.**

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ:

Лес - Холм спасения - Три зверя - Вергилий

***Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.***

***Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несусь! ...***

система аллегорий

- **Сумрачный лес** – это сложная аллегория: Италия того времени; греховная жизнь и заблуждения в жизни человека; опасности, подстерегающие повсюду человека.
- **Средина жизни** – 35 лет, как об этом писал сам Данте в «Пире». – 1300 г.
- **Восхождение на холм** – путь к добродетели, в царство справедливости и всеобщей гармонии

Рысь (пантера), лев, волчица

- 3 смертных греха – сладострастие, гордость, алчность
- Пантера олицетворяет ложь, предательство и сладострастие,
- лев – гордость, властолюбие и насилие,
- волчица (самые страшные, по Данте, пороки) – алчность, корыстолюбие и эгоизм;
- Также она ассоциируется у Данте с католической церковью, погрязшей в мздоимстве и лицемерии, главной виновнице всех бед в стране.

Вергилий -

- проводник
- Данте называется его учителем и любимым поэтом:

•
«Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? -
Ответил я, склоняя лик смущенный.

...

Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.

- Данте трактует образ Вергилия как аллегория разума

Беатриче

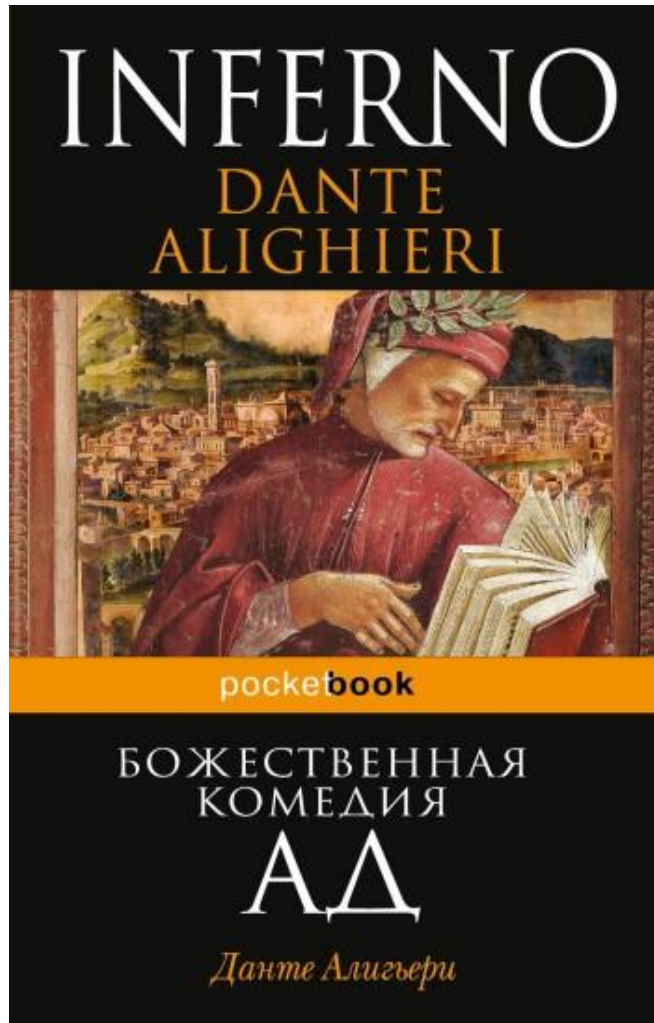
- в земном раю Вергилия сменяет Беатриче
 - **и символ, и аллегория, и любимая женщина.**
- **Олицетворение** - благочестия, веры, божественной мудрости;
- **символ** **возвращения Данте к поэзии.**
 - Но когда Беатриче беседует с Данте и у нее появляется слезы на глазах – она **земная женщина.**
- **Образ Беатриче - воспоминание о женщине, которая превратилась в несбывшуюся мечту.**

ДАНТЕ -

- Рассказчик и главное действующее лицо;
- Говорит о своих чувствах и переживаниях при виде описываемых картин;
- Отбор персонажей и трактовка их грехов – личный выбор поэта:
- н.р.: язычники (греческие поэты, философы) – помещены в лимб; судьба Паоло и Франчески вызывает горячие сочувствие поэта и т.д.

«Божественная комедия»: Ад

- Ад показан двупланово –
 1. символическая картина возмездия за зло и грехи;
 2. преображенный, но земной мир, где страдают несчастные люди.
- Самое страшное здесь – **безнадежность: «Оставь надежду всяк сюда входящий»** - надпись над вратами.

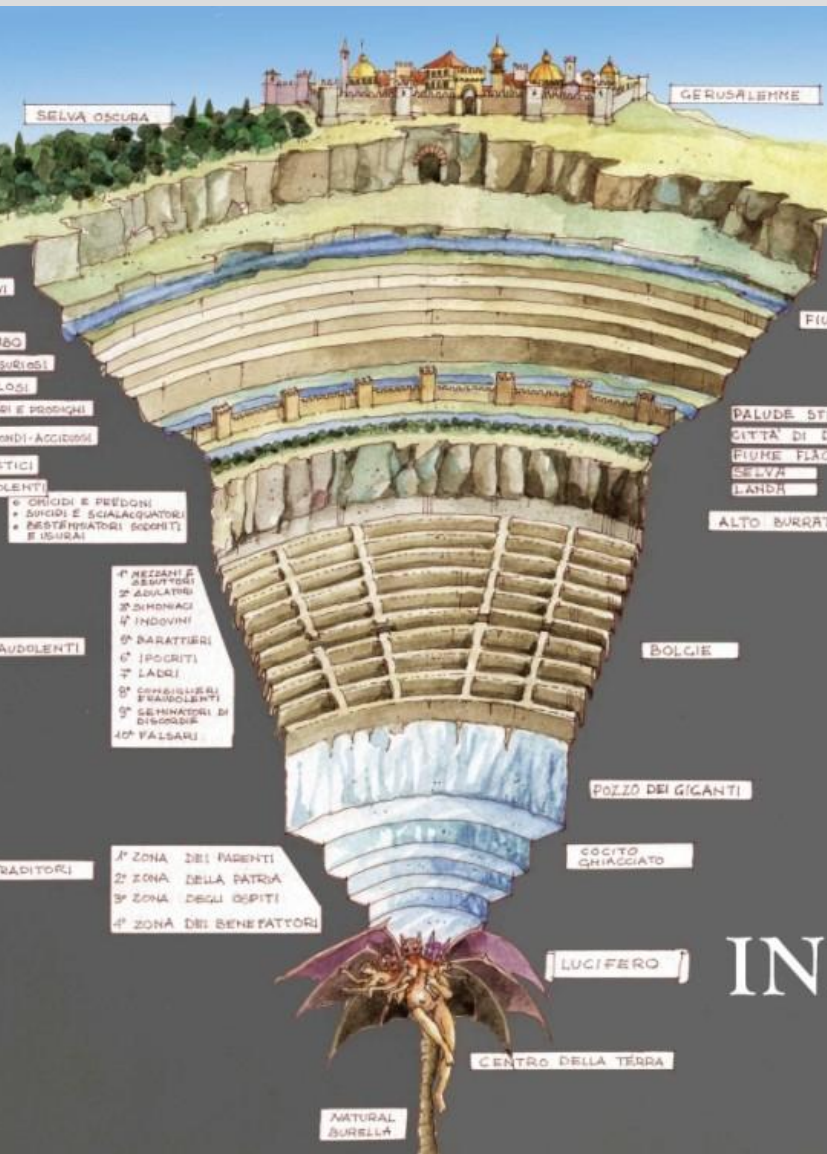
*Я, прочитав над входом в вышине
Такие знаки сумрачного цвета,
Сказал «учитель, их смысл страшен
мне»
Он прозорливый, отвечал на это:
Здесь нужно, чтоб душа была тверда.*

«Божественная комедия»: Ад

- концепция мироздания, на основе космографии Птолемея
 - Следуя традиционной схеме, Данте изображает **Ад** огромной воронкой, уходящей к центру земли, которая разделена на **9 концентрических кругов**

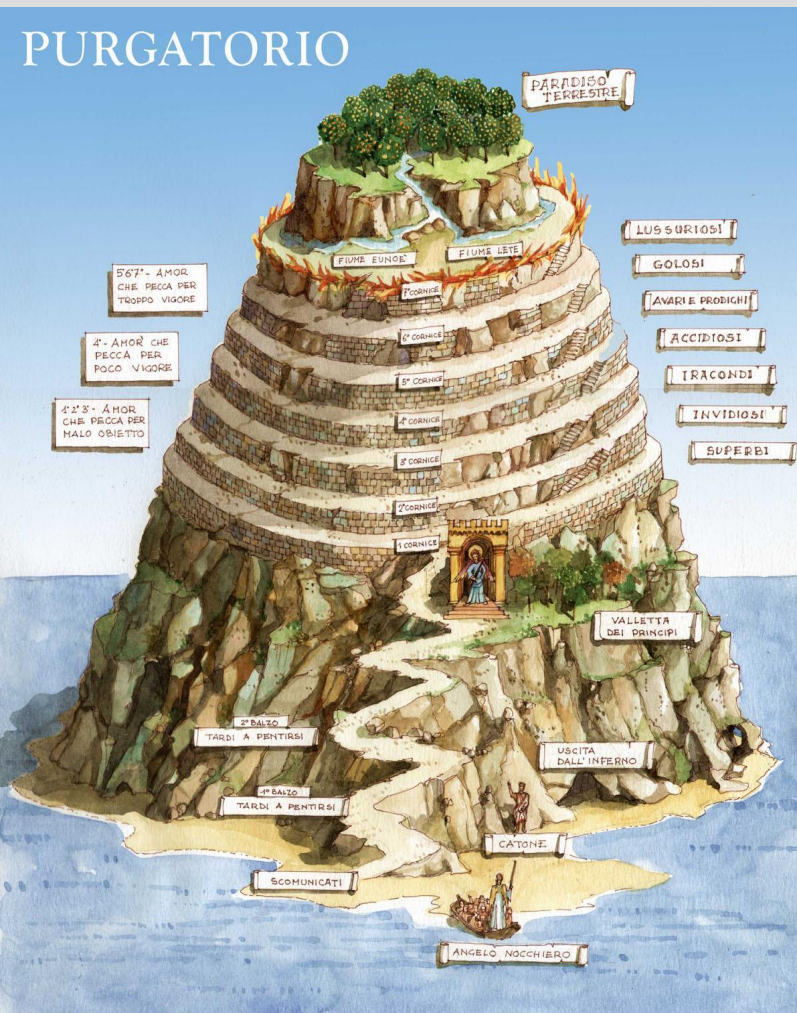

«Божественная комедия»: Ад

- Ад - место наказания для нераскаявшихся грешников:
- 1-й круг – язычники
 - 2 – сладострастники
 - 3 – чревоугодники
 - 4 – стяжатели
 - 5 – гневные
 - 6 – еретики
 - 7 – насильники
 - 8 – (10 рвов/поясов) обманщики
 - 9 – (4 пояса) – изменники, Данте считал измену самым тяжким грехом; дно мирового колодца - ледяное озеро Кацит

Чистилище, Рай

- **Чистилище** – окруженная морем гора с 7-ю уступами, на ее плоской вершине расположен земной Рай.
- Еще выше расположен небесный Рай, в котором насчитывается 10 небес.
- Эмпирей – 10-е небо, где душа наслаждается лицезрением Господа.
- Чем выше небесная сфера, тем совершеннее души блаженный, населяющих ее.

Таблица «Ад» («Б.К.») Данте

№ круга	Грех и способ наказания	Миф. существа (охранник, проводатый)	Грешники, их истории	ТОПОНИМЫ