

Итальянская рыцарская поэма эпохи Возрождения

Лекция

Флоренция. XV век

- Культура Кватроченто
- Диктатура Медичи во Флоренции.
Меценаты
- Джованни Медичи (с 1413 г. банкир папского двора)
- Козимо Медичи
- Лоренцо Медичи (Великолепный – Il magnifico)

Лоренцо Великолепный (1448 – 1492)

- Расцвет искусств и литературы, карнавалы
- Кружок Лоренцо Великолепного
- Лоренцо – «Карнавальные песни»:

Бурно молодость резвится

В вечном вихре и круженье.

Веселей лови мгновенье!

Кто ж за завтра поручится? (Триумф Вакха и Ариадны)

Анджело Полициано

- Автор первой гуманистической драмы – «Сказание об Орфее» (1474)
- Мифологический сюжет и форма средневекового «священного действия»
- Орфей – символ победы искусства над силами хаоса. Но эти силы вновь берут верх: Орфея разрывают вакханки

Луиджи Пульчи (1432 – 1484)

- Лоренцо Медичи спас его семью от разорения, взял к себе на службу
- Комическая поэма «Морганте» (Моргант) (1483)
- Образец – народная поэма (поэма кантасториев)
- Среди сюжетов – сказания о подвигах полководцев Карла Великого (каролингский цикл). Проникли из Франции в Италию

Поэмы кантасториев (итальянских народных певцов)

- Популярный герой – Роланд (Орландо)
- Его двоюродный брат – Ринальдо
- Оба – из рода Кьяромонте
- Род Кьяромонте враждует с родом Маганца (Гано – Ганелон)
- Пульчи опирается на два источника: поэмы «Орландо» (вражда родов) и «Стихотворная Испания» (описание Ронсевальской битвы)
- Использует народную строфу – октаву (abababcc)

Отличия поэзии кантасториев от французского эпоса

- Смешение эпических и романских черт в поэмах кантасториев (обилие приключенческих эпизодов, в которых герои действуют как рыцари-одиночки, любовные мотивы). Ринальдо – любитель женщин
- Смешение трагического и комического
- Слабый, вздорный характер Карла, его зависть к славе Роланда и Ринальдо
- Роль Гано как клеветника

Сюжетная схема «Морганта»

Пульчи

- Завязка: клевета Гано. Роланд покидает двор
- Приключения Роланда как рыцаря-одиночки: победа над великаном Моргантом.
- Недолгое возвращение (по инициативе Ринальдо), спасение Карла от неверных и новая отлучка.
- Разделение сюжетных линий Роланда, Ринальдо, Морганта.
- Роланд – на Востоке, Ринальдо свергает Карла, но возвращает ему трон, спасает Роланда из плена. Моргант встречает достойного спутника Маргутта (карликового великана). Их приключения, смерть одного и другого (обезьяна, рак).

Сюжетная схема (продолжение)

- Новые козни Гано: сговор с Марсилием и нападение сарацин на войско Роланда в Ронсевальском ущелье
- Ринальдо спешит на помощь, оседлав дьявола Астарота
- Гибель героев
- Месть Ринальдо и Карла. Архиепископ Турпин вешает Марсилию в Сарагосе, в Париже пытаются и четвертуют Гано
- Смерть Карла

Жанр

- Комическая рыцарская поэма с элементами бурлеска
- Бурлеск – описание высокого предмета низким стилем и наоборот: низкого предмета – высоким стилем
- Снижение высокого пафоса средневековых поэм. Ср.: Оливье бьет мавров древком копья («Песнь о Роланде»), Моргант – языком от колокола
- Широко используется гротеск – вид художественной образности, основанный на причудливом и контрастном сочетании реального и фантастического

Гротеск

- Св. Петр обливается потом, открывая и закрывая ворота рая, и глохнет от пения ангелов, приветствующих павших воинов
- Архангел Гавриил рассказывает Роланду новости с того света о попавших туда ранее Морганте и Маругутте
- Укус рака в пятку – гротескная аналогия с Ахиллом

Особенности трактовки рыцарской темы, влияния

- Трезвый взгляд горожанина, юмористическое недоверие к баснословным подвигам героев
- Образы Морганта и Маргутта, гротеск Пульчи – все это оказало влияние на Рабле – автора «Гаргантюа и Пантагрюэля»

Культурные традиции Феррары

- Одновременно – культурный расцвет в Феррарском герцогстве
- Герцоги д'Эсте – древний аристократический род, покровители литературы и искусства
- Поддерживали гуманистов, но сами любили рыцарские романы
- Культ возрожденного рыцарства

Маттео Боярдо (1334 или 1341 – 1494)

- Граф, дипломат, гуманист – знаток латыни и греческого, знал также французскую литературу
- Незаконченная поэма «Влюбленный Роланд» - центральное произведение
- Песни 1-2 опубликованы в 1484
- 3-я (незаконченная) – после смерти автора
- Вместо плебейской буффонады Пульчи – утонченная аристократическая ирония. Грубая буффонда лишь в начале (драка в лагере Карла).

Маттео Мария Боярдо, граф ди Скандьяно

Портрет Боярдо

«Влюбленный Роланд»

- Героические подвиги во славу родины и веры уравновешены рыцарскими подвигами во имя любви к прекрасной Анжелике (китайской царевне)
- Анжелика, дочь Галафрона, появляется при дворе Карла и просит о помощи в войне с царем Татарики Агриканом
- Пленяет все войско Карла
- Роланд устремляется на помощь, побеждает Агрикана, снимает осаду с Альбраки (столицы Катая)

Особенности трактовки сюжета

- Сюжетная схема поэмы кантасториев
- Роль Гано в сюжете невелика («мелкие пакости»). Вместо него сумятицу в христианское войско вносит Анжелика
- Ирония сюжета: рыцари так увлекаются любовью и поединками с феями, великанами и т.п., что «забывают» вернуться в лагерь Карла даже тогда, когда королю грозит опасность. Астольфо в роли «случайного» спасителя (волшебное копье)

Роланд и Ринальдо

- Меняются традиционными характеристиками
- Роланд превращается в пылкого влюбленного
- Ринальдо, испив воды из «источника Ненависти», из «бабника» превращается в женоненавистника и бежит от Анжелики

Рыцарский идеал и идеал гуманистический

- «Влюбленные синьоры и кавалеры»
- Тема – «доблесть, которая цвела древле» и которая возрождается ныне, когда «отступила зимняя стужа варварских веков»
- Боярдо соединяет рыцарский идеал с гуманистическим, «гуманизирует» образы рыцарей

Античные мотивы и образы

- Свидетельство гуманистической образованности автора
- Роланд встречается со сфинксом (загадка Эдипа), сиреной, лестригонами (питаются человеческим мясом), одноглазым великаном и т. п.
- Сарацинский герой Руджеро: новый Ахилл

Образ Руджеро

- Сын христианина, воспитанный мусульманами
- Его воспитатель – могучий волшебник Атлант, предсказывает его судьбу (либо воинская слава и ранняя смерть – либо долгая жизнь в неизвестности). Пытается уберечь его от участия в войне с Карлом.
- Африканский царь Аграмант устраивает перед замком рыцарский турнир и выманивает Руджеро

Значение образа Руджеро

- По замыслу он должен в дальнейшем жениться на христианке Брадаманте и стать родоначальником герцогского рода д'Эсте
- Форма комплимента покровителям
- Образ, соединяющий героическое прошлое и современность, возрождающую золотой век гуманизма и рыцарства

Незавершенность поэмы

- Вторжение в Италию «варваров» (французских войск), начало «итальянских войн» между Германией и Францией
- Поэма осталась незаконченной, но в ней рассыпаны «предсказания» будущего развития событий
- Первая попытка продолжения – в 1505 г. Никколо дельи Агостини выпустил 4-ю песнь поэмы.
- Продолжение, ставшее самостоятельной поэмой - поэма Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд»

Лодовико Ариосто (1477 – 1533)

- Итальянский поэт, драматург. Представитель «Высокого Возрождения»
- Родился в г. Реджо. Отец – на придворной службе у герцога Феррары, комендант крепости в Реджо
- Рано познакомился с придворной жизнью, участвовал в постановках придворного театра, изучал право в Феррарском университете

Ариосто (портреты)

Биография (окончание)

- 1500 – потерял отца, стал главой семьи, пошел на придворную службу.
- 15 лет – при кардинале Ипполито, затем – при герцоге Альфонсо I д'Эсте (клирик).
- Сложные отношения с покровителями. Дипломатические поручения. Должность комиссара в Гарфаньяне.
- Двое незаконных детей. Тайный брак с Алессандрой Бенуччи

Творчество

- Латинские и итальянские стихи
- 5 комедий
- Ариосто – создатель жанра итальянской «ученой» комедии (на основе латинских источников, но на материале современной жизни). «Комедия о сундуке» - первая. «Подмененные» - одна из самых знаменитых (мотив подмены слуги хозяином и наоборот). Использование сюжетных мотивов итальянской новеллы – обогащение жанра

«Неистовый Роланд». История создания

- Главное произведение Ариосто
- Символ «Высокого Возрождения» в литературе. Редкая гармония стиля. «Золотая октава»
- К работе над поэмой приступил ок. 1505
- 3 редакции
- 1516 – I издание (40 песен)
- 1521 – II издание (тот же объем, более тщательная стилистическая отделка)
- 1532 – III издание (увеличение объема за счет разработки побочных сюжетных линий, 6 новых песен). Финал прежний – свадьба Руджеро и Брадаманты

Повествовательная свобода

- Эпос – строгое линейное развитие сюжета (обычно)
- Средневековый роман – сюжетный «хаос», нагромождение эпизодов
- Ариосто берет за образец роман, «играет» с хаосом сюжетных форм
- Множество переплетающихся сюжетных линий, вставные новеллы, ок. 200 персонажей
- «Брошенные» линии иногда подхватываются через 20 песен (Феррау и утонувший шлем)

Ариосто и Боярдо

- Впечатление хаоса подчеркивается тем, что поэма не имеет «собственного» начала, но подхватывает оборванные сюжетные линии «Влюбленного Роланда» Боярдо
- Хаос – мнимый (иллюзия). Автор контролирует все перипетии сюжета

Основа сюжета

- Последние события «Влюбленного Роланда»: войско французов терпит поражение под Монтальбаном – хаос в лагере. Анжелика, обещанная в жены самому храброму воину, бежит.
- Начало «Неистового Роланда»: Анжелика бежит, за нею – Роланд; за конем – Ринальдо и т.п.
- Основная часть – приключения Роланда и Ринальдо вне театра военных действий. Ревность и безумие Роланда.
- Заключение: исцеление Роланда и разгром войск Агрикана. Переход Руджеро в христианство, свадьба с Брадамантой

Основные сюжетные линии

- Линия Анжелики:
- 1 этап – бегство от навязчивых поклонников (Ринальдо, Сакрипант, отшельник, пираты, Руджеро, Роланд и т.п.)
- 2 этап (пасторальный) – любовь к сарацинскому воину Медоро «О граф Орландо, о царь Черкесский, какой вам прок от вашей несравненной доблести?»
- 3 – последняя встреча с безумным Роландом (снижение образа)

Брадаманта – противоположность Анжелике

- Девушка-воин
- Видит Руджеро и влюбляется в него, вызволяет героя из всяческих ловушек (дворец миражей Атланта, волшебный сад феи Альчины)
- Перелом и новая функция: несчастная невеста. Тирания родителей (принц Леон)
- Финал - брак

Линия Роланда

- И здесь есть свой перелом
- 1 этап – рыцарский (8 песня – покидает лагерь, 2 года приключений). Помощь жертвам насилия и предательства, плен во дворце миражей
- Кризис – «измена» Анжелики: неверие, гнев, безумие

Вольный перевод А.С.Пушкина (1826)

Граф точно так, как по-латыни,
Знал по-арабски; он не раз
Спасался тем от злых проказ,
Но от беды не спасся ныне!
Два, три раза, и пять, и шесть
Он хочет надпись перечесть;
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того, что есть.

Перевод А.С. Пушкина

Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска,
Как бы холодная рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И, наконец, на свой позор
Вперил он равнодушный взор.

Перевод А.С. Пушкина

Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет;
Ах, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной!
На грудь опершись бородой,
Склонив чело, убитый, бледный,
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.

Безумие Роланда

- «Безмерность» в любви и горе – безумие
- Крушит все на своем пути, теряет человеческий облик, пока ему не возвращает разум (в склянке) Астольфо
- Заключительный – эпический этап развития образа.
- Роланд становится тем героем, которого мы знаем по эпическому преданию: завершает разгром мавров, убивает Градассо и Аграманта, приветствует Руджеро

Ринальдо

- Сюжетный двойник Роланда, но лишен масштаба его личности
- Преследует сбежавшего коня, переключается на Анжелику, возвращается в лагерь, спасает Карла, собирает подмогу в Англии, под конец – уступает исцелившемуся Роланду честь разгрома мавров
- Радуетя вернувшемуся коню

Астольфо

- У предшественников: трус, шут, безбожник, дон жуан
- У Ариосто: рыцарь-шут, ставший спасителем христианства; приобретает некоторую утонченность
- Любимец фей (волшебные предметы)
- Преследуя гарпий, попадает за ними в ад, на крылатом коне поднимается в земной рай и на луну, где находятся вещи, потерянные на земле. Возвращает разум Роланду
- Интеллектуальная пародия на Божественную комедию

Руджеро

- Начало: «спасаемый» герой
- Перелом: герой, стоящий перед нравственным выбором (христианство и верность Агрикану; любовь к Брадаманте и благодарность Леону)
- Его направляет рука свыше

В каждой линии - перелом

- Изменение перспективы, жанровый сдвиг (от романа к эпосу в линии Роланда, от романа к пасторали – в линии Анжелики и т.п.)
- Изменение степени эмоциональной увлеченности (герои то захватывают нас своей судьбой и переживаниями, то отдаляются, как марионетки)
- Ирония – средство художественной организации повествования
- Иронического снижения не может избежать ни один герой

Сюжетный потенциал

- Поэма – настоящая «сюжетная вселенная»
- Сюжетный потенциал неисчерпаем
- Каждая вставная новелла теоретически может быть развернута в самостоятельную сюжетную линию

Ариосто и литературная теория XVI века

- Широкий диапазон мнений: от отрицания (неправильный жанр) до восхваления поэмы как «современного» аналога эпоса
- Спор с Ариосто в поэме поэта позднего Возрождения Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (усиление «эпичности», серьезная тема – крестовый поход, превосходство долга над страстью, резкие контрасты высокого и низкого, духа и плоти – маньеристский стиль)

Итальянская рыцарская поэма и европейская литература

- Комический рыцарский эпос и роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
- Сервантес (пародия на рыцарские романы в «Дон Кихоте»)
- Галантно-героические романы XVII века
- Галантно-эротическая поэзия XVIII века (рококо)
- А.С.Пушкин «Руслан и Людмила», переложение отрывка поэмы Ариосто, октава («Осень», «Домик в Коломне»)