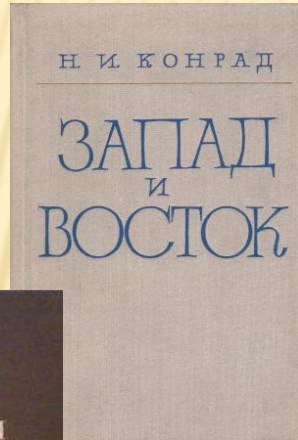
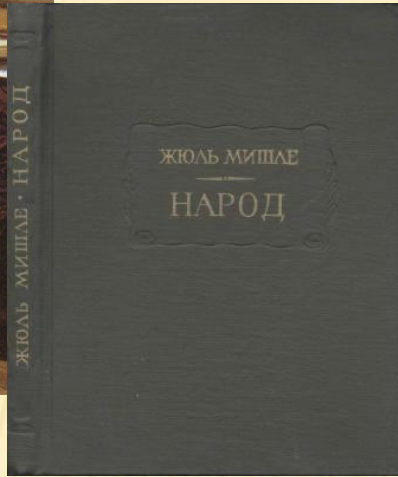
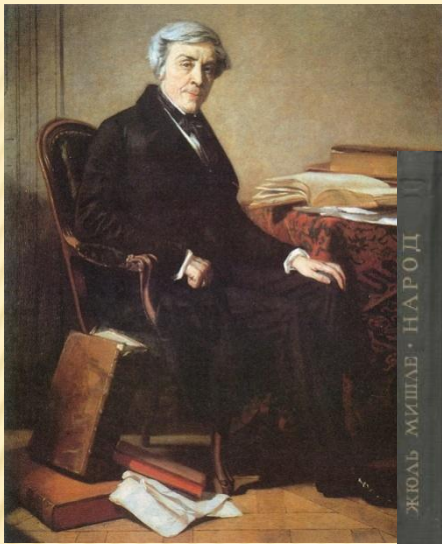

ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Возрождение, Ренессанс

(фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*; от *re* - снова и *nasci* - рождённый)

Возрождение – это «открытие мира и человека» (Жюль Мишле, 1798-1874, французский историк и публицист, автор термина «Ренессанс»).

Понятие **Возрождение** определяется соотношением **«старого» и «нового»**.

Возрождение – период осознания «пограничности» культуры: античность, средние века, современность.

Основные концепции Возрождения:

1. Возрождение – **специфическое западноевропейское** явление;
2. Возрождение – особый этап развития культуры всех народов, т.е. это концепция **«внееевропейских Ренессансов»** – **«всемирного Возрождения»** (Николай Иосифович Конрад, 1891-1970, востоковед, академик АН СССР, председатель редколлегии серии «Литературные памятники», награжден орденом Восходящего солнца 2-й степени)

Важные аспекты проблемы Возрождения:

- Ренессансное «возвращение к античности»;
- соотношение культур Востока и Запада;
- отношение Возрождения к Средневековью и Новому времени;
- социально-культурная сущность Реформации.

Традиционная периодизация Возрождения:

Проторенессанс – конец 13-14 вв.

Раннее Возрождение – 15 в.

Высокое Возрождение – 90-ые гг. 15 в. - первая треть 16 в.

Позднее Возрождение – 2-ая пол. 16 в.

Дученто – итал. *Duecento* – двести. итальянское название XIII в.

Треченто – итал. *Trecento* – триста – итальянское название XIV в.

Кватроченто – итал. *Quattrocento* – четыреста – итальянское название XV в.

Чинквеченто – итал. *Cinquecento* – пятьсот – итальянское название 16 в.

Классической страной Возрождения считается Италия.

Основа культуры Возрождения –

творческий труд ремесленника.

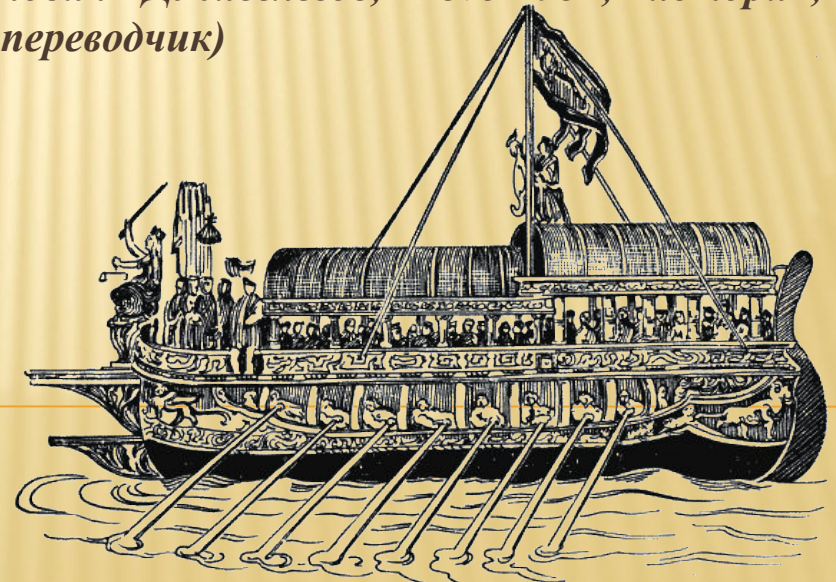
Это общая черта для культуры Возрождения и античности.

Основные «маршруты» культуры на пути к Новому времени :

- от Реформации к христианству;
- от монархического типа культуры к республиканскому;
- от ручного труда ремесленника к механизированному промышленному производству.

«Лаборатория культуры Возрождения – город»

(Алексей Карпович Дживелегов, 1875-1952, историк, искусствовед, переводчик)

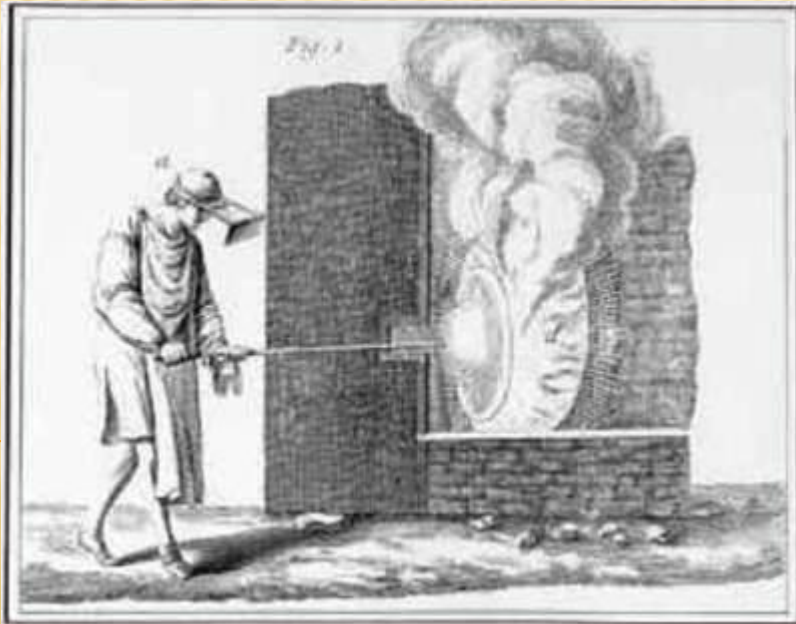

Исключительное значение – **изобретение часов;**
стекла;
книгопечатания.

Характерная черта Возрождения – возможность взглянуть на общественный строй «в антитезе реального и идеального». Художественно-образной формой политической идеологии стала в период Возрождения **утопия** .

«Ренессанс есть **не только возрождение античности**, но прежде всего поворот от религиозно-космических воззрений к гуманистическим, **освобождение человека от небесной иерархии**, промежуточной и подчинённой частицей которой он был до того, и **утверждение его самостоятельной и активной силой мира**» (Иеремия Исаевич Иоффе, 1891-1947)

Наследие средневековой культуры:

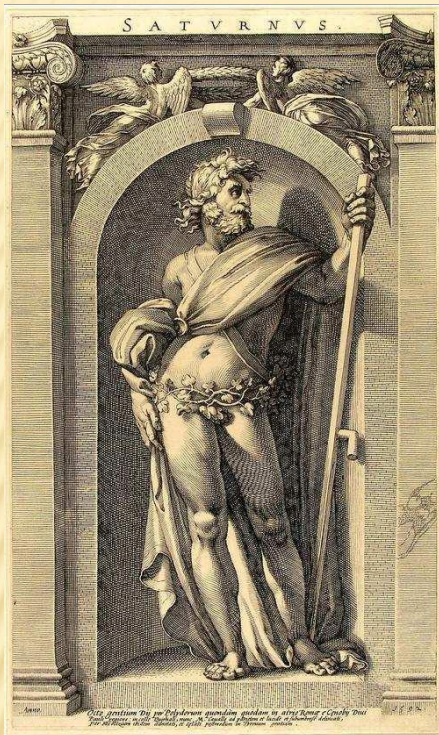
-развитая и упорядоченная **цеховая система**, в рамках которой протекает профессионализированная художественная деятельность;

-широкая и многообразная сфера **непрофессионального искусства**.

Для формирования **новой модели художника** исходным и осознанным стал «**интеллектуальный мир ренессансного художника**» (Леонид Михайлович Баткин, 1932).

Новый идеал художника уже не допускал ремесленного отношения к делу, а **требовал чистого, божественного, творчества** – без образца.

Покровительство Меркурия (бога ремёсел) сменилось **покровительством Сатурна** (рождённые под знаком Сатурна обладали «**меланхолическим безумием**») (Борис Моисеевич Бернштейн, 1924-2015, эстонский искусствовед).

Новая иерархия деятельности:

- служба по обязанности (**negotium**)
- досуг (**otium**).

Институт меценатства и патроната.

Эталон меценатства –

деятельность, мотивированная **ДОЛГОМ** перед самим искусством (Б.М.Бернштейн).

Изменение критериев оплаты труда:

не за количество выполненных заказов, а за **качество** работы.

Отсюда -

-идея свободы художника;

-высокий статус уникальности мастера.

Формирование **богемного** типа поведения.

Изменение институционального **статуса литературы:**

литературный труд – **«высокий досуг»**, вознаграждаемый не гонораром, а должностями и дарами.

Сущностное качество Возрождения – переход от традиционализма, основанного на мифологическом сознании, к **лично-креативному** сознанию.

Познавательный потенциал ренессансной культуры – **научное изучение природы.**

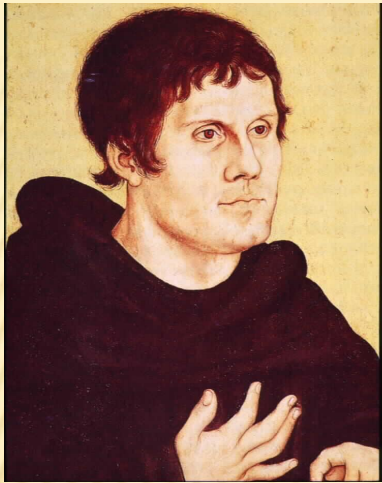
Лидер научной мысли – **естествознание.**

В качестве «контрагента» науки церковь создала **инквизицию.**

Ценностное сознание ренессансной культуры – **гуманизм.** Масштаб демократизации культуры позволяет считать Возрождение «**культурной революцией**».

Реформация (*reformatio* – преобразование) – общественно-политическое и религиозно-идеологическое движение в Западной и Центральной Европе 16 века.

Направлено на реформу католического учения.

Один из важных принципов – «**оправдание одной верой**»:

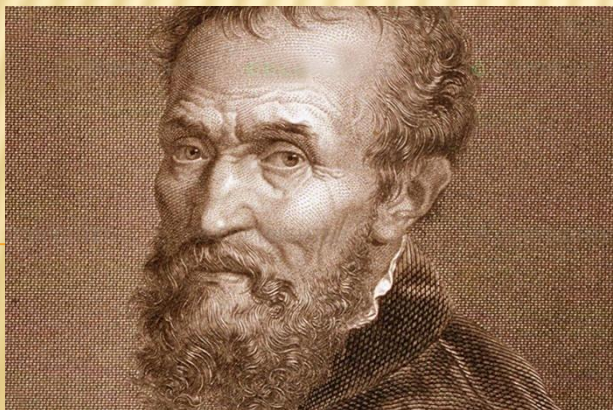
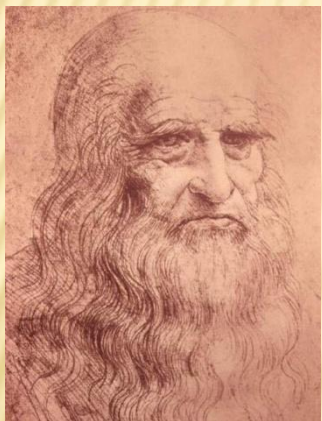
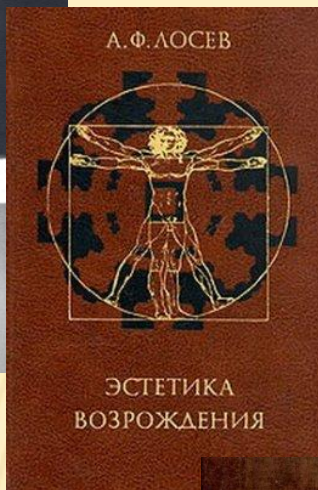
человека спасет не строгое выполнение церковных обрядов, а внутренний Божий дар — вера.

Началась в Германии в **1517** г. с выступления **Мартина Лютера**.

Идеи Реформации дали толчок к формированию **протестантизма** в **форме лютеранства, кальвинизма** и др.

«**Титанизм**» ренессансных образов.

Проблема титанизма и его «**оборотной стороны**» (А.Ф.Лосев «*Эстетика Возрождения*», 1978)

Великие ренессансные темы:

- гуманизм и религия;
- античное наследие и его метаморфозы;
- человек и природа;
- метафизика света;
- урбанистическая цивилизация и сельское уединение; - пасторальный миф и городская культура;
- «сады земных наслаждений»;
- «отрады музыки и пения».

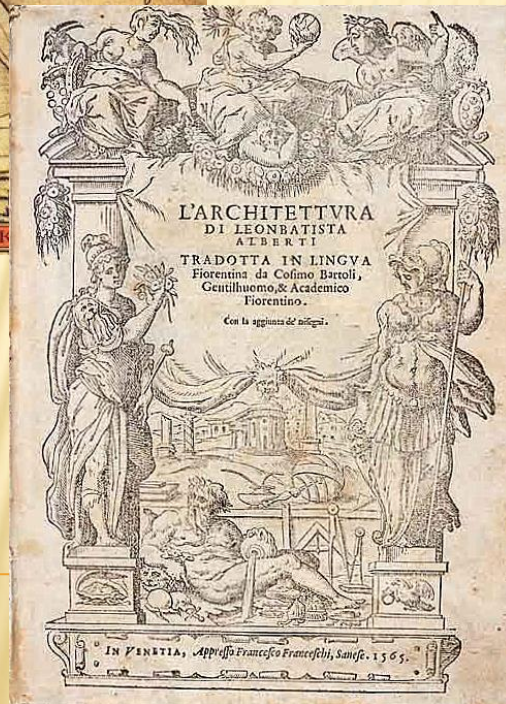
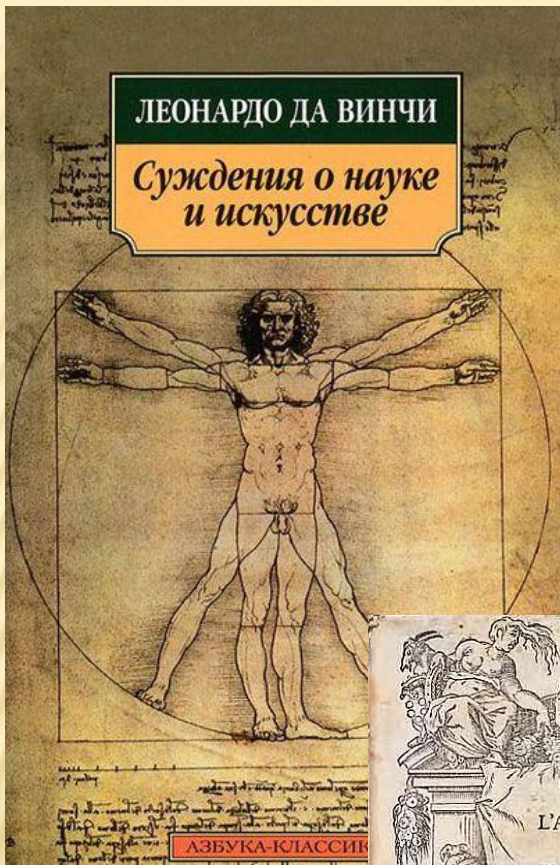
Каждый вид искусства получает официальное **морфологическое «гражданство»** и предстаёт в своей реальной, живой, чувственной определённости.

На смену **акустической ориентации** религиозной культуры Средневековья пришла **оптическая ориентация** Возрождения (М.С.Каган).

Отличительная черта жанровой картины Возрождения – не дифференциация, а **интеграция жанров** – «аморфность, синкретизм, невыявленность жанровых демаркаций» (М.С.Каган)

Характерная черта эстетической мысли – её практическая направленность.

Возрожденческая эстетика, как и античная, проповедует подражание природе, но на первом месте – не природа, а художник.

В художнике больше всего ценятся

- техническое мастерство;
- профессиональная самостоятельность;
- учённость и специальные навыки;
- острый художественный взгляд на вещи;
- умение создать живое произведение искусства.

ЛИТЕРАТУРА ИТАЛИИ

Наиболее ранняя из всех европейских ренессансных литератур.

ДАНТЕ Алигьери (1265-1321)

- итальянский поэт, мыслитель, богослов, политический деятель, основоположник литературного итальянского языка.

По словам А.С.Пушкина, «суровый Дант».

Поэма «Новая жизнь» - первая в истории литературы автобиографическая история. Поэма составлена из стихотворений и прозаического рассказа-комментария.

Основная тема - любовь к Беатриче.

Первый раз Данте увидел Беатриче, когда ему было 9 лет, а ей – 8. Спустя 9 лет он снова встретил ее уже замужней женщиной и влюбился. Беатриче умерла в 24 года, но навсегда осталась для Данте единственной любовью.

Данте и Беатриче стали символом чистой любви, как **Тристан и Изольда**, **Ромео и Джульетта**.

1.С.Боттичелли. Портрет Данте.

2.Генри Холлидей. Данте и Беатриче. 1883.

VITA NOVA

Поэма Данте «Новая жизнь» связана с формированием **«Сладостного нового стиля»** (**dolce stil nuovo**, «стильновизм»).

Это поэтическая школа, зародившаяся в Болонье и оформившаяся во Флоренции в конце XIII в. Данте говорил о «сладостных стихах» в трактатах «Пира», а затем дал сжатое определение «сладостного нового стиля» в «Чистилище».

Новым в поэзии «стильновизма» были прежде всего поэтика и художественный стиль.

Поэты этой школы создали поэтический язык, во многом подготовивший **volgare illustre** – итальянский язык «Божественной Комедии».

Представители «сладостного нового стиля»:

Гвидо Гвиницелли (1230 или 1240-1274) – первый крупный поэт, творчество которого тяготеет к Новому времени;

Гвидо Кавальканти (ок. 1260—1300), которого Данте назвал в «Новой жизни» своим «первым другом».

Памятник Данте во Флоренции

«Новая жизнь» Данте — произведение композиционно продуманное и внутренне чрезвычайно целостное.

В нем есть **четкий план, «сюжет» и даже движение «сюжета»**.

Построение книги определенным образом связано с **числом 9**, которое будет играть большую организующую роль также в «Божественной Комедии».

Симметрия и «магия числа» унаследованы «Новой жизнью» от средневековых представлений об уравновешенности и замкнутости художественного произведения.

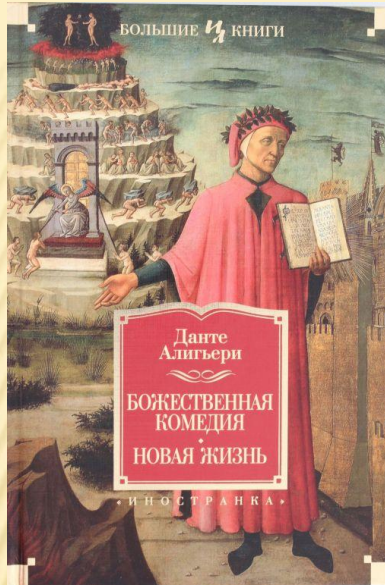
Главная тема — мучительные противоречия безответной любви.

Смерть Беатриче изображена как космическая катастрофа, затрагивающая все человечество.

Стиль Данте приобретает **интонации библейских пророков**.

Данте вплотную подходит к гуманистической идеологии эпохи Возрождения.

Гуманисты сделали предметом эстетического познания земного человека и земную действительность.

Законы поэтического творчества совпадают с законами, по которым сотворен мир абсолютных идей.

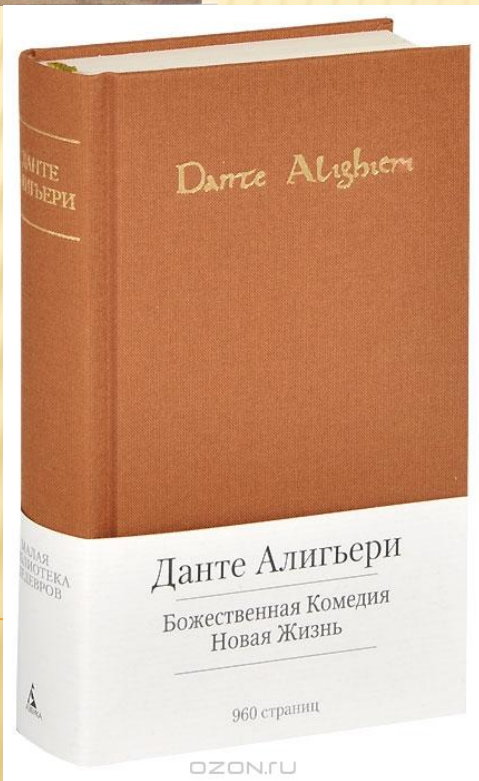
Законы эти — законы любви.

В «Рае» сказано:

*Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает...*

Любовь «движет солнце и светила» («Рай»).

А истинный поэт творит свои создания, движимый любовью, под диктовку любви («Чистилище»).

Э.Делакруа.

Данте и Вергилий в Аду.

1822, Париж, Лувр

«Божественная комедия» - величайший памятник итальянской и мировой литературы; средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний.

Жанр произведения – **поэма**.

Комедией **в то время** называли поэтическое произведение

1) в котором устрашающее начало и благополучный конец;

2) которое написано на родном языке, а не на латыни.

«**Божественной**» поэму назвал позже итальянский писатель **Боккаччо**.

В «Божественной комедии» три части:

Ад, Чистилище, Рай.

Поэма начинается с того, что поэт заблудился в лесу, на него напали дикие звери: рысь (**чувственность**), лев (**властолюбие**) и волчица (**жадность**).

Является **древнеримский поэт Вергилий** и спасает его.

Вергилий предлагает Данте совершить **путешествие в загробный мир** и говорит, что его послала **Беатриче**.

*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 несусу!..*

АД

Ад имеет вид огромной воронки, состоящей из 9 кругов.

1 круг (лимб – *рубеж, край*) – души добрых язычников, которые приблизились к познанию истинного Бога: **Гомер, Сократ, Аристотель** и др.

2 круг - души людей, которые при жизни были во власти большой страсти. Этот круг охраняет **Минос** – легендарный царь главного города Древнего Крита - Кнос. Он изображен в виде демона со змеиным хвостом. Он обвивает новую душу хвостом и указывает ей, в каком кругу она будет пребывать. Здесь рассказана история **Паоло и Франческа**. Франческа да Римини – историческое лицо, она – знатная дама, была замужем, но полюбила младшего брата мужа. Застав влюбленных вместе, муж заколол обоих.

3 круг – души тех, кто много ест - **обжоры**. У входа находится **пес Цербер** с тремя головами. Здесь постоянно идет дождь, и души купаются в грязи.

4 круг - души **скупцов (жадные) и расточителей (много и бессмысленно тратят деньги)**. Охраняет их великан **Плутос** – бог богатства.

5 круг - души **лентяев, завистников** и тех, кем овладел гнев.

6 круг - те, кто **нарушают заповеди Бога** - еретики. Круг находится у подножья города Дита. Стерегут его **Фурии** (богини мести).

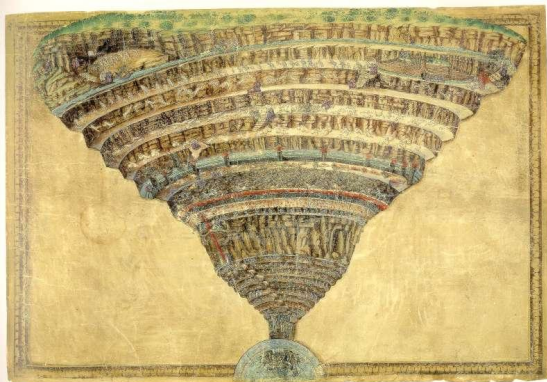
7 круг предназначен для **самоубийц, ростовщиков** (те, кто дает в долг под проценты), **убийц**. К душам убийц прилетали **Гарпии** (полуженщины, полуптицы) и клевали их, причиняя страшную боль.

8 круг - души **нечестных людей, соблазнительей, воров**.

9 круг - для самых ужасных преступников – **предателей (Иуда и др.)**. В центре - **властелин загробного мира Люцифер** (предавший Бога), **Брут** (предавший Цезаря) и др. У Люцифера три пасти и он грызет ими предателей. Здесь находится ледяное озеро, в которое вмерзли всем телом те, кто предал своих родных.

Описанием страшного вида Люцифера заканчивается последняя песнь первой части поэмы.

Подробнее: <http://drunkcow.net/interesnoe/3095-9-krugov-ada-po-dante.html>

1. С. Боттичелли.

Иллюстрации к
«Божественной комедии»

Данте. Ад.

2. Г. Россетти.

Паоло и Франческа.

Come uedeete laltro che degnina
io direi ancho ma io temo chello
no si apparechi agraetar mi la tigna

Приамо делла Кверча, 15 в.
Вергилий и Данте в Чистилище.

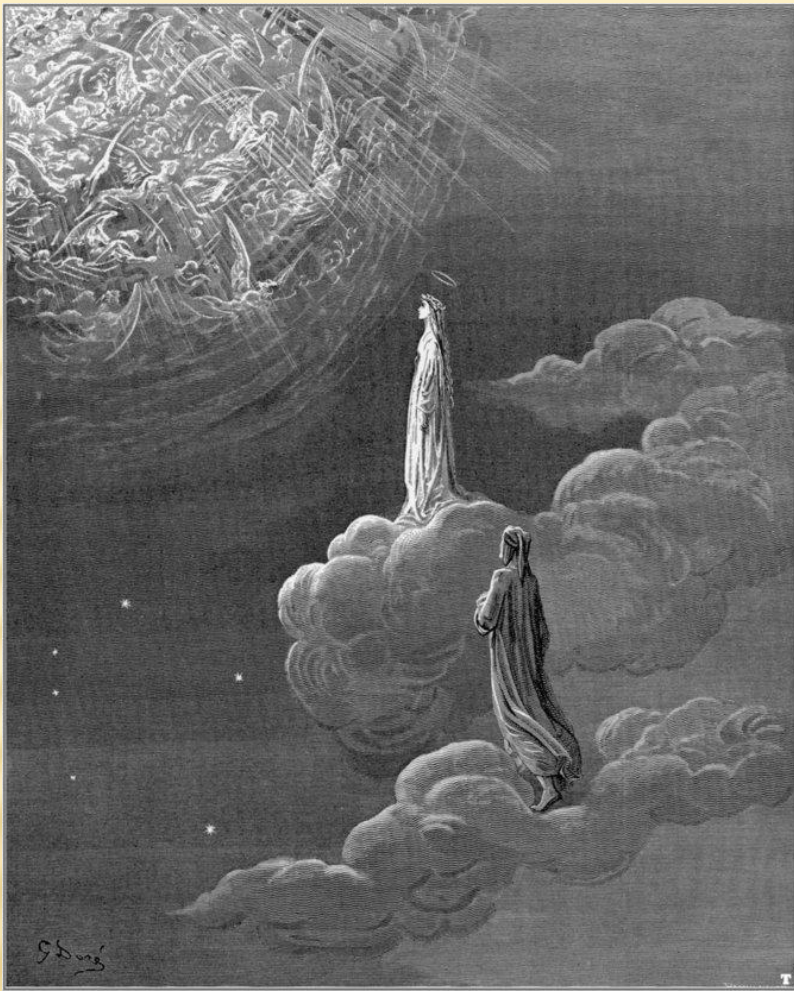
ЧИСТИЛИЩЕ

Часть загробного мира, куда попадают души тех, кто успел покаяться в грехах.

Они смогут попасть в Рай, когда «отбудут срок» в Чистилище. Чистилище находится на середине окружённого океаном острова. Как и Ад, оно состоит из ряда кругов.

Охраняет Чистилище ангел. Он впускает Данте в первый круг чистилища и рисует у него на лбу 7 букв Р (*Peccatum* – грех), то есть символ семи смертных грехов. В каждом круге ангел взмахом крыла стирает по одной букве. Вергилий доводит Данте до врат рая, но дальше сопровождать его не может, так как он язычник.

Г.Доре.

Иллюстрации к «Божественной комедии»

Данте.

Рай. Данте и Беатриче.

РАЙ

В Раю Данте сопровождает **Беатриче**.

Она сидит на колеснице, которую везет

Грифон (грифоны - крылатые существа с туловищем льва и головой орла).

Беатриче просит Данте покаяться во всех грехах и возносит его на небо.

Рай состоит из 7 сфер, которые окружают божественный центр – «**Пламенеющую Розу**».

Поднимаясь все выше и выше, Данте видит **Христа и Деву Марию, ангелов** и, наконец, перед ним раскрывается «**небесная Роза**» – место, где пребывают блаженные.

Здесь Данте приобщается к высшей благодати, достигая общения с Богом.

«Божественная комедия» Данте оказала огромное влияние на всю последующую литературу.

Франческо ПЕТРАРКА (1304-1374)

Великий лирик итальянского Возрождения.

Первый ученый-гуманист.

Родоначальник новой европейской поэзии.

«Он был первым осознавшим себя человеком Нового времени, первой ярко выраженной личностью, первым цветком индивидуализма» (А.В.Луначарский).

В апреле 1341 г. Петрарка был коронован в Капитолии в Риме как король всех образованных людей и поэтов: в присутствии большой толпы народа сенатор республики увенчал его лавровым венком. Петрарка вошел в Капитолий в королевской мантии, которую ему специально для этого случая подарил со своего плеча король Роберт Анжуйский. **Впервые в истории Европы поэту было сказано: «Ты царь...»**

С тех пор поэзия, литература, искусство надолго становятся в Европе силой, с которой вынуждены считаться даже самые кровавые самодержцы.

В XVI в. через школу петраркизма пройдут лирики Италии, Франции, Испании, Португалии, Англии, а также ряда стран славянского мира.

Петрарка

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не заметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны,
Дум золотых о ней, единой, сплав!

В поэтизации реальной, земной любви Петрарка идет дальше поэтов «сладостного нового стиля» и Данте.

Земная любовь, даже неразделенная, порождает не только печаль, но и радость, потому что **благородная влюбленность облагораживает**, потому что она позволяет человеку полнее и лучше осознать собственную ценность.

Петрарка «открыл» такое понимание любви и ввел его в европейскую поэзию.

У Данте красота, прежде чем стать атрибутом Беатриче, была атрибутом бога.

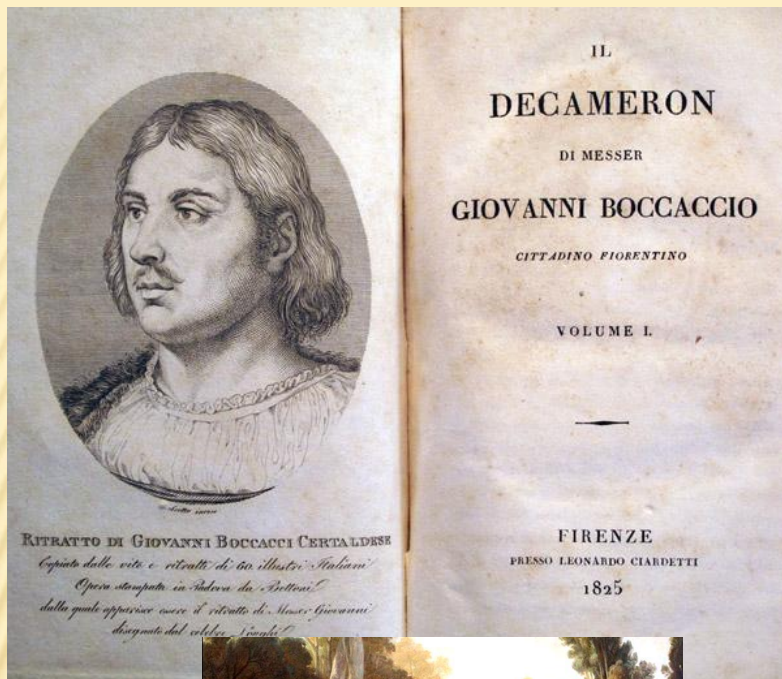
Петрарка делает ее принадлежностью человека.

«Канцоньере» - сборник лирических стихотворений, обобщение опыта, представление поэтического «я» как личности «нового человека», **«поэтическая исповедь»** (А. Н. Веселовский).

Тема всей книги — юношеская любовь, высокая, чистая, порывистая, но робкая и неразделенная.

Образ Лауры - Лаура получает жизнь от потока **реальных воспоминаний**, в котором она все время возникает как прекрасное видение и вне которого она не существует.

Джованни БОККАЧЧО (1313-1375)
Младший современник Петрарки,
выдающийся представитель
итальянского Возрождения.

**Боккаччо создал новеллу Возрождения;
зложил основы ренессансной поэтики,
эпической поэмы, пасторали и
психологического романа Нового
времени.**

Одна из характерных особенностей его
творчества – **литературный
эксперимент.**

Боккаччо экспериментировал с
народными формами средневековой
литературы, стремясь с помощью
приемов античной риторики и поэтики
поднять их до уровня большой,
«серьезной» литературы.

rocke**book**

ДЖОВАННИ БОККАЧЧО

Декамерон
Избранные новеллы

Великая победа ренессансного реализма и главная книга Боккаччо — «Декамерон» (греч. — десятиднев).

Почти сразу книга получила вульгарно-простонародное прозвище (подзаголовок) **«Принц Галеотто»** (итал. *Principe Galeotto*, букв. «Сводник»).

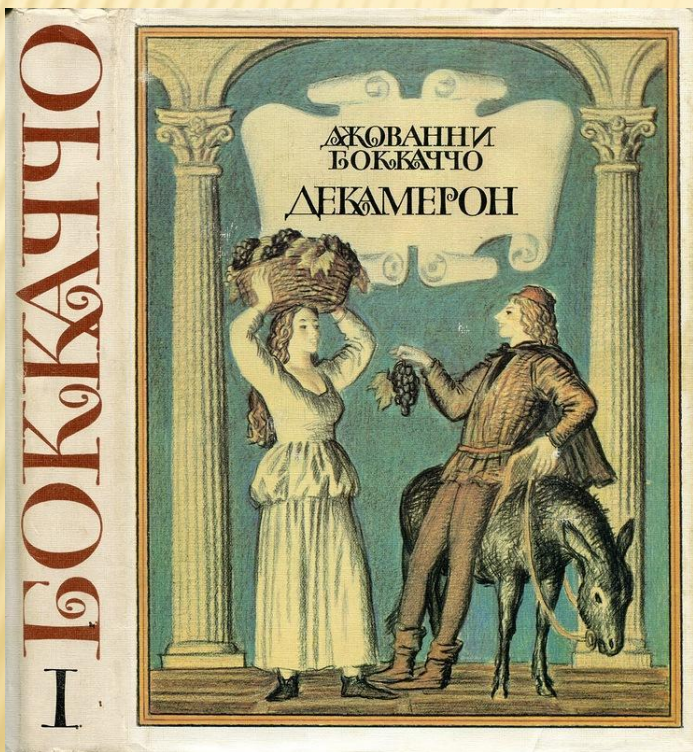
Галеото — рыцарь короля Артура, который способствовал взаимоотношениям **Джиневры и Ланцелота** и упоминается в «Божественной комедии» Данте.

Сто новелл «Декамерона» рассказываются в течение десяти дней в обществе десяти молодых людей и юных дам.

Основа стилистики и сюжетики «Декамерона» — народная, «низменная» традиция городской литературы.

В качестве сюжетного материала Боккаччо использовал анекдоты и религиозно-нравоучительные **«примеры»**.

Exempla (*exemplum*, буквально *пример*) — жанр средневековой латинской литературы
- с ярко выраженной дидактической функцией;
- возник как украшение в проповедях или рассуждениях;
- восходит к ораторской практике античности.

В «Декамероне» есть «Введение» и «Заключение автора» - **книга обрамлена авторским художественным сознанием.** Некоторые из рассказчиков носят **имена героев его прежних книг:** Филоколо, Филострато, Фьямметта. Этим подчеркивается единомыслие автора и рассказчиков. К 100 новеллам добавлена **притча**, рассказанная уже самим автором, чтобы пристыдить его недоброжелателей. Глубинный, магистральный сюжет «Декамерона» составляет **превращение молодой компании флорентийцев в принципиально новое, внутренне гармоничное, гуманистическое общество.**

Общество, созданное в «Декамероне», – это **президентская республика**, управляется она ежедневно сменяющимися королями.

Руф Игоревич Хлодовский (1923-2004)

«Декамерон»: великая книга о большой любви

Источник: <http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/italy/hlodovskij-dekameron.htm>