

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой»

Е. В. ЛУШНЕВСКАЯ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология»

Текстовое электронное издание

Новополоцк
Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой
2025

Об издании – [1](#), [2](#)

УДК 82(091)"04/15"(075.8)

Рекомендовано к изданию
методической комиссией гуманитарного факультета
в качестве электронного учебно-методического комплекса
(протокол № 5 от 29.01.2025 г.)

Кафедра мировой литературы и иностранных языков

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

доц. каф. литературно-художественной критики
Белорусского государственного университета, канд. филол. наук, доц. Н. Б. ЛЫСОВА;
кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации
УО «Полесский государственный университет»
(зав. каф., канд. филол. наук, доц. О. Ф. ЖИЛЕВИЧ)

Лушневская, Е. В.

История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 6-05-0232-04 «Романо-германская филология» / Е. В. Лушневская. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2025. – URL: <https://elib.psu.by/handle/123456789/48056>.

ISBN 978-985-531-910-9.

Содержится краткий теоретический материал и материалы семинарских занятий, подобранные в соответствии с предметно-тематическим содержанием учебной дисциплины. Раздел контроля знаний включает тесты и перечень вопросов к экзамену. Вспомогательный раздел содержит тексты для чтения.

Предназначен для студентов специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология».

На обложке: использован фрагмент картины И. Босха «Корабль дураков».

№ госрегистрации 3172544020
ISBN 978-985-531-910-9

© Лушневская Е. В., 2025
© Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой, 2025

2 – дополнительный титульный экран – производственно-технические сведения

Для создания текстового электронного издания «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения» Е. В. Лушневской использованы текстовый процессор Microsoft Word и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF.

Материалы включены в Государственный регистр информационного ресурса. Регистрационное свидетельство № 3172544020 от 03.09.2025 г.

ЛУШНЕВСКАЯ Екатерина Владимировна

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология»

Редактор *И. Н. Чапкевич*
Техническое редактирование, верстка *И. Н. Чапкевич*
Компьютерный дизайн *Отдел по связям с общественностью*

Подписано к использованию 04.09.2025.

Объем издания: 15,0 Мб. Заказ 270.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 27.05.2004.

211440, ул. Блохина, 29, г. Новополоцк,
Тел. 8 (0214) 59-95-41, 59-95-44
<http://www.psu.by>

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	7
РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	30
ТЕМА 1 ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (VIII–XI ВВ.).....	30
1.1 Источники западноевропейской литературы и её периодизация	30
1.2 Переход от Античности к Средневековью в литературе. «Каролингское Возрождение».....	31
1.3 Топосы средневековой литературы.....	33
1.4 Религиозная литература Средневековья	33
1.5 Творчество вагантов.....	34
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.....	36
ТЕМА 2 ЭПОС РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....	37
2.1 Народная поэзия.....	37
2.2 Эпос раннего Средневековья.....	38
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.....	41
ТЕСТ ПО ТЕМАМ 1 И 2	42
ТЕМА 3 ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI–XIII ВВ.)	45
3.1 Художественная специфика и концепции происхождения героического эпоса.....	45
3.2 Французский героический эпос	47
3.3 Германский героический эпос	49
3.4 Испанский героический эпос	50
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.....	52
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.....	53
ТЕСТ ПО ТЕМЕ 3.....	54
ТЕМА 4 КУРТУАЗНАЯ (РЫЦАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI–XIII ВВ.)	57
4.1 Понятие куртуазности и его воплощение в средневековой литературе	57
4.2 Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров	58
4.3 Развитие рыцарского романа в Средние века	60
4.4 Творчество Кретьена де Труа.....	61
4.5 Легенда о Тристане и Изольде в европейской литературе Средних веков.....	62
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.....	63
ТЕМА 5 ГОРОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XIII–XV ВВ.)	65
5.1 Культурно-исторические предпосылки формирования городской литературы и идейно-художественное своеобразие.....	65
5.2 Аллегорическая литература, функции аллегории в жанрах городской литературы Средних веков	66
5.3 Данте Алигьери. «Божественная комедия».....	68
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.....	69
ТЕСТ ПО ТЕМАМ 4, 5.....	71
РАЗДЕЛ II ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	74
ТЕМА 6 ЛИТЕРАТУРА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV–XVI ВВ.).....	74
6.1 Условия возникновения ренессансного движения в Италии, периодизация литературы Возрождения.....	74
6.2 Основные мировоззренческие особенности и художественные открытия итальянского гуманизма	75
6.3 Творчество Ф. Петрарки.....	76

6.4 Творчество Дж. Боккаччо.....	77
6.5 Эпическая литература	78
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.....	79
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.....	80
ТЕСТ ПО ТЕМЕ 6.....	81
ТЕМА 7 ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ	84
7.1 Литература Позднего Средневековья	84
7.2 Литература Возрождения во Франции. Итальянское влияние и национальная специфика	84
7.3 Творчество Франсуа Рабле	86
7.4 «Плеяда».....	86
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9.....	88
ТЕСТ ПО ТЕМЕ 7.....	90
ТЕМА 8 ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ (КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII В.)	93
8.1 Гуманизм в Испании и Португалии	93
8.2 Рыцарская лирика.....	93
8.3 Жанровое своеобразие испанского роман.....	94
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10	96
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11	97
ТЕСТ ПО ТЕМЕ 8.....	98
ТЕМА 9 ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ В АНГЛИИ	101
9.1 Предвозрождение. Творчество Джефри Чосера.....	101
9.2 Английское Возрождение. Гуманисты.....	101
9.3 Лирика и роман.....	102
9.4 Драма. Уильям Шекспир.....	103
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12	107
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13	108
ТЕСТ ПО ТЕМЕ 9.....	109
ПРОЕКТ УИЛЬЯМ ШЕКСПИР «ГАМЛЕТ»	112
ТЕМА 10 ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ.....	118
10.1 Литература Северного Возрождения. Гуманизм	118
10.2 Бюргерская поэзия на немецком языке	119
10.3 Немецкие народные книги	120
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14	121
ТЕМА 11 РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ XV–XVI ВВ.	122
11.1 Причины и начало Реформации	122
11.2 Деятельность Мартина Лютера	122
11.3 Итоги Реформации	124
11.4 Творчество Эразма Роттердамского	124
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15	125
ТЕСТ ПО ТЕМАМ 10, 11.....	126
ПРОЕКТ СЕБАСТИАН БРАНТ «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».....	129
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ.....	135
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА	143
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ	146

ВВЕДЕНИЕ

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) охватывает учебную дисциплину «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения», цель которой – формирование у студентов представления о художественном своеобразии зарубежной литературы Средних веков и Возрождения, условиях её формирования и развития, а также идейно-философском, морально-этическом и эстетическом значении для педагогической, научно-исследовательской, литературно-редакционной и переводческой деятельности. Представленный материал соответствует учебной программе и охватывает историко-литературный материал, освещающий культурный контекст заявленной эпохи в развитии западно-европейской литературы, ведущие направления и стили, эволюцию творчества авторов, проблематику и поэтику основных художественных текстов.

ЭУМК предназначен для использования на аудиторных занятиях и самостоятельной работы студентов, состоит из тематических блоков, которые логически дополняют друг друга и нацелены на реализацию основных коммуникативных задач с соблюдением принципа «от простого к сложному». Тематически материал состоит из двух частей: история зарубежной литературы эпохи Средневековья и история зарубежной литературы эпохи Возрождения.

Теоретическая часть каждого блока включает конспект лекции, содержащий краткое изложение темы учебной программы дисциплины в логически выдержанной форме. Практическая часть каждого блока содержит материалы для проведения семинарского занятия по изучаемой теме в соответствии с учебным планом: произведения для изучения, сообщения для подготовки, практические задания по теме и рекомендуемую литературу, способствующие усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний по каждой теме. Контроль знаний внутри каждого блока содержит тестовые задания с возможностью прохождения по qr-коду, что позволяет выполнить самопроверку в упрощенной форме. Контроль знаний включает также примеры проектов для самостоятельного выполнения и перечень вопросов к экзамену в соответствии с учебной программой. Приведенные в ЭУМК qr-коды подразумевают выполнение тестовых заданий на образовательном портале moodle.psu.by.

Вспомогательный раздел ЭУМК включает переводы отдельных художественных произведений для подготовки к занятиям и самостоятельного изучения отдельных тем учебной программы.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования
«Полоцкий государственный
университет имени Евфросинии
Полоцкой»

 Ю.Я. Романовский

«24» 06 2024 г.

Регистрационный № УД- 450 / 24 /уч.

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0232-04 «Романо-германская филология»

2024 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта по специальности высшего образования ОСВО 6-05-0232-04-2023 и учебного плана по специальности 6-05-0232-04 «Романо-германская филология». Регистрационный №06-23/уч.ГФ от 04.04.2023 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Екатерина Владимировна Лушневская, доцент кафедры мировой литературы и иностранных языков учреждения образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой мировой литературы и иностранных языков учреждения образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

(протокол № 7 от 10 06 2024 г.);

Методической комиссией гуманитарного факультета учреждения высшего образования «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

(протокол № 10 от 26 06 2024 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка специалиста-филолога предусматривает изучение истории зарубежной литературы в единстве историко-культурного и лингволитературоведческого аспектов университетского образования современного филолога – ученого и преподавателя. Учебная программа охватывает историко-литературный материал, освещающий культурный контекст эпохи Средних веков и Возрождения в развитии западноевропейской литературы, ведущие направления и стили, эволюцию творчества авторов, проблематику и поэтику основных художественных текстов.

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у студентов представления о художественном своеобразии зарубежной литературы Средних веков и Возрождения, условиях ее формирования и развития, а также демонстрирование ее идейно-философского, морально-этического и эстетического значения для педагогической, научно-исследовательской, литературно-редакционной и переводческой деятельности.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **задач**:

- ознакомить студентов с основными произведениями зарубежной литературы Средних веков и Возрождения, закономерностями развития трех литературных родов и их основных жанровых разновидностей в зарубежной литературе Средних веков и Возрождения;
- сформировать представления об историко-культурном контексте их возникновения и общих закономерностях литературного развития в эпоху Средневековья и Возрождения;
- развить навыки литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.);
- ознакомить с кругом конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и образов;
- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными пособиями, словарями-справочниками;
- предоставить информацию об основных теоретических понятиях, необходимых для понимания зарубежной литературы Средних веков и Возрождения и культуры в целом;
- научить совмещать методики литературоведческого анализа с современными приемами междисциплинарных исследований.

В результате изучения учебной дисциплины «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения» формируются следующие **компетенции**:

УК-4: Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия;

УК-5: Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности;

СК-10: Быть способным определять и отличать художественные методы, направления, течения в мировой литературе, применять навыки научного анализа художественного текста.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- важнейшие литературные направления, течения, школы и стили;
- литературные жанры, средства художественной выразительности;
- творчество крупнейших авторов, классиков зарубежной литературы;
- этапные художественные тексты;
- наиболее важные закономерности западноевропейского литературного процесса;

уметь:

- выявлять и анализировать средства художественной выразительности, использованные автором при создании литературного произведения;
- профессионально работать с текстом художественного произведения;

владеть:

- методиками анализа художественного текста;
- методикой систематизации и структурирования явлений литературного процесса.

Связи с другими учебными дисциплинами – «История зарубежной литературы XVII–XIX веков» и «Зарубежная литература XX–XXI веков».

Форма получения образования – дневная.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины отводится:

общее количество учебных часов – 108, аудиторных – 52 часа, из них лекции – 22 часа, практические занятия – 30 часов.

Самостоятельная работа студента – 56 часов (из них 36 часов на подготовку к экзамену).

Учебная дисциплина изучается в 3 семестре.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья.

Основные источники формирования западноевропейской литературы: античное наследие (древнегреческая и латинская мифология и литература), христианское наследие (Библия и писания отцов церкви), фольклорно-мифологическое наследие (кельтская, древнегерманская и древнескандинавская мифология, устные сказания, легенды). Периодизация средневековой литературы. Роль монастырских школ в развитии средневековой литературы и культуры. «Каролингское возрождение» и «Академия» Карла Великого – первые попытки собирания и осмысления средневековых памятников. «История франков» Григория Турского, «Церковная история англов» Кеды Достопочтенного как исторические и литературные памятники. Переход от античности к Средневековью в литературе: «Исповедь» Августина Блаженного и «Утешение философией» Боэция.

Топосы средневековой литературы. Народная литература. Религиозная литература Средневековья. Эпос раннего Средневековья. Творчество вагантов.

Тема 1.2. Эпос раннего Средневековья.

Народная литература. Поэзия и трудовые песни (реверди, баллады, пастурели). Роль жонглеров (Франция), хугларов (Испания), шпильманов (Германия) в сборе, обработке и сохранении фольклорного словесного наследия. Народная драма – «шутовские сценки», «перевернутые» богослужения и проповеди, комическое удвоение реальности в народной смеховой культуре.

Эпос раннего Средневековья. Кельтский эпос и его связь с мифологической традицией. Сказания о Кухулине и цикл Финна: поэтизация подвигов, прославление идеалов служения роду и племени. Своеобразие восприятия истории в кельтском эпосе. Язык и стиль кельтских эпических сказаний. Древнескандинавский эпос: «Старшая Эдда» и исландские саги («Сага о Греттире» и др.). Понятие о кёнингах. Древнегерманский эпос: «Песнь о Хильдебранде». Англосаксонская эпическая поэзия: поэма «Беовульф», ее историческая и сказочно-мифологическая основа. Христианские элементы в эпосе.

Тема 1.3. Героический эпос зрелого Средневековья.

Художественная специфика героического эпоса раннего Средневековья, проявляющаяся в соединении исторических реалий с элементами богатырских сказок и мифологическими сказаниями о первопредках; обладании героем чертами «культурного героя»; сохранении следов устной импровизации и развитии стилистики. Топосы средневековой литературы (на примере героических песен). Индивидуалистическая (Ж. Бедье) и

неотрадиционалистская (Р. Менендес Пидаль) концепции происхождения героического эпоса. Французский героический эпос в эпоху Зрелого Средневековья. Оборона родины от внешних врагов, верная служба королю, охрана его прав и искоренение изменников, кровавые феодальные распри как основные темы французского эпоса. «Песнь о Роланде» как яркий пример героического эпоса.

Испанский героический эпос и его близость к французскому, проявляющаяся через: ассонансированный стих, стилевые формулы. «Песнь о Сиде» и ее историческая основа – исторические предания (реконкиста), главный герой – историческое лицо, национальный герой Испании периода реконкисты.

Германский героический эпос и его особенности – «Песнь о Нибелунгах». Различие трактовок поэм, объясняемое историческими условиями. Осуждение феодальной устоицы (убийство Зигфрида Хагеном, гибель бургундов при дворе Этцеля). Ослабленность исторической основы и темы общенациональной борьбы в поэме. Образ Зигфрида, средства его героизации. Образ Кримхильды в первой и во второй частях поэмы. Сочетание черт эпической архаики с признаками перерождения народной эпопеи и чертами рыцарского романа в «Песни о Нибелунгах». Влияние куртуазно-рыцарской поэзии на форму поэмы. «Песнь о Нибелунгах» и «Кудруна»: общее и отличное.

Тема 1.4. Рыцарская (куртуазная) литература зрелого Средневековья.

Рыцарская культура Средневековья и понятие куртуазности. Основные принципы куртуазного кодекса в трактате «О любви» Андрея Капеллана. Творчество провансальских поэтов – трубадуров. Народные, латинские и арабско-андалузские источники их поэзии. Основные конфликты: служение прекрасной даме и ревность, высокое творческое призвание и низкие земные заботы. Специфические черты поэзии труверов: прославление воинской доблести, бесстрашия, служения Богу, отодвигающее на второй план служение прекрасной даме. Поэзия миннезингеров в Германии. Вызов куртуазной традиции и сомнение в идеале неразделенной любви в лирике Вальтера фон дер Фогельвейде. Религиозная, политическая и философская тематика в немецкой поэзии зрелого Средневековья.

Рыцарский роман – произведение на романском диалекте, выполненное восьмисложником с парной рифмой. Роман как сфера вымысла, чисто художественного творчества, отсутствие в нем исторической и мифологической достоверности. Первые рыцарские романы с опорой на «достоверный» источник. «Роман об Александре», «Роман о Трое», «Роман об Энее». Авантюрный характер повествования, сочетание фантастики и реальности, зачатки психологического анализа характеров и ситуаций.

Основные романские варианты легенды о Тристане и Изольде. Романы бретонского («артуровского») цикла: серия романов Кретьена де Труа – «Эрек и Энида», «Клижес», «Ивэйн, или Рыцарь со львом», «Ланселот, или Рыцарь телеги». Романы о поисках Грааля: «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. «Восточные» («греческие») романы: «Флуар и Бланшефлор», «Окассен и Николетта».

Тема 1.5. Городская литература зрелого Средневековья.

Рост городов и оформление нового «городского» мировоззрения в начале XIII века. Сатирическая и дидактическая направленность городской литературы, ее связь с народным творчеством. Фаблю (Франция) и шванки (Германия): генезис, жанровая и стилевая специфика, образность и тематика. Источники животного эпоса – «Романа о Лисе». Пародия на рыцарский роман и рыцарство в нем. Композиция произведения – различные ветви и способы их объединения.

Понятие об аллегории. Ее универсальность в «Романе о Розе». Жанровые границы произведения – между видением, любовным приключением и нравоучением. Куртуазная концепция любви в первой части, написанной Гильомом де Лорисом. Сатира на куртуазность во второй части Жана де Мена. Ее композиционные особенности: сочетание авантюрных событий с дидактическими наставлениями и социально-критическими и философскими размышлениями.

Сатирическая и дидактическая поэзия города: творчество Рютбефа. Бюргерский мейстерзанг в Германии. Морально-дидактическая поэма Уильяма Ленгланда «Видение о Петре Пахаре». Особенности поэтики. Тема социальной справедливости в поэме.

Данте Алигьери – последний поэт Средних веков. Роман «Новая жизнь», его связь с поэзией «нового сладостного стиля» и новаторские тенденции. Трактаты «Пир» и «О народной речи». Защита народного языка. Новый взгляд на «истинное благородство», предвосхищающий воззрения гуманистов. «Божественная комедия» как философско-художественный синтез средневековой культуры и пролог к литературе Возрождения. Связь поэмы с литературой видений и аллегорической поэзией Средних веков. Образы Данте и Вергилия, их роль с точки зрения поэтики средневековья (аллегорический смысл образов) и с точки зрения мировоззрения ренессанса. Автор как новый полноправный персонаж произведения. Теория мироустройства в «Божественной комедии»: круги Ада, Чистилище и Рай. Композиция поэмы. Поэтическое мастерство Данте: народная итальянская лексика, соответствие стиля содержанию.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 2.1. Литература итальянского Возрождения.

Условия и причины возникновения ренессансного движения в Италии. Периодизация итальянской литературы эпохи Возрождения. Франческо Петрарка – родоначальник ренессансного гуманизма. «Книга песен» Петрарки. Влияние Петрарки на последующих поэтов в разработке любовной темы и жанра сонета. Гуманистический тезис о «подражании древним» и латинская поэзия Петрарки (поэма «Африка», малые жанры).

Жизнь и творчество Джованни Боккаччо. Художественный метод Боккаччо – соединение средневековых топосов с риторическими приемами и античной и

мифологической образностью. «Декамерон» Боккаччо – образец ренессансной новеллистики. Его сюжетные, идейные и образные источники. Литературно-риторическая обработка традиционных повествовательных жанров как художественный принцип «Декамерона». Классификация новелл, их расположение и связь внутри сборника. Функция обрамляющего повествования в сборнике. Идейный смысл «Декамерона». Общество рассказчиков как ренессансная утопия.

«Влюбленный Роланд» Маттео Боярдо и «Неистовый Роланд» Людовико Ариосто: общее и особенное. Происхождение сюжета и его литературная обработка. Сказочно-фантастический элемент в обеих поэмах. Образы Анжелики и Роланда, их психологизм, аристократически-придворные черты жанра рыцарской поэмы у Боярдо. Черты гуманизма, жизнерадостное свободомыслие, осмеяние куртуазных идеалов в поэме Ариосто.

Тема 2.2. Литература позднего Средневековья и Возрождения во Франции.

Новеллистика французского Возрождения, ее связь с итальянскими образцами. «Гептамерон» Маргариты Наваррской: сентиментально-психологический характер сюжетов и рамочная конструкция книги. Творчество Франсуа Рабле. Универсализм и энциклопедизм его художественного мира. Связь творчества Рабле с народной («карнавальной») культурой и системой художественного мышления Средневековья. Языковое богатство произведений Рабле. «Первая книга» приключений Гаргантюа. Телеская обитель как социальный проект ренессанса. Телесность у Рабле – метафора величия и низости человека. Гротеск и гиперболизация – основные приемы повествователя. Эволюция ренессансного мировидения и его идейный тупик в «Четвертой» и «Пятой книге». Мастерство Рабле-повествователя, создавшего новый тип французской прозы.

Поэзия Плеяды. Самоопределение Плеяды как единой поэтической национальной школы, противостоящей устаревшим средневековым формам и темам. Ориентация на античное литературное наследие и культивирование национальной самобытности в творчестве представителей Плеяды. «Поэт-ученый» в теории Плеяды. Внимание к выразительной функции слова в циклах сонетов Дю Белле. Слияние национальных традиций, формальных требований античных жанров оды, эклоги, элегии и гуманистического наследия итальянской культуры в творчестве Ронсара. Борьба «ученой манеры» и непосредственной чувственности в позднем цикле «Сонеты к Елене».

Творчество Мишеля Монтеня – зачинателя нового философско-литературного жанра, эссе. «Опыты» как философская рефлексия о природе человека, законах мироздания, устройстве общества и его нравах. Скептицизм Монтеня. Художественный метод Монтеня – интроспекция. Личность автора как залог внутреннего единства книги, переход от индивидуального к типическому. Импровизационный характер размышления в «Опытах» – отражение веры в духовную свободу индивида. Интеллектуализм Монтеня, обращение к античным авторам и сюжетам за поддержкой.

Тема 2.3. Литература Возрождения в Испании и Португалии.

Зарождение гуманистического движения на Пиренейском полуострове, его национальные особенности и место в духовной жизни Испании и Португалии. Связь испанского гуманизма с католической традицией.

Развитие устной лиро-эпической поэзии в Испании. Романсы, их тематика и формальные особенности, влияние на письменную литературу. Учено-гуманистическая лирика Луиса де Камонса – вершина португальской словесности. Его поэма «Лузиады» – продолжение традиций античного эпоса и новаторство.

Генезис рыцарского романа, связь с классическим куртуазным романом Средневековья и с итальянскими рыцарскими поэмами, система куртуазных ценностей и авантюрно-фантастическое начало в испанском рыцарском романе. Плутовской роман: литературные истоки и причины возникновения. Основные особенности плутовского романа: образ пикаро, автобиографизм и авантюренность, экстенсивность сюжета, сатирическая нравоописательность, проблема авторской позиции. «Жизнь Ласарильо с Тормеса» как первый образец жанра.

Творчество Мигеля Сервантеса де Сааведра. «Назидательные новеллы»: художественное мастерство Сервантеса-новеллиста. Предзнаменование романного повествования нового времени в «Назидательных новеллах» и «Дон Кихоте». Сюжетно-композиционные и жанровые особенности романа «Дон Кихот». Специфика комического отношения к действительности в романе. Многогранность, художественных образов (Дон Кихота, Санчо Пансы) и языковое богатство произведения. Социальное и философское содержание образа Дон Кихота, понятие «донкихотства».

Творчество Лопе де Вега. Проблемы национальной драмы в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время». Отношение Лопе к аристотелевской поэтике и ориентация на массового зрителя. Жанровая классификация пьес Лопе де Вега. Проблема народа и государя в исторических драмах, характер сюжетной коллизии («Звезда Севильи»). Конфликт любовного чувства и сословной морали в комедиях «плаща и шпаги», функция интриги, характерные амплуа персонажей, образы слуг. Комедийный канон в драматургии Лопе де Вега («Собака на сене»).

Тема 2.4. Литература позднего Средневековья и Возрождения в Англии.

Специфика литературного процесса в Англии в XIV веке. Творчество Джеффри Чосера как явление проторенессанса в Англии. Роль итальянской и французской культуры Возрождения в формировании гуманизма Чосера. Синтез жанровых языков средневековой литературы в «Кентерберийских рассказах». Значение творчества Чосера для развития английского литературного языка.

«Ученое Возрождение» в Англии (с конца XV до середины XVI веков). Английский гуманизм и его особенности. Оксфордский кружок гуманистов. Томас Мор, его социально-философские идеи. («Утопия» – идейные и жанровые

источники, сюжет и композиция. Средства художественного выражения социальной критики.

Шекспир: сонеты, драматургия, эволюция творческого мироощущения. Уильям Шекспир – «царь драматической поэзии» (В.Г. Белинский). Литературное наследие Шекспира – кульминация Высокого Возрождения. Лирическое наследие Шекспира – сонеты, поэмы «Троил и Крессида», «Венера и Адонис». Исторические хроники («Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V»), их образность, идейное содержание. Поэтизация естественных человеческих чувств в ранних комедиях Шекспира («Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», «Виндзорские насмешницы», «Венецианский купец»). Трагический разлад между гуманистическими идеалами и действительной жизнью в пьесах «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло». Трагикомедии «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря». Оптимистическая вера в победу гуманистического начала в решении основной проблемы «борьба Добра и Зла». Народно-поэтическая основа «сказок» Легендарно-аллегорические мотивы сюжета, персонажи-«маски», функция развязки.

Тема 2.5. Литература Возрождения в Германии и Нидерландах.

Германия второй половины XV века. Центры ренессансно-гуманистической культуры в Аугсбурге, Нюрнберге, Страсбурге. Использование опыта античного наследия и литературы итальянского Возрождения. Сатирическая бюргерская литература: «Рейнеке-лис», «Корабль дураков» Себастиана Бранта, «Письма темных людей» Мартина Лютера. Ганс Сакс как крупнейший представитель бюргерской поэзии. Северное Возрождение и деятельность Эразма Роттердамского. Эразм как создатель «христианского гуманизма». Антидогматизм, рационализм и просветительство как сущность эразмианства. Значение филологической деятельности Эразма. Латынь как язык Эразма-писателя. «Похвала Глупости» – философская сатира. Прием парадокса и характер смеха в «Похвале». Гуманистический дух сатиры Эразма.

Тема 2.6. Реформация в Германии и Нидерландах XV–XVI вв.

Реформация и гуманизм. «Письма темных людей». История создания, проблема авторства, композиция писем. Сатира на церковный обскурантизм. Защита гуманистических идеалов. «Диалоги» Ульриха фон Гуттена как антиклерикальный памфлет. Основные положения учения Мартина Лютера. Роль Лютера в создании немецкого литературного языка. Характер переработки фольклора в «Баснях» и «Застольных беседах». Народная массовая литература в первой половине XVI века. Ее источники (средневековые предания, христианские легенды, городской фольклор, рыцарский роман) и причины расцвета. «Тиль Уленшпигель» как авантюрный народный роман. Отражение мифопоэтических и натурфилософских представлений позднего Средневековья в «Народной книге о докторе Фаусте».

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
“История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения”
Дневная форма получения высшего образования**

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Материальное обеспечение занятия (наглядные пособия и др.)	Литература	Формы контроля знаний
		лекции	практические (семинарские) занятия	лабораторные занятия	управляемая самостоятельная работа студента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел 1. История зарубежной литературы эпохи Средневековья									
1.1	Литература раннего Средневековья.	2					презентация, видеоматериал	[2,3,10 11,13]	
1.1.1	Литература раннего Средневековья. Латиноязычная поэзия и поэзия на народных языках.		2					[2,3, 23]	*устный опрос
1.2	Эпос раннего Средневековья.	2					презентация, видеоматериал	[2,3,10 11,13]	
1.2.1	Германский героический эпос. Англосаксонский героический эпос.		2					[2,3,16 19]	устный опрос *тест №1
1.3	Героический эпос зрелого Средневековья.	2					презентация, видеоматериал	[2,3,10 11,13]	
1.3.1	Героический эпос зрелого Средневековья во Франции и Испании.		2					[2,3, 34]	*устный опрос сообщение
1.3.2	Героический эпос зрелого Средневековья в Германии.		2					[2,3, 33]	устный опрос *тест №2
1.4	Рыцарская (куртуазная) литература зрелого Средневековья.	2					презентация, видеоматериал	[2,3,10 11,15]	
1.4.1	Куртуазная (рыцарская) литература.		2					[2,3,27 37]	*устный опрос
1.5	Городская литература зрелого Средневековья.	2					презентация, видеоматериал	[2,3,10 11,13]	

1.5.1	Дидактическая и визионерская средневекового города.	литература	2						[2,3,24 27,28]	сообщение *тест №3
Раздел 2. История зарубежной литературы эпохи Возрождения										
2.1	Литература итальянского Возрождения.		2						презентация, видеоматериал	[1,12,1 4,17]
2.1.1	Литература итальянского Возрождения: поэзия, новеллистика.		2							[1,20, 35]
2.1.2	Литература итальянского Возрождения: стихотворный рыцарский роман-эпопея.		2							*устный опрос
2.2	Литература позднего Средневековья и Возрождения во Франции.		2						презентация, видеоматериал	[1,12,1 4,17]
2.2.1	Литература французского Предвозрождения и Возрождения.		2							[1,22, 31,39]
2.3	Литература Возрождения в Испании и Португалии.		2						презентация, видеоматериал	[1,12, 14,17]
2.3.1	Литература Возрождения на Пиренейском полуострове: поэзия Луиса де Камоэнса.		2							*устный опрос сообщение
2.3.2	Испанский плутовской роман.		2							сообщение *тест №6
2.4	Литература позднего Средневековья и Возрождения в Англии.		2						презентация, видеоматериал	[1,12,1 4,17]
2.4.1	Литература английского Предвозрождения: творчество Дж. Чосера.		2							*устный опрос сообщение
2.4.2	Литература английского Возрождения: творчество У. Шекспира.		2							*проект *тест №7
2.5	Литература Возрождения в Германии и Нидерландах.		2						презентация, видеоматериал	[1,12,1 4,17]
2.5.1	Ученая и народная литература в Германии и Нидерландах XV–XVI вв.		2							*проект *тест №8
2.6	Реформация в Германии и Нидерландах XV–XVI вв.		2						презентация, видеоматериал	[1,12, 14,17]
2.6.1	Немецкие народные книги.		2							сообщение *итоговый тест
	Итого		22	30						[1,26, 38]

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения : учебное пособие / Я. В. Погребная. – 3 изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 322, [2] с.
2. Стадников, Г. В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения и XVII века: учебник / Г. В. Стадников. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 370 с. – Текст электронный. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597884> (дата обращения: 04.06.2024)
3. Федотов, О. И. История западноевропейской литературы средних веков: идеограммы, схемы, графики: учебник / О. И. Федотов. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 160 с. – Текст электронный. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622> (дата обращения: 04.06.2024)

Дополнительная:

4. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – Москва : Искусство, 1984. – 350 с.
5. История всемирной литературы: в 9 т. / редкол.: Г. П. Бердников [и др.]. – Т. 2: История всемирной литературы / А. Д. Михайлов, Х. Г. Короглы. – Москва : Наука, 1984. – 672 с.
6. Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике / Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик. – Москва : РГГУ, 2010. – 286 с.
7. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение : учеб. для филол. спец. вузов / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 462 с.
8. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века : учебник для бакалавров / Б. А. Гиленсон. – Москва : Юрайт, 2014. – 904 с.
9. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. – Москва : Юрайт, 2017. – 181, [1] с.
10. История зарубежной литературы Средних веков : практикум / М. И. Никола, М. К. Попова. – Москва : Юрайт, 2016. – 297 с.
11. История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. – Москва : Юрайт, 2015. – 450, [1] с.
12. История зарубежной литературы эпохи Возрождения: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. – 3-е изд., исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2016. – 698, [1] с.

М. И. Никола Е. В.

13. История зарубежной литературы. Средние века : учебное пособие / Я. В. Погребная. – Москва : Флинта, Наука, 2017. – 376, [2] с.
14. Ковалева, Т. В. Литература средних веков и Возрождения: учеб. пособие для вузов / Т. В. Ковалева, И. Л. Лапин, Н. А. Паньков; под ред. Я. Н. Засурского. – Минск : Университетское, 1998. – 238 с.
15. Мелетинский, Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Е. М. Мелетинский. – Москва : Наука, 1986. – 318 с.
16. Мелетинский, Е. М. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники / Е. М. Мелетинский. – изд. 2-е, исправленное. – Москва : Восточная литература, 2004. – 460, [2] с.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. Идея универсального человека : курс лекций / Б. И. Пуришев. – Москва : Высш. шк., 1996. – 367 с.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ

18. Ариосто, Л. Из поэмы «Неистовый Роланд» / Л. Ариосто // Поэты Возрождения: сборник: переводы; составление и примечания А. Парина. – Москва : Правда, 1989. – 559 с. – С. 100–133.
19. Беовульф : Эпос / пер. с др.-англ. В. Тихомирова. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 288 с.
20. Боккаччо, Д. Декамерон / Джованни Боккаччо ; перевод [с итал.] Н. Любимова ; [вступ. ст. В. Татаринова ; примеч. Н. Томашевского]. – М. : Эксмо, 2008 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). – 894, [1] с.
21. Брант, С. Корабль дураков / С. Брант ; пер. Л. Пеньковского // Брант. Корабль дураков. Эразм. Похвала глупости. Разговоры запросто. Письма темных людей. Гуттен. Диалоги. – М. : Художественная литература, 1971. – 768 с. – С. 25–116.
22. Вийон, Ф. Стихи: сборник ; составление, вступительная статья и комментарии Г. К. Косикова. – М. : Радуга, 2002. – С. 5–39.
23. Гаспаров, М. Л. Поэзия вагантов / М. Л. Гаспаров // Поэзия вагантов. – М. : Наука, 1975. – С. 421–514.
24. Данте, А. Божественная комедия : поэма / А. Данте ; пер. с итал. А. А. Илюшин. – М. : Дрофа, 2008. – 622, [2] с.
25. Камознс, Л. Сонеты. Лузиады / Л. Де Камознс. – М. ЭКСМО-пресс, 1999. – 477, [1] с.
26. Легенда о докторе Фаусте / изд. подгот. В. М. Жирмунский; изд. 2-е, исп. – М. : Наука, 1978. – 421, [2] с.
27. Легенда о Тристане и Изольде / подг. А. Д. Михайлов. – М. : Наука, 1976. – 735 с.
28. Ленгленд, У. Видение о Петре Пахаре / У. Ленгленд ; пер. с англ., вступ. ст. и прим. Д. М. Петрушевского. – Л., М. : АН СССР, 1941. – 276 с.
29. Лорис, де Г., Мен, де Ж. Роман о Розе / пер. со старофранц. Н. В. Забабуровой на основе подстрочника Д. Н. Вальяно; пред. и

- коммент. Н. В. Забабуровой. – Ростов-на-Дону : Югпродторг, 2001. – 288 с.
30. Мор, Т. Утопия / Т. Мор ; пер. Ю. М. Кагана. – М. : Наука, 1978. – 415 с.
 31. Наваррская, М. Гептамерон / М. Наваррская // Новые забавы и веселые разговоры. Французская новелла эпохи Возрождения ; пер. с фр. / сост., вступ. ст. и коммент. А. Михайлова. – М. : Правда, 1990. – 604, [1] с.
 32. Немецкие шванки и народные книги XVI века ; пер. с нем. / [состав с науч. подгот. текста и предисл. Б. Пуришева; коммент. В. Жирмунского и др.]. – М. : Художественная литература, 1990. – 637, [2] с.
 33. Песнь о Нибелунгах. С введением и примечаниями / пер. М.И. Кудряшев – СПб. : Типография Лебедева Н.А., 1889. – 440 с.
 34. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро ; переводы / вступительная статья Н. Томашевского. – М. : Художественная литература, 1976. – 654, [1] с.
 35. Петрарка, Ф. Сонеты: пер. с ит. / Ф. Петрарка. – М. : Худож. лит., 1981. – 190 с.
 36. Плутовской роман: сборник ; перевод / вступит. статья Н. Томашевского, примеч. С. Ереминой, Е. Лысенко. – М. : Худож. лит., 1975. – 559 с.
 37. Прекрасная дама: из средневековой лирики: [перевод / составление и примечания О. В. Смолицкой, А. В. Парина. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 458, [2] с.
 38. Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель / изд. подгот. Б. И. Пуришев. – М. : Наука, 1986. – 310, [1] с.
 39. Рабле, Фр. Гаргантюа и Пантагрюэль : В пяти кн. / Фр. Раблэ; пер. с фр. А. Н. Энгельгардт. – Санкт-Петербург : Новый журн. иностр. лит., 1901. – 592 с.
 40. Чосер, Дж. Кентерберийские рассказы / Дж. Чосер; пер. с англ. И. Кашкина, О. Румера. – М. : Худож. лит., 1973. – 527 с.
 41. Шекспир, У. Гамлет / У. Шекспир. – М. : Дет. лит., 1982. – 190 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

- Тема 1. Литература раннего Средневековья. Латиноязычная поэзия и поэзия на народных языках.
- Тема 2. Германский героический эпос. Англосаксонский героический эпос.
- Тема 3. Героический эпос зрелого Средневековья во Франции и Испании.
- Тема 4. Героический эпос зрелого Средневековья в Германии.
- Тема 5. Куртуазная (рыцарская) литература.
- Тема 6. Дидактическая и визионерская литература средневекового города.
- Тема 7. Литература итальянского Возрождения: поэзия, новеллистика.
- Тема 8. Литература итальянского Возрождения: стихотворный рыцарский роман-эпопея.
- Тема 9. Литература французского Предвозрождения и Возрождения.
- Тема 10. Литература Возрождения на Пиренейском полуострове: поэзия Луиса де Камоэнса.
- Тема 11. Испанский плутовской роман.
- Тема 12. Литература английского Предвозрождения: творчество Дж. Чосера.
- Тема 13. Литература английского Возрождения: творчество У. Шекспира.
- Тема 14. Ученая и народная литература в Германии и Нидерландах XV–XVI вв.
- Тема 15. Немецкие народные книги.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. «Исповедь» Августина Блаженного и проблема авторства в средневековой литературе.
2. «Утешение философией» Боэция и образ Фортуны в европейской средневековой литературе.
3. «История моих бедствий» Пьера Абеляра и его связь с «Исповедью» Августина Блаженного.
4. Видения в европейской литературе Средних веков: от религиозных текстов к литературному жанру.
5. Арабское влияние в испанской литературе Средних веков и Возрождения.
6. Трактат Андрея Капеллана «Об искусстве любви» как отражение куртуазной культуры.
7. «Жизнеописания трубадуров» Жана де Нотрдама – факты и вымысел.
8. Белорусские романы и сказания о Трое и Александре Великом и их европейские источники.
9. Личность Карла Великого в средневековых хрониках, эпических поэмах и популярных обработках.
10. Легенда о Тристане и Изольде, ее источники и средневековые литературные обработки.
11. «Повесть о Трыщане» – белорусский вариант легенды о Тристане и Изольде.
12. Символ розы в средневековой европейской литературе.
13. Цветовая символика в поэме Данте Алигьери «Божественная комедия».
14. Традиции «дурацкой литературы» в немецкой культуре Средних веков и Возрождения.
15. Латиноязычная поэзия Возрождения.
16. Связь романов Франсуа Рабле с народной средневековой культурой (концепция М.М. Бахтина).
17. «Гептамерон» Маргариты Наваррской в свете предшествующих новеллистических книг европейского Возрождения.
18. Неоплатоническая трактовка любовного чувства в стихах Лионской поэтической школы.
19. Сборник «Новеллино» – прообраз новеллистических книг эпохи Возрождения.
20. Образ Роланда в европейской литературе Возрождения (от «Влюбленного Роланда» Луиджи Пульчи к «Неистовому Роланду» Людовико Ариосто).
21. Легенда о докторе Фаусте в культуре и литературе позднего Средневековья и Возрождения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

1. Основные источники формирования западноевропейской литературы.
2. Европейская литература раннего Средневековья: взаимодействие античного наследия с народным творчеством.
3. Понятие о топосах, их бытование в текстах средневековой литературы.
4. Народная поэзия Средневековья: особенности бытования и жанрово-тематическая типология.
5. Жанровые формы и функции религиозной литературы Средневековья.
6. Художественная специфика и стилистика эпоса раннего Средневековья.
7. Поэзия вагантов, ее источники, жанровые формы и тематика.
8. Героический эпос зрелого Средневековья: концепции происхождения и художественная специфика.
9. Структурное и тематическое единство французских «песен о деяниях».
10. «Песнь о Роланде»: образность, тематика, проблематика.
11. Мифические сказания и культура куртуазного общества в «Песни о нибелунгах».
12. Эпический характер в «Песни о моем Сиде».
13. Понятие куртуазности и его воплощение в средневековой литературе.
14. Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров: общее и частное.
15. Развитие рыцарского романа в Средние века. Основные сюжетные циклы рыцарских романов.
16. Концепция средневекового мира и человека в романах Кретьена де Труа.
17. Легенда о Тристане и Изольде в европейской литературе Средних веков.
18. Городская литература Средневековья: культурно-исторические предпосылки ее формирования и идейно-художественное своеобразие.
19. Понятие аллегории, ее функции в жанрах городской литературы Средних веков.
20. Тематическое и стилистическое своеобразие малых жанровых форм городской литературы XIII–XV веков.
21. Художественное своеобразие и идейно-тематическое богатство «Божественной комедии» Данте.
22. Концепция мироздания и личности в «Божественной комедии» Данте.
23. Формы аллегорического иносказания в «Видении о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда.
24. Периодизация литературы Возрождения в Италии, характеристика ее основных этапов, предпосылки возникновения ренессансного движения.
25. Основные мировоззренческие особенности и художественные открытия итальянского гуманизма.
26. Новаторство поэтического языка Франческо Петрарка.
27. Формальная и содержательная новизна «Декамерона» Джованни Боккаччо.
28. Композиционные особенности «Декамерона» Джованни Боккаччо.
29. Специфика итальянской эпической поэзии Возрождения.

30. Предвозрождение в английской литературе. Творчество Джеффри Чосера.
31. Английское Возрождение. Цели деятельности гуманистов.
32. Развитие лирики и романа в английской ренессансной литературе.
33. Развитие драмы в ренессансной английской литературе. Особенности творчества Уильяма Шекспира.
34. Основные этапы творчества Шекспира, его жанровое разнообразие.
35. Литература позднего Средневековья и Возрождения во Франции: поэзия Ф. Вийона, предпосылки формирования ренессансной культуры, реформация.
36. Литература Возрождения во Франции: итальянское влияние и национальная специфика.
37. Средневековая народная культура в романах Франсуа Рабле.
38. «Плеяда» как первая национальная поэтическая школа в Европе.
39. Идейное и жанровое своеобразие гуманистической литературы в Испании и Португалии.
40. Особенности формирования гуманистических идей в Испании и Португалии. Развитие лирики, опыт географических открытий в поэзии.
41. Развитие романа в литературе Возрождения на Пиренеях.
42. Художественная и жанровая специфика, представители испанского театра Золотого века.
43. Германия и немецкая литература во второй половине XV–XVI веках.
44. Роль античного наследия и народных традиций в литературе немецкого и нидерландского гуманизма.
45. Легенда о докторе Фаусте в европейской литературе XVI века.
46. Направленность творчества представителей Реформации в Германии.
47. Своеобразие бюргерской и народной литератур в ренессансной Германии..
48. Особенности гуманизма в Нидерландах.

Практические задания:

1. Мифическое, сказочное и историческое время-пространство в «Беовульфе».
2. Художественный мир поэзии вагантов на примере произведений: «Пир Киприана», «Орден вагантов», «Кабацкая песня», «Прение смерти с человеком», «Пастораль», «Прощание со Швабией».
3. Источники сюжета «Песни о Роланде», «Песни о Нибелунгах», «Песни о Сиде»: реальные исторические события, мифологические представления и элементы волшебной сказки.
4. Значение сновидений в средневековой культуре. Как сон влияет на развитие сюжета «Песни о Нибелунгах», «Песни о Роланде»?
5. Система образов и изображение любви в «Романе о Тристане» Тома.

6. Вопрос о совместимости подвигов и любви, поиск компромиссного решения и образы-символы в романе Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со львом».
7. Аллегоризм в «Романе о Розе».
8. Различие концепции любви и человеческой природы в «Романе о Розе».
9. Система аллегорических образов и идейное содержание «Видения о Петре Пахаре» Уильяма Ленгланда.
10. Ведущий художественный прием для построения сонетов Франческо Петрарки, характеристика его лирического героя.
11. Гуманистическое содержание и художественная форма поэмы Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд».
12. Функции рамочной конструкции в «Декамероне» Джованни Боккаччо и «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.
13. «Лузиады» Луиса де Камознса как эпическая поэма гуманизма.
14. Любовная и философская проблематика сонетов Луиса де Камознса.
15. «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» как образец плутовского романа.
16. Средневековая поэтическая традиция в творчестве Франсуа Вийона.
17. Особенности композиции и системы персонажей в «Гептамероне» Маргариты Наваррской.
18. Шуточная форма и интеллектуальный стиль «Похвалы Глупости» Эразма Роттердамского.
19. Жанровые особенности немецких народных книг (на примере книг о Тиле Уленшпигеле и докторе Фаусте).
20. Персонификация пороков в сатирико-дидактической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков».
21. Особенности композиции и системы персонажей в «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.
22. Композиция, форма, стиль и идейное содержание «Утопии» Томаса Мора.
23. Трагическое мировосприятие в пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». Трагизм и титанизм образа Гамлета.
24. Мастерство драматургической композиции трагедии «Гамлет»: нарастание драматического напряжения, роль второстепенных персонажей в их сплетении и развитии характеров.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Содержание самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы	Тематическое содержание и используемые источники	Количество часов
		3 семестр
Углубленное изучение отдельных тем учебной дисциплины	Тема 1.3.1 Литература см. Тема 1.3.1	1 ч.
	Тема 1.5.1 Литература см. Тема 1.5.1	1 ч.
	Тема 2.1.2 Литература см. Тема 2.1.2	1 ч.
	Тема 2.2.1 Литература см. Тема 2.2.1	1 ч.
	Тема 2.3.1 Литература см. Тема 2.3.1	1 ч.
	Тема 2.3.2 Литература см. Тема 2.3.2	1 ч.
	Тема 2.4.1 Литература см. Тема 2.4.1	1 ч.
	Тема 2.6.1 Литература см. Тема 2.6.1	1 ч.
Подготовка к тесту №1	Темы 1.1.-1.2. Литература см. Темы 1.1.-1.2	1 ч.
Подготовка к тесту №2	Тема 1.3. Литература см. Темы 1.3	1 ч.
Подготовка к тесту №3	Темы 1.4-1.5. Литература см. Темы 1.4-1.5	1 ч.
Подготовка к тесту №4	Тема 2.1. Литература см. Темы 2.1	1 ч.
Подготовка к тесту №5	Тема 2.2. Литература см. Темы 2.2	1 ч.
Подготовка к тесту №6	Тема 2.3. Литература см. Темы 2.3	1 ч.
Подготовка к тесту №7	Тема 2.4. Литература см. Темы 2.4	1 ч.
Подготовка к тесту №8	Тема 2.5. Литература см. Темы 2.5	1 ч.
Подготовка к проекту №1	Тема 2.4. Литература см. Темы 2.4	2 ч.
Подготовка к проекту №2	Тема 2.5. Литература см. Темы 2.5	2 ч.
Подготовка к экзамену		36 ч.
Итого:		56 ч.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Диагностика качества усвоения знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для диагностики результатов учебной деятельности используются следующие формы:

1. устный опрос,
2. сообщение,
3. тест,
4. проект.

Мероприятия текущего контроля проводятся в течение семестра и включают в себя следующие формы контроля: устный опрос, тесты, терминологические диктанты, оценивание на основе проектного метода.

Результат текущего контроля за семестр оценивается отметкой в баллах по десятибалльной шкале и выводится исходя из отметок, выставленных в ходе проведения мероприятий текущего контроля в течение семестра по следующей формуле:

$$T = TK_1, TK_2, \dots, TK_n / n,$$

где T – результат текущего контроля; $TK_1, TK_2, \dots, TK_n$ – отметки за мероприятия текущего контроля; n – количество мероприятий текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, отметка выставляется в баллах по десятибалльной шкале.

Итоговая отметка по учебной дисциплине формируется из отметки за мероприятия текущего контроля и отметки за ответ по билету по следующей формуле:

$$ИО = T * k_1 + Э * k_2,$$

где $ИО$ – итоговая отметка, T – результат текущего контроля, $Э$ – экзаменационная отметка, k_1 и k_2 – весовые коэффициенты ($k_1=0,5$, $k_2=0,5$).

Положительной является отметка не ниже 4 (четырёх) баллов.

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

Название учебной дисциплины, изучение с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
1	2	3	4
История зарубежной литературы XVII–XIX веков	Кафедра мировой литературы и иностранных языков	нет	
Зарубежная литература XX–XXI веков	Кафедра мировой литературы и иностранных языков	нет	

Заведующий кафедрой мировой
литературы и иностранных языков,
кандидат филологических наук

Ваш - Е.В. Лушневская

РАЗДЕЛ I

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ТЕМА 1

ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (VIII–XI вв.)

1.1 Источники западноевропейской литературы и ее периодизация.

1.2 Переход от Античности к Средневековью в литературе. «Каролингское Возрождение».

1.3 Топосы средневековой литературы.

1.4 Религиозная литература Средневековья.

1.5 Творчество вагантов.

1.1 Источники западноевропейской литературы и её периодизация

Условия формирования западноевропейской литературы:

- Распад Римской империи.
- «Великое переселение народов».
- Варварские средневековые феодальные государства.
- Распространение латинского языка не в классической литературной, а в народной форме, так называемой «вульгарной латыни». Из этой народной латыни, имевшей различную местную окраску, впоследствии развились романские языки Западной Европы (французский, итальянский, испанский, португальский и др.).
- Развитие феодализма. В период с V по X вв. в романских и германских странах Западной Европы в результате взаимодействия остатков позднеимперского рабовладельческого строя и разлагающегося германского родоплеменного строя с его королевской властью, дружинами и институтом свободных землевладельцев развиваются новые общественные отношения – эпоха феодализма.

Три особых литературных потока: народная литература; клерикальная литературы; феодально-рыцарская литература.

В XIII в. интенсивно развиваются и быстро занимают ведущее положение городское искусство и городская литература. Народная поэзия часто оказывается корнем, из которого вырастают наиболее значительные явления городской литературы, однако в специфических условиях городского развития народная поэзия облекается в новые формы, типичные для этого времени. Клерикальная литература теряет свою обособленность в связи с изменением культурных условий и вливается в новую городскую литературу. Феодально-рыцарская литература

продолжает самостоятельное существование до самого конца Средневековья, но быстро приобретает эпигонский характер.

Периодизация Средних веков в Западной Европе:

раннее Средневековье (конец V – середина XI в.) – период становления феодализма в Европе.

развитое/зрелое/высокое Средневековье (середина XI – XIV в.) – время наивысшего расцвета феодализма.

позднее Средневековье (XIV–XV вв.) – время зарождения капиталистических отношений, постепенно вытесняющих феодальный способ производства.

Зарождение и развитие литературы Средневековья определяется взаимодействием трех основных факторов:

- 1) *традиций народного творчества* (фольклорно-мифологическое наследие: кельтская, древнегерманская и древнескандинавская мифология, устные сказания, легенды);
- 2) *культурных воздействий античного мира* (древнегреческая и латинская литература и культура);
- 3) *христианства* (Библия и апокрифические писания).

1.2 Переход от Античности к Средневековью в литературе. **«Каролингское Возрождение»**

До конца I тысячелетия н. э., пока совершался переход от родового строя к феодализму, не прекращалось светское поэтическое творчество на латинском языке, являющееся до некоторой степени продолжением традиций классической латинской литературы. Большинство памятников этого творчества возникло в Италии и соседних с ней странах, в первую очередь, во Франции.

Позднелатинские поэты совмещали христианские и антично-языческие элементы с использованием образов и художественных приемов Вергилия, Овидия, Лукана, Стация и других римских поэтов. Позднелатинские поэты писали античными размерами, чаще всего гекзаметрами. Их творчество было почти лишено национальных черт и имело международный характер, отражая вкусы и интересы интеллигентных кругов, связанных с жизнью высшего общества. Они писали пересказы библейских сказаний и церковных легенд, оды в честь государей, полководцев и епископов, давали описание пышных празднеств и ярких событий из жизни аристократического общества и т. п.

Переходный характер носят произведения «Исповедь» (390-е гг.) Августина Блаженного и «Утешение философией» (523–524) Боэция, в них отмечается за-

рождение средневековых тем, проблем и мотивов, становление новой образности и художественных приемов на основании христианского мировоззрения и античной культуры, а также

- отделение образа «неразумного грешника» от фигуры исповедующегося автора-повествователя;

- самоумаление автора;

- использование изысканных риторических фигур и приемов.

«Утешение философией» Боэция характеризуют:

- аллегорический образ Философии – соединение отвлеченного понятия («высшая мудрость») и конкретного образа («женщина с ликом, исполненным достоинства»);

- разработка концепции Фортуны-Судьбы (безличное начало, исполняющее волю Бога и осуществляющее её в мире).

«Каролингское Возрождение». Попытку возродить латинскую поэзию предпринял в конце VIII в. Карл Великий, чтобы укрепить идею императорской власти, возрожденной им на новых началах, обосновать её законность, связав с традициями Римской империи и культуры (Каролингское Возрождение (770–814)).

Карл собрал при своем дворе кружок из ученых и писателей («*Академия Карла Великого*»): англосакс Алкуин, лангобард Павел Диакон, франк Ангильберт и др. Деятельность «Академии» заключалась в обучении Карла, его детей и членов его дома; составлении руководств по наукам «тривия» (грамматика, риторика, диалектика) и «квадривия» (арифметика, геометрия, музыка, астрономия); самостоятельной научной работе; поэтическом творчестве на латинском языке на основе подражания древним поэтам с соблюдением античной метрики для выражения современных чувств и тем в античной форме.

В созданных Карлом Великим риторических школах при монастырях и церквях преподавали «семь свободных искусств» – «тривиум» и «квадривиум», обучали основам латинского стихосложения.

Литература на латинском языке:

- поэма X в. в гекзаметрах о Вальтере Аквитанском (Waltarius manu fortis), одном из героев германского героического эпоса;

- поэма лотарингского монаха (X в.) «Побег пленника»;

- переложение античных басенных сюжетов, смешавшихся с народными сказками о животных;

- созданная в Германии в середине XI в. анонимная поэма «Руодлиб», представляющая собой прообраз позднейшего рыцарского романа с множеством сказочно-фантастических приключений и т. д.

В результате тесной связи монастырей, являвшихся важнейшими центрами культурной жизни, с народными массами был создан памятник фольклорного

влияния на латинскую поэзию раннего Средневековья: «Кембриджские песни» (названные так по месту их хранения) начала XI в. Позднее такая лирика («пред-вагантская») послужила одним из источников поэзии голиардов.

1.3 Топосы средневековой литературы

Топосы делятся на несколько основных видов:

1. *Лексические или лексико-синтаксические* топосы. Например, «эпические формулы» или постоянные эпитеты, применявшиеся в средневековой поэзии для описания персонажей, сюжетных ситуаций, пейзажа и т. п. Так, эпический герой во французской поэзии всегда «доблестен», «могуч» и «светел лицом», кровь всегда «алая», трава – «зеленая», волосы красавицы – «золотые» и т. п. Такие клише не только многократно повторялись в пределах одного текста, но и с вариациями переходили из произведения в произведение, от поэта к поэту из поколения в поколение.

2. *Изобразительные* топосы. Например, любовное свидание, происходящее на фоне пейзажа, непременно требовало упоминания «весны», «цветов», «журчания ручья» и т. п.

3. *Тематические* топосы. Например, сатирические топосы: скупость богачей, чувственность монахов, коварство женщин; тематический топос, предполагающий гибель героя в результате предательства и др.

4. *Образные* топосы, складывавшиеся из набора черт и деталей при описании персонажа или предмета, в результате чего возникали устойчивые каноны для изображения пап и императоров, купцов и вилланов, святых мучеников, юношей, стариков, красавцев и т. д.

5. *Жанровые* топосы, формировавшиеся за счет перечисленных выше клише и обладавшие собственным тематическим, смысловым и изобразительно-выразительным канон (например, жанр «видения» в религиозно-дидактической поэзии или жанр «куртуазной песни» в поэзии рыцарской).

1.4 Религиозная литература Средневековья

В целом смысловую направленность раннесредневековой литературы определяла религиозно-церковная (клерикальная) традиция, использовавшая античную топику и имевшая ярко выраженный морально-дидактический характер, поскольку главной её целью было наставление верующих на путь истинный.

Жанры клерикальной литературы:

– *хроники* («История франков» Григория Турского, VI в.; «Церковная история англов» Беда Достопочтенного, VIII в.);

– *жития* («Житие св. Алексия», приписывается Тибо Вернонскому, XI в.; «Страсти святого мученика Гонгольфия» Хротсвиты Гандерсгеймской, X в.). Наличие дидактизма (стремление церкви увлечь паству образцами праведной жизни) наряду с мотивами чудес и чудотворства, а вместе с ними – интереса к авантюристике и фантастике;

– *христианские гимны* (гимны Рабана Мавра, IX в.). Гимны о святых композиционно включали в себя зачин, панегирик святому, описание его деяний, молитву к нему о заступничестве;

– *секвенции* (от лат. *sequential* – ‘последовательность’), обладавшая гибкой строфой с неупорядоченной последовательностью строк разного объема, «Секвенция о святой Евлалии», IX в.);

– *проповеди* (жанр ораторской речи);

– *сентенции*, заимствованные из Священного писания или у античных поэтов-сатириков;

– *дидактико-аллегорические поэмы* (о грехопадении и спасении человека, о страшном суде и т.п.) – латинский перевод трактата «Физиолог»;

– *зерцала* («обозрения», сведения по какому-либо вопросу либо рассказы о добрых и дурных поступках);

– *литургическая драма*, возникшая из *тропов*, диалогических вставок в канонический текст литургии (возникли примерно на рубеже IX–X вв.). Литургическая драма послужила основой для возникновения средневекового театра, оказав прямое влияние на становление жанра мистерии. Инсценировки же чудес, совершавшихся святыми и Богородицею, привели к появлению *мираклей*;

– *видения*. Видение как жанр клерикальной литературы, рассказы о посещениях загробного мира, возникают как вставные рассказы в самых ранних хрониках. С VII в. – как самостоятельный жанр, с XII в. распространяются на народных языках.

1.5 Творчество вагантов

Свидетельством «предвагантской» литературы раннего Средневековья является сборник «Кембриджские песни» начала XI в. Это антология, составленная в Лотарингии, содержащая 50 стихотворений, распложенных в определенном порядке: сначала стихи религиозного содержания, затем – на придворные темы, стихотворные новеллы и анекдоты, стихи о весне и любви, стихи дидактического содержания и отрывки из античных поэтов. Любовная лирика в этом сборнике – продукт синтеза женской фольклорной поэзии – появляется впервые. Вагантство высокого Средневековья – прямой наследник предшествующего периода, которое представляло низы духовного сословия, полуграмотный или неграмотный люд, а в XII–XIII вв. стало «ученым».

Ваганты – деклассированные, большей частью бродячие клирики, выпускники приходских школ, бродившие по дорогам Европы в поисках заработка, оторвавшиеся от духовной среды, в которой они были воспитаны, и проникшиеся вольным, бунтарским духом городской бедноты.

Поэзия вагантов по преимуществу анонимна, известны имена трех крупнейших вагантов – Архипиита Кельнский, Вальтер Шатильонский, Гуго Орлеанский. Она соединяет художественные приемы, мотивы и образы античной (имена языческих богов, приемы описаний, заимствованные у Вергилия, понимание любви, целиком взятое у Овидия) и народной поэзии.

Окончательно данный вид творчества замирает в XIV в. ввиду гонений на голиардов, а также роста светского образования в эпоху расцвета городов, поднявшего престиж живых литературных языков, что способствует преемственному переходу многих мотивов поэзии голиардов в творчество поэтов-горожан.

Темы творчества вагантов:

- *религиозная*;
- *морально-сатирическая* (осуждают лицемерие, обман, жадность, скупость, продажность, разврат, царящие на папском престоле и вокруг него, порочность и корыстолюбие епископов, богатых прелатов, а также тунеядство и лицемерие монахов);
- *любовная* (имеет откровенно чувственный характер, занимает центральное место; воспевают наслаждения, доставляемые любовью и вином);
- *застольные, игрецкие, бродяжные песни* (воспевают радости жизни).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Повторите тему 1.

Прочтите произведения для изучения: [«Пир Киприана»](#), [«Кабацкая песня»](#), [«Прение смерти с человеком»](#), [«Пастораль»](#), [«Орден вагантов»](#), [«Прощание со Швабией»](#).

Подготовьте сообщения:

Поэзия вагантов: социальный и интеллектуальный портрет.

Видения в европейской литературе Средних веков: от религиозных текстов к литературному жанру.

Выполните практические задания:

1. Каковы основные отличительные характеристики латиноязычной поэзии Средневековья?

2. Кто создавал средневековые поэтические произведения на латинском языке? Каковы основные жанры латиноязычной средневековой литературы?

3. Найдите в «Пире Киприана» все, какие сможете, отсылки к Ветхому и Новому завету и разъясните их. Какой эффект производит нагромождение библейских имен и мотивов?

4. Как вам кажется, зачем создавалось это странное произведение и почему оно имело большое распространение в клерикальной среде раннего Средневековья?

5. Кто такие ваганты? Каковы основные темы поэзии вагантов?

6. Определите тематику произведений из поэзии вагантов: «Орден вагантов», «Кабацкая песня», «Прение смерти с человеком», «Пастораль», «Прощание со Швабией». Как эти темы дополняют друг друга?

7. Каким вам видится художественный мир поэзии вагантов?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаспаров, М. Л. Ваганты / М. Л. Гаспаров // Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. – 2-е изд. – М.: Росс. полит. энцикл., 2007. – 656 с. – С. 59–62.

2. Гаспаров, М. Л. Поэзия вагантов / М. Л. Гаспаров // Поэзия вагантов. – М.: Наука, 1975. – С. 421–514.

ТЕМА 2

ЭПОС РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

2.1 Народная поэзия.

2.2 Эпос раннего Средневековья.

2.1 Народная поэзия

Значительную роль в формировании средневековой литературы сыграла фольклорная традиция, обрядовая по своему происхождению. Жанрово-тематическая типология народной поэзии следующая:

- *календарно-обрядовая поэзия* (реверди (букв. «зазеленение»), баллады (букв. «плясовая»);
- *трудовые песни* (ткацкие песни);
- *песни на любовную тематику* (пастурели (пастушеская песнь), песни несчастной в замужестве);
- *дидактическая поэзия* (прения, например, «прения зимы с летом»);
- *песни о героических подвигах* (ранние эпические формы – саги).

Поэзия на народных языках была по преимуществу анонимной, передавалась изустно (соответственно, ее тексты отличаются подвижностью), исполнялась-слагалась профессиональными сказителями (в отличие от любительской поэзии вагантов), собиравшими, обрабатывавшими и хранившими фольклорное наследие. Певцы народной поэзии именовались по-разному:

- *филиды* и *барды* в Ирландии и Уэльсе;
- *скопы* в Британии;
- *скальды* в Скандинавии (Норвегии, Исландии);
- *шпильманы* в Германии;
- *жонглеры* во Франции;
- *хуглары* в Испании.

Народные певцы странствовали по проезжим дорогам, заходя во все замки, села и города, участвовали в придворных торжествах, ярмарках, церковных и народных праздниках. Их доступное, глубоко выразительное искусство было предназначено для народных масс. Поэты черпали материал из круга народных идеалов и чувств с добавлением многих черт феодально-аристократического мировоззрения: в жонглерскую обработку народно-героического предания нередко проникали феодально-рыцарские понятия, типично рыцарское сказание очеловечивалось, обобщалось выражением народных оценок и чаяний.

Главной задачей поэта-исполнителя (две функции, совмещавшиеся в деятельности жонглера как преемника народного певца) было дать нечто традиционное, отвечающее запросам, утвержденным и проверенным массовым, коллективным слушателем, еще лучше – несколькими поколениями таких слушателей. Жонглеры пользовались старой основой для создания новых, оригинальных вариантов – первого признака народной поэзии. Отсюда обилие сюжетных, стилистических и иного рода творческих вариантов, которые должны были быть и были в жонглерских произведениях, имевших очень долгую устную жизнь. Жонглеры исполняли «шутовские сценки» и «позорные игры» (маленькие импровизированные пьески балаганного, нередко вольного характера, в которых наряду с инсценировкой забавных бытовых эпизодов и анекдотов иногда пародировалось богослужение и высмеивались предметы религиозной веры).

2.2 Эпос раннего Средневековья

Следует указать два основных *этапа* в истории средневекового западноевропейского эпоса: **эпос эпохи разложения родового строя** (ирландский, скандинавский, англосаксонский, древненемецкий) и **эпос феодальной эпохи** (средне-, верхненемецкий, французский, испанский).

В эпосе периода разложения родового строя сохраняется связь с традициями фольклора доклассового общества, с богатырскими сказками и сказаниями о первопредках – «культурных героях». Соответственно, эти эпические памятники насыщены мифологической и, отчасти, сказочной фантастикой. Кругозор их творцов практически ограничен родоплеменными отношениями, так что даже великие столкновения народов (в германском эпосе) трактуются как родовая распря. В этот период еще сильны элементы идеализации родовых отношений, элегический взгляд на родовое прошлое. В скандинавском мифологическом эпосе гибель родовых отношений трактуется как крушение мира. Для этого этапа характерны краткие песни и сказания, творцом и исполнителем которых зачастую был дружинный певец (типа германского скопа). Но этот эпос обнаруживает также и следы стихотворно-прозаической или даже прозаической формы.

Кельтский эпос (Ирландия, Шотландия, Уэльс): ирландские героические саги о Кухулине и других героях (Уладский цикл: «Похищение быка из Куальнге» и др., III–VIII вв.) и фантастические саги (цикл о мореплаваниях – рассказы о плавлении смертного человека в чудесную потустороннюю страну красивых женщин и вечной молодости); саги о Финне; мабиноги.

Облик и характер Кухулина насыщены мифическими чертами. Он обладает чудесными свойствами и способностями (когда Кухулин приходит в «боевую

ярость», то необычайно вырастает и весь искажается; на конце каждого его волоска выступает капля крови; от его тела исходит необыкновенный жар; он может, воткнув копье в землю, влезть на вершину его и стать босой ногой на его наконечник). Вместе с тем в образе Кухулина древняя Ирландия воплотила свой идеал доблести и нравственного совершенства: он великодушен к врагам, отзывчив ко всякому горю, вежлив со всеми, всегда – защитник слабых и угнетенных. Характерна в этом отношении сага о его смерти. В ней рассказывается, как герой гибнет, став жертвой собственного великодушия и благородства.

Активными действующими лицами многих саг являются женщины (в отличие от англосаксонского эпоса), которые могут быть и жестокими воительницами, и нежными возлюбленными.

Ирландские саги сочетают прозаическое изложение событий с последующими стихотворными вставками, которые, как правило, передают самые напряженные моменты повествования. Вставные стихи представляют собой короткие строфы из четверостиший, соединенных парной рифмой или ассонансами; встречается аллитерация. Проза характеризуется сжатостью, образной выразительностью.

Древнеисландский эпос: «Эдда» в рукописи XIII в. – песни «Старшей Эдды» и «младшая, прозаическая Эдда» (поэзия скальдов, прозаические саги). Характеристика эддической поэзии:

- динамичность, сжатость, лаконизм (фокусировка на одном эпизоде в отдельной песне) повествования;
- синтез языческих и христианских воззрений;
- мир чудовищ, великанов, карликов противопоставлен миру людей;
- герой и судьба выступают на первый план в силу пассивности, сопровождающей героя дружины и отсутствия исторического фона;
- герой, зная о своей участи, движется навстречу гибели не в силу личной покорности, но осознавая свое высокое предназначение – защитить племя, доказать свою доблесть и тем самым остаться в памяти людей;
- многие героические песни «Старшей Эдды» входят в цикл Нибелунгов, который сложился у континентальных германцев и распространился в Норвегии и Исландии (VI–VII вв.).

Древнегерманский эпос: «Песнь о Хильдебранте», VIII в. н. э., сказания о Дитрихе Бернском. Сюжеты – события «великого переселения народов», подвергавшиеся поэтической стилизации и героизации.

Художественная специфика отражает синтез исторических реалий с элементами богатырских песен-сказок и мифологическими сказаниями о первопредках. В качестве прототипа главного героя – «культурный герой» (Кухулин, Хельги,

Сигурд, Беовульф), – мифический персонаж, который добывает или впервые создаёт для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия труда), учит их охотничьим приёмам, ремёслам, искусствам, вводит определённую социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы и праздники. В силу недифференцированности представлений о природе и культуре в первобытном сознании (например, появление огня в результате трения приравнивается к происхождению природных явлений грома и молнии, солнечного света и т. п.), культурному герою приписывается также участие в мироустройстве: вылавливание земли из первоначального океана, установление небесных светил, регулирование смены дня и ночи, времён года, приливов и отливов, участие в создании, формировании и воспитании первых людей и др.

Древнегерманский эпос демонстрирует сохранение следов устной импровизации и развитие стилистики посредством ряда приёмов:

- кеннинг – метафора, обозначающая вещь по принципу загадки;
- ассонанс (от франц. Assonance – созвучие; повторение гласных звуков в том или ином высказывании);
- аллитерация (созвучие согласных звуков). Как отмечал Я. Зунделович, ассонанс, как и аллитерация, не только служит целям самоценной выразительности поэтического текста, но и «выдвигает и объединяет отдельные слова или их группы».

Англосаксонский эпос: «Беовульф», VII–VIII вв. «Поэма о Беовульфе» – единственная рукопись, датируемая примерно 1000 г. Мир и события изображаются в произведении с точки зрения воина, христианина, сохранившего память о языческих верованиях. Центральные эпизоды первой части поэмы – о битвах Беовульфа с Гренделем и его матерью – имеют ряд параллелей в народных сказках и исландских сагах. Рассказ второй части о битве Беовульфа с огнедышащим драконом представляет аналогии с другими германскими сказаниями. Поэме присуще обилие книжно-поэтических приемов (нанизывание синонимов, метафор, косвенная речь вместо прямой и т. д.).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Повторите тему 2.

Прочтите произведения для изучения: [«Песнь о Хильдебранде»](#), «Беовульф».

Подготовьте сообщение:

«Беовульф»: к истории изучения эпоса.

Выполните практические задания:

1. Каковы основные отличительные характеристики поэзии раннего Средневековья на народных языках? Что такое *топос*? Какие типы топосов существуют?
2. Как назывались профессиональные певцы, сохранявшие и исполнявшие устные народные произведения в Ирландии? Скандинавии? Франции? Германии? Испании?
3. Каковы основные жанры народной поэзии раннего Средневековья?
4. Как связаны в раннем Средневековье латиноязычная литература и литература на народных языках?
5. «Песнь о Хильдебранте» может служить примером краткой эпической песни, представляющей раннюю ступень в развитии эпического сказания. Приведите аргументы.
6. Дайте характеристику персонажей (Хильдебрант, Хадубрант). Какая основная тема героической песни? Приведите иные произведения, где встречается сюжет поединка отца с сыном.
7. Найдите в «Беовульфе» эпитеты и метафоры-кеннинги, которыми описываются Хродгар, Грендель, его мать, Беовульф? Какими вырисовываются перед читателем образы людей? Как им противопоставляются чудовища?
8. На какие части можно условно разделить «Беовульфа»? Как эти части связаны между собой?
9. Какое значение для развития сюжета «Беовульфа» имеет понятие Судьбы, Удачи? Как это понятие «овеществляется» в поэме?
10. Какое место в «Беовульфе» занимает христианское мировоззрение? Как оно сочетается с языческим, мифологическим мировидением?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беовульф: Эпос / пер. с др.-англ. В. Тихомирова. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 288 с.
2. Гуревич, А. Я. Средневековый героический эпос германских народов / А. Я. Гуревич // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. — М.: Худ. лит., 1975. — С. 8–14.

ТЕСТ ПО ТЕМАМ 1 И 2

1. Народная форма латинского языка, получившая распространение и различную местную окраску, из которой впоследствии развились романские языки:

- a) «священная» латынь;
- b) «народная» латынь;
- c) «вульгарная» латынь;
- d) «ученая» латынь;
- e) «местная» латынь.

2. Произведение латиноязычной поэзии с многочисленными отсылками к Ветхому и Новому Завету:

- a) «Пастораль»;
- b) «Прения смерти с человеком»;
- c) «Пир Киприана»;
- d) «Прощание со Швабией»;
- e) «Орден вагантов».

3. Правитель, предпринявший попытку возродить латинскую поэзию с целью укрепления идеи императорской власти:

- a) Карл Великий;
- b) Людовик Благочестивый;
- c) Гай Юлий Цезарь;
- d) Вальтер Аквитанский;
- e) Папа Римский.

4. К свободным искусствам «квадривия» не относится:

- a) астрономия;
- b) музыка;
- c) геометрия;
- d) арифметика;
- e) диалектика.

5. «Общее место», набор устойчивых речевых формул, а также общих проблем и сюжетов, характерных для национальной литературы:

- a) топос;
- b) локус;
- c) кеннинг;
- d) хронотоп;
- e) метафора.

6. Повторение одинаковых или однородных согласных, или начальных ударных слогов в стихе, придающее ему особую звуковую выразительность:

- a) топос;
- b) кеннинг;

- с) ассонанс;
- д) аллитерация;
- е) акцентный стих.

7. Условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV–VI вв., главным образом с периферии Римской империи, инициированное вторжением гуннов:

- а) упадок Римской империи;
- б) Великое переселение народов;
- с) миграция гуннов;
- д) ассимиляция римлян;
- е) экспансия гуннов.

8. Источники средневековой литературы:

- а) фольклор;
- б) античная литература;
- с) христианство, античная литература;
- д) фольклор, христианство, античная литература;
- е) христианство.

9. Переходный характер от Античности к Средневековью носят произведения:

- а) «Исповедь» Августина Блаженного и «Утешение философией» Боэция;
- б) «Руодлиб» и «Вальтарий»;
- с) «Беовульф» и «Пир Киприана»;
- д) «Видения Веттина» Валафрида Страбона и «Трактат о чистилище св. Патрика»;
- е) «Старшая Эдда» и «Младшая, прозаическая Эдда».

10. Певцы народной поэзии в Германии:

- а) хуглары;
- б) шпильманы;
- с) скопы;
- д) жонглеры;
- е) филиды.

11. Жанр клерикальной литературы, в котором написана «История франков» Григория Турского:

- а) зеркало;
- б) секвенция;
- с) проповедь;
- д) житие;
- е) хроника.

12. Жанр клерикальной литературы, рассказывающий о посещении загробного мира?

- а) секвенция;
- б) сентенция;

- с) видение;
- d) зеркало;
- е) житие.

13. Бродячие клирики, выпускники приходских школ, бродившие по дорогам Европы в поисках заработка, оторвавшиеся от духовной среды, в которой они были воспитаны, и проникшиеся вольным, бунтарским духом городской бедноты:

- a) школяры;
- b) ваганты;
- с) скоморохи;
- d) трубадуры;
- е) миннезингеры.

14. В противопоставлении образов в поэме «Беовульф» проявляется борьба добра и зла, христианского и языческого начал:

- a) Хродгар и Беовульф;
- b) Беовульф и Грендель;
- с) Хигелак и Вальхтеов;
- d) Оффа и Хеорот;
- е) Беовульф и скоп.

15. В период с V по X в. в романских и германских странах Западной Европы в результате взаимодействия остатков позднеримского рабовладельческого строя и разлагающегося германского родоплеменного строя развиваются новые общественные отношения эпохи ...

- a) капитализма;
- b) феодализма;
- с) индустриализма;
- d) коммунизма;
- е) социализма;

Проверьте себя:

ТЕМА 3

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI–XIII ВВ.)

3.1 Художественная специфика и концепции происхождения героического эпоса.

3.2 Французский героический эпос.

3.3 Германский героический эпос.

3.4 Испанский героический эпос.

3.1 Художественная специфика и концепции происхождения героического эпоса

В период Зрелого Средневековья продолжается развитие традиций народно-эпической литературы. Героический эпос становится важнейшим звеном средневековой книжной словесности. Героический эпос Зрелого Средневековья отразил процессы этнической и государственной консолидации и складывающиеся сеньериально-вассальные отношения, но, в силу эпической специфики, вассальная верность (в «Песни о Нибелунгах», «Песни о Роланде», «Песни о моем Сиде»), как правило, сливается с верностью роду, племени, родной стране, государству. Характерная фигура в эпосе этого времени – эпический «король», власть которого воплощает единство страны. Он показан в сложных отношениях с главным эпическим героем – носителем народных идеалов. Историческая тематика в эпосе расширилась, потеснив сказочно-мифологическую, увеличилось значение христианских мотивов.

В результате оттеснения родоплеменных интересов усилился патриотический пафос, выраженный мотивами борьбы с иноземными и иноверными завоевателями. Была разработана большая эпическая форма и более гибкая стилистика (развивается синонимия, увеличивается гибкость и разнообразие эпических формул, иногда уменьшается число повторов, становится возможной более четкая и стройная композиция), чему способствовало некоторое отдаление от чисто фольклорных образцов. Это привело к известному обеднению сюжета и мифопоэтической образности.

Полифункциональность средневековой литературы: в средневековом тексте выражаются следующие потребности:

- эстетические;
- религиозно-мировоззренческие (теология, магия, историография);
- бытовые (элементы права, этикет, ратное дело, наставления в хозяйственной деятельности).

Художественная специфика героического эпоса раннего Средневековья:

- соединение исторических реалий с элементами богатырских сказок и мифологическими сказаниями о первопредках;

– заглавный герой обладает чертами «культурного героя» (Кухулин, Хельги, Сигурд, Беовульф);

– сохранение следов устной импровизации и развитие стилистики.

Топосы средневековой литературы (на примере героических песен):

– *лексические или лексико-синтаксические* (Гизельхер «молодой», Хаген «гневливый»);

– *изобразительные* (описание поединка – рыцарь прищипривает коня и склоняет копье);

– *тематические* (безудержная отвага Роланда, благоразумие Оливье);

– *образные* (все эпитеты персонажей);

– *жанровые* (комплекс всех топосов).

Концепции происхождения героического эпоса:

– индивидуалистическая (Ж. Бедье), формула: «*В начале был поэт...*»;

– неотрадиционалистская (Р. Менендес Пидаль), формула: «*Эпос – песенная история*».

Концепция Жозефа Бедье. В своей книге «Эпические сказания. О происхождении «шансон де жест» (1908–1913) на основании документальных данных исследователь доказал, что ряд эпических «*chansons de geste*» слагался певцами-жонглерами, состоявшими при монастырях, расположенных на пути следования паломников, которые составляли аудиторию жонглера. Предметом эпических песен служили достопримечательности и реликвии данного монастыря, связанные с каким-либо полуисторическим, полупоэтическим именем, как Роланд, Карл Великий и др., так что «*chansons de geste*» были, своего рода, поэтической рекламой монастырей, при которых состояли их авторы. Таким образом, оперируя культурно-историческим методом, при соблюдении строгой объективности, Бедье пришел к вполне материалистическому истолкованию историко-литературных фактов. Таким образом, героический эпос – продукт чистого поэтического вымысла, имеющий условное отношение к реальной истории, созданный гениальным автором, выходцем из клерикальной среды.

Концепция Рамона Менендеса Пидалья. По его мнению, эпическая поэма рождается как современное и правдивое повествование о событиях, претерпевает с течением времени последовательные переделки, причем каждая переделка утрачивает что-то из изначальной правды. «Эпопея, – пишет Пидаль, – не есть поэма чисто исторического содержания, но прежде всего поэма, выполняющая высокую культурно-политическую миссию истории; в этом смысле эпопея является поэмой историографической...» Ссылаясь на пример испанского эпоса

(единственного возможного пункта сравнения с французским эпосом), он категорически отвергает формулу Бедье, подразумевающую монастырско-церковное происхождение «Песни о Роланде», да и вообще героического эпоса. «В начале была история..., и история была песней светского поэта, история живая для всех тех, кто, не зная грамоты и латинского языка, не мог знать письменной прозаической истории, сухой и мертвой в латинских изображениях клириков». Таким образом, героический эпос возник как современное и «правдивое» повествование о значимых событиях и в ходе своего существования претерпел трансформации (о чем свидетельствуют многочисленные варианты), связанные с потребностями конкретного времени и сообщества.

3.2 Французский героический эпос

Французский героический эпос представлен так называемыми «chansons de geste» («песни о деяниях» или жесты). В письменном виде известен с последней трети XI в., новые произведения создавались вплоть до конца XIV в. Корпус сохранившихся целиком поэм – более 100 текстов.

Французский героический эпос ориентирован не на *чтение*, а на *устное исполнение*. Исторические прототипы героев были взяты из эпохи Каролингов. Вассальная верность королю сочетается в chansons de geste с рассказом о его слабости, несправедливости, весьма критическим изображением придворной среды и феодальных раздоров (в цикле поэм о Гильоме Оранжском). Также проявляются некоторые тенденции, выходящие за пределы его жанровой природы, например, гипертрофированная авантюренность («Рауль де Камбре» и др.), драматизм, достигающий до трагизма («Песнь о Роланде»).

Темы французского эпоса:

- оборона родины от внешних врагов (мавров, норманнов, саксов и др.);
- верная служба королю, охрана его прав и искоренение изменников;
- кровавые феодальные распри.

Первые две темы всегда связаны с образом доброго и мудрого короля (в большинстве поэм – Карла Великого), предстающего в идеализированном виде. Зачастую образ Карла смещен на задний план, его роль – объединять и освещать своим присутствием все действия.

Циклы «песен о деяниях». Традиция, восходящая к труверу XIII в. Бертрану де Бар-сюр-Об, различает три цикла:

- жеста Карла Великого («Песнь о Роланде»);

- жеста Гарена де Монглан / Гильома Оранжского («Песнь о Гильоме», «Коронавание Людовика», «Нимская телега»). В порядке генеалогической циклизации к поэмам о Гильоме присоединился целый ряд героико-романических поэм о его «предках» и «потомках». Всего цикл о Гильоме включил в себя 24 поэмы;
- жеста Доона де Майанс / «деяния мятежных баронов» («Рауль де Камбре», «Рено де Монтобан» и др.).

Структурное и тематическое единство «песен о деяниях»

- лесса – эпическая строфа от трех до трех десятков стихов, объединенных одним ассонансом (рифмой), содержащих минимальный фабульный отрезок;
- повествование о подвиге рыцаря во славу короля, сюзерена, «милой Франции», веры Христовой.

«Песнь о Роланде», около 1100 г., характеризуется рядом особенностей:

- Влияние исторических событий (поход Карла Великого в северную Испанию, пропаганда первого крестового похода) на народно-героическое и рыцарское содержание поэмы.
- Гиперболизация (сверхчеловеческие способности персонажей, идеализация главных героев, масштаб изображаемых событий).
- Идея религиозной борьбы с мусульманством (молитвы, небесные знамения, религиозные призывы, очернение неверных).
- Отражение социально-политических противоречий феодализма (предательство Ганелона, противопоставление Ганелон-Роланд).
- Соотношение рыцарской и человеческой доблести (противопоставление Роланд – Оливье, связанное с традиционной антитезой благоразумия и мужества).
- Отсутствие темы любви, интимных, комических, бытовых мотивов.
- Заключительная строка строфы часто повторяется с некоторыми изменениями в начале следующей.
- Темы, фигурирующие в одной строфе, повторяются и развиваются в следующих, причем это «подхватывание» выражается порой в весьма четких структурных формах.
- Эпическое варьирование (в «Песни о Роланде» более строгое, чем в устном эпическом произведении), т. е. повторение, несколькими словами уже рассказанного ранее. Повторные триады встречаются в особо патетических местах (сговор Марсилия с Ганелоном, спор Роланда и Оливье, трубить ли в рог, прощание Роланда со своим мечом).
- Эпические клише (в сходных выражениях описывается собирание войск, поединок мечами или копьями, рукопашная схватка, поношение врага перед боем, сожаление о погибшем герое, преследование убегающего противника, сон и отдых, приближение гостя, вооружение).

3.3 Германский героический эпос

Германский героический эпос представлен широким диапазоном произведений: от древнейших сказаний о полуреальных-полулегендарных героях (Сигурде-Зигфриде, Дитрихе Бернском, Аттиле-Атли, Гуннаре, Хегни) до развернутых поэм XIII в. («Песнь о Нибелунгах», «Кудруна»). Происхождение сюжетов – племенные эпические песни эпохи великого переселения народов.

По сравнению с французским или испанским героическим эпосом, германский эпос не является в такой же степени национальным: богатырские подвиги героев ограничены интересами личными и семейно-родовыми, племенными и феодальными в силу незавершенного процесса объединения Германии, обусловленного отсутствием исторических предпосылок.

Специфика германского героического эпоса. Вершина немецкого эпоса – знаменитая «Песнь о Нибелунгах», поэма из 39 глав («авантюра»), включающая около 10 тыс. стихов, окончательно сложившаяся около 1200 г. в австрийских землях (рукопись на средневерхненемецком языке). «Песнь о Нибелунгах» – не редакционный свод ряда отдельных анонимных песен (теория К. Лахмана), а плод коренной трансформации кратких аллитерационных повествовательно-диалогических песен в героическую эпопею (А. Хойслер).

«Песни о Нибелунгах», в отличие от архаической скандинавской версии, совершенно чужды элементы языческой мифологии, здесь сильно трансформируется фаталистическая концепция сюжета. Мир богатырских сказок и исторических легенд, заполняющий «Эдду», оттеснен на задний план. Сказочность подчеркивает историческую дистанцию, отделяющую читателя от героев. Столкновение сказки и придворного быта создает особый художественный эффект.

Род и племя в «Песни о Нибелунгах» постепенно заменяются семьей и феодальной иерархией. Отсюда важнейшее сюжетное отличие от представленной в «Эдде» древнейшей ступени сказания. Кримхильда мстит не мужу за братьев, а братьям за мужа. Это изменение и дало возможность сосредоточить борьбу в пределах королевской семьи Бургундов.

К началу XIII в. относится создание в австрийско-баварских землях окончательной литературной редакции еще одной выдающейся поэмы – «Кудруна» (или – «Гудруна»), написанной вариантом «нибелунговой строфы». Благодаря широкому использованию сказочной традиции, «Кудруну» иногда называют «немецкой Одиссеей».

Поэма состоит из вступления (рассказ о юности ирландского королевича Хагена, похищенного грифами и выросшего на необитаемом острове вместе

с тремя принцессами) и двух частей, варьирующих одну и ту же тему богатырского сватовства. Первая, древнейшая часть поэмы имеет архаические скандинавские параллели, окрашенные мифологической фантастикой. В немецкой поэме сказалась характерная для шпильманского эпоса сказочная авантюристичность.

Во второй части, отразившей эпоху норманнских набегов (IX–XI вв.), повествуется о судьбе дочери Хильды – Кудруны, похищенной норманнским герцогом Хартмутом. Отказавшаяся выйти замуж за своего похитителя и оставшаяся верной своему жениху Хервегу, пленница превращена злой Герлиндой, матерью Хартмута, в служанку. Печальная судьба Кудруны, напоминающая злоключения сказочной Золушки, рисуется на фоне быта рыцарского замка XII–XIII вв. Только через тринадцать лет Хервегу и его друзьям удастся предпринять поход для спасения Кудруны.

В центре поэмы, так же, как и в «Песни о Нибелунгах», – образ женщины, преданной своему избраннику. Но преданность Кудруны выражается в долготерпении, нравственной стойкости, а не в демонической мстительности, как у Кримхильды.

Ряд эпических произведений XIII в. разрабатывает **сказания о Дитрихе Бернском**. Интерпретация Атилы как идеального эпического монарха стала возможной ввиду вассального положения остготов по отношению к гуннам. Сам Дитрих всегда изображается благородным богатырем, возмущенным тиранией Эрменриха. Сказания о Дитрихе (за исключением поэмы «Розовый сад») были особенно популярны в крестьянской среде (свидетельство «Кведлинбургской хроники»); они меньше, чем «Песнь о Нибелунгах», испытали влияние куртуазных концепций. В поэме «Бегство Дитриха», в «Равеннской битве» и «Смерти Альпхарта» в центре внимания – измена Витеге, коварно погубившего ближайших родичей Дитриха и Хильдебранда. В поэме «Розовый сад» Дитрих и его витязи одерживают в турнире победу над Зигфридом, Гунтером, Гибихом и Гернотом, охраняющим розовый сад Кримхильды.

Поэмы о Дитрихе включают образцы не только героического, но и романического эпоса. Некоторые сказания, восходящие к народным сказкам, рыцарским романам и местным преданиям, повествуют о его борьбе с великанами и карликами («Песнь об Эке», «Виргиналь», «Лаурин», «Гольдемар», «Зигенот»).

3.4 Испанский героический эпос

Испанский героический эпос близок к французскому: ассонансированный стих, стилевые формулы, основа – исторические предания (реконкиста).

«Песнь о Сиде» («аль-сеид» в переводе с арабского значит «господин») создана ок. 1140 г., дошла в списке 1307 г., сделанном неким Перо Аббатом. Существовало по меньшей мере три варианта (редакции) этого сюжета. Главный герой – историческое лицо, национальный герой Испании периода реконкисты.

Специфика испанского героического эпоса:

- до нашего времени дошли в основном не песни, а прозаические пере-
сказы в хрониках;
- дистанция между описываемыми событиями и временем создания коротка;
- главный предмет – человек во всем богатстве его духовного и социаль-
ного бытия (переплетение политических и семейных интересов и забот, соедине-
ние сцен батальных и картин свадьбы, суда и т. п., освобождение родной земли
и поиски богатой добычи, пестрый фон, в котором наряду с воинами реконкисты
выступают мирные жители, мавры и евреи);
- тенденции, выходящие за пределы жанровой природы: материальные
мотивировки поведения героя, терпеливо преодолевающего неблагоприятные
обстоятельства;
- точность в передаче исторических реалий в сочетании с обилием быто-
вых деталей, с изображением довольно пестрого народного фона;
- отсутствие гиперболизма и элемента сверхъестественного (сказочного
и христианского);
- отражение антиаристократических тенденций;
- идеалы испанского эпоса имеют отчетливую демократическую окраску.

В XIV в. испанский героический эпос приходит в упадок, но его сюжеты про-
должают разрабатываться в **романсах** – коротких лиро-эпических поэмах, во мно-
гом аналогичных североевропейским балладам. Однако, в отличие от баллад, ро-
мансы часто выступают как непосредственное и буквальное продолжение эпико-
героической традиции. Во-первых, стихотворная форма романсов – тирада, вклю-
чающая ряд шестнадцатисложных строк с единым ассонансом, – очень близка
форме «chansons de geste». Во-вторых, фрагменты эпоса, особенно насыщенные
драматизмом отдельные сцены и диалоги, переходя в романсы, разумеется, под-
вергались при этом известной лиро-эпической обработке. Так, эпизод «Осады Са-
моры», повествующий о встрече Сиды, парламентаря от короля Санчо, с подругой
его детства инфантой Урракой, превратившись в романс, утратил исторический
фон и передавал только личные переживания двух людей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Повторите тему 3.

Прочтите произведения для изучения: «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде».

Подготовьте сообщение:

Личность Карла Великого в средневековых хрониках, эпических поэмах и популярных обработках.

Выполните практические задания:

1. Что такое «топос»? Какие существуют типы топосов?
2. Какие существуют концепции происхождения европейского героического эпоса?
3. Что такое «ассонанс»? Что такое «аллитерационный стих»?
4. Как изображается время в героическом эпосе? Как изображается пространство в героическом эпосе?
5. Что такое «жеста»? Какие существуют циклы жест?
6. Как соотносится героический эпос с другими родами средневековой литературы?
7. Назовите источники сюжета «Песни о Роланде», «Песни о Сиде». Насколько они приближены к реальным историческим событиям?
8. Охарактеризуйте эпическое повествование в «Песни о Роланде», «Песни о Сиде». Как оно развивается? В чем его трагизм?
9. Прочитайте статью «Сон и сновидения» (см. *Литература*). Какое место в средневековой культуре занимало толкование снов, какое вообще значение придавалось сну и сновидениям? Как влияет на развитие сюжета «Песни о Роланде» сон Карла?
10. Дайте характеристику системе эпических персонажей. Почему в «Песни о Роланде» и «Песни о Сиде» практически нет женских образов?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арнаутова, Ю. Е. Сон и сновидение / Ю. Е. Арнаутова // Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. – М.: Росс. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003. – С. 500–505.
2. Менендес Пидаль, Р. Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения: пер. с испан. / Р. Менендес Пидаль. – М.: Изд. иностр. лит., 1961. – 772 с.
3. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / перев., вступ. ст. Н. Томашевского. – М.: Худ. лит., 1976. – 654, [1] с.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

Повторите тему 3.

Прочтите произведения для изучения: «Песнь о Нибелунгах», «Кудруна».

Подготовьте сообщение:

О переводе «Песни о Нибелунгах».

Выполните практические задания:

1. Назовите источники сюжета «Песни о Нибелунгах», «Кудруны». Насколько они приближены к реальным историческим событиям? Как на уровне сюжета проявляются мифологические представления и верования? Найдите в упомянутых произведениях элементы волшебной сказки.
2. Охарактеризуйте эпическое повествование в «Песни о Нибелунгах», «Кудруне». Как оно развивается? В чем его трагизм?
3. Прочитайте статью «Сон и сновидения» (см. *Литература*). Какое значение придавалось сну и сновидениям? Как влияет на развитие сюжета «Песни о Нибелунгах» сон Кримхильды?
4. Дайте характеристику системе эпических персонажей. Почему в «Песни о Нибелунгах» и «Кудруне» женские персонажи занимают центральное положение? Способны ли эпические персонажи эволюционировать?
5. Средневековое мировоззрение: как соотносятся в произведениях народного героического эпоса понятия чести, славы, вассальной верности, побратимства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арнаутова, Ю. Е. Сон и сновидение / Ю. Е. Арнаутова // Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. – М.: Росс. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003. – С. 500–505.
2. Гуревич, А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие. О переводе «Песни о нибелунгах» / А. Я. Гуревич // Из истории культуры средних веков и Возрождения / отв. ред. В. А. Карпушин. – М.: Наука, 1976. – С. 276–314.
3. Кудруна. – М.: Наука, 1984. – 398 с.
4. Песнь о Нибелунгах. С введ. и прим. / пер. М. И. Кудряшев – СПб.: Тип. Лебедева Н. А., 1889. – 440 с.

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 3

1. Хродгар, Грендель, Скильд – герои героического эпоса:

- a) «Кудруна»;
- b) «Песнь о Роланде»;
- c) «Песнь о Сиде»;
- d) «Беовульф»;
- e) «Песнь о Нибелунгах».

2. Произведение, характеризующееся латиноязычной формой и древнегерманским содержанием:

- a) «Вальтарий, мощный дланью»;
- b) «Ивейн, или рыцарь со Львом»;
- c) «Кудруна»;
- d) «Ланселот, или рыцарь Телеги»;
- e) «Парцифаль».

3. Отсутствие женских персонажей характерно для эпоса:

- a) «Песнь о Нибелунгах»;
- b) «Кудруна»;
- c) «Беовульф»;
- d) «Песнь о Роланде»;
- e) «Песнь о Сиде».

4. Автор индивидуалистической концепции происхождения героического эпоса:

- a) Ж. Бедье;
- b) Р. Менендес Пидаль;
- c) Е.М. Мелетинский;
- d) А.Я. Гуревич;
- e) П. Маранда.

5. Эпос, написанный вариантом «нибелунговой строфы», иногда называемый «немецкой Одиссеей»:

- a) «Песнь о Нибелунгах»;
- b) «Песнь о Роланде»;
- c) «Песнь о Сиде»;
- d) «Кудруна»;
- e) «Беовульф».

6. В основе народного героического эпоса – исторические предания (о реконкисте):

- a) «Песнь о Нибелунгах»;
- b) «Песнь о Роланде»;

- c) «Песнь о Сиде»;
- d) «Беовульф»;
- e) «Кудруна».

7. Топосы «доблестный воин», «державный король», «алая кровь», «прекрасная дева», «седовласый старец» являются ...

- a) тематическими;
- b) лексическими;
- c) образными;
- d) жанровыми;
- e) изобразительными.

8. Характерной чертой народного героического эпоса является короткая дистанция между описываемыми событиями и временем создания:

- a) «Песнь о Нибелунгах»;
- b) «Песнь о Роланде»;
- c) «Песнь о Сиде»;
- d) «Беовульф»;
- e) «Кудруна».

9. Народный героический эпос «Песнь о Нибелунгах» состоит ...

- a) из двух частей;
- b) из трех частей;
- c) из четырех частей;
- d) из 12 частей;
- e) из 100 песен.

10. Закономерная связь пространственно-временных координат, часто нарушаемая в народном героическом эпосе:

- a) топос;
- b) локус;
- c) хронотоп;
- d) кумуляция;
- e) символизм.

11. Гибель Бургундского королевства была положена в основу ...

- a) «Песни о Нибелунгах»;
- b) «Песни о Роланде»;
- c) «Песни о Сиде»;
- d) «Беовульфа»;
- e) «Кудруны».

12. Главный герой эпоса наделен чертами христианского мессианства, а антагонистам приданы дьявольские черты:

- a) «Беовульф»;
- b) «Кудруна»;
- c) «Песнь о Нибелунгах»;
- d) «Песнь о Сиде»;
- e) «Песнь о Роланде».

13. Французские «песни о деяниях» назывались ...

- a) альбомами;
- b) жестами;
- c) кансонами;
- d) балладами;
- e) плачем.

14. Главный герой «Песни о Сиде» в переводе с арабского значит:

- a) «король»;
- b) «воин»;
- c) «вассал»;
- d) «победитель»;
- e) «господин».

15. Автор редакционного свода ряда отдельных анонимных песен, положенный в основу «Песни о Нибелунгах»:

- a) К. Лахман;
- b) А. Хойслер;
- c) М. Кудряшев;
- d) Ю. Корнеев;
- e) Ж. Бедье.

Проверьте себя:

ТЕМА 4

КУРТУАЗНАЯ (РЫЦАРСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI–XIII ВВ.)

- 4.1 Понятие куртуазности и его воплощение в средневековой литературе.
- 4.2 Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров.
- 4.3 Развитие рыцарского романа в Средние века.
- 4.4 Творчество Кретьена де Труа.
- 4.5 Легенда о Тристане и Изольде в европейской литературе Средних веков.

4.1 Понятие куртуазности и его воплощение в средневековой литературе

Понятие куртуазности происходит от старопровансальского слова *corteis* – принадлежащий ко двору знатного сеньора. Само слово «куртуазный» (*cortais*) возникает примерно в 1100 г., слово «куртуазность» (*cortaisie*) – около 1150 г. Обозначает особое достоинство рыцаря, связанное с его любовным служением прекрасной даме и вассальным подчинением сеньору, а также обладанием светскими изящными манерами, соблюдением во всем «меры», приобщением к искусству.

В Провансе (юг современной Франции) приблизительно в 1080–1090 гг. возникает авторская поэзия, отличная от анонимных эпических произведений – поэзия *трубадуров* (от старопрован. *trobar* – ‘искать’ (в современном смысле – творить, играть воображением). Первый известный трубадур – граф Гильом Аквитанский (1071–1127). Характерная тенденция куртуазной поэзии – возросший интерес к миру и человеку, который способен не только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы, а также искусными изделиями человеческих рук.

Куртуазная любовь (Fin’Amors, Minne) отличается рядом особенностей:

- Человеческое чувство стремится обрести свои права, расшатывая сословные преграды (поскольку в Средние века брак заключался по расчету, основанному на кастовых прерогативах).
- Любовь несовместима с корыстью и тщеславием, совершенная любовь облагораживает человека.
- Главное – это не достижение конечной цели, но сам процесс.
- Куртуазная любовь – «тайная» любовь: даму не называют по имени, чтобы не навредить ей.
- Куртуазная любовь – любовь «тонкая», изысканная, в отличие от грубо-чувственной, примитивной, «глупой» любви (*fol amor*), свойственной неотесанным вилланам.
- Характеризуется выраженной идеализирующей тенденцией.

Куртуазный кодекс был изложен в **трактате «О любви» Андрея Капеллана** (Париж, конец XII в.), который содержит изложение куртуазной теории любви: «правила любви», описание сложных случаев любви, которые были якобы разрешены в особых судах компетентных дам. Некоторые «правила любви»:

- Супружество не есть причина к отказу от любви.
- Кто не ревнует, то и не любит.
- Мужской пол не вхож к любви до полной зрелости.
- Без довольных оснований никто лишён любви быть не должен.
- Всегда любовь далека от обителей корысти.
- Любовь разглашённая редко долговечна.
- Только доблесть всякого делает достойным любви.
- Кто любит, того робость губит.
- Если слабеет любовь, то быстро она гибнет и редко возрождается.
- Кто терзается любовным помыслом, тот мало спит и мало ест.
- Кого бессмертное томит сладострастие, тот не умеет любить.

4.2 Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров

Источники поэзии **трубадуров**: народная песенная поэзия; латинская любовная лирика (Овидий, Катулл); арабско-андалузская песенная поэзия.

Жанры поэзии трубадуров:

- *кансона* (песня, выражающая любовное чувство);
- *пастурель* (любовный диалог-прение пастушки и рыцаря);
- *альба* (утренняя песня разлуки влюбленных);
- *сирвента* (песня на политическую, религиозную, моральную тематику либо о достоинствах и недостатках поэта или его покровителей);
- *партимент* (диалог-прение двух трубадуров);
- *плач* (песнь в честь умершего сеньора, трубадура).

Мотивы:

- истинная любовь – ложная любовь;
- любовь издалека;
- умеренность – неумеренность;
- «ясный стиль» (*trobar clar*), стремление быть понятными многим – «темный/замкнутый стиль» (*trobar clos*) (тяга к сложности, для узкого круга знатоков).

Закат творчества трубадуров приходится на период 1209–1229 гг. – Альбигойские войны, «крестовый поход» против катарской ереси. Некоторые трубадуры (Бертран де Борн) бегут на север. На смену трубадурам на севере Франции приходят **труверы**. Упадок в конце XIII в.

Поэзия миннезанга (так начиная с XVIII в. называют немецкую средневековую рыцарскую лирику. Миннезанг – от средневерхненемецкого *minne* – эквивалент «истинной любви» трубадуров. Впервые термин употреблен ок. 1195 г. Г. фон Ауэ – одним из первых известных миннезингеров («певцов любви»)) формируется по двум направлениям:

- народная танцевально-песенная традиция (баллады, «женские песни» об одиночестве): Бавария, Австрия и Швабия; Кюренберг, Д. фон Айст и др.;
 - влияние куртуазной концепции провансальских трубадуров: западные области Германии; Г. фон Фельдеке, Фр. фон Хузен, Г. фон Морунген;
- Синтез обоих направлений представлен в творчестве В. фон дер Фогельвейде.

Особенности:

- меньшую роль, чем в поэзии романской, играет чувственный элемент;
- бóльшая склонность к рефлексии, морализации, перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций;
- гедонизм носит более сдержанный характер;
- окрашивание произведений в религиозные тона.

Поэтические формы:

- *женская песнь* (горькое сетование на разлуку с любимым);
- *утренняя песня* (аналог альбы; главное внимание – изображению переживаний героини, обреченной на разлуку с любимым; отсутствие образа ревнивого мужа), В. фон Эшенбах;
- *лейх* (песня большого объема на любовную или духовную тему), Д. фон Айст;
- *песни о крестовых походах* (призыв к участию в крестовом походе, изображение переживаний воина, связанных с чувством христианского долга, необходимостью оставить возлюбленную ради рыцарского служения Богу), Фр. фон Хаузен, А. фон Йохансдорф, Г. фон Ауэ;
- *шпрух* (краткое изречение на религиозную, политическую, философскую тему), Сперфогель.

Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170–1230 гг.) – талантливый миннезингер, достигший совершенства во всех жанрах. Бросал вызов куртуазной традиции, выражал сомнение в идеале неразделенной любви, противопоставляет рыцарскому служению даме простое чувство: главная героиня – простая девушка («низкая любовь»). Мотивы весенних плясок и песен, картины природы и весенней любви из народной поэзии отличали творчество поэта. Сохраняя развитую композиционную и стилистическую форму куртуазной лирики, В. фон дер Фогельвейде наполняет её новым содержанием, разрушая узкую сословную ограниченность «высокой тематики» аристократического культа дамы.

Помимо лирических произведений, известна также политическая поэзия автора, для которой характерна патриотическая идеология демократических элементов феодального общества, заинтересованных в единстве государства, и антиклерикальные шпрухи, направленные против папской партии.

В XIV – XV вв. наступил закат миннезанга. Собственно куртуазный элемент отходит на второй план, уступая место бытовым зарисовкам и размышлениям о состоянии современного общества.

4.3 Развитие рыцарского романа в Средние века

Roman в первоначальном значении – произведение на романском наречии в противовес латинскому языку. Рыцарский (куртуазный) роман становится антиподом героического эпоса – сюжеты в нём связаны с историческим прошлым, но не национальным, а античным. Первые романы, возникшие во Франции и Англии в пер. пол. XII в., – «Роман об Александре», «Роман о Фивах», «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора, – представляют миф и историю анахронично. Романы содержат формы фантастики: сверхъестественное (сказочное, не христианское) и все исключительное, приподнимающее героя над обыденностью жизни, а также авантюры – приключения рыцарей во имя личной славы.

Развитие рыцарского романа можно представить следующими этапами:

- начиная с «Романа о Бруте» Васа (1155) роман приобретает стихотворную форму – 8-сложник с парной рифмой;
- начиная с «Романа об Энее» (1160-е гг.) любовное чувство становится центральным фактором развития сюжета (немецкий перевод миннезингера Генриха фон Фельдеке «Энеида» (1170–1180) – первый образец в немецкой рыцарской поэзии);
- основной содержательной чертой становится куртуазное служение даме, превращающее героя в истинного рыцаря.

Типы рыцарских романов:

- 1) использующие античные сюжеты;
- 2) использующие «бретонские» сюжеты;
- 3) использующие мотивы византийского или позднегреческого романа (романы приключений, мотивы кораблекрушения, похищения пиратами, узнавания, насильственной разлуки и счастливой встречи любящих и т. д.).

Бретонский цикл романов основан на сюжетах кельтских сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, Тристане и Изольде, поисках Грааля. Изображает

идеальное королевство Артура вне времени и пространства, наполнен сказочными мотивами. Внимание здесь переносится на внутреннюю жизнь героев.

Группы бретонских романов:

1. Бретонские лэ (стихотворные новеллы любовного и фантастического содержания; сборник из 12 лэ 1180 г. англо-нормандской поэтессы Марии Французской; её близость к народной поэзии: любовь – это не служение даме и не бурная роковая страсть, а нежное природное влечение друг к другу двух чистых, простых сердец).

2. Роман о Тристане и Изольде (вызвал множество подражаний в большинстве европейских стран – в Германии, Англии, Скандинавии, Испании, Италии).

3. Артуровские романы (создатель – Кретьен де Труа, вторая половина XII в.; переложение на немецкий язык «Эрека и Эниды» и «Ивена, или Рыцаря льва» швабского миннезингера Гартман фон Ауэ (1190–1200) не уступает в искусстве описаний и психологического анализа К. де Труа).

4. Романы о святом Граале (попытка художественного синтеза светского куртуазного идеала артуровских романов с господствующими религиозными идеями феодального общества; переплетение поэтической фантастики кельтского фольклора с мотивами христианской легенды и народных ересей; роман Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале», 1191 г., трилогия Роберта де Борона «Иосиф Аримафейский», «Мерлин», «Персеваль», конец XII – начало XIII вв., поэма Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль», 1200–1210 гг.).

«Византийские» романы возникли позднее романов античных и «бретонских», характеризуются приближением к обыденной жизни: почти полное отсутствие сверхъестественного, значительное количество бытовых подробностей, большая простота сюжета и тона повествования. Центральное место всегда занимает любовная тема. «Идиллические» романы – одна и та же сюжетная схема, повторяющаяся с небольшими вариациями (например, «Флуар и Бланшефлер», «Окассен и Николет»).

Английские рыцарские романы: «Брут» Лайамона (1203 г.); романы, основанные на англо-датских легендах («Гавелок-Датчанин», вт. пол. XIII в.); «Сэр Гавейн, или Зеленый рыцарь» (ок. 1370 г.) – в нем явно влияние городской дидактической литературы.

4.4 Творчество Кретьена де Труа

Романы Кретьена де Труа живописуют картины жизни современного ему рыцарского общества, содержат постановку и разрешение существенных для этого общества вопросов, меткие наблюдения, живописные подробности.

Творческое наследие автора включает в себя романы «Эрек и Энида» (ок. 1170 г.), «Клижес» (ок. 1176 г.), «Ивэйн, или Рыцарь со львом» (1176–1181),

«Ланселот, или Рыцарь телеги» (1176–1181), «Персеваль, или Повесть о Граале» (1181–1191 гг., не окончен). В ранних романах любовь – простое, человеческое чувство, свободное от куртуазной идеализации и изощренности: «*Эрек и Энида*» ставит вопрос: совместима ли любовь с рыцарскими подвигами? В процессе разрешения этой проблемы писатель приходит к постановке более широкой проблемы: каковы должны быть отношения любящих людей и в чем назначение женщины?

В поздних романах Кретьен дает иллюстрации к куртуазной теории любви. «*Ланселот, или Рыцарь телеги*» – показ того, что должен чувствовать и как должен себя вести в различных случаях жизни «идеальный» влюбленный. «*Ивен, или Рыцарь льва*» демонстрирует отход от крайностей куртуазной доктрины без отрыва от некоторых моментов куртуазного мировоззрения и стиля. Вопрос о совместимости подвигов и любви, поиск компромиссного решения.

4.5 Легенда о Тристане и Изольде в европейской литературе Средних веков

Романы о Тристане и Изольде – ряд произведений, основой которых послужил древнейший, не дошедший до нас французский роман (середина XII в.).

Куртуазная версия – «Роман о Тристане» Тома (между 1170 и 1190 гг.), эпическая версия – «Роман о Тристане» Беруля (1191 г.). Помимо этого, есть «Тристан» Готфрида Страсбургского (ок. 1210 г.), норвежская сага о Тристане (1226 г.), небольшая английская поэма «Сэр Тристрем» (конец XIII в.), «Тристан», анонимный итальянский прозаический роман (конец XIII в.), «Аповесць пра Трышчана», белорусское переложение сюжета легенды (1580-е гг.).

Конфликт между личным, свободным чувством любящих и общественно-моральными нормами эпохи отражает и в скрытой форме критикует противоречия в рыцарском обществе и его мировоззрении.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

Повторите тему 4.

Прочтите произведения для изучения: Стихотворения трубадуров, труверов и миннезингеров (см. *Литература*); Тома, «Роман о Тристане и Изольде»; Кретьен де Труа, «Ивэйн, или Рыцарь со львом».

Подготовьте сообщения:

1. Отличия между произведениями о Тристане Беруля, Тома и Готфрида Страсбургского.

2. Средневековый роман и повесть.

Выполните практические задания:

1. Кто такие трубадуры? В каком регионе Европы они жили? Как звали первого известного нам трубадура? Каковы основные жанры поэтического творчества трубадуров?

2. Прокомментируйте произведения трубадуров и миннезингеров с точки зрения их образности, устойчивых мотивов (топосов), тематики, проблематики.

3. Что такое «куртуазная любовь» (или Fin'Amors, Minne)? «Правила» куртуазной любви и их отражение в рыцарской литературе.

4. Кто такие миннезингеры? В каком регионе Европы они жили? В какой период времени они творили? Как их творчество связано с поэзией трубадуров?

5. Какие черты являются общими для поэзии трубадуров, труверов и миннезингеров? Какие частными?

6. Откуда в европейскую литературу пришла легенда о Тристане и Изольде? Назовите основные произведения Средневековья, разрабатывавшие их историю.

7. Определите, как в романе Тома о Тристане и Изольде изображается любовное чувство, конфликт между любовью телесной и любовью духовной. Охарактеризуйте систему образов этого романа.

8. Охарактеризуйте сюжет романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со львом» с точки зрения логики описываемых событий. Как и почему одна авантюра сменяется другой? Найдите образы-символы в романе.

9. Что такое «Грааль» и почему средневековое рыцарство было озабочено его поисками? Что такое «авантюра» в куртуазном (рыцарском) романе?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кретьен де Труа. Ивэйн, или Рыцарь со львом [Электронный ресурс]. – URL: https://librebook.me/ivein_ili_rycar_so_lvom/vol1/1. (дата обращения: 01.12.2024).

2. Легенда о Тристане и Изольде / подг. А. Д. Михайлов. – М.: Наука, 1976. – 735 с.

3. Михайлов, А. Д. История легенды о Тристане и Изольде / А. Д. Михайлов // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука, 1976. – С. 623–697.
4. Михайлов, А. Д. Средневековый роман и повесть / А. Д. Михайлов. – М.: Худ. лит., 1974. – 637 с. – С. 5–28.
5. Прекрасная дама: из средневековой лирики: пер. / сост. и прим. О. В. Смолицкой, А. В. Парина. – М.: Московский рабочий, 1984. – 458, [2] с.
6. Стаф, И.К. Трубадуры / И.К. Стаф // Словарь средневековой культуры / под. ред. А. Я. Гуревича. – М.: Росс. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003. – С. 521–528.
7. Тома. Роман о Тристане [Электронный ресурс]. – URL: <https://facetia.ru/thomas-roman-de-tristan> (дата доступа: 01.12.2024).

ТЕМА 5

ГОРОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XIII–XV ВВ.)

5.1 Культурно-исторические предпосылки формирования городской литературы и идейно-художественное своеобразие.

5.2 Аллегорическая литература, функции аллегории в жанрах городской литературы Средних веков.

5.3 Данте Алигьери. «Божественная комедия».

5.1 Культурно-исторические предпосылки формирования городской литературы и идейно-художественное своеобразие

Социально-культурные предпосылки формирования городской литературы включают в себя:

- быстрый рост производительных сил, развитие внешней торговли;
- обретение городами относительно полной политической и культурной автономии;
- частичное отделение некоторых видов духовно-практической деятельности (чтение, письмо, преподавание) от нужд религиозного культа;
- развитие философии и науки: Фома Аквинский (согласование веры и разума), Роджер Бэкон (эмпирическое естествознание);
- появление первых университетов (Болонья, 1158 г., Париж, 1200 г.).

Городская литература являет собой торжество здравого смысла и трезвой рассудительности, склонность к изображению обыденной жизни. Гротескная игра красок и образов, взятых из жизни всех без исключения слоев общества, в частности – крестьянства и городских низов, является частым художественным приёмом носителей жанра. Городскую литературу отличает стремление к дидактизму, сатире и назидательности, соответствующим деловому, критическому складу ума горожан. Основа – народное творчество, переработка жанров рыцарской поэзии: возникают публицистическая (Рутбеф, вт. пол. XIII в., Франция), сатирическая или шуточная лирика, краткие стихотворные рассказы бытового содержания, большие сатирические и аллегорические романы, богатая и разнообразная дидактическая литература (Фрейданк, ок. 1230 г., Германия).

В рамках городской литературы происходит создание художественной прозы, стиль которой приближается к бытовой речи, и в языке появляется множество слов и выражений ремесленного, народного, даже жаргонного происхождения.

Малые формы сатирико-дидактической литературы:

- *фаблио* (во Франции XIII–XIV вв.) – небольшое стихотворное комическое повествование с морализаторским заключением;

– *шванк* (в Германии XIII–XVI вв.) – аналог фаблио, достигающий размера поэмы («Крестьянин Гельмбрехт» Вернера Садовника, вт. пол. XIII в.) либо стремящийся к циклизации («Поп Амис» Штрикера, пер. пол. XIII в.).

Зарождается жанр новеллы. *Новелла* – комическое повествование с традиционным сюжетом (городской фольклор, мифологические сюжеты, восточные легенды) и оригинальным способом изложения: «Новеллино, или Сто древних новелл» (Италия, 1290-е гг.), «Граф Луканор» Хуана Мануэля (Испания, пер. пол. XIV в.).

Городская драматургия представлена рядом жанров:

– *фарс* – комическая сценка, типологически родственная фаблио (цикл французских фарсов о мэтре Патлене XV в.);

– *миракль* – «ученая» религиозная драма о чуде («Миракль о Теофиле» Рютбёфа XIII в.);

– *мистерия* – религиозная драма, основанная на литургическом богослужении («Действо об Адаме», XII в.);

– *моралите* – религиозно-комическая драма аллегорического содержания (возникла в XV в.).

5.2 Аллегорическая литература, функции аллегории в жанрах городской литературы Средних веков

Аллегория (от греч.) – одна из форм иносказания, в которой конкретный образ используется для выражения отвлеченного понятия. По своему происхождению – риторическая фигура, восходящая к античной литературе («Война мышей и лягушек», басни Эзопа). Используется в качестве художественного приема различных жанров: животный эпос, аллегорический эпос, аллегорическая дидактическая поэзия.

Животный эпос (перенесение на животных человеческих чувств и нравов) представлен произведениями «Роман о Лисе» – цикл поэм («ветвей»), датирующихся 1170–1300 гг., возникших во Франции и распространившихся в Германии («Рейнеке-лис», XV в.) и Нидерландах. Лис Ренар – фигура аллегорическая: он олицетворяет разные виды человеческого поведения (позднее – недостатки, которые они подразумевают). Народная мудрость противопоставляется как феодально-рыцарскому началу, так и морали горожан. Социальная характеристика Ренара изменяется на протяжении всего развития эпопеи: Ренар принимает обличье представителей разных общественных сил, угнетавших народные массы.

Источники животного эпоса: народные сказки; переводы античных басен Марии Французской и «изопеты»; анонимная латинская поэма «Бегство узника» (Лотарингия, X в.); латинская поэма «Изенгрим» Ниварда Гентского (Фландрия, XII в.).

Художественные особенности «Романа о Лисе»:

- введение социального фона повествования;
- пародия на героический эпос и рыцарский роман («война» Ренара и Изенгрима);
- сатира на рыцарство, духовенство, крестьянство.

«Роман о Розе» как представитель **аллегорического эпоса** состоит из двух частей, принадлежащих разным авторам – Гильому де Лорису (1230-е гг.) и Жану де Мену (1270-е гг.). Принадлежит двум культурам – куртуазной и городской. Источники первой части: Овидий, трактат Андрея Капеллана, романы Кретьена де Труа. *Вторая часть имеет следующие особенности:*

- длинные вставные рассуждения, вложенные в уста Разума и Природы и имеющие характер самостоятельных дидактических поэм;
- высмеивание доктрины утонченной любви;
- разоблачение истинных побуждений женщин, которые больше всего стремятся к выгоде;
- все люди по природе равны между собой;
- Природа и Разум – основные принципы всего сущего и высшие критерии человеческих суждений;
- от имени Разума и Природы поэт разоблачает всевозможные суеверия, предлагая вместо этого научные объяснения всех явлений;
- нападки на всякого рода глупость и насилие;
- источник – античные авторы (натурфилософия Аристотеля, моральная философия Платона).

Жанрово произведение балансирует на границе между видением (сон), любовным приключением (авантюры) и зеркалом (нравоучение).

Аллегорическая дидактическая поэзия – «Видение о Петре Пахаре» (1360–1390-е гг.) Уильяма Ленгланда. Религиозный жанр здесь служит социально-критическим целям (Правда – божественная и человеческая категория). Аллегии позволяют дать развернутую картину английского общества того времени. Художественное начало уступает в поэме проповедническим мотивам.

А.Н. Горбунов: «Лучшей английской средневековой аллегорией была поэма XIV в. “Видение о Петре Пахаре” Уильяма Ленгланда, где аллегория стала своеобразным синтезирующим способом видения мира. Она позволила Ленгланду воссоздать широкую панораму современности, где точно схваченные конкретные детали уживались с абстрактностью символов, черты местного колорита вписывались во вселенский масштаб, сиюминутное перекликалось с вечным и все подчинялось общему дидактическому замыслу: изобразив зло, показать путь к истине. Благодаря тому, что Ленгланд, как и другие

средневековые авторы, воспринимал аллегорию как метод осмысления действительности, четыре уровня аллегории, которые еще в раннем Средневековье выделили толкователи – прямой, нравственно-дидактический, философский и теологический – органично сосуществовали в “Видении о Петре Пахаре”, переплетаясь и накладываясь друг на друга. Отсюда, скажем, знаменательные метаморфозы, которые происходили с героем поэмы, который появлялся на ее страницах то как простой пахарь, то как сеятель из евангельской притчи Христа, то как апостол Петр, то как сам Иисус Христос».

5.3 Данте Алигьери. «Божественная комедия»

Данте Алигьери родился во Флоренции в 1265 г. В 1302 г. был лишен гражданских прав и умер в изгнании в 1321 г. Основные произведения: «Новая жизнь» (ок. 1292 г.), «Пир» (ок. 1304–1307 г.), «О народном красноречии» (ок. 1304–1307 г.), «Божественная комедия» (1307–1321).

Композиционные особенности «Божественной комедии». Три кантики («Ад», «Чистилище» и «Рай») по тридцать три песни и еще одна вводная песнь; $33 \cdot 3 = 99$; $99 + 1 = 100$. Поэма сложена терцинами, трехстишиями с рифмой *aba-bcb-cdc-ded...* $3 \cdot x = \dots$ Символика чисел: 3 – троица, 9 – Беатриче, 10 – мироздание в целостном совершенстве.

«Комедия» как жанровое определение для поэмы Данте. В позднеантичном каноне комедией считалось произведение (не обязательно драматическое), заканчивающееся счастливо, трактующее одновременно темы высокие и низкие и сводящее их вместе, выводящее вместе благородных и простолюдинов.

Идейно-тематическое богатство «Божественной комедии»:

- космологические воззрения Средневековья;
- реально-исторический контекст произведения;
- новаторская концепция творчества (вдохновение);
- прославление любви как космического принципа гармонии и созидания;
- использование формы «видений» с целью наиболее полного отражения реальной земной жизни (суд над человеческими преступлениями и пороками не ради отрицания земной жизни как таковой, а во имя ее исправления, чтобы заставить людей жить как следует).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

Повторите тему 5.

Прочтите произведения для изучения: Гильом де Лорис, Жан де Мен «Роман о Розе»; Данте Алигьери «Божественная комедия»; Уильям Ленгленд «Видение о Петре Пахаре».

Подготовьте сообщения:

1. Символ розы в культуре Средневековья.
2. Религиозная визионерская литература Средних веков.

Выполните практические задания:

1. Каковы особенности городской литературы зрелого Средневековья?
2. Каковы общие, отличные и особенные черты жанров аллегорической литературы?
3. Проанализируйте и охарактеризуйте аллегорические образы в «Романе о Розе» и «Видении о Петре Пахаре». Назовите формы аллегорического иносказания в «Видении о Петре Пахаре». Каковы функции аллегории в этих произведениях?
4. Выявите особенности повествовательной техники и композиции в «Романе о Розе» и «Видении о Петре Пахаре». Чем обусловлено большое количество описаний, развернутых речей в этих произведениях?
5. Определите идейно-тематический аспект «Романа о Розе» и «Видения о Петре Пахаре». Как сочетаются между собой две части «Романа о Розе»? Чем различаются в них концепции любви и человеческой природы?
6. Когда новелла была популярной? Чем это объясняется?
7. Охарактеризуйте ритмическую организацию и композиционное строение «Божественной комедии».
8. Дайте подробный анализ образов автора, Вергилия, Беатриче. Что нового вносят эти образы в систему топосов литературы видений? Прочитайте стихотворение Давида Самойлова «[Беатриче](#)». Какие факты биографии отражены в данном стихотворении? Совпадает ли описание поэта с дантовским видением Беатриче?
9. В чем заключается автобиографичность «Божественной комедии» Данте Алигьери? Прочитайте стихотворение Анны Ахматовой «[Данте](#)». О каких фактах биографии идет речь?
10. Разъясните теорию мироустройства по Данте. На какие средневековые представления она опирается? Что в ней кардинально нового?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Балашов, Н. И. Данте и Возрождение / Н. И. Балашов // Данте и всемирная литература / под ред. Н. И. Балашова, И. Н. Голенищева-Кутузова, А. Д. Михайлова. – М.: Наука, 1967. – 259 с. – С. 9–58.

2. Лорис, де Г., Мен, де Ж. Роман о Розе / пер. со старофранц. Н. В. Забабуровой на основе подстрочника Д. Н. Вальяно; пред. и коммент. Н. В. Забабуровой. – Ростов-н/Д: Югпродторг, 2001. – 288 с.

3. Данте, А. Божественная комедия : поэма / А. Данте ; пер. с итал. А. А. Илюшин. – М.: Дрофа, 2008. – 622, [2] с.

4. Ленгленд, У. Видение о Петре Пахаре / У. Ленгленд ; пер. с англ., вступ. ст. и прим. Д. М. Петрушевского. – Л., М.: АН СССР, 1941. – 276 с.

5. Новелла. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/245495> (дата обращения: 21.09.2024).

ТЕСТ ПО ТЕМАМ 4, 5

1. Песнь в честь умершего сеньора, трубадура:

- a) плач;
- b) кансона;
- c) партимент;
- d) сирвента;
- e) пастурель.

2. Немецкая средневековая рыцарская лирика («любовная песня»):

- a) альба;
- b) шпрух;
- c) шванк;
- d) пастурель;
- e) миннезанг.

3. Синтез обоих направлений миннезанга прослеживается в творчестве ...

- a) Вальтера фон дер Фогельвейде;
- b) Гартмана фон дер Ауэ;
- c) Генриха фон Фельдеке;
- d) Дитмара фон Айста;
- e) Генриха фон Морунгена.

4. Краткое изречение на религиозную, политическую, философскую тему:

- a) лейх;
- b) шпрух;
- c) шванк;
- d) басня;
- e) баллада.

5. В первоначальном значении – произведение на романском наречии в противовес латинскому языку:

- a) роман;
- b) баллада;
- c) эпос;
- d) басня;
- e) гимн.

6. Стихотворные новеллы любовного и фантастического содержания:

- a) артуровские романы;
- b) бретонские лэ;

- с) византийские романы;
- d) «идиллические» романы;
- е) александрийские романы.

7. Роман «Ивейн, или Рыцарь со Львом» относится ...

- а) к бретонским лэ;
- b) к артуровским романам;
- с) к героическому эпосу;
- d) к «византийским» романам;
- е) к любовным романам.

8. Автор немецкой версии романа о Граале «Парцифаль»?

- а) Вольфрам фон Эшенбах;
- b) Кретьен де Труа;
- с) Готфрид Страсбургский;
- d) Генрих фон Фельдеке;
- е) Гартман фон Ауэ.

9. Первый известный трубадур:

- а) Гильом Аквитанский;
- b) Кюренберг;
- с) Вальтер фон Ауэ;
- d) Генрих фон Хаузен;
- е) Бернарт де Вантадур.

10. К «правилам любви», изложенным в трактате «О любви» на латинском языке Андрея Капеллана, не относятся:

- а) Супружество есть причина к отказу от любви.
- b) Всегда любовь далека от обителей корысти.
- с) Любовь разглашённая редко долговечна.
- d) Только доблесть всякого делает достойным любви.
- е) Кто терзается любовным помыслом, тот мало спит и мало ест.

11. Любовная пара, вызвавшая множество подражаний в западноевропейской средневековой литературе:

- а) Тристан и Изольда;
- b) Эрек и Энида;
- с) Флуар и Бланшефлер;
- d) Окассен и Николет;
- е) Данте и Беатриче.

12. Девиз рыцарей:

- a) «Бог, женщина, король»;
- b) «Другим не стану»;
- c) «Так угодно Богу!»;
- d) «Ни себе, ни людям»;
- e) «Мой дом – моя крепость!»

13. Любовный диалог-прение пастушки и рыцаря:

- a) пастурель;
- b) альба;
- c) сирвента;
- d) плач;
- e) кансона.

14. Песня на политическую, религиозную, моральную тематику либо о достоинствах и недостатках покровителей поэта или его самого:

- a) сирвента;
- b) плач;
- c) кансона;
- d) партимент;
- e) альба.

15. Диалог-прение двух трубадуров?

- a) партимент;
- b) пастурель;
- c) сирвента;
- d) плач;
- e) альба.

Проверьте себя:

РАЗДЕЛ II

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ТЕМА 6

ЛИТЕРАТУРА ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV–XVI ВВ.)

6.1 Условия возникновения ренессансного движения в Италии, периодизация литературы Возрождения.

6.2 Основные мировоззренческие особенности и художественные открытия итальянского гуманизма.

6.3 Творчество Ф. Петрарки.

6.4 Творчество Дж. Боккаччо.

6.5 Эпическая литература.

6.1 Условия возникновения ренессансного движения в Италии, периодизация литературы Возрождения

Условия возникновения итальянского Ренессанса:

- падение могущества «Священной Римской империи» и утрата ее власти над Италией во второй половине XIII в.;
- падение могущества церкви, т.е. перенос под нажимом французского короля папской резиденции из Рима на юг Франции, в Авиньон);
- превращение в XIV в. итальянских вольных городов в экономическую и политическую силу (города-республики в Ломбардии и Тоскане, Флоренция, Милан, торговые морские республики Венеция и Генуя);
- развитие торговли, промышленности, денежного обращения;
- возрастание роли новой социальной прослойки (интеллигенции: юристы, инженеры, врачи, публицисты, «мастера свободных искусств»), независимой от монастырей и рыцарских замков.

Периодизация:

– *Треченто (XIV в.) – раннее Возрождение.* Треченто («три сотни») – термин, принятый для обозначения искусства XIV в. в Италии. Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо.

– *Кватроченто (XV в.) – высокое Возрождение.* Флорентийский гуманизм: Леон Баттиста Альберти, кружок Лоренцо Медичи: пьеса «Сказание об Орфее» (1480) Анджелио Полициано и бурлескная поэма «Моргант» (1480–1483) Луиджи Пульчи. Рыцарская поэма – гуманистический кружок в Ферраре: аристократически-придворная поэма «Влюбленный Роланд» (1476–1494) Маттео Боярдо –

переработка каролингского эпоса и бретонских рыцарских романов; антикуртуазная, ироикомическая поэма «Неистовый Роланд» (1516–1532) Лодовико Ариосто.

– *Чинквеченто* (XVI в.) – *позднее Возрождение*. Кризис гуманистического мировоззрения – «трагический гуманизм» (1532, трактат «Государь» Никколо Макиавелли), формирование нового литературного стиля – маньеризма (1580, поэма «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо), переход от безразличия к теологической проблематике к пантеизму (1580–1590, философские диалоги Джордано Бруно).

6.2 Основные мировоззренческие особенности и художественные открытия итальянского гуманизма

Гуманизм – «открытие человека» в итальянской культуре XIV–XVI вв.

Studia humanitatis (науки о гуманности) – изучение человеческой сущности, явленной в художественном слове и науках о человеке, филологии и философии. «*Umana cosa è...*» – человечность, начальные слова «Декамерона».

Основные особенности итальянского гуманизма

1. Антропоцентризм – человек равновелик и равноценен Богу. Божественное выносится за рамки собственно человеческого.

Петрарка, «О монашеском досуге» (1347): «На что следует надеяться в божественных делах, этот вопрос предоставим ангелам, из которых даже наивысшие пали под его тяжестью; конечно, небожители должны обсуждать небесное, мы же – человеческое».

2. Индивидуализм. Творчески-эстетическое отношение человека к себе и миру – самостояние. Критическое отношение к современному гуманистам обществу и его культуре – противостояние.

Пико делла Мирандола, «О человеческом достоинстве»: «Ты, кому не положены пределы, своей собственной властью, мною тебе врученной, ты сам творишь себя [...] Я не создал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, дабы ты сам, подобно славному живописцу или искусному ваятелю, завершил свою собственную форму».

3. Ориентация на классическое античное наследие. Системное изучение древних авторов от Платона и Аристотеля до Вергилия и Овидия для познания человеческого начала в конкретном человеке (прежде всего, в самом себе) в образцовом проявлении, в отличие от схоластического копирования *Auctores*.

Основное достижение итальянского гуманизма – рождение первой национальной культуры и литературы: ориентация на нормы древнеримской словесности содействовала превращению простонародных романских диалектов в образцовый высокий язык – *volgare illustre*.

6.3 Творчество Ф. Петрарки

Франческо Петрарка (1304–1374) – первый гуманист, проведший поэтическую реформу. Ему приписывают создание теории гуманизма (в трактатах «О презрении к миру», «О средствах против всякой фортуны», «О знаменитых мужах», «Инвектива – против врача» и др.). Коронован лавровым венком на Капитолии в Риме в 1341 г.

Основной корпус сочинений на *латинском* языке:

- неоконченная историческая поэма «Африка» (1339–1341) написана латинским гекзаметром по образцу «Энеиды» Вергилия;
- диалог-исповедь «Тайна (Моя тайна), или О презрении к миру» (1342–1343) (исповедь мятущейся личности);
- 3 сборника «Писем» (1353–1374) – послания близким друзьям, общественным и поэтическим деятелям эпохи, изначально задуманные как литературные произведения.

На *итальянском* языке представлена «*Книга песен*» («*Канцоньере*») (1342–1373), претерпевшая 7 редакций, которая состоит из 366 стихотворений – сонетов, канцон, секстин, баллад и мадригалов. Выражает лирические переживания поэта в разлуке с любимой. Основные герои – лирическое «я» (поэт) и «она», «мадонна» (Лаура). Источники «Книги песен»: лирическая поэзия Данте, поэзия флорентийской школы нового сладостного стиля (Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя), куртуазная провансальская лирика.

Новаторство Петрарки:

- Язык лирической поэзии Петрарки – инструмент самопознания, а не демонстрации самоценного поэтического мастерства; способ самоутверждения; форма самовыражения ренессансного гуманистического сознания.
- Изменение типа лирического героя. Связано с рефлексией – разделением единой и цельной личности на субъекты переживания и наблюдения: субъект чувства (лирический герой), объект чувства (Лаура), само чувство, персонифицированное в фигуре Амора, бога любви.
- Концепция любви в лирике Петрарки восходит к платоновской идее созерцания вечно прекрасных (божественных) сущностей через их земное отражение. Земная красота Лауры становится образом небесной красоты, и Творец познается через свое творение.
- Формальные новшества: сделал сонет ведущим в лирике европейского Ренессанса, утвердил жанр сонетного цикла, в котором сквозная тема варьируется в отдельных сонетах.

– «Петрарковский канон»: единство концепции любви, созданной Петраркой, и формы сонетного цикла в «Канцоньере» – стал образцовым для большинства лириков Ренессанса.

6.4 Творчество Дж. Боккаччо

Джованни Боккаччо (1313–1375). Раннее творчество:

– поэма в октавах «Филострато» (1335), восходящая к «Роману о Трое» французского автора Бенуа де Сент Мора (XII в.). Сужение эпических горизонтов сюжета. Больше внимания оказала истории любви Приамова сына Троила и Грizeiды – дочери троянского жреца Калханта. Стремление показать внутренний мир главного героя в его развитии от счастья разделенной любви до сомнения и мук ревности. Вопрос о знатности происхождения и достоинстве человека.

– прозаический роман «Филоколо», в основе – сюжет французского романа «Флуар и Бланшефлер» (XII в.). Вопрос о знатности происхождения и достоинстве человека.

– поэма «Тезеида» (1339–1340), имеющая античные источники. Драматическая история двух друзей, одновременно пораженных стрелой Амура. Глубокий анализ человеческих чувств, автобиографизм, повествование тяготеет к новеллистической форме.

– 1341–1342 – первый *ренессансный* роман, произведение, соединяющее стихи и прозу, «Амето» – идея облагораживающей силы любви;

– 1343–1344 – первый в истории литературы психологический роман «Фьяметта». Отказ от готовых сюжетных схем, от аллегоризма, сюжет строится на основе жизненного материала.

– 1344–1346 – поэма «Фьезоланские нимфы» – художественная законченность октавы; отказ от аскетизма, мастерство реалистического пейзажа и портрета.

«Декамерон» (1348–1353) соединяет «высокое» и «низкое» в названии («Декамерон» и «князь Галеотто»), в подборе рассказов (от *exemplum* и «Метаморфоз» Апулея до городских анекдотов, французских фавлю, сказок), написан «высоким», т.е. гармоничным, выверенным, несколько искусственным языком, возвышающимся над обыденной речью. Произведение отличается стройность, продуманность построения.

«Рама» в «Декамероне» – обрамляющее повествование – необходимый элемент книги, придающий ей идейную и формальную целостность; двухступенчатая «рама» – от «я» автора к обществу рассказчиков.

6.5 Эпическая литература

У истоков эпической поэзии стояли Петрарка и Боккаччо, сюжеты на сказания французского Каролингского цикла (император Карл, Роланд/Орландо), а также национальная переработка народными певцами, *кантасториями*.

Поэма в 28 песнях «Большой Морганте» (1483) Луиджи Пульчи (1432–1484) имеет буффонно-юмористические черты (император Карл рисуется глуповатым стариком, Ринальдо – болтуном и кутилой и пр.), комические фигуры преданного Роланду добродушного великана Морганте и его неразлучного спутника плута Маргутта, ироническое отношение Пульчи к феодально-церковным ценностям;

Поэма «Влюбленный Роланд» (1486) Маттео Боярдо (1441–1494) имеет очертания куртуазного рыцарского романа, содержит нагромождение приключений рыцаря, сплетение сюжетных линий, использование куртуазной фантастики (феи, великаны, волшебники, драконы, зачарованные кони, заколдованное оружие и т.п.);

Для поэмы в октавах (46 песен) «Неистовый Роланд» (1507–1532) Лодовико Ариосто (1474–1533) характерны сюжетные линии Боярдо, огромное число второстепенных эпизодов любовного, героического, волшебного и авантюрного плана. Отличия от рыцарского романа: любовь не только не превращает Роланда в идеального уравновешенного рыцаря, но доводит его до безумия. Осуждение пороков католического клира. Источники поэмы Ариосто: песни кантасториюв, средневековый героический эпос и рыцарский роман, народные сказки и старинные новеллы, античная литература;

Поэма «Освобожденный Иерусалим» (1575) Торквато Тассо (1544–1595) представляет собой стройный порядок эпических поэм классической древности: ясность построения и логичность в развитии действия не нарушают требований правдоподобия. Сюжет: первый крестовый поход, завершившийся в 1099 г. взятием Иерусалима. Для поэмы характерно стремление к историческому правдоподобию, снижение роли сказочного элемента.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

Повторите тему 6.

Прочтите произведения для изучения: Франческо Петрарка. Сонеты XXI, XXXV, CCLXIX; Джованни Боккаччо. «Декамерон».

Подготовьте сообщение:

Сборник «Новеллино» – прообраз новеллистических книг эпохи Возрождения.

Выполните практические задания:

1. Какие условия способствовали развитию ренессансного движения в Италии?
2. Какие отличительные черты характерны для периодов развития литературы итальянского Возрождения?
3. Каковы особенности и основные достижения итальянского гуманизма?
4. Проанализируйте предложенные сонеты Петрарки, определите ведущий художественный прием, на котором они построены.
5. Дайте развернутую характеристику основных образов сонетов Петрарки – лирического героя и его возлюбленной.
6. Сформулируйте одним предложением содержание каждого из сонетов Петрарки.
7. Ответьте на следующие вопросы: что такое рамочная конструкция в повествовательном произведении, что играет роль такой конструкции в «Декамероне», какова её функция в произведении?
8. Проанализируйте новеллу девятую Третьего Дня и новеллу четвертую Пятого Дня. Какую функцию в них выполняет эротика? Что отличает эротизм Боккаччо от средневекового эротизма?
9. Назовите темы каждого из дней «Декамерона». Как эти темы трактуются в историях разных рассказчиков?
10. Сформулируйте основные идеи «Декамерона». Как они выражаются в избранной автором форме новеллистической книги?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Боккаччо, Д. Декамерон / Дж. Боккаччо ; пер. с итал. Н. Любимова ; вступ. ст. В. Татаринова ; примеч. Н. Томашевского. – М.: Эксмо, 2008 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). – 894, [1] с.
2. Петрарка, Ф. Сонеты: пер. с ит. / Ф. Петрарка. – М.: Худ. лит., 1981. – 190 с.
3. Хлодовский, Р. И. Джованни Боккаччо / М. Л. Андреев, Р. И. Хлодовский // История литературы Италии. – Т. 1. Средние века / под ред. М. Л. Андреева. – М.: ИМЛИ РАН, 2000. – 590 с. – С. 450–499.
4. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка / М. Л. Андреев, Р. И. Хлодовский // История литературы Италии. – Т. 1. Средние века / под ред. М. Л. Андреева. – М.: ИМЛИ РАН, 2000. – 590 с. – С. 399–449.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

Повторите тему 6.

Прочтите произведение для изучения: Лудовико Ариосто. «Неистовый Орланд» (фрагменты песен VI, XXIX–XXX).

Подготовьте сообщение:

Л. Ариосто и ренессансный рыцарский роман.

Выполните практические задания:

1. Какие черты характерны для эпической литературы итальянского Возрождения?
2. Раскройте смысл заглавия «Неистовый Орланд» (“*Rolando furioso*”).
3. Какую роль играют повороты сюжета в повествовании о неистовом Орланде? Для каких эпизодов характерно использование гротеска?
4. Найдите в предложенных фрагментах из «Неистового Орланда» комические эпизоды. Против кого или чего направлен в них смех?
5. К какому эпизоду относится это описание: *Глаза ввалились, спрятавшись в орбитах, / Лицом костлявым стал он и худой, / С копной волос, взъерошенных и сбитых, / С густою, безобразной бородой...?*
6. Какие сказочные эпизоды поэмы использованы Л. Ариосто?
7. Каким образом автор описывает рыцарские поединки?
8. Какой позиции придерживается автор в отношении католического клира?
9. Дайте жанровое определение «Неистовому Орланду». Что роднит его со средневековым рыцарским романом? Что общего между этим произведением и эпическими поэмами? Чем произведение Ариосто отличается и от рыцарского романа, и от эпоса?
10. Почему до сих пор отсутствует полный стихотворный перевод романа Ариосто, а переведены только отдельные отрывки?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреев, М. Л. Ариосто и ренессансный рыцарский роман / М. Л. Андреев, Р. И. Хлодовский // Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. – М.: Наука, 1988. – 296 с. – С. 117–139.
2. Ариосто, Л. Из поэмы «Неистовый Орланд» / Л. Ариосто // Поэты Возрождения: сборник: переводы; составление и примечания А. Парина. – М.: Правда, 1989. – 559 с. – С. 100–133.

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 6

1. Жанр возникшего во Франции «Романа о Лисе», распространившегося в Германии и Нидерландах:

- a) животный эпос;
- b) героический эпос;
- c) сказка;
- d) басня;
- e) миф

2. Роман, состоящий из двух частей, принадлежащих разным авторам – Гильому де Лорису и Жану де Мену:

- a) «Роман о Розе»;
- b) «Роман о Лисе»;
- c) «Сон Сципиона»;
- d) «Трактат о Любви»;
- e) «Имя Розы»

3. Автор английской средневековой аллегорической поэмы XIV в. «Видение о Петре Пахаре»:

- a) Уильям Ленгленд;
- b) Кретьен де Труа;
- c) Андрей Капеллан;
- d) Овидий;
- e) Гильом де Лорис

4. Согласно содержанию «Божественной комедии», при входе в Ад требовалось оставить ...

- a) надежду;
- b) душу;
- c) злые помыслы;
- d) добрые помыслы;
- e) тело

5. Самый тяжкий грех в понимании Данте?

- a) прелюбодеяние;
- b) гордыня;
- c) зависть;
- d) чревоугодие;
- e) уныние

6. В «Божественной комедии» проводник Данте в его путешествии в загробное царство:

- a) Сенека;
- b) Гомер;
- c) Вергилий;
- d) Апулий;
- e) Софокл

7. Двухступенчатая «рама» – от «я» автора к обществу рассказчиков характерна для произведения ...

- a) «Декамерон»;
- b) «Филострато»;
- c) «Энеида»;
- d) «Фьяметта»;
- e) «Фьезоланские нимфы»

8. Ориентация на классическое античное наследие характерна для ...

- a) итальянского Возрождения;
- b) французского Возрождения;
- c) испанского Возрождения;
- d) немецкого Возрождения;
- e) английского Возрождения

9. Собрание ста новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо, одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса:

- a) «Декамерон»;
- b) «Божественная комедия»;
- c) «Гептамерон»;
- d) «Метаморфозы»;
- e) «Неистовый Роланд»

10. Единство концепции любви и формы сонетного цикла Петрарки:

- a) «Петрарковский канон»;
- b) «Петрарковский слог»;
- c) «Петрарковский вопрос»;
- d) «Петрарковский миф»;
- e) «Петрарковский сонет»

11. Жанр поэзии Петрарки:

- a) аллегория;
- b) новелла;

- c) фарс;
- d) сонет;
- e) баллада

12. Новый литературный стиль эпохи итальянского Возрождения, характеризующийся утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком:

- a) маньеризм;
- b) классицизм;
- c) барокко;
- d) гуманизм;
- e) экзотеризм

13. Изучение человеческой сущности, явленной в художественном слове и науках о человеке, филологии и философии:

- a) гуманизм;
- b) Ренессанс;
- c) пантеизм;
- d) маньеризм;
- e) протестантизм

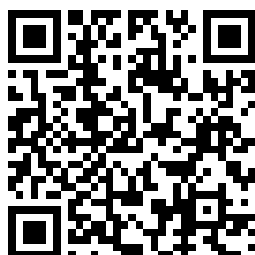
14. Первый итальянский гуманист, который сделал сонет ведущим в лирике европейского Ренессанса:

- a) Франческо Петрарка;
- b) Джованни Боккаччо;
- c) Людовико Ариосто;
- d) Бенуа де Сент Мор;
- e) Данте Алигьери

15. Автор поэмы в октавах (46 песен) «Неистовый Роланд»?

- a) Луиджи Пульчи;
- b) Джованни Боккаччо;
- c) Людовико Ариосто;
- d) Маттео Боярдо;
- e) Данте Алигьери

Проверьте себя:

ТЕМА 7

ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

7.1 Литература Позднего Средневековья.

7.2 Литература Возрождения во Франции. Итальянское влияние и национальная специфика.

7.3 Творчество Франсуа Рабле.

7.4 «Плеяда».

7.1 Литература Позднего Средневековья

Позднее Средневековье во французской культуре проявилось как пародийное переосмысление в литературе основных топосов средневековой культуры.

Поэзия Франсуа Вийона (1431? – после 1463), продолжая традиции голиардов, развивает их: вкладывает в свои признания еще небывалую остроту личного чувства, возвышается над своими переживаниями с помощью иронии и критического отношения к себе и окружающей действительности, утверждает в своей поэзии тему плоти, развенчивая куртуазную идеализацию тонких чувств.

Повторение традиционных форм (баллада), образов («безжалостная красавица», «мученик любви»), мотивов («колесо Фортуны»), тем (равенство всех людей перед смертью) средневековой поэзии сочетается с пародией (уничтожение смехом канонов средневековой поэзии) и самопародированием посредством создания многочисленных масок лирического героя.

7.2 Литература Возрождения во Франции. Итальянское влияние и национальная специфика

Формирование ренессансной культуры знаменовал собой расцвет филологической науки и искусств: 1530 г. – учреждение Франциском I Коллежа королевских лекторов; переводы античных классиков, Библии (1530 г., Жак Лефевр д'Этапль) и стремительное развитие книгопечатания (к началу XVI в. более 50 типографий), издание популярных памятников средневековой литературы.

Реформация:

- Цель движения – преобразование христианской религии, ее приближение к ветхозаветным и евангельским истокам.
- Результат – возникновение новой конфессии, протестантизма.
- Жан Кальвин (1509–1564) – крупнейший деятель протестантизма во Франции, основатель кальвинизма.

Реформация в литературе проявилась через литературу «вольнодумцев», сочувствующих Реформации (Клеман Маро, Жан Бонавентура Деперье) в первой половине XVI в., а также поэзию гугенотов, французских протестантов (дю Бартас, Теодор Агриппа д'Обинье) во второй половине XVI в.

Философская мысль конца XVI века демонстрирует углубленный интерес к жизни и её актуальным проблемам, в частности к человеческой личности, жизненным конфликтам и формам их проявления – расцвет историографии и мемуаров (Брантом, 1540–1614, «Жизнь знаменитых воинов», «Жизнь галантных дам» – бесстрастные зарисовки всего виденного и слышанного). Вместе с тем происходит крушение утопических идеалов раннего гуманизма – критический подход к самому понятию человека (Мишель де Монтень (1533–1592)).

«Опыты» Мишеля Монтеня состоят из трех книг (1580–1592) и являют новый жанр – эссе (от французского *essai* – практический опыт, испытание), свободное размышление, отправляющееся от потребности в самопознании.

На композиционном уровне утверждают свободу человеческой воли, многогранность личности, совмещают элементы оптимизма и пессимизма: из утверждения изменчивости человеческой природы вытекает двоякое следствие: возможность для человека бесконечно высоко вознестись и бесконечно низко пасть, способность человеческого ума к неограниченному развитию и в то же время постоянная возможность для него заблуждаться.

Очевидна направленность скептицизма Монтеня против средневекового обскурантизма, схоластики и католической мистики. База познания и критерии человеческого поведения – опыт, разум, природа. Высшую моральную норму составляет умеренность и близость к природе.

Художественный метод Монтеня выражен приемом *интроспекции*.

Интроспекция – углубленное проникновение в мотивацию человеческих поступков, раскрытие внутренних причин явлений через внутреннее же противоречие между видимым и сущностным.

Влияние итальянского Ренессанса на французскую культуру возникло через культурные заимствования во время франко-итальянских войн (1494–1559) – открытие текстов древнегреческой и латинской культуры, сути повседневной культуры античности. Образцами для подражания стали приглашение Франциском I ко двору Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини, Приматиччо.

Итальянское влияние в литературе французского Возрождения проявилось в ряду произведений:

– переводы из Ариосто и наследование петраркизму в творчестве Меллена де Сен-Желе (1530–1550);

– философия христианского неоплатонизма (Платоновская академия во Флоренции) и лионская поэтическая школа (Морис Сэв, Луиза Лабе, Антуан Эроэ, 1530–1550);

– подражание «Декамерону» в книге Маргариты Наваррской «Гептамерон» (издана в 1559 г.). *Отличительные особенности «Гептамерона»:* в основе новелл – действительные события (а не вымысел «Декамерона»); новеллы зачастую – предлог для обсуждения (а не самодостаточная история «Декамерона»); раскрытие характеров (а не ситуационный комизм «Декамерона»); религиозное поучение и галантное вежество (а не тема преодоления социального неравенства, постоянная в «Декамероне»).

7.3 Творчество Франсуа Рабле

Франсуа Рабле (1494–1553) – «универсальный человек» эпохи Возрождения, носивший духовный сан, получивший гуманистическое и медицинское образование, автор единственного литературного труда – пяти книг о великанах Гаргантюа и Пантагрюэль.

Хронология создания книг Рабле:

1532 г. – в Лионе выходит народная книга «Великие и неоценимые хроники великого и огромного гиганта Гаргантюа».

1532 г. – книга Рабле о Пантагрюэле (ныне Вторая книга).

1534 г. – книга о Гаргантюа (ныне Первая книга).

1546 г. – Третья книга.

1552 г. – Четвертая книга.

1564 г. – Пятая книга.

Идейно-художественное своеобразие книг Рабле:

– отражение многообразных представлений и убеждений – народной культуры, католицизма, протестантизма, неоплатонизма;

– языковая игра, в которую включены, помимо французского языка, латинский и греческий;

– отсутствие авторского стиля, имитация и пародирование чужих стилей (романов артуровского цикла, гомеровского эпоса);

– смех разрушающий и созидательный.

7.4 «Плеяда»

«Плеяда» – одна из первых национальных поэтических школ в Европе, которая объединяла семь (по числу звезд в созвездии Плеяды) поэтов, среди которых наиболее значительные – Жоашен дю Белле и Пьер де Ронсар, авторы «Защиты и прославления французского языка».

«Защита и прославление французского языка» (1549) – программный манифест школы, состоящий из двух частей, – «защиты» французского языка, его утверждения в качестве литературного и «прославления» поэзии, теории формирования «ученого поэта» и создания подлинно национальной поэзии.

Теория «Плеяды» в поэзии Ронсара (1524–1585):

– «высокий стиль» – пять книг од (1550–1552) – попытка внедрить в французскую поэзию форму, структуру, фразеологию, мифологическую образность и патетический тон древнегреческой пиндаровской оды, затем оды по образцу Горация;

– «низкий стиль» – самопародирование, развенчание идеалов высокой любви (плотские влечения, простые «радости» жизни в сборниках «Шалости», 1553, «Любовные стихотворения», 1556);

– средний стиль – простота, ясность, гармония стиха и мысли («Сонеты к Елене», 1578).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9

Повторите тему 7.

Прочтите произведения для изучения: Франсуа Вийон «Баллада истиннаизнанку», «Баллада судьбы», «Баллада повешенных»; Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Маргарита Наваррская «Гептамерон» (вступление, два дня на выбор).

Подготовьте сообщения:

1. Связь романов Ф. Рабле с народной средневековой культурой.
2. Поэзия Ронсара в рамках деятельности «Плеяды».

Выполните практические задания:

1. Определите ведущий художественный прием, на котором построены баллады Франсуа Вийона.
2. В чем заключается комизм баллад Вийона?
3. Дайте определение термину «гротеск». Приведите пример гротескного образа из произведений Рабле. Прокомментируйте его.
4. Проанализируйте эпизод об образовании и устройстве Телемского аббатства (книга I, гл. LII – LVIII) и диалог Панурга и Пантагрюэля о пользе и вреде женитьбы (книга III, гл. IX).
5. Прочитайте главу LIV. [Надпись на главных воротах Телемской обители](#) из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Что означает надпись на воротах Телема? Для чего изображает Рабле это утопическое аббатство? Как вы воспринимаете это устройство общества (что есть в нашем обществе, что приемлемо, что нет)?
6. Найдите в одной из книг синонимические ряды (перечисления). Каковы функции этого стилистического приема? Какую роль он играет в формировании комического? Как он влияет на повествование?
7. Проанализируйте композицию «Гептамерона». Какое значение для развития повествования имеют следующие за новеллами диалоги-обсуждения?
8. Сформулируйте основные идеи «Гептамерона».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахтин, М. М. Введение. Постановка проблемы / М. М. Бахтин // Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. – С. 5–14.
2. Вийон, Ф. Стихи: сборник / Ф. Вийон ; сост., вступ. ст. и ком. Г. К. Косикова. – М.: Радуга, 2002. – С. 5–39.
3. Виппер, Ю. Б. Поэзия Ронсара / Ю. Б. Виппер // Творческие судьбы и история: (о западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века). – М.: Худож. лит., 1990. – 317 с. – С. 17–35.

4. Наваррская, М. Гептамерон / М. Наваррская // Новые забавы и веселые разговоры. Французская новелла эпохи Возрождения ; пер. с фр. / сост., вступ. ст. и ком. А. Михайлова. – М.: Правда, 1990. – 604, [1] с.
5. Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М.: Худ. лит., 1973. – 783 с.

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 7

1. Французский поэт, автор «Большого завещания»:

- a) Франсуа Вийон;
- b) Луис Камозэнс;
- c) Франсуа Рабле;
- d) Пьер Ронсар;
- e) Гильом де Лорис

2. Французские протестанты-кальвинисты:

- a) гугеноты;
- b) колонисты;
- c) камизары;
- d) протестанты;
- e) лютеране

3. Французские «песни о деяниях» назывались ...

- a) альбами;
- b) жестами;
- c) кансонами;
- d) балладами;
- e) плачем

4. «Плеяда» – одна из первых национальных поэтических школ в Европе, объединяла ...

- a) девять поэтов;
- b) восемь поэтов;
- c) семь поэтов;
- d) пять поэтов;
- e) шесть поэтов

5. Определение куртуазного жанра XIII в. как «лэ» авторства Марии Французской?

- a) рыцарские романы большого объема;
- b) стихотворные новеллы, повествующие о любви и рыцарских приключениях и окутанные сказочной дымкой;
- c) прозаические романы о приключениях рыцаря;
- d) прозаические рассказы о любви рыцаря к даме;
- e) стихотворные хроники о жизни рыцарей

6. Поэт французского Средневековья, настоящая фамилия которого де Монкорбье:

- a) Франсуа Вийон;
- b) Франсуа Рабле;

- с) Мишель Монтень;
- d) Маргарита Наваррская;
- е) Пьер де Ронсар

7. Автор сборника «Гептамерон»:

- a) Мишель де Монтень;
- b) Маргарита Наваррская;
- с) Эразм Роттердамский;
- d) Франсуа Рабле;
- е) Мигель де Сервантес

8. Автор единственного литературного труда – пяти книг о великанах Гаргантюа и Пантагрюэле:

- a) Франсуа Вийон;
- b) Луис Камозэнс;
- с) Франсуа Рабле;
- d) Пьер Ронсар;
- е) Гильом де Лорис

9. «Защита и прославление французского языка» – программный манифест поэтической школы, названной в честь созвездия:

- a) «Плеяда»;
- b) «Андромеда»;
- с) «Кассиопея»;
- d) «Лира»;
- е) «Цефей»

10. Крупнейший деятель протестантизма во Франции:

- a) Мартин Лютер;
- b) Жан Кальвин;
- с) Ян Гус;
- d) Фауст Социн;
- е) Томас Мор

11. Во французской культуре прослеживается влияние ...

- a) Ренессанса в Нидерландах;
- b) Возрождения в Англии;
- с) испанского Ренессанса;
- d) итальянского Возрождения;
- е) Ренессанса в Германии

12. О ком следующее мнение: он собирал мудрость в народной стихии старинных провинциальных наречий, поговорок, пословиц, школьных фарсов, из уст дураков и шутов:

- a) Мишель Монтень;
- b) Франсуа Рабле;
- c) Пьер де Ронсар;
- d) Франсуа Вийон;
- e) Маргарита Наваррская

13. Автор нового жанра во французской литературе – эссе, состоящего из трех книг, направленного против средневекового обскурантизма, схоластики и католической мистики и прославляющего опыт, разум, природу:

- a) Франсуа Вийон;
- b) Мишель Монтень;
- c) Франсуа Рабле;
- d) Пьер де Ронсар;
- e) Маргарита Наваррская

14. Согласно теории «Плеяды» простота, ясность, гармония стиха и мысли характеризуют ...

- a) «низкий стиль»;
- b) народный стиль;
- c) средний стиль;
- d) «высокий стиль»;
- e) французский стиль

15. Французский лирик, известный как автор «пиндаровских» од:

- a) Маргарита Наваррская;
- b) Франсуа Рабле;
- c) Мишель Монтень;
- d) Пьер Ронсар;
- e) Франсуа Вийон

Проверьте себя:

ТЕМА 8

ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ (КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII В.)

8.1 Гуманизм в Испании и Португалии.

8.2 Рыцарская лирика.

8.3 Жанровое своеобразие испанского романа.

8.1 Гуманизм в Испании и Португалии

На Пиренеях развитие литературы Возрождения отличалось уникальным для своего времени единством. Для гуманистической литературы Испании и Португалии было характерно выражение гуманистических идей в поэтических образах, а не философских трактатах, меньшее влияние античных и итальянских образцов (чем в других странах), отсутствие культа формы, постоянное присутствие религиозной тематики.

Формирование гуманистических идей в Испании и Португалии происходило в условиях усложнения религиозной ситуации (активная деятельность инквизиции, усиления мистических настроений – трактаты и поэзия Тересы де Хесус, Сан Хуана де ла Крус, Луиса де Леона, основание Ордена сердца Иисуса – ордена иезуитов Игнатием Лойолой) и расширения географических горизонтов (открытие и завоевание Америки испанцами, открытие морского пути в Индию Васко да Гамой, кругосветное путешествие Фернана Магеллана).

Золотой век – эпоха в культуре и литературе Испании со второй трети XVI до середины XVII в. – начинается с формирования и нормализации литературного языка на основе кастильского диалекта («Кастильская грамматика», 1492 и «Испанско-латинский словарь», 1495 Антонио де Небриха). Период отмечен расцветом всех искусств, апогея достигает развитие театра, драматургии, прозаических жанров литературы (новеллы и романа). Именно на это время приходится период творчества Мигеля де Сервантеса Сааведры («Назидательные новеллы», «Дон Кихот»), одного из наиболее известных деятелей испанской культуры.

Заканчивается золотой век со смертью последнего крупного драматурга XVII в. Педро Кальдерона (1681).

8.2 Рыцарская лирика

Рыцарская лирика Испании и Португалии развивалась поэтапно. Усвоение античного и итальянского жанрового канона, петраркистского стиля (Боскан, Гарсиласо де ла Вега, ок. 1530) сменилось совершенствованием поэтического языка

(Фернандо де Эррера, Луис де Камоэнс, вт. пол. XVI в.) и выражение мистического переживания в откровенных чувственных образах (Тереса де Хесус, Сан Хуан де ла Крус, вт. пол. XVI в.).

Опыт *географических открытий* в испанской и португальской эпической поэзии был воплощен в эпических поэмах *«Лузиады»* (1572) Луиса де Камоэнса и *«Араукана»* (1589) Алонсо де Эрсильи. Художественный мир этих произведений отличался сочетанием следующих приёмов:

- реальный план (новооткрытые земли);
- романический вымысел (под влиянием Вергилия и Лодовико Ариосто);
- библейская символика и топонимика.

В отличие от других европейских стран, в Испании и Португалии рыцарский роман в период Возрождения не угасает, а расцветает, будучи связан с современностью (подвиги рыцарей в волшебных странах ≈ завоевание южноамериканских земель).

Примером служит роман *«Амадис Галльский»*, впервые опубликованный в 1508 г. в переработке испанца Гарси Родригеса де Монтальво. Источник романа – португальская обработка начала XIV в. наиболее популярных сюжетов артуровского и бретонского цикла (легенда о Тристане и Изольде, о поисках Грааля). Роман оказал огромное влияние на популяризацию рыцарского романа в Испании XVI в., вызвал множество подражаний, псевдо-продолжений и пародий. «Лучший из всех написанных в этом роде романов» (из книги «Дон Кихот»).

8.3 Жанровое своеобразие испанского роман

Пасторальный роман обновляет античный идеал «золотого века» с его простотой жизни и чистотой нравов. Отличается высоким уровнем условности в изображении действительности, создается изысканным и манерным стилем (игра слов, обилие антитез, показная эрудиция).

Лучшие образцы пасторального романа: «Диана» (ок. 1560) Хорхе Монтмайора; «Аркадия» (1598) Лопе де Вега.

Плутовской (пикареский) роман (от испан. «*pícaro*» – ‘пройдоха, плут’). Центральная тема – жизнь низших слоев общества, «*pícaro*». В отличие от рыцарского и пасторального романа, плутовской роман не злоупотребляет романической фантазией, дает бытовые зарисовки.

Повествовательная схема плутовского романа: «я-повествование» (автобиография плута); социальный план сюжета (плут проходит через все слои общества, сатирически описывая их); морально-философские размышления.

Первый плутовской роман – «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» (1554). Анонимное произведение, состоящее из 7 глав-«трактатов» и пародирующее клише рыцарского романа. Источники «Ласарильо с Тормеса»:

- повествовательная форма – «Метаморфозы, или Золотой Осел» Апулея;
- «трактат первый» – средневековый анекдот;
- «трактат пятый» – новелла третья сборника Мазуччо Салернитанца (итальянского новеллиста XV в.).

Многоплановость сюжета «Ласарильо с Тормеса» заключается в том, что буквальный план прочтения библейских символических образов и цитат создает комический эффект, отделяет «я-повествователя» от героя-повествователя.

Испанский театр Золотого века демонстрирует устойчивое развитие религиозных жанров (*ауто*, мистерия). В нем происходит освобождение светских жанров от канонов античных поэтик («Испанская поэтика» Хуана де ла Куэвы, «Новое искусство сочинять комедии в наши дни» Лопе де Вега, 1609).

Словом *comedia* в Испании обозначали пьесы на светские сюжеты, как комические, так и трагические: «Великий князь Московский», «Собака на сене» Лопе де Вега.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10

Повторите тему 8.

Прочтите произведения для изучения: Луис де Камоэнс Сонеты «Колокола сзывали в Божий храм...», «Наяды, обительницы вод...», «Мучительно за годом год идет...»; Луис де Камоэнс «Лузиады».

Подготовьте сообщение:

Особенности исторического развития Испании в XV–XVII вв.

Выполните практические задания:

1. Проанализируйте предложенные сонеты Камоэнса, определите, какую роль в них играет религиозная и мифологическая тематика.
2. Дайте развернутую характеристику лирического героя сонетов Камоэнса.
3. Сформулируйте одним предложением содержание каждого из сонетов Камоэнса.
4. Выявите влияние поэтического опыта Петрарки в сонетах Камоэнса на формальном и идейном уровне. В чем Камоэнс следует за великим предшественником, в чем он с ним расходится?
5. Охарактеризуйте композицию поэмы Камоэнса «Лузиады». В чем её сходство и существенные отличия от известных вам античных эпических поэм и европейского героического эпоса Средневековья? С какими из эпических произведений автор открыто конкурирует?
6. Проанализируйте систему персонажей «Лузиад». Какую функцию в ней выполняют античные боги?
7. Ответьте на следующие вопросы: литературоведы считают «Лузиады» «самой национальной поэмой земли». За счет каких изобразительных средств и приемов Камоэнс достигает эпического масштаба в своем повествовании? Создавая «Лузиады», Камоэнс опирался на свой опыт путешественника и воина. Как личное начало в поэме взаимодействует с национальным?

ЛИТЕРАТУРА:

1. История всемирной литературы: в 9 т. / редкол.: Г. П. Бердников [и др.]. – Т. 3: История всемирной литературы / А. Д. Михайлов, Х. Г. Короглы. – М.: Наука, 1985. – 816 с.
2. Камоэнс, Л. Сонеты. Лузиады / Л. Де Камоэнс. – М.: ЭКСМО-пресс, 1999. – 478 с.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11

Повторите тему 8.

Прочтите произведение для изучения: «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения».

Подготовьте сообщение:

Своеобразие творчества Сервантеса.

Выполните практические задания:

1. Назовите основные особенности повествования романа «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения». Как создается дистанция между автором-повествователем (анонимным) и героем-повествователем (Ласарильо)?
2. В чем сходство главного героя с пикаро-плутом?
3. Как раскрывается в романе тема смерти и воскрешения?
4. Найдите в тексте романа отсылки к библейским сюжетам и цитаты из Священного Писания. В каком ключе они поданы (серьезном, ироническом, сатирическом) и как они характеризуют героев романа и окружающую их социальную среду?
5. Определите основную тему произведения и раскройте смысл его жанрового определения – «плутовской роман».
6. Сформулируйте основной конфликт произведения.
7. Можно ли назвать «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» «романом антивоспитания»? Почему?

ЛИТЕРАТУРА:

1. История всемирной литературы: в 9 т. / редкол.: Г. П. Бердников [и др.]. – Т. 3: История всемирной литературы / А. Д. Михайлов, Х. Г. Короглы. – М.: Наука, 1985. – 816 с.
2. Плутовской роман: сб.; пер. / вст. ст. Н. Томашевского, примеч. С. Ереминой, Е. Лысенко. – М.: Худож. лит., 1975. – 559 с.

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 8

1. Эпоха в культуре и литературе Испании со второй трети XVI до середины XVII в., величайший культурный подъем:

- a) Шведское великодержавие;
- b) Золотой век;
- c) Золотой век евреев;
- d) Великий век;
- e) Пиренейский мир

2. Главный герой романа М. де Сервантеса «Дон Кихот» – в средневековой Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству, передававшийся только по мужской линии:

- a) сеньор;
- b) кабальеро;
- c) идальго;
- d) рыцарь;
- e) дон

3. Герой национального эпоса, историческим прототипом которого послужил кастильский военачальник, герой реконкисты Родриго Диас де Вивар

- a) Сид;
- b) Беовульф;
- c) Вальтарий;
- d) Зигфрид;
- e) Хильдебранд

4. Особый орган, призванный поддерживать чистоту католической веры:

- a) понтификат;
- b) целибат;
- c) месса;
- d) индульгенция;
- e) инквизиция

5. Испанская повесть, рассказывающая о судьбе мальчика, поневоле становящегося плутом в жестокой борьбе с нищетой и голодом:

- a) «Шильдбюргеры»;
- b) «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»;
- c) «Шельмуфский»;
- d) «Тиль Уленшпигель»;
- e) «Симплициссимус»

6. Творчество Мигеля де Сервантеса Сааведры известно не только романом «Дон Кихот», но и произведением ...

- a) «Лузиады»;
- b) «Назидательные новеллы»;
- c) «Араукана»;
- d) «Диана»;
- e) «Аркадия»

7. Формирование и нормализация литературного языка в Испании нашли отражение в ...

- a) «Кастильской грамматике»;
- b) «Плеяде»;
- c) «Испанско-французском словаре»;
- d) «Назидательных новеллах»;
- e) «Метаморфозах»

8. Жанр произведений Луиса де Камоэнса «Колокола сзывали в Божий храм...», «Наяды, обитательницы вод...», «Мучительно за годом год идет...»:

- a) баллада;
- b) ода;
- c) сонет;
- d) гимн;
- e) эпитафия

9. Роман «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» – это ...

- a) героический эпос;
- b) «пикарескный роман»;
- c) «животный эпос»;
- d) «плутовской роман»;
- e) рыцарский роман

10. «Дон Кихот» был задуман, прежде всего, как пародия на ...

- a) «Декамерон» Боккаччо;
- b) героический эпос;
- c) рыцарские романы;
- d) плутовские романы;
- e) «Новую жизнь» Данте

11. Автор эпической поэмы «Лузиады»:

- a) Луис де Камоэнс;
- b) Лопе де Вега;

- c) Мигель де Сервантес;
- d) Сан Хуан де ла Крус;
- e) Людовико Ариосто

12. Средневековый рыцарский роман об Амадисе, созданный Гарси Родригесом де Монтальво?

- a) «Амадис Гальский»;
- b) «Дон Кихот»;
- c) «Араукана»;
- d) «Диана»;
- e) «Аркадия»

13. Открытие и завоевание Америки, открытие морского пути в Индию оказали непосредственное влияние на формирование гуманистических идей:

- a) в Испании и Португалии;
- b) в Германии и Нидерландах;
- c) во Франции;
- d) в Англии;
- e) в Италии

14. Время расцвета пасторального романа и поэзии и прозы испанских мистиков:

- a) «Северное» Возрождение;
- b) «Второе» Возрождение;
- c) «Пикареское» Возрождение;
- d) Закат Возрождения;
- e) Расцвет Возрождения

15. Испанский драматург, поэт, переводчик и прозаик, выдающийся представитель золотого века Испании:

- a) Луис де Камоэнс;
- b) Лопе де Вега;
- c) Мигель де Сервантес;
- d) Сан Хуан де ла Крус;
- e) Людовико Ариосто

Проверьте себя:

ТЕМА 9

ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ В АНГЛИИ

9.1 Предвозрождение. Творчество Джеффри Чосера.

9.2 Английское Возрождение. Гуманисты.

9.3 Лирика и роман.

9.4 Драма. Уильям Шекспир.

9.1 Предвозрождение. Творчество Джеффри Чосера

Англия в XIV в. переживает зарождение централизованного государства, в результате чего происходит формирование английской нации и создание новой национальной культуры. К середине XIV в. начинает складываться письменная форма национального литературного языка на основе лондонского диалекта.

Литература Предвозрождения носит средневековый характер. В этот период значительную популярность имеют произведения куртуазной литературы на французском языке и французской городской литературы. Джон Гауэр (John Gower, 1328–1408) – представитель литераторов английского Предвозрождения, для творчества которого характерны аллегоризм и дидактика, пишет на французском, латинском и английском. Веяния из гуманистической Италии (Дж. Чосер).

Творчество Дж. Чосера (Geoffrey Chaucer, 1340–1400):

- формы поэзии – баллады, рондели, стихотворные послания и т. д. – французские;
- источник тем для поэзии – «Роман о Розе», «Утешение философией»;
- видения: «Книга герцогини» (1369), «Дом славы» (1381), «Птичий парламент» (1381–1382);
- влияние Петрарки и Боккаччо: «Троил и Кризеида» (ок. 1385 г.), «Книга о добрых женщинах» (ок. 1387);
- итог литературной деятельности – «Кентерберийские рассказы» (1390-е): реализм, всестороннее восприятие действительности, жизнеутверждающее мировоззрение, широкий и гуманный взгляд на человеческую жизнь и взаимоотношения между людьми.

9.2 Английское Возрождение. Гуманисты

Конец XV – начало XVII в. в Англии отмечено правлением династии Тюдоров (от Генриха VII (1485–1509) до Елизаветы I (1558–1603), воплощавшим собой королевский абсолютизм. Происходит расцвет во всех областях мысли и творчества,

развитие мануфактурной промышленности и торговли, мореплавания, обеспечивающего колониальную торговлю. Период Реформации (1535) способствует обострению социальных противоречий, вылившемуся в восстание Р. Кета (1549).

Значимая роль религии и церковной жизни обуславливает восприятие идейного наследия гуманистов других стран и оформление собственного научно-философского движения (Ф. Бэкон 1561–1626): «Новый органон» (1620), критика схоластической науки и новый метод, основанный на эмпирическом изучении природы; «Опыты» (1597), различные вопросы философии, морали и общественной жизни; роман-утопия «Новая Атлантида» (1623), прославление науки, прогресс научной техники – основа будущей счастливой жизни человечества).

Литература Возрождения отмечена следующими чертами:

- переводы античных классиков, итальянских, французских и испанских писателей;
- подражание итальянским лирикам (Томас Уайет (Sir Thomas Wyatt), граф Генри Говард Сари (Henry Howard Earl of Surrey);
- эпические поэмы, близкие по своему характеру к поэмам Ариосто и Тассо (Эдмунд Спенсер (Edmund Spenser);
- английский роман: рыцарский, пастушеский, авантюрный и реально-бытовой;
- драматургия;
- в начале XVII в. – кризис ренессансного мировоззрения (Томас Мор, Уильям Шекспир).

В конце XV в. в Оксфордском университете образовался кружок молодых ученых, объединенный общими запросами, с увлечением изучавших классическую древность. Яркими представителями английского гуманизма считаются Вильям Гросин (William Grosyn), Томас Линэкр (Thomas Linacre) и Джон Колет (John Colet). Особое место среди представителей течения занимает *Томас Мор* (Thomas More, 1478–1535), «Утопия» (1515–1516) которого являет собой образец утопического социализма. Форма произведения взята из античной и средневековой литературы. Главный конфликт – противопоставление современной английской действительности и идеального государства.

9.3 Лирика и роман

Английская лирика представлена творчеством ряда авторов:

- **Томас Уайет** (1503–1542). Ранний период: тема тревоги и чаяния любви, сонеты. Поздний период: более серьезные тона, разочарование придворной жизнью, эпиграммы и сатиры. Поэзия Уайета имеет книжный, искусственный характер.

Под влиянием Петрарки лирик ввел в английскую литературу форму сонета. По французским образцам (Клеман Маро) писал рондо и оды.

– **Генри Говард, граф Сару** (1517–1547). Подражание Уайету. Значительная часть стихотворений посвящена любовным темам. Перевод двух песен из «Энеиды» Вергилия (белый стих (пятистопный ямб)).

– **Филипп Сидни** (Philip Sidney, 1554–1586). Сборник сонетов («Астрофил и Стелла», изд. в 1591 г.). Пасторальный роман «Аркадия», трактат «Защита поэзии» (1579–1580).

– **Эдмунд Спенсер** (1552–1599). На основе воздействий итальянской и отчасти французской поэзии попытался создать чисто английскую, национальную поэзию. «Календарь пастуха» (1579), поэма «Королева фей» (итальянские образцы, средневековая английская аллегорическая поэзия и цикл рыцарских романов о короле Артуре; углубление нравственного содержания куртуазной поэзии, обогатив ее новыми, гуманистическими идеями). «Спенсеровская строфа»: девять стихотворных строчек вместо обычной в итальянских поэмах октавы.

Развитие романа происходит по образцу итальянского – учено-галантный и пасторальный романы. Первый английский роман эпохи Возрождения, получивший широкое распространение – роман Джона Лили (John Lyly, 1554–1606) «Эвфуэс» («Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1579) и «Эвфуэс и его Англия» (1580). Стиль «эвфуизм»: особо изысканная речь с чрезмерным применением всевозможных риторических приемов (метафор, сравнений, аллитерации, ассонансов), тенденция к ритмизации прозаической речи, особое членение предложений для придания им синтаксического параллелизма.

Пасторальный роман представлен произведением Филиппа Сидни «Аркадия», (1590), образцом для которого послужила «Аркадия» итальянского поэта Саннадзаро и «Диана» испанского поэта Монтемайора. Жанрово роман Сидни приближается к авантурным романам эпохи.

Сочинение Томаса Нэша (Thomas Nash, 1567–1601) «Злополучный путешественник, или Жизнь Джека Уилтона» (1594) послужило основой для английского бытового романа. Сюжет составлен по образцу испанского плутовского романа. Отражение гуманистического движения, религиозных споров и суеверий этой эпохи, сатирическое отношение к действительности – жанровые особенности произведения.

9.4 Драма. Уильям Шекспир

Драма развивалась постепенно, под воздействием античной и гуманистической драматургии Европы. Она сохранила народный характер, вырастая непосредственно из драматических жанров средневековья – моралите и интерлюдий.

Подъем драматургической деятельности пришелся на вторую половину XVI – начало XVII в. В это время оформляется «елизаветинская» драматургия. Первая половина XVI в. – период популярности моралите и интерлюдий. Из **моралите** намечается путь для развития новой светской драмы, в том числе исторической (Дж. Бейль, пьеса об «Иоанне, короле Англии» (ок. 1548). **Интерлюдии** – небольшие комические пьески, ближе всего по своему типу подходившие к французским фарсам – послужили основанием для развития английской бытовой комедии (Дж. Хейвуд, «Веселая сцена между продавцом индульгенций, монахом, священником и его соседом Праттом» (ок. 1520), «Четыре П»).

В первая половине XVI в. возникает «школьная драма» на народном языке по образцу комедий Плавта и Теренция. Первая английская комедия – Николаса Юдола «Ральф Ройстер Дойстер» (40-е годы). Ренессансная трагедия пишется по образцу трагедий Сенеки. Первая английская трагедия – «Горбодук, или Феррекс и Поррекс» Томаса Нортон и Томаса Секвиля (первый опыт применения в английской драме белого стиха). «Испанская трагедия» Томаса Кида.

Кристофер Марло (Christopher Marlowe, 1564–1593) создал героическую трагедию сильной личности: «Тамерлан Великий» (ок. 1587), «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста» (ок. 1588–1589), «Мальтийский еврей» (после 1589). Историческая хроника «Эдуард II» (1592–1593) демонстрирует развитие характеров, более полное и глубокое восприятие действительности.

Творчество Уильяма Шекспира (William Shakespeare, 1564–1616)

До настоящего времени актуален так называемый *шекспировский вопрос* – гипотеза, согласно которой автором пьес, носящих имя Шекспира, был не актер Уильям Шекспир, а другое лицо, по неизвестным причинам пожелавшее скрыть свое имя. Сторонники этой гипотезы утверждали, что истинным автором шекспировских пьес был философ Френсис Бэкон, граф Дерби, лорд Ретленда и т.д.

Жанровое разнообразие классика представлено двумя поэмами («Венера и Адонис» (1593), «Лукреция» (1594), собранием 154 сонетов (1592–1599, влияние Петрарки; центральный образ – темноволосая красавица, жестокая и вероломная, в которую влюблен также друг поэта) и 37 драматических произведений.

Периодизация (по Г.К. Косикову и М.М. Морозову):

- в первый период (1590–1601) попадают все хроники (кроме лишь частично написанного Шекспиром «Генриха VIII») и большая часть комедий;
- второй период (1601–1608) содержит почти все трагедии;
- третий (1608–1612) – трагикомедии (и «Генриха VIII»).

Первый период характеризуется следующими особенностями:

- Традиционное изображение жизни: трагическое как ужасное, комическое как фарсовое и в обособлении друг от друга.

- Сплав национальной и общеевропейской традиций.
- Органическое слияние комического и трагического, торжество гуманизма, умение растворить идеи в ситуациях и сложных образах, стремление воплотить идеалы в полноценных характерах.
- Ранний цикл хроник (3 части «Генриха VI» и «Ричард II») изображает войну Алой и Белой розы и падение династии Ланкастеров, показывает распад государства из-за феодального хищничества.
- Второй цикл хроник («Ричард III», 2 части «Генриха IV» и «Генрих V») посвящены предыдущему периоду – возвышению Ланкастеров и успехам Англии в Столетней войне – и указывает путь от анархии к государственному единству. «Король Джон» и «Генрих VIII» рисуют конфликты внутри страны в связи с борьбой английской монархии против римско-католической церкви.
- Магистральный сюжет хроник – судьба государства, взятая в исторической перспективе. Главный конфликт строится на столкновении государственных и личных интересов и раскрывается в борьбе целых социальных групп, которые представлены отдельными персонажами, обрисованными более схематически в ранних хрониках и как живые индивидуальности – в зрелых (Хотспер, принц Гарри, Фальстаф). Основная идея хроник – правомерность победы централизованной власти (абсолютизма) над анархическим своеволием – отражает идеологию гуманистов.
- Комедии «Сон в летнюю ночь» (1595), «Венецианский купец» (1596), «Много шума из ничего» (1598), «Как вам это понравится» (1599), «Двенадцатая ночь» (1600) и др.: главенствует идеальное, тождественное природному; фольклорные, авантурные и пасторальные мотивы; основная тема – любовь и дружба; основная группа персонажей – лирические и романтические герои и героини.

Второй период вообрал в себя трагедии «Гамлет» (1601), «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605), «Антоний и Клеопатра» (1606), «Кориолан» (1607), «Тимон Афинский» (1608). Основная тема трагедий – человек и общество – раскрывается в столкновении отдельных личностей. Но при этом конфликт охватывает всю цепь бытия: приобретая всемирный, даже космический характер, он одновременно проецируется в сознание героя. Герои трагедий титаничны и по мощи характеров, и по способности в личных бедах видеть беды общественные и всемирные. Наделив героев способностью к духовному росту, Шекспир первым в мировой литературе дал глубокое изображение характера в развитии, которое происходит в процессе постепенного осознания героем природы общества и собственной природы.

Неотвратимо следуя из несовместимости героя и мира (хотя немалая роль случайностей, приводящих к трагической развязке, придаёт проявлению трагиче-

ского привкус тайны), гибель героя, как и всё действие, утверждает величие человеческой личности и не оставляет безнадёжного чувства. В финале трагедий всегда есть возврат к некоему равновесию, существовавшему вначале. В этой композиционной особенности трагедий сказывается уверенность Шекспира-гуманиста в существовании некоей нормы, без которой жизнь невозможна.

Третий период творчества Уильяма Шекспира считается временем создания трагикомедий (пьесы с остродраматическим содержанием, но со счастливым концом), в которых проявляется мечтательное, лирическое отношение к жизни: «Цимбелин» (1609), «Зимняя сказка» (1610), «Буря» (1612). Шекспир находит выход из трагического круга. Этот выход – вера в будущее человечества. Вера в конечное торжество тех гуманистических идеалов, которые столкнулись в трагическом конфликте с окружающей действительностью.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12

Повторите тему 9.

Прочтите произведение для изучения: Джеффри Чосер «Кентерберийские рассказы».

Подготовьте сообщение:

«Кентерберийские рассказы» Чосера как энциклопедия жанров литературы XIV века.

Выполните практические задания:

1. Какие основные направления выделяют в развитии литературы английского Предвозрождения?

2. В чем заключается своеобразие жанров паломничества и видения?

3. Каково значение Чосера для развития английского языка и литературы? Прочитайте стихотворение Томаса Хокклива [«На смерть Чосера»](#). С кем сравнивает поэт великого писателя английского Предвозрождения? Почему?

4. Проанализируйте композицию «Кентерберийских рассказов». Какую функцию выполняют прологи к рассказам персонажей? Каким образом связаны между собой рассказы рыцаря и мельника; мельника и мажордома; батской ткачихи, студента и купца? Какое(ие) произведение(я) композиционно схожи с «Кентерберийскими рассказами»?

5. Чем отличается в этих произведениях и в «Кентерберийских рассказах» система персонажей? Какие способы характеристики персонажей использует Дж. Чосер в общем прологе, рассказах и прологах к ним? Охарактеризуйте Чосера-паломника и его роль в «Кентерберийских рассказах» (Общий пролог, прологи рассказа о сэре Топасе и рассказа о Мелибее).

6. В чем заключается жанровый синтез «Кентерберийских рассказов» (рассказ мельника, монастырского капеллана, купца)?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Чосер, Дж. Кентерберийские рассказы / Дж. Чосер; пер. с англ. И. Кашкина, О. Румера. – М.: Худ. лит., 1973. – 527 с.

2. Кентерберийские рассказы / пер. с англ. И. Кашкина и О. Румера. Вст. ст. и примеч. И. Кашкина. – М.: Худ. лит., 1973. – 527 с. – С. 5–30.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13

Повторите тему 9.

Прочтите произведение для изучения: Томас Мор «Утопия»; Уильям Шекспир «Гамлет».

Подготовьте сообщения:

1. Сонеты У. Шекспира. Развитие и преодоление петраркистских традиций.
2. Значение деятельности Ф. Бэкона.
3. Гамлет и Дон Кихот.

Выполните практические задания:

1. Охарактеризуйте композиционную структуру «Утопии». Какова роль Петра Эгидия и Рафаила Гитлодея? Как связаны между собой первая и вторая книги?
2. Каковы идейные и жанровые истоки «Утопии»?
3. Проанализируйте поэтико-стилевые особенности романа «Утопия». Рационально-логический способ аргументации идей (принцип триады, сентенции, определения-формулы, сравнения-анalogии, афоризмы) и художественные образы в романе (описание острова, городов, домов, работы и досуга, церковной службы; сцена с анемолийскими послами как пример комической иллюстрации бессмысленной цены золота).
4. Прокомментируйте освещение проблем истории, государственной жизни, нравственного существования и психологии в трагедии «Гамлет».
5. Раскройте на примерах из текста «Гамлета» трагическое мировосприятие: закономерность зла в жизни и стремление найти средство борьбы против него, тема смерти и преодоление страха смерти. В чем проявляется титанизм и трагизм образа Гамлета? В чем заключается конфликт человека и общества в пьесе?
6. Раскройте мастерство драматургической композиции трагедии «Гамлет»: нарастание драматического напряжения, роль второстепенных персонажей в их сплетении и развитии характеров.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мор, Т. Утопия / Т. Мор ; пер. Ю. М. Кагана. – М.: Наука, 1978. – 415 с.
2. Тургенев, И. С. Гамлет и Дон-Кихот / И. С. Тургенев // Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. – М.: Наука, 1980. – Т. 5. – С. 330–348.
3. Шекспир, У. Гамлет / У. Шекспир. – М.: Дет. лит., 1982. – 190 с.

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 9

1. Поэзию данного автора английского Возрождения отличает подражание итальянским лирикам:

- a) Томас Уайет;
- b) Эдмунд Спенсер;
- c) Вильям Гросин;
- d) Томас Линэкр;
- e) Томас Мор

2. В каком городе происходят события трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»?

- a) Венеция;
- b) Верона;
- c) Милан;
- d) Лондон;
- e) Париж

3. Автор адаптации «Ромео и Джульетты», в которой концовка истории счастливая, а не печальная:

- a) Лопе де Вега;
- b) Мигель де Сервантес;
- c) Луис де Камонс;
- d) Антонио де Небриха;
- e) Фернандо де Эррера

4. Литературный жанр произведения У. Шекспира «Гамлет»:

- a) комедия;
- b) трагедия;
- c) водевиль;
- d) драма;
- e) хроника

5. Ведущая тема произведения У. Шекспира «Гамлет»:

- a) тема истинной любви и ненависти;
- b) тема религии;
- c) тема нравственного выбора;
- d) тема поиска своего предназначения;
- e) тема социального неравенства

6. Автор «Кентерберийских рассказов»:

- a) Томас Уайет;
- b) Эдмунд Спенсер;

- c) Томас Мор;
- d) Фрэнсис Бэкон;
- e) Джеффри Чосер

7. Автор книги «Утопия»:

- a) Томас Мор;
- b) Томас Уайет;
- c) Фрэнсис Бэкон;
- d) Джеффри Чосер;
- e) Эдмунд Спенсер

8. На основе воздействий итальянской поэзии попытался создать чисто английскую, национальную поэзию, создал новую «собственную» строфу:

- a) Джеффри Чосер;
- b) Фрэнсис Бэкон;
- c) Томас Уайет;
- d) Эдмунд Спенсер;
- e) Томас Мор

9. Первый английский роман эпохи Возрождения, получивший широкое распространение:

- a) Джон Лили «Эвфюэс»;
- b) Филипп Сидни «Аркадия»;
- c) Томас Нэш «Злополучный путешественник, или Жизнь Джека Уилтона»;
- d) Джон Лили «Александр Великий и Кампаспа»;
- e) Томас Нэш «Собачий остров»

10. Небольшая комическая пьеска, которая послужила основанием для развития английской бытовой комедии:

- a) интерлюдия;
- b) фарс;
- c) миракль;
- d) комедия;
- e) буффонада

11. Под влиянием Петрарки ввел в английскую литературу форму сонета:

- a) Томас Уайет;
- b) Эдмунд Спенсер;
- c) Томас Мор;
- d) Джеффри Чосер;
- e) Фрэнсис Бэкон

12. Источником тем для поэзии автора послужили «Роман о Розе» и «Утешение философией»:

- a) Джеффри Чосер;
- b) Фрэнсис Бэкон;
- c) Томас Уайет;
- d) Эдмунд Спенсер;
- e) Томас Мор

13. Первый центр гуманистической культуры в Англии:

- a) Лондонский Тауэр;
- b) Оксфордский университет;
- c) Шотландский королевский двор;
- d) Кембриджский университет;
- e) Вестминстерское аббатство в Лондоне

14. Относительно творчества и личности У. Шекспира ученых волновал(а):

- a) шекспировская гипотеза;
- b) шекспировский вопрос;
- c) шекспировский нонсенс;
- d) шекспировская проблема;
- e) шекспировская дилемма

15. На чем основывается процветание идеального государства, изображенного в «Новой Атлантиде» английского философа XVII в. Фрэнсиса Бэкона?

- a) на социализме;
- b) на переустройстве общественных отношений;
- c) на религиозных реформах;
- d) на расцвете науки;
- e) на смене монархии на конституционный строй

Проверьте себя:

ПРОЕКТ УИЛЬЯМ ШЕКСПИР «ГАМЛЕТ»

1. Биографические сведения о писателе.

Расположите в правильной последовательности этапы в жизни У. Шекспира:

1. Актёрское поприще У. Шекспира, создание театра «Глобус».
2. Второй период творчества У. Шекспира (1600–1608 гг.) – создание трагедий «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет» и др.
3. Детство и юность У. Шекспира.
4. Исторические пьесы У. Шекспира. (Сообщение об исторической хронике «Ричард III».)
5. История создания трагедии «Гамлет» и её народные истоки.
6. Комедии У. Шекспира («Сон в летнюю ночь».)
7. Первый период творчества У. Шекспира (конец 1580-х – середина 1590-х) – создание хроник и комедий, сонетов, трагедии «Ромео и Джульетта».
8. Трагедии У. Шекспира («Отелло», «Макбет», «Король Лир».)
9. Третий период творчества писателя (1609–1613 гг.) – преобладание жанра трагикомедии, создание пьес «Зимняя сказка», «Буря».

2. Портрет Шекспира. Выберите из предложенных изображений портрет Уильяма Шекспира. Обоснуйте свой выбор.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

3. Прочитайте по ролям сцену разговора Гамлета с Призраком.

Гамлет: Куда ведешь? Я дальше не пойду.

Призрак: Так слушай.

Гамлет: Я готов.

Призрак: Уж близок час мой,

Когда в мучительный и серный пламень
Вернуться должен я.

Гамлет: О бедный призрак!

Призрак: Нет, не жалей меня, но всей душой
Внимай мне.

Гамлет: Говори, я буду слушать.

Призрак: И должен отомстить, когда услышишь.

Гамлет: Что?

Призрак: Я дух, я твой отец.

Приговоренный по ночам скитаться,
А днем томиться посреди огня,
Пока грехи моей земной природы
Не выжгутся дотла. Когда б не тайна
Моей темницы, я бы мог поведать
Такую повесть, что малейший звук
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,
Глаза, как звезды, вырвал из орбит,
Разъял твои заплетшиеся кудри
И каждый волос водрузил стоймя,
Как иглы на взъяренном дикобразе;
Но вечное должно быть недоступно
Плотским ушам. О, слушай, слушай, слушай!
Коль ты отца когда-нибудь любил...

Гамлет: О боже!

Призрак: Отомсти за гнусное его убийство.

Гамлет: Убийство?

Призрак: Убийство гнушно по себе; но это
Гнуснее всех и всех бесчеловечней.

Гамлет: Скажи скорей, чтоб я на крыльях быстрых,
Как помысел, как страстные мечтанья,
Помчался к мести.

Призрак: Вижу, ты готов;
Но даже будь ты вял, как тучный плевел,
Растущий мирно у летеиских вод,
Ты бы теперь воспрянул. Слушай, Гамлет;
Идет молва, что я, уснув в саду,
Ужален был змеей; так ухо Дании
Поддельной басней о моей кончине
Обмануто; но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец.

Гамлет: О вещая моя душа! Мой дядя?

Призрак

Да, этот блудный зверь, кровосмеситель,
Волшбой ума, коварства черным даром –
О гнусный ум и гнусный дар, что властны
Так обольщать! – склонил к постыдным ласкам
Мою, казалось, чистую жену;
О Гамлет, это ль не было паденьем!
Меня, чья благородная любовь
Шла неизменно об руку с обетом,
Мной данным при венчанье, променять
На жалкое творенье, чьи дары
Убоги пред моими!
Но как вовек не дрогнет добродетель,
Хотя бы грех ей льстил в обличьях рая,
Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,
Пресытится и на небесном ложе,
Тоскуя по отбросам.
Но тише! Я почуял воздух утра;
Дай кратким быть. Когда я спал в саду,
Как то обычно делал пополудни,
Мой мирный час твой дядя подстерег
С проклятым соком белены в сосудце
И тихо мне в преддверия ушей
Влил прокажающий настой, чье свойство
Так глубоко враждебно нашей крови,
Что, быстрый, словно ртуть, он проникает
В природные врата и ходы тела
И свертывает круто и внезапно,
Как если кислым капнуть в молоко,
Живую кровь; так было и с моею;
И мерзостные струпыя облепили,
Как Лазарю, мгновенною коростой
Все тело мне.
Так я во сне от братственной руки
Утратил жизнь, венец и королеву;
Я скошен был в цвету моих грехов,
Врасплох, непричащен и непомазан;
Не сведши счетов, призван был к ответу
Под бременем моих несовершенств.
О ужас! Ужас! О великий ужас!

Не потерпи, коль есть в тебе природа:
Не дай постели датских королей
Стать ложем блуда и кровосмешенья.
Но, как бы это дело ни повел ты,
Не запятнай себя, не умышляй
На мать свою; с нее довольно неба
И терний, что в груди у ней живут,
Язва и жаля. Но теперь прощай!
Уже светляк предвозвещает утро
И гасит свой ненужный огонек;
Прощай, прощай! И помни обо мне.
(Уходит.)

Гамлет

О рать небес! Земля! И что еще
Прибавить? Ад? – Тьфу, нет! –
Стой, сердце, стой.
И не дряхлейте, мышцы, но меня
Несите твердо. – Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока гнездится память
В несчастном этом шаре. О тебе?
Ах, я с таблицы памяти моей
Все суетные записи сотру,
Все книжные слова, все отпечатки,
Что молодость и опыт сберегли;
И в книге мозга моего пребудет
Лишь твой завет, не смешанный ни с чем,
Что неизменнее; да, клянуся небом!
О пагубная женщина! – Подлец,
Улыбчивый подлец, подлец проклятый! –
Мои таблички, – надо записать,
Что можно жить с улыбкой и с улыбкой
Быть подлецом; по крайней мере – в Дании.
(Пишет.)

Так, дядя, вот, вы здесь. – Мой клич отныне:
«Прощай, прощай! И помни обо мне».
Я клятву дал.

4. Ответьте на вопросы:

- 1). Почему Призрак просит отомстить за него?
- 2). Что такое кровная месть с позиций родового, феодального сознания?

5. Кульминация. Какие причины дурного настроения Гамлета выдвигают персонажи трагедии? Что его волнует на самом деле? Прочитайте монолог Гамлета (3-й акт, сцена первая).

Гамлет

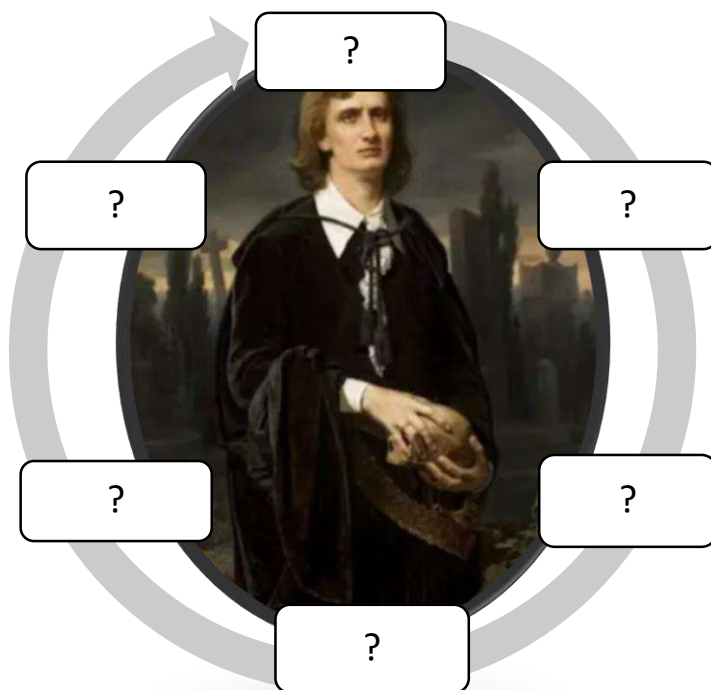
Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть -
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, – как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бранный шум, -
Вот что сбивает нас; вот где причина
Того, что бедствия так долговечны;
Кто снес бы плети и глумление века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге,
Когда б он сам мог дать себе расчет
Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,
Чтоб охоть и потеть под нудной жизнью,
Когда бы страх чего-то после смерти -
Безвестный край, откуда нет возврата
Земным скитальцам, – волю не смущал,
Внушая нам терпеть невзгоды наши
И не спешить к другим, от нас сокрытым?
Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным,
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия. Но тише!
Офелия? – В твоих молитвах, нимфа,
Все, чем я грешен, помяни.

6. Просмотрите соответствующий эпизод из фильма.

Монолог Гамлета – «Быть или не быть, вот в чем вопрос» (И. Смоктуновский): <https://www.youtube.com/watch?v=YxEyDVshKho&t=2s>

1. В чём причина нерешительности, сомнений, колебаний Гамлета?
2. Какие три выхода он видит из создавшегося положения?
3. Какой изображается окружающая обстановка в фильме?

7. Образ Гамлета. Составьте ассоциограмму «Образ Гамлета».

8. Понятийный аппарат. Вспомните смысловое наполнение термина «трагедия».

Докажите, что пьеса Шекспира «Гамлет» относится к жанру трагедии. В чём трагедия Гамлета? Как в трагедии воплотились идеи гуманизма эпохи Возрождения? Почему трагедия «Гамлет» до сих пор идёт на сцене театров мира?

Рецепции сюжета. Найдите стихи русских писателей, посвященные рецепции сюжета трагедии У. Шекспира «Гамлет». Какие изменения претерпевает сюжет? Что общего в стихотворениях русских писателей с трагедией У. Шекспира?

ТЕМА 10

ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ

10.1 Литература Северного Возрождения. Гуманизм.

10.2 Бюргерская поэзия на немецком языке.

10.3 Немецкие народные книги.

10.1 Литература Северного Возрождения. Гуманизм

Северное Возрождение – культура XV–XVI вв. в европейских странах, лежащих севернее Италии. Названа по аналогии с итальянским Возрождением, которое связано с возрождением традиций античной культуры, но, по сути, носила иной характер. Условия возникновения гуманизма в данном регионе:

- неравномерное развитие городов;
- политическая раздробленность;
- отсутствие выхода к мировому рынку;
- крестьянские восстания.

В Германии и Нидерландах гуманизм носит ученый характер, в центре внимания – филологические штудии, использовавшие филологическую образованность для решения богословских вопросов. Северному Возрождению чужды «языческая чувственность», идеалы новой светской культуры и всесторонне развитой личности. Гуманистическое движение не получает здесь такого размаха, как в Италии.

Перевод Мартином Лютером Библии (1522–1534) – пролог к немецкому литературному языку. Тем не менее, в отличие от Италии, Франции и Англии, северный гуманизм не стал колыбелью национальных литератур на народных языках.

Ученая поэзия Северного Возрождения. Истоки в Германии – мейстерзанг («мастерская песнь»); в Нидерландах – камеры риторов (редерейкеров). Выработка виртуозной техники стихосложения, рифмовки, совершенствование средневековых форм, античных образцов (ода, эпиграмма, элегия) и введение новых (сонет).

Литература немецкого гуманизма написана большей частью на латинском языке. В этом предпочтении латинского языка народному сказался не только характерный для эпохи культ классической древности, но также обособленность интеллектуальных интересов гуманистов от жизни и духовных потребностей широких масс. Разнообразная неолатинская литература немецких гуманистов ориентируется на образцы древних и латинскую поэзию итальянских гуманистов XV в. Наряду с одами, элегиями, эпиграммами широкое распространение получают сатирические и поучительные жанры, в которых высмеиваются пороки современного общества, в особенности духовенства, – комедия, сатирический диалог по

образцу греческого сатирика Лукиана, памфлеты и пародии. Новолатинские поэты северного Возрождения:

- **Конрад Цельтис** (1459–1508) – «Оды I– IV», «Любовные элегии I– IV», «Эпиграммы I–V» (все изданы посмертно в 1513 г.); поэма «Целокупная Германия» (ок. 1498);
- **Эразм Роттердамский** (1469–1536) – «Эпиграммы» (1518);
- **Иоанн Секунд** (1511–1536) «Поцелуи» (1535).

10.2 Бюргерская поэзия на немецком языке

Ганс Сакс (1494–1576) является ярким представителем бюргерской поэзии, для его творчества характерны следующие направления и жанры:

- поэзия повседневности («Вся домашняя утварь, числом 300 предметов», 1544);
- патриотическая поэзия («Похвальное слово городу Нюрнбергу», 1520);
- аллегорико-сатирическая поэзия («Чудесное пророчество о папе», 1527; «Страна лентяев», 1530);
- шванки, фастнахшпили (комические масленичные сценки), диалоги.

Основные произведения: «О виттенбергском соловье» (1523); «Похвальное слово городу Нюрнбергу» (1530); «Страна лентяев» (1530); среди них шванки: «Семь жалующихся жен», «Семь жалующихся мужей»; фастнахшпили: «Извлечение дураков», «Школяр в раю»; мейстерзанги: «Римлянин и его шестеро сыновей», «Когда бывает брак счастливым».

Полемическая ученая литература представлена «Письмами темных людей» (1517–1519) – сатирическим откликом на спор вокруг старинных еврейских священных книг, Торы и Каббалы. «Речи» (1515–1519), «Диалоги» (1520) Ульриха фон Гуттена (1488–1523) были направлены против религиозного обскурантизма и феодальной розни.

«Корабль дураков» (1494) Себастиана Бранта имел связь со средневековой традицией – форма зеркала, старый силлабический немецкий стих, аллегоризм, дидактизм. Новизна произведения – универсальный размах сатирического высказывания, самоирония.

Корабль дураков как факт культуры: с конца XV в. средневековые немецкие города (Нюрнберг, Страсбург, Майнц) изгоняют прибывающих во множестве бродячих безумцев. Корабль дураков как философская метафора: «В конце Средних веков... безумие и безумец во всей своей двойственности несут в себе и угрозу, и насмешку, и головокружительную бессмыслицу мира, и смехотворное ничтожество человека», – М. Фуко.

10.3 Немецкие народные книги

Популярнейший жанр Возрождения, введший в массовый обиход известные литературные сюжеты Средневековья. Источники:

- прозаические обработки рыцарских романов («Прекрасная Магелона», 1527);
- шванки, городские анекдоты;
- волшебные сказки («Книга о Фортунате», 1509).

Книга о Тиле Уленшпигеле издана в 1515 г., создана к середине XV века. Композиция состоит из серии шванков. Главный герой – полулегендарный Тиль Уленшпигель (Эйленшпигель), пройдоха и мошенник, разоблачающий глупость через глупость.

Книга о докторе Фаусте издана в 1587 г. Иоганном Шписом. История жизни и смерти ученого Иоганна (Георга) Фауста. В жанровом отношении – пародия на житие. Тема – исследование границ человеческого познания.

Книга о шильдбюргерах (1598) продолжает традицию «дурацкой литературы». Перекликается с «Утопией» Т. Мора, но создает «Утопию наоборот». Соединяет комическое и трагическое начала, выражает сомнение в величии и всемогуществе человеческого разума.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14

Повторите тему 10.

Прочтите произведения: Себастиан Брант «Корабль дураков»; Эразм Роттердамский. «Похвала Глупости».

Подготовьте сообщение:

Идеи «Утопии» Томаса Мора в «дурацкой литературе».

Выполните практические задания:

1. Сосчитайте, сколько дураков поместил Себастиан Брант на корабль дураков. Назовите прием, при помощи которого изображаются дураки в поэме Бранта.

2. Дайте жанровую характеристику поэме Бранта. Какими своими сторонами она связана с народными смеховыми традициями, а какими – с ученой и религиозной литературой?

3. Проанализируйте стиль «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского. Какой художественный эффект производит сочетание возвышенных оборотов ораторского красноречия с субъектом высказывания?

4. Назовите комические приемы, использованные в «Похвале глупости», и приведите соответствующие примеры.

5. Сравните «Корабль дураков» Себастиана Бранта и «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского в стилистическом и жанровом отношении.

6. Прочитайте мейстерзанг Ганса Сакса [«Когда брак бывает счастливым»](#). Ответьте на основной вопрос произведения. В чем заключается поучительность произведения?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Брант, С. Корабль дураков / С. Брант ; пер. Л. Пеньковского // Брант. Корабль дураков. Эразм. Похвала глупости. Разговоры запросто. Письма темных людей. Гуттен. Диалоги. – М.: Худ. лит., 1971. – 768 с. – С. 25–116.

2. История всемирной литературы: в 9 т. / редкол.: Г. П. Бердников [и др.]. – Т. 3: История всемирной литературы / А. Д. Михайлов, Х. Г. Короглы. – М.: Наука, 1985. – 816 с.

3. Пуришев, Б. И. Очерки немецкой литературы XV–XVII веков. / Б. И. Пуришев. – М.: Гослитиздат, 1955. – 392 с.

ТЕМА 11

РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ XV–XVI ВВ.

- 11.1 Причины и начало Реформации.*
- 11.2 Деятельность Мартина Лютера.*
- 11.3 Итоги Реформации.*
- 11.4 Творчество Эразма Роттердамского.*

11.1 Причины и начало Реформации

Причины Реформации:

- кризис католицизма,
- ущемление национальных интересов,
- распространение идей гуманизма,
- распутный образ жизни католических священников,
- жажда церкви к обогащению,
- продажа индульгенций.

Реформацией принято называть движение за обновление католической церкви в XVI–XVII вв. Центром этого движения стали раздробленные германские земли. Здесь не было сильной королевской власти, и потому Папа Римский и его помощники довели поборы в пользу церкви до небывалого уровня. Особенно много денег требовалось на строительство храма Святого Петра в Риме. Папа Лев X развернул широкую торговлю индульгенциями, приносящую солидный доход.

Индульгенция – грамота от имени Папы Римского об отпущении грехов.

Торговля индульгенциями привлекла внимание *Мартина Лютера* (1483–1546), богослова из немецкого Виттенберга. Возмущённый происходящим, 31 октября 1517 г. он прибил к двери виттенбергской церкви лист бумаги с написанными им «95 тезисами» (тезис – кратко сформулированная мысль).

В обращении к ученым и духовенству осуждалась продажа индульгенций и утверждалось, что они не могут ни освободить душу из чистилища, ни отменить совершённый грех. В течение нескольких недель послание Лютера было напечатано и распространено по всей Европе.

11.2 Деятельность Мартина Лютера

Мартин Лютер родился в 1483 г. в г. Айслебене. В 1505 г. он вступил в монастырь августинцев в г. Эрфурте. Будучи верующим христианином и теологом, Лютер сомневался в учении церкви: как можно купить спасение души за деньги?

Почему слово папы важнее Библии? В 1517 г. Мартин опубликовал 95 тезисов с критикой католической церкви, получив широчайшую известность по всей Европе. Это стало причиной отлучения от церкви в начале 1521 г.

Кроме того, знаменитый реформатор перевел на немецкий язык Новый Завет и проводил службы по-немецки для прихожан, упростил религиозные службы и ритуалы. В 1525 г. Лютер женился на бывшей монахиня Катарине фон Бора.

Скончался он в 1546 г. в Айслебене.

3 положения из учения Лютера: «Только верой, только благодатью, только Писанием»:

- люди могут достичь спасения исключительно верой в Божью милость;
- истинно преданным Бог дарует свою благодать;
- ни общение со священниками, ни таинства не являются обязательными для спасения, единственное руководство для христианина – Священное писание.

Идеи Лютера получили широкое распространение в Германии. Многие священники поддержали его критику церковных злоупотреблений. Горожане приветствовали реформы Лютера, поскольку были недовольны большими церковными налогами в пользу Рима. Городские власти, вставшие на сторону Лютера, захватывали церковную собственность и основывали независимые церкви. Германские князья поддержали Лютера и его последователей, так как стремились к независимости от императора Священной Римской империи. Как и горожане, они присваивали церковные земли и прекращали отправлять налоги в Рим. Реформы Лютера привлекали и крестьян, и городских бедняков. Низшие слои населения стремились освободиться не только от власти католической церкви и тяжелого бремени церковных налогов, но и от всех угнетателей.

В 1524 г. началась Крестьянская война в Южной Германии. Крестьяне выступили против знати и церкви и требовали права выбирать собственного священника, собирать дрова и охотиться в хозяйских лесах, прекращения увеличения феодальных повинностей. Лютер не поддержал крестьянское восстание. Он подчеркивал, что его реформа базируется на покорности существующим порядкам и властям, и встал на сторону знати – князей и дворян, безжалостно подавивших восстание.

В 1525 г. разразилось крестьянское восстание в центральной Германии – Тюрингии, которое возглавил священник Томас Мюнцер. Он осудил Лютера за компромисс с феодалами. Восставшие занимали города, отбирали землю у церкви и феодалов и делили её между собой, однако не смогли противостоять знати. Восстание было полностью разгромлено, а Мюнцер убит.

Крестьянская война 1524–1525 гг. в Германии стала крупнейшим выступлением крестьян в Западной Европе того времени.

11.3 Итоги Реформации

Реформация повлияла на Германию в двух отношениях: страна распалась на два конфессиональных лагеря (протестанты и католики), а протестантизм вызвал серьезные трансформации как в духовной, так и в практической сфере. Перевод Библии способствовал формированию единого литературного языка, культа чтения во всех протестантских регионах, а также развитию образования в протестантских землях.

Связь протестантизма с (политической) свободой (М. Лютер «О свободе христианина») породила широкую критику папства и светских правителей, одновременно образовав тесную связь с владетельными князьями.

11.4 Творчество Эразма Роттердамского

Эразм Роттердамский (1466–1536) наиболее известен в трех ипостасях:

- богослов (выступает изобличителем различных отрицательных сторон современной ему церковной действительности в католическом мире);
- сатирик («Похвала глупости» – взгляд на окружающую действительность, на всё человечество, на весь мир с точки зрения глупости);
- педагог («О первоначальном воспитании детей», «О благовоспитанности детей», «Беседы», «Метод обучения», «Способ писать письма» – сочетание античной и христианской традиций при выработке педагогических идеалов, принцип активности воспитанника (врожденные способности могут быть реализованы лишь через напряженный труд).

Основные идеи, на которых построена педагогика Эразма:

- Людьми не рождаются, но делаются путём воспитания.
- Человека человеком делает разум.
- Человек обладает свободной волей, и только поэтому возможна его моральная и юридическая ответственность.
- Выступал против всякого насилия и войн.
- Ребёнка надо правильно воспитывать с самого рождения. Лучше, если это делают родители. Если они не могут это делать сами, то должны подобрать хорошего учителя.
- Ребёнку надо дать религиозное, умственное и нравственное воспитание.
- Важно физическое развитие.

«Похвала Глупости» (1511) имеет синтетическую форму – философский трактат, психологическое зеркало, богословская диатриба, сложную композицию – ораторская проза соседствует с «перевернутыми» приемами схоластики. Произведение обладает эстетическим многообразием – юмор, сатира, пародия. Философское содержание – защита мудрости глупостью.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15

Повторите тему 11.

Прочтите произведения для изучения: Народная книга о Тиле Уленшпигеле. Народная книга о докторе Фаусте.

Подготовьте сообщение:

Легенда о докторе Фаусте в культуре и литературе позднего Средневековья и Возрождения.

Выполните практические задания:

1. Дайте развернутую характеристику образу Тиля Уленшпигеля. Можно ли его назвать глупцом? Простакон? Хитрецом?

2. Рассмотрите повествовательную структуру книги о Тиле Уленшпигеле. Что связывает воедино разрозненные рассказы?

3. Сопоставьте народную книгу о докторе Фаусте с книгой о Тиле Уленшпигеле в тематическом и жанровом отношениях. В чем можно усмотреть связь между ними и в чем – существенные отличия?

ЛИТЕРАТУРА:

1. Легенда о докторе Фаусте / изд. подгот. В. М. Жирмунский. – изд. 2-е, исп. – М.: Наука, 1978. – 421, [2] с.

2. Немецкие шванки и народные книги XVI века ; пер. с нем. / [состав с науч. подгот. текста и предисл. Б. Пуришева; коммент. В. Жирмунского и др.]. – М.: Худ. лит., 1990. – 637, [2] с.

3. Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель / изд. подгот. Б. И. Пуришев. – М.: Наука, 1986. – 310, [1] с.

ТЕСТ ПО ТЕМАМ 10, 11

1. Движение за переустройство церкви, целью которого было преобразование христианской религии, её приближение к ветхозаветным и евангельским истокам, а результатом стало возникновение новой конфессии:

- a) Реформация;
- b) Реформа;
- c) Революция;
- d) Контрреформация;
- e) Христианизация

2. Одной из причин Реформации является ...

- a) кризис католической церкви;
- b) изменения в обществе;
- c) политика королей;
- d) взгляды деятелей эпохи Возрождения;
- e) появление университетов

3. Автор произведения «Корабль дураков»:

- a) Мартин Лютер;
- b) Ганс Сакс;
- c) Себастьян Брант;
- d) Эразм Роттердамский;
- e) Томас Мюнцер

4. Великий нидерландский гуманист:

- a) Ганс Сакс;
- b) Себастьян Брант;
- c) Эразм Роттердамский;
- d) Мартин Лютер;
- e) Томас Мюнцер

5. Вождь бюргерской Реформации и автор перевода Библии:

- a) Мартин Лютер;
- b) Себастьян Брант;
- c) Ганс Сакс;
- d) Томас Мюнцер;
- e) Эразм Роттердамский

6. Выдающийся поэт середины XVI в., в произведениях которого нашли отражение вкусы и интересы широких масс городского населения:

- a) Ганс Сакс;
- b) Себастьян Брант;

- c) Эразм Роттердамский;
- d) Мартин Лютер;
- e) Томас Мюнцер

7. Образ популярного народного героя в немецких народных книгах, пройдоха и плут:

- a) Рейнеке-Лис;
- b) Поп Амис;
- c) Тиль Уленшпигель;
- d) Доктор Фауст;
- e) Шильдбюргер

8. Под «Северным Возрождением» принято понимать ...

- a) культуру XV–XVI веков в европейских странах, лежащих севернее Италии;
- b) культуру XV–XVI веков на севере Италии;
- c) культуру XV–XVI веков в северных странах;
- d) культуру XV–XVI веков на севере Германии;
- e) культуру XV–XVI веков на севере Франции;

9. Новое направление христианства, возникшее в результате Реформации:

- a) контреформация;
- b) гуманизм;
- c) протестантизм;
- d) антропоцентризм;
- e) Просвещение

10. В каком городе Мартин Лютер опубликовал свои «95 тезисов»?

- a) Виттенберг;
- b) Баутцен;
- c) Лейпциг;
- d) Регенсбург;
- e) Цвиккау

11. Начало Реформации:

- a) 1577 год
- b) 1533 год
- c) 1517 год
- d) 1555 год
- e) 1513 год

12. Народное восстание в Центральной Европе в 1524–1525 годах:

- a) Крестьянская война;

- b) Реформация;
- c) Движение башмака;
- d) Гуситская война;
- e) Восстание церкви

13. Кто возглавил Крестьянскую войну в период Реформации?

- a) Иоганн Гуттенберг;
- b) Игнатий Лойола;
- c) Мартин Лютер;
- d) Жан Кальвин;
- e) Томас Мюнцер

14. Одним из результатов Крестьянской войны было обращение церковной и монастырской собственности в пользу государства, что подорвало экономическую основу церкви, т.е. произошла так называемая ...

- a) секуляризация;
- b) приватизация;
- c) индульгенция;
- d) реформация;
- e) контрреформация

15. Аугсбургский религиозный мир, в результате которого было признано равноправия католиков и лютеран, был подписан ...

- a) в 1555 году
- b) в 1525 году
- c) в 1577 году
- d) в 1547 году
- e) в 1552 году

Проверьте себя:

ПРОЕКТ СЕБАСТИАН БРАНТ «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

1. *Северное Возрождение*. Назовите основные направления в литературе Северного Возрождения. К какому из них принадлежало творчество Ганса Сакса и Себастиана Бранта?

2. *«Дурацкая литература»*. Прочтите указанные ниже названия произведений «дурацкой литературы», переведите их на русский язык. Какие из них не являются наследием Себастиана Бранта. Определите автора.

SCHLARAFFENLAND

NARRENSCHIFF

NARRENSCHNEIDEN

3. *Ответьте на вопросы согласно содержанию произведения Себастиана Бранта «Корабль дураков»*.

1) Как называется введение, добавленное к тексту позже, в котором он резко протестует против дополнений и переделок своего произведения?

ПРОЛОГ

ПРОТЕСТ

ПРЕДИСЛОВИЕ

2) Против чего автор произведения высказывает свое негодование в первых строках «Корабля дураков»?

3) Какими напутственными словами Себастиан Брант отправляет «в плавание» свой «стихотворный корабль»?

Желаю удачного плавания!

Ну, с богом! В путь пускайся, судно!

И в добрый путь!

4) Где составлена книга и в каком году она издана? Заполните пропуски буквами и цифрами.

Город □□□□□□, 14□□ год.

5) Почему автор произведения называет себя «*in beyden rechten doctor*»?

6) Прочтите высказывание С. Бранта о своем произведении:

«Ради пользы и благого поучения, для увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого – с исключительным тщанием, серьезностью и рачительностью составлено в Базеле»

Сформулируйте одним словом, чем является данное высказывание по отношению к произведению.

7) Почему свое произведение Брант называет «зерцалом дураков»?

8) Справедливо ли утверждение:

Признавший сам себя глупцом

Считаться вправе мудрецом,

А кто твердит, что он мудрец,

Тот именно и есть глупец.

Обоснуйте свой ответ.

9) Каким предметом одежды Брант грозит «наградить» глупцов?

10) Сколько глав в книге? Ответ выделите цветом.

Больше 50; Меньше 50; Ровно 50.

11) Из указанных названий глав вычеркните отсутствующее в оригинале произведения «Корабль дураков».

О стяжательстве

О новых модах

Дурачки-старички

О воспитании детей

О дурных манерах

Об истинной дружбе

О волокитстве

Бражники-гуляки

О болтунах

О дающих в долг

Завтра, завтра – не сегодня

О караульщиках своих жен

О прелюбодеянии

О дурном родительском примере

12) Слова какого героя «Корабля» звучат так:

Мозги наукой засорять –

Здоровье попусту терять.

Усердье к лишним знаниям – вздор,

Кто жаждет их – тот фантазер!

Выберите правильный вариант.

☐ мудреца

☐ поэта

☐ библиофила

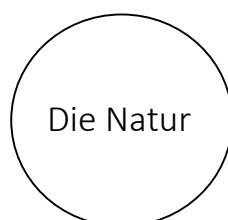
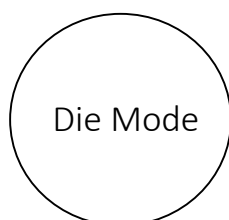
13) О ком Брант говорит:

Боишься прыщика, глупец, –

Чесоткухватишь под конец!

Впишите правильный ответ в пропуски: О

14) Каково предназначение Моды, по мнению сатирика? Каково отношение между Модой и Природой? Изобразите графически.

15) Прав ли Брант, говоря о старости следующее: *Чему учен, тому учу /
Однако быть в чести хочу.*

16) Что имеет в виду Брант, говоря:

*Гнуть деревце ты можешь смело,
Пока оно не повзрослело,
А взрослое пригнул – сломалось!*

17) Просмотрите видео.

Себастьян Брант «Родителям о воспитании»

<https://www.youtube.com/watch?v=pQHn-oBr12Y>

В какой главе Брант пишет:

*Где сын понятлив, уговорчив,
Воспитан, неподатлив порче,
Там горд и счастлив там отец:
Был милостив к нему творец.*

18) Вычеркните лишнее:

О воспитании детей

О дурных манерах

Об истинной дружбе

О волокитстве

19) Что является мерилем дружбы, согласно мысли Бранта? Как это можно изобразить графически?

20) Кто, по мнению Бранта, поступает следующим образом:

*Успешен замысел, когда
Он своевремен, господа!
А торопыг с древнейших пор
Ждут неудачи и позор.*

Впишите в пропуски: ОПРОМЕТЧИВЫЕ □□□□□□

21) Почему С. Брант так категоричен к женскому полу, говоря следующее:

*Кто женский пол чрезмерно любит,
В себе живую душу губит.*

Применимо ли данное мнение к современному обществу?

22) Почему поэт пишет:

*Боюсь, что трезвых мир осудит,
А уважать лишь пьяниц будет,
И чтобы знаменитым быть,
Вина придется больше пить.*

Применимо ли данное мнение к современному обществу?

23) О чем пишет Брант, говоря:

*Хитрец и лжец исконный,
Толкует вкривь и вкось законы,
Добро он в зло преобразит,
Любую правду исказит
И из суда наверняка
С сумою пустит бедняка.*

Впишите правильный ответ в пропуски: О ☐☐☐☐☐

24) О чем говорит поэт:

*Как снег растаявший, как дым,
Заветный день неуловим.*

Обведите правильный ответ

завтра вчера сегодня

25) К какому персонажу произведения применимо сравнение:

*С ней, как с глухой кобылой, мука:
Как ни причмокивай, ни нукай, –
Пошел на ней пахать, – бог мой! –
Бороздки ни одной прямой!*

Впишите в пропуски: К НЕВЕРНОЙ ☐☐☐☐

26) Объясните значение следующих слов:

*Куда б глупец ни ездил, он
Все так же глуп, непросвещен.
Так гусь иной через забор
Перелетит в соседний двор –
Сюда нога, туда нога, –
Спроси, что видел: «Га-га-га!»*

27) В отношении чего автор пишет:

*А глупых суеверий зло
Чрезмерно ныне возросло.*

28) В главе «О зависти и злобе» Брант упоминает и третью «особу», какую?

Заполните пропуски:

*Царят на свете три особы,
Зовут их: Зависть, ☐☐☐☐☐☐☐☐, Злоба.
Нет им погибели до гроба!*

29) Какого мнения Брант о танцах? Выберите соответствующее изображение. Обоснуйте свой выбор.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

30) Что понимает Брант под сутяжничеством? Какой эквивалент данного понятия используете Вы?

31) Почему Брант пишет: *Барыш – вот наших дней кумир!*

32) Откуда и куда направляется «Корабль дураков»?

33) Какой жанр напоминает глава «О застольном невежестве»?

34) В какой главе автор пишет:

На этом кончается «Корабль дураков», который ради пользы, благого учения, увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого – с исключительным тщанием, рачительностью и трудолюбием создан СЕБАСТИАНОМ БРАНТОМ, доктором обоих прав, и отпечатан в Базеле на масленой неделе, именуемой «Ярмаркой дураков», в лето тысяча четыреста девяносто четвертое от рождества Христова.

Впишите правильный ответ в пропуски: В .

35) Какое отражение «Корабль дураков» находит в одноименной картине И. Босха?

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

1. Автор индивидуалистической концепции героического эпоса:

- a) Ж. Бедье;
- b) Р. Менендес Пидаль;
- c) Е.М. Мелетинский;
- d) А.Я. Гуревич;
- e) П. Маранда

2. Народная форма латинского языка, получившая распространение и местную окраску, из которой развились романские языки Западной Европы:

- a) «Священная» латынь;
- b) «Народная» латынь;
- c) «Вульгарная» латынь;
- d) «Ученая» латынь;
- e) «Местная» латынь

3. «Общее место», набор устойчивых речевых формул, а также общих проблем и сюжетов, характерных для национальной литературы:

- a) топос;
- b) локус;
- c) кеннинг;
- d) хронотоп;
- e) метафора

4. Повторение одинаковых или однородных согласных или начальных ударных слогов в стихе, придающее ему особую звуковую выразительность:

- a) топос;
- b) кеннинг;
- c) ассонанс;
- d) аллитерация;
- e) акцентный стих

5. Произведение, характеризующееся латиноязычной формой и древнегерманским содержанием:

- a) «Вальтарий, мощный дланью»;
- b) «Ивейн, или рыцарь со Львом»;
- c) «Кудруна»;
- d) «Ланселот, или рыцарь Телеги»;
- e) «Парцифаль»

6. Немецкая средневековая рыцарская лирика («любовная песня»):

- a) альба;
- b) шпрук;
- c) шванк;
- d) пастурель;
- e) миннезанг

7. Процесс отвоевания земельных владений Пиренейского полуострова, занятых мусульманскими эмиратами, ставший основой героического эпоса:

- a) Реконкиста;
- b) «Великое переселение народов»;
- c) Реформация;
- d) Христианизация;
- e) Ренессанс

8. Французские протестанты-кальвинисты:

- a) гугеноты;
- b) колонисты;
- c) камизары;
- d) протестанты;
- e) лютеране

9. Период высокого Возрождения в Италии?

- a) треченто;
- b) дуоченто;
- c) кватроченто;
- d) чинквеченто;
- e) сейченто

10. Эпос, написанный вариантом «нибелунговой строфы», иногда называемый «немецкой Одиссеей»:

- a) «Песнь о Нибелунгах»;
- b) «Песнь о Роланде»;
- c) «Песнь о Сиде»;
- d) «Кудруна»;
- e) «Беовульф»

11. Этнические перемещения в IV–VI веках, главным образом с периферии Римской империи, инициированные вторжением гуннов:

- a) упадок Римской империи;
- b) Великое переселение народов;

- с) миграция гуннов;
- д) ассимиляция римлян;
- е) экспансия гуннов

12. Девиз рыцарей:

- а) «Бог, женщина, король»;
- б) «Другим не стану»;
- с) «Так угодно Богу!»;
- д) «Ни себе, ни людям»;
- е) «Мой дом – моя крепость!»

13. Переходный характер от Античности к Средневековью отличают:

- а) «Исповедь» Авг. Блаженного и «Утешение философией» Боэция;
- б) «Побег пленника», «Руодлиб» и «Вальтарий»;
- с) «История франков» Г. Турского и «Страсти святого мученика Гонгольфия»

Х. Гандерсгеймской;

- д) «Видения Веттина» В. Страбона и «Трактат о чистилище св. Патрика»;
- е) «Старшая Эдда» и «Младшая, прозаическая Эдда»

14. Первый итальянский гуманист, который сделал сонет ведущим в лирике европейского Ренессанса:

- а) Франческо Петрарка;
- б) Джованни Боккаччо;
- с) Людовико Ариосто;
- д) Бенуа де Сент Мор;
- е) Данте Алигьери

15. Автор немецкой версии романа о Граале «Парцифаль»:

- а) Вольфрам фон Эшенбах;
- б) Кретьен де Труа;
- с) Готфрид Страсбургский;
- д) Генрих фон Фельдеке;
- е) Гартман фон Ауэ

16. Первый известный трубадур:

- а) Гильом Аквитанский;
- б) Кюренберг;
- с) Вальтер фон Ауэ;
- д) Генрих фон Хаузен;
- е) Бернарт де Вантадур

17. Любовная пара, вызвавшая множество подражаний в западноевропейской средневековой литературе:

- a) Тристан и Изольда;
- b) Эрек и Энида;
- c) Флуар и Бланшефлер;
- d) Окассен и Николет;
- e) Данте и Беатриче

18. «Ад», «Чистилище» и «Рай» – три части средневековой поэмы:

- a) «Божественная комедия»;
- b) «Декамерон»;
- c) «Фацетии»;
- d) «Новеллино»;
- e) «Аркадия»

19. Автор сборника «Разумение», называющий себя «вольнодумцем»:

- a) Штрикер;
- b) Фрейданк;
- c) Эккехарт;
- d) Геральд;
- e) Тацит

20. Жанр сборника Штриккера «Поп Амис»:

- a) шванк;
- b) шпрук;
- c) баллада;
- d) новелла;
- e) басня

21. Автор концепции, согласно которой «Песнь о Нибелунгах» – результат трансформации кратких аллитерационных повествовательно-диалогических песен в героическую эпопею:

- a) К. Лахман;
- b) А. Хойслер;
- c) М. Кудряшев;
- d) Ю. Корнеев;
- e) Ж. Бедье

22. Согласно данному мировоззрению, человек равновелик и равноценен Богу:

- a) гуманизм;
- b) антропоцентризм;

- с) индивидуализм;
- d) классицизм;
- e) античность

23. «Защита и прославление французского языка» – программный манифест поэтической школы, названной в честь созвездия:

- a) «Плеяда»;
- b) «Андромеда»;
- с) «Кассиопея»;
- d) «Лира»;
- e) «Цефей»

24. Движение за переустройство церкви называлось ...

- a) Реформация;
- b) Реформа;
- с) Революция;
- d) Контрреформация;
- e) Христианизация

25. Одним из результатов Крестьянской войны было обращение церковной и монастырской собственности в пользу государства, что подорвало экономическую основу церкви, т.е. так называемая ...

- a) секуляризация;
- b) приватизация;
- с) индульгенция;
- d) реформация;
- e) контрреформация

26. Великий нидерландский гуманист:

- a) Ганс Сакс;
- B) Себастьян Брант;
- C) Эразм Роттердамский;
- D) Мартин Лютер;
- E) Томас Мюнцер

27. Вождь бюргерской Реформации и автор перевода Библии:

- a) Мартин Лютер;
- b) Себастьян Брант;
- с) Ганс Сакс;
- d) Томас Мюнцер;
- e) Эразм Роттердамский

28. Автор сборника «Гептамерон»:

- a) Мишель де Монтень;
- b) Маргарита Наваррская;
- c) Эразм Роттердамский;
- d) Франсуа Рабле;
- e) Мигель де Сервантес

29. Крупнейший деятель протестантизма во Франции:

- a) Жан Кальвин;
- b) Мартин Лютер;
- c) Томас Мор;
- d) Ян Гус;
- e) Фауст Социн

30. Эпоха в культуре и литературе Испании со второй трети XVI до середины XVII века, величайший культурный подъем:

- a) Золотой век;
- b) Пиренейский мир;
- c) Великий век;
- d) Шведское великодержавие;
- e) Золотой век евреев

31. Герой романа М. де Сервантеса «Дон Кихот» – человек благородного происхождения, получающий статус по наследству по мужской линии:

- a) дон;
- b) сеньор;
- c) идадьго;
- d) кабальеро;
- e) рыцарь

32. Испанская повесть, рассказывающая о судьбе мальчика, поневоле становящегося плутом в жестокой борьбе с нищетой и голодом:

- a) «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»;
- b) «Симплициссимус»;
- c) «Тиль Уленшпигель»;
- d) «Шельмуфский»;
- e) «Шильдбюргеры»

33. «Благородный мавр» в одном из произведений У. Шекспира:

- a) Отелло;
- b) Гамлета;
- c) Яго;

- d) Короля Лира;
- e) Ромео

34. «Декамерон» начинается знаменитым описанием ...

- a) флорентийской чумы 1348 г.;
- b) Крестьянской войны;
- c) праздника в Кенте;
- d) пожара в Лондоне 1666 г.;
- e) военных действий

35. «Дон Кихот» был задуман, прежде всего, как пародия на ...

- a) «Новую жизнь» Данте;
- b) рыцарские романы;
- c) плутовские романы;
- d) героический эпос;
- e) «Декамерон» Боккаччо

36. «Утопия» обозначает «несуществующее, небывалое место», изобретено ...

- a) Джованни Боккаччо;
- b) Кристофером Марло;
- c) Данте Алигьери;
- d) Томасом Мором;
- e) Эразмом Роттердамским

37. Относительно творчества и личности Уильяма Шекспира ученых волновал(а):

- a) шекспировская гипотеза;
- b) шекспировский вопрос;
- c) шекспировский нонсенс;
- d) шекспировская проблема;
- e) шекспировская дилемма

38. Первый центр гуманистической культуры в Англии:

- a) Лондонский Тауэр;
- b) Оксфордский университет;
- c) Шотландский королевский двор;
- d) Кембриджский университет;
- e) Вестминстерское аббатство в Лондоне

39. Автор сонетов, один из основоположников современного португальского языка:

- a) Луис де Камоэнс;
- b) Мигель де Сервантес;

- с) Сан Хуан де ла Крус;
- d) Лопе де Вега;
- е) Людовико Ариосто

40. Жанр европейского романа, который сложился в Испании золотого века, в основе которого – похождения плута, выходца из низов:

- a) пасторальный роман;
- b) роман воспитания;
- с) рыцарский роман;
- d) пикарескный роман;
- е) героический эпос

Проверьте себя:

1.–А, 2.–С, 3.–А, 4.–В, 5.–А, 6.–Е, 7.–А, 8.–А, 9.–С, 10.–D, 11.–В, 12.–А, 13.–А, 14.–А, 15.–А, 16.–А, 17.–А, 18.–А, 19.–В, 20.–А, 21.–В, 22.–В, 23.–А, 24.–А, 25.–А, 26.–С, 27.–А, 28.–В, 29.–А, 30.–А, 31.–С, 32.–А, 33.–А, 34.–А, 35.–В, 36.–D, 37.–В, 38.–В, 39.–А, 40.–D.

Полная версия теста доступна по QR-коду:

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

1. Основные источники формирования западноевропейской литературы.
2. Европейская литература раннего Средневековья: взаимодействие античного наследия с народным творчеством.
3. Понятие о топосах, их бытование в текстах средневековой литературы.
4. Народная поэзия Средневековья: особенности бытования и жанрово-тематическая типология.
5. Жанровые формы и функции религиозной литературы Средневековья.
6. Художественная специфика и стилистика эпоса раннего Средневековья.
7. Поэзия вагантов, ее источники, жанровые формы и тематика.
8. Героический эпос зрелого Средневековья: концепции происхождения и художественная специфика.
9. Структурное и тематическое единство французских «песен о деяниях».
10. «Песнь о Роланде»: образность, тематика, проблематика.
11. Мифические сказания и культура куртуазного общества в «Песни о Нибелунгах».
12. Эпический характер в «Песни о моем Сиде».
13. Понятие куртуазности и его воплощение в средневековой литературе.
14. Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров: общее и частное.
15. Развитие рыцарского романа в Средние века. Основные сюжетные циклы рыцарских романов.
16. Концепция средневекового мира и человека в романах Кретьена де Труа.
17. Легенда о Тристане и Изольде в европейской литературе Средних веков.
18. Городская литература Средневековья: культурно-исторические предпосылки ее формирования и идейно-художественное своеобразие.
19. Понятие аллегории, ее функции в жанрах городской литературы Средних веков.
20. Тематическое и стилистическое своеобразие малых жанровых форм городской литературы XIII–XV веков.
21. Художественное своеобразие и идейно-тематическое богатство «Божественной комедии» Данте.
22. Концепция мироздания и личности в «Божественной комедии» Данте.
23. Формы аллегорического иносказания в «Видении о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда.
24. Периодизация литературы Возрождения в Италии, характеристика ее основных этапов, предпосылки возникновения ренессансного движения.
25. Основные мировоззренческие особенности и художественные открытия итальянского гуманизма.
26. Новаторство поэтического языка Франческо Петрарка.
27. Формальная и содержательная новизна «Декамерона» Джованни Боккаччо.
28. Композиционные особенности «Декамерона» Джованни Боккаччо.

29. Специфика итальянской эпической поэзии Возрождения.
30. Предвозрождение в английской литературе. Творчество Джеффри Чосера.
31. Английское Возрождение. Цели деятельности гуманистов.
32. Развитие лирики и романа в английской ренессансной литературе.
33. Развитие драмы в ренессансной английской литературе. Особенности творчества Уильяма Шекспира.
34. Основные этапы творчества Шекспира, его жанровое разнообразие.
35. Литература позднего Средневековья и Возрождения во Франции: поэзия Ф. Вийона, предпосылки формирования ренессансной культуры, реформация.
36. Литература Возрождения во Франции: итальянское влияние и национальная специфика.
37. Средневековая народная культура в романах Франсуа Рабле.
38. «Плеяда» как первая национальная поэтическая школа в Европе.
39. Идейное и жанровое своеобразие гуманистической литературы в Испании и Португалии.
40. Особенности формирования гуманистических идей в Испании и Португалии. Развитие лирики, опыт географических открытий в поэзии.
41. Развитие романа в литературе Возрождения на Пиренеях.
42. Художественная и жанровая специфика, представители испанского театра Золотого века.
43. Германия и немецкая литература во второй половине XV–XVI веках.
44. Роль античного наследия и народных традиций в литературе немецкого и нидерландского гуманизма.
45. Легенда о докторе Фаусте в европейской литературе XVI века.
46. Направленность творчества представителей Реформации в Германии.
47. Своеобразие бюргерской и народной литератур в ренессансной Германии..
48. Особенности гуманизма в Нидерландах.

Практические задания:

1. Мифическое, сказочное и историческое время-пространство в «Беовульфе».
2. Художественный мир поэзии вагантов на примере произведений: «Пир Киприана», «Орден вагантов», «Кабацкая песня», «Прение смерти с человеком», «Пастораль», «Прощание со Швабией».
3. Источники сюжета «Песни о Роланде», «Песни о Нибелунгах», «Песни о Сиде»: реальные исторические события, мифологические представления и элементы волшебной сказки.
4. Значение сновидений в средневековой культуре. Как сон влияет на развитие сюжета «Песни о Нибелунгах», «Песни о Роланде»?
5. Система образов и изображение любви в «Романе о Тристане» Тома.
6. Вопрос о совместимости подвигов и любви, поиск компромиссного решения и образы-символы в романе Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со львом».

7. Аллегоризм в «Романе о Розе».
8. Различие концепции любви и человеческой природы в «Романе о Розе».
9. Система аллегорических образов и идейное содержание «Видения о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда.
10. Ведущий художественный прием для построения сонетов Франческо Петрарки, характеристика его лирического героя.
11. Гуманистическое содержание и художественная форма поэмы Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд».
12. Функции рамочной конструкции в «Декамероне» Джованни Боккаччо и «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.
13. «Лузиады» Луиса де Камоэнса как эпическая поэма гуманизма.
14. Любовная и философская проблематика сонетов Луиса де Камоэнса.
15. «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения» как образец плутовского романа.
16. Средневековая поэтическая традиция в творчестве Франсуа Вийона.
17. Особенности композиции и системы персонажей в «Гептамероне» Маргариты Наваррской.
18. Шуточная форма и интеллектуальный стиль «Похвалы Глупости» Эразма Роттердамского.
19. Жанровые особенности немецких народных книг (на примере книг о Тиле Уленшпигеле и докторе Фаусте).
20. Персонификация пороков в сатирико-дидактической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков».
21. Особенности композиции и системы персонажей в «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.
22. Композиция, форма, стиль и идейное содержание «Утопии» Томаса Мора
23. Трагическое мировосприятие в пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». Трагизм и титанизм образа Гамлета.
24. Мастерство драматургической композиции трагедии «Гамлет»: нарастание драматического напряжения, роль второстепенных персонажей в их сплетении и развитии характеров.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Песнь о Хильдебранте

Я слышал, как говорили,
что встретились в поединке один на один,
бросивши вызов, два воина,
Хильдебрант и Хадубрант, между двух войск.
Два человека одной крови,
сын и отец, приготовили снаряжение свое,
боевые доспехи, и опоясались мечами,
вооружились герои, когда на битву собирались.
Хильдебрант молвил, сын Херибранта –
он старый был человек, опытный в жизни –
он расспрашивать начал скупыми фразами,
кто же отцом его был среди людей...
«...и какого ты рода...
если скажешь мне одно, другое я уже буду знать,
Известен мне весь народ в королевстве»
Хадубрант молвил, сын Хильдебранта:
«Говорили мне наши люди,
пожилые и мудрые, жившие давно,
что зовется отец мой Хильдебрантом, я же Хадубрантом зовусь.
Ускакал он когда-то на восток, спасаясь от Одоакера гнева,
вместе с Дитрихом и воинами его.
Оставил он супругу свою в бедности,
маленького сына оставил без наследства...
Ускакал он на восток.
Поэтому с тех пор терпел Дитрих
отсутствие отца моего:
не было у него друзей.
Был он сердит на Одоакера, ярости полон.
Был он любимейшим воином Дитриха....
Был он всегда во главе армии,
всегда была битва мила ему.
Храбрейшим называли его...
Не верю я, что он жив еще....»
«Господь Бог на небе лишь знает, –
молвил Хильдебрант, –
что никогда не говорил ты со столь близким родственником!»
Тогда сорвал он с руки кольцо

из императорского золота, подаренное ему королем,
господином гуннов.
«Даю я тебе его в знак дружбы!»
Молвил Хадубрант, сын Хильдебранта:
«С копьем должно подарки принимать!
Острием против острия!
Хитер ты, старый гунн, без меры!
Завлечешь меня словами да пронзишь копьем.
Старый ты человек, а слова твои – ложь.
Говорили мне моряки западные,
что была битва...
Мертв Хильдебрант, сын Херибранта!»
Молвил Хильдебрант, сын Херибранта:
«Вижу я по твоим доспехам,
что хороший у тебя господин,
что никогда не изгонят тебя из королевства.
О, Боже всемогущий, – Хильдебрант продолжал, -
Путешествовал я шестьдесят зим и лет по странам;
где всегда меня в войско принимали.
Ни один город смерти мне не принес,
А теперь собственный ребенок должен со мной биться,
меня мечом поразить,
либо я стану его убийцей.
Но можешь Ты – если силы тебе достанет –
старому человеку доспехи пробить,
Разбойники – и те грабят,
если на то Твоя воля будет.
Тот трусливейший из сынов Востока,
кто теперь от битвы откажется, битвы, что возвеселит тебя,
битвы вслед за нашим поединком.
Что ж, кто платить за все должен?
Кто из двоих завладеет сегодня одеждами
и доспехами завладеет противника?»
Тогда метнули они ясеновые копья в тяжелой схватке;
вонзились копья в щиты.
И сразились они, щиты затрещали,
и ударили они снова,
так до тех пор, пока не остались они без липовых щитов своих,
растерзанных мечами....

Перевод А.А. Гугнина

**Пир Киприана.
(Киприанов пир)**

*Был брак в Кане Галилейской,
и был меж пирующих Киприан.*

1. Некий царь, прозванием Иоиль, справлял брачный пир в восточной стране, в Кане Галилейской. И призвал он многий люд сойтись к тому пированью. И омывшись в должную пору во Иордане, предстали они в застолье. Тогда-то

Нааман очистился, Амос водой обрызгался,
Иаков и Андрей сена наносили, Петр и Матфей сена подстелили,
Соломон поставил стол, и возлегли застольники.

2. Когда же все места сделались полны возлежащими, то после пришедшие изыскивали себе места, где кто умел. И первым из них воссел

Адам на виду у всех, а Ева на лиственной,
А Каин на сошнике, и Авель на подойнике,
Ной на ковчеге, Иафет на все стороны,
Авраам под деревом, Исаак на жертвеннике,
Иаков на камне, Лот перед воротами,
Моисей на горе, Илия на коже,
Даниил на судном месте, Товия на ложе,
Иосиф на хлебной мере, на мешке Вениамин,
Давид на восхолмии, Иоанн на голой земле,
Фараон на песке, Лазарь у стога,
Иисус над кладезем, а Закхей на дереве,
А Матфей на скамье, а Ревекка над ведром,
Руфь на соломе, Раав на льне,
Фекла у окошка, Сусанна в саду,
Авессалом среди ветвей, Иуда над ларчиком,
Петр на престоле, Иаков на неводе,
Самсон на столбе, Рахиль на седле,
А Илий на седалище.
И Павел терпел, а Исав роптал,
А Иов стenal, ибо сидел на гноище.

3. И тогда-то подали
Ахам – одеяние, Иудифь – покров,
А Сим и Иафет прикрыли возлежащих.

4. И подали брашна, и взял тогда
Тыкву Иона, коренья Исаия,
Свеклу Израиль,
А Иезекииль – тутовую ягоду.
Закхею – смоква, Адаму – лимон,

Даниилу – боб, Фараону – дыня,
Еве – фи́га, Каину – волчец,
Рахили – яблоко, Анании – слива,
Лии – мать-и-мачеха, Ною – олива,
Иосифу – яйцо, Аарону – виноград,
Симеону – орехи, Ионе – винный,
А Иисусу – уксусу.

5. Тут подоспевши Иаков с сынами своими и Лаван с дочерьми своими, воссели на камнях. И Авраам пришел с присными своими, и Моисей с сонмом своим, и воссели за дверьми.

Тогда царь, возрев на призванных, рек: "Кто возжелает из вас взойти в ризницу мою, тот всяк от меня примет ризу пирную". На сие иные пошли и прияли: а первым приял

Захария белую, Авраам голубую,
Серную Лот, а Лазарь полотняную;
Синюю – Ионе, пламенную – Фекле;
Львиную взял Даниил, власную Иоанн,
Кожаную взял Адам, Иуда серебряную,
Червленую Раав, лиловую Ирод,
Фараон – морского цвета, а Енох – небесного,
Ахан – пеструю, Давид – жильную,
Илия – воздушную, Ева – древесную,
Иов – двустрадальную, Исаия – срединную,
Мария – честную, Сусанна – купальную,
Моисей – ракушечную, Авель – багряную,
Левий – рогожную, Фамарь – пестропокровную,
Азария – полотняную, Аарон – благовонную,
Иудифь – увеселенную, Каин – ржавоцветную,
Авирон – черную, Анна – цвета персика,
Исаак – родительную, Павел – чистейшую,
Петр – первостепенную, Иаков – лжесвидетельную,
А Иисус – голубиную.

6. Оделив же ризами, возрев на них царь и рек: "Не прежде быть вам у стола, нежели услужите мне всяк своей услугою". И на сие прияли они чин служительский:

Илия достал огня, Азария развел его,
Собрала дрова Сарептянка, принес их Исаак,
А Иосиф наколол, а Яков по воду пошел,
Сефора нарвала иссопа, Даниил стоял у рва,
Воду черпали прислужники, Ревекка шла с ведром,
У Ноя – вино, у Агари был мех,

У Иуды – серебро, телец – у Авраама;
Связала его Раав, а Иисус подал вервие,
А ноги спряг Илия, а Петр взял нож,
Даниил наточил, Каин зарезал,
Аввакум оттащил, Авессалом подвесил,
Илия ободрал, Гермократ живот вспорол,
Товий вздернул, Ирод выпустил всю кровь,
Сим прибрал навоз, Иафет водой побрызгал,
Елисей все перемыл, Фалек на части разделил,
Осия их перечел, Молассадон их посолил,
Иаков масла положил, Ариох поставил на огонь,
Ревекка сварила, Ева отведала.

7. По совершении сего все воссели на места свои. Тогда
Саул внес хлеб, Иисус преломил, Петр роздал всем,
Иаков принес похлебку, Исав съел ее один,
Аввакум принес окрошку, Даниил ее сглотнул,
Амельсад принес бобы, Мисаил отведал их.

8. Но поелику
Исаак пожрал козленка, а Товий рыбу жареную,
То Еглон возроптал, Даниил заголодал,
Гермократ попросил хлебца, Иоанн ничего не ел,
Моисей не касался пищи, Иисус блюл долгий пост,
А Лазарь крохи подбирал.

9. Прочие же обрели снедь свою от разных ловитв:
Авраам – тельчую, оленью – Исав,
Авель – агнчую, овнюю – Ной,
Львиную – Самсон, медвежью – Елисей,
А Вениамин самую большую.

10. После сего
Подал хлеба Фараон, Иосиф разделил его,
Иродиада пришла с блюдом, а Ревекка с кушаньем,
Принес его Иаков, а роздал его Ной,
и взяли от него первыми:
Голову – Иоанн, мозги – Авессалом,
Язык – Аарон, челюсть – Самсон,
Ухо – Петр, а Лия – глаза,
Шею – Олоферн, горло – Захария,
От плеч – Саул, от лопаток – Агарь,
Иона – потроха, Товий – печень и желчь,
Сердце – Фараону, окорок – Исайе,
Бок – Адаму, Еве – ребро,

Сарре – утробу, чрево – Марии,
Матку – Елисавете, Авелю – тук,
Стегно – Аврааму, Моисею – хвост,
Лоту – ляжки, Иакову – ноги,
А Иезекиилю – кости собирать.

11. Засим Иаков и Андрей пришли с рыбою; и взяли тогда
Иисус – морского ослика, Моисей – губанчика,
Вениамин – морского волка, Авель – кровяницу,
Ева – змею, Адам – глинорыбицу,
Каин – меч-рыбу, Иоанн – акриду-рыбу,
Авессалом – голована, Фараон – осьминога,
Лия – ската, Фамарь – морскую козочку,
Агарь – клювыша, Давид – подпесочника,
Иосиф – рассольницу, Иеремия – подкаменницу,
Лазарь – пещерницу, Иудифь же – камбалу,
Товий – ангелову рыбу, Иуда – серебряницу,
Ирод – каракатицу, Исав – краснорыбицу,
Иона – кита, Иаков – лисохвостика,
Треску – Молассадон, зубаря – Исаяя,
Фекла – морского паука, а Ной – морского ворона,
Ревекка – багрянку, Голиаф – дутыша,
Мария – моряницу, Самсон – морского льва;
Молассадон солил их солью, Иона ел под уксусом,
А Каин первым взрезывал.

12. Когда же и сие было исполнено, то
Пироги принес им Авель, Иоанн принес им мед,
Авраам же молока; Сарра тесто замесила, Иисус принес сластей,
А Павел всем прислуживал.

13. Вино же было подано всяческого рода, сиречь:
Иисус пил давленное, Иона пил приморское,
Фараон пил красное, Адам – самое старое,
Моисей разговорился, Исаак развеселился,
Аарон взял горское, а Закхей взял пальмовое,
Иоанн – сухое, Фекла – огневое,
Авель – белое, Мармя – погребное,
А Рахиль самое лучшее.
И упившись тем вином, вот Адам забылся сном,
Лот опьянел, Олоферн захрапел,
Ной заголился, Иона повалился,
А Петр не спал до петухов.
Но Иисус не мог спать, а Иаков хотел встать,
А Лаван встал раньше всех. Веньямин вино с водой смесил, и Марии подносил,

А Петр от него испил.

Амельсад вино украл, Иона воды не в меру взял,
Гермипп возроптал, Иоанн вина в рот не брал,
А Мария попросила, а Марфа налила;
Но Измаил хотел пить, Товий – вовсе уходить,
А Иакову все было мало да мало.

14. Но вот как прибрали со стола,
Пилат руки умывал, Иоанн воду подавал,
Марфа услужала, Гермократ поливал,
Петр стоял с полотенцем, Исайя со светильником,
Симеон сказал "спасибо", Анна – "благодарствуйте",
Рахиль заплела венки, Моисей достал иссоп,
Аарон держал елей, а Марфа умащала им.
Яблоки принес Адам, а Самсон – медовый сот;
А Давид скорей за гусли, а Мариам – за тимпан,
А Иувал– за свирель;
И Иудифь пустилась в пляс, а Иродиада вскачь,
И Асаф им припевал;
Азария их хвалил, Иуда их целовал,
Мамврий чудеса творил, а Исаак смеялся им,
А Иофор им говорил: "Мир вам!"

15. А как уже расходились они во-свояси, оборотился к ним царь и молвил: "Отныне и впредь день сей свадебный торжествуйте и празднуйте, ныне же перерядитесь и ряжеными отыдите". Таковая воля царская всем была угодна, и вот перерядился
Иисус учителем, Иоанн колодником,
Сетью Петр размахивал, а Фараон преследовал,
Немврод был охотником, Иуда был предателем,
Адам был во саду, а Ева при выходе,
Нарядился Авель пастырем, а Каин разбойником,
А Иаков бегуном, а жрецом Захария,
Давид – царем, а Ювал – свирельщиком,
Ариох – кухарем, а Иаков – рыбарем,
Водоносицей – Ревекка, печником – Анания,
Фекла – звероловом, дураком – Молассадон,
Иереем – Соломон, прислужницею – Марфа,
Урия – воином, Ирод – обезумевшим,
Хам – рабом, а Товий – врачом,
Пьяницею – Ной, а Исаак – насмешником,
Иов – страдальцем, судиею – Даниил,
Иосиф – плотником, а Фамарь – блудницею,
Рахиль – пригожею, а Лия – нелюбимою,

Мария – госпожою, а Лот – кровосмесителем,
Сим – строителем, Амалех – супротивником,
Исав – мужиком, Голиаф – силачом,
А Иеровоам – обманщиком.
Но как Дина упиралась, то пролил воду Аарон,
А Иона был наг,
И молил о солнце Осия, чтоб обсохла Вирсавия.

16. По свершении сего вновь повелевает царь, да предстанут перед ним, и се предстают они, неся ему дары:

Авраам приносит агнца, а Фекла – тельца,
Ной – овна, Ревекка – верблюда,
Льва – Самсон, оленя – Исав,
Мула – Иаков, тельца – Иисус,
Илия – колесницу, Юдифь – виссон,
Вирсавия – волосы, Ахан – ремень,
Иосиф – жито, Рувим – виноград,
А Левий – орех, а золото – Авимелех,
Моисей – скрижаль, а Петр – медовый сот,
Авигея же – целый караван.

17. Но случилось так, что накануне было нечто на пиру похищено, и начал царь розыски. Ибо похитили у него
Ахан – покрывало многоцветное, Рахиль – печать чистого золота,
Фекла – зеркало серебряное, Вениамин – чашу застольную,
Фамарь – печать и перевязь, Юдифь – настолбный занавес,
Давид – копье царевое, и Авимелех увел жену!

18. Повелел же царь всех пиршествовавших предать на пытку. И было по сему:
Авеля зарезали, Иоанну отсекли голову,
Адама выбросили вон, Захария в страхе онемел,
Иаков бежал, Енох восстенал,
Авимелех был в сильном страхе,
Навуходоносор – в ярости, Авраам молиться начал, Илия вознесся ввысь,
Дина пала под насильем, Ной замкнулся во ковчег,
Ариоху пришлось туго, Иисус взошел на крест,
Обвиняется Сусанна, осуждается Даниил,
Иосиф ввержен был в темницу, Мария смертью казнена,
Аввакум повешен за волосы, Фекла брошена зверям,
Самсон попал в оковы, Анания – в огненную печь,
Под бичами страждет Павел, смерть встречает Урия,
С Ионы сдирают кожу, на дыбе висит Исая,
Иеремию бьют камнями, Товию очи выкололи,
Моисею никто не верит, Авирон поглощен землей,

Ревекка под покрывалом, Авессалом на виселице,
Давид предан на злословье, Фараон на обличение,
Израиль всеми оставлен, Дафан обречен на смерть,
Корей ввергнут в преисподнюю, Исаак на жертвенник,
Нафана отсылают, Амалех изобличен,
Мамврий предан бесчестию, Иуда – проклятию,
Лот в нужде, а Финей в беде,
Илий стенает, Офни погибает,
Исав попал к обманщику, а Дина – к насильнику,
Саул в тоске душевной, Иов в скорби плачевной,
Еву допрашивают, а Каин отпирается,
И трижды отрекается Петр.

19. Но многие повинились в краже, и вот покаялась Раав,
Вот Лаван стал слезно плакать, Сусанна обещана,
Иоанн изобличен, а Рахиль отпирается,
Моисей все открывает, Трифена льет потоки слез,
Мария наблюдает, Онисифор прислуживает,
Иаков присягает, Иов опечаливается,
Фараон ничему не верит, Иеровоам пустился лгать,
Ревекка краснеет, Сусанна цепенет,
А Иеремия плачется.

20. По совершении, однако, розыска найдена была покража у Вени-
амина, а свидетелем тому был Иосиф, а виновником тому единым был
сын Хармия Ахан, и как донесли о том царю, то повелел царь ему уме-
реть, и выдан был он всем на расправу. По такому случаю
Моисей поразил его камнем, Иаков охватил в борьбе,
Совлекла одежду Фекла, грянул об земь Даниил,
Давид из пращи ударил, поднял посох Аарон,
Иисус бичом нахлестывал, Иуда чрево распорол,
А Елеазар пронзил копьем.

21. Повелел тогда царь, дабы погребли умершего:
Еммор им продал землю, Авраам ее купил,
Каин выстроил гробницу, Нахор поставил памятник,
Марфа принесла куренья, Ной замкнул тот склеп замком,
Пилат надпись написал, Иуда принял сребренники.

22. И тогда-то
Захария возликовал, Елисавета смутилася,
Мария стала размышлять, а Сарра посмеялася.
По свершении чего разошлись все по домам своим.

Орден вагантов

«Эй, – раздался светлый зов,
началось веселье!
Поп, забудь про часослов!
Прочь, монах, из кельи!»
Сам профессор, как школяр,
выбежал из класса,
ощутив священный жар
сладостного часа.
Будет ныне учрежден
наш союз вагантов
для людей любых племен,
званий и талантов.
Все – храбрец ты или трус,
олух или гений –
принимаются в союз
без ограничений.
«Каждый добрый человек, –
сказано в Уставе, –
немец, турок или грек,
стать вагантом вправе».
Признаешь ли ты Христа, –
это нам не важно,
лишь была б душа чиста,
сердце не продажно.
Все желанны, все равны,
к нам вступая в братство,
невзирая на чины, титулы, богатство.
Наша вера – не в псалмах!
Господа мы славим
тем, что в горе и в слезах
брата не оставим.
Кто для ближнего готов
снять с себя рубаху,
восприми наш братский зов,
к нам спеши без страху!
Наша вольная семья –
враг поповской швали.
Вера здесь у нас – своя,
здесь – свои скрижали!

Милосердье – наш закон
для слепых и зрячих,
для сиятельных персон
и шутов бродячих,
для калек и для сирот,
тех, что в день дождливый
палкой гонит от ворот
поп христолюбивый;
для отцветших стариков,
для юнцов цветущих,
для богатых мужиков
и для неимущих,
для судейских и воров,
проклятых веками,
для седых профессоров
с их учениками,
для пропойц и забулдыг,
дрыхнувших в канавах,
для творцов заумных книг,
правых и неправых,
для горбатых и прямых,
сильных и убогих,
для безногих и хромых
и для быстроногих.

Для молящихся глупцов
с их дурацкой верой,
для пропащих молодцов,
тронутых Венерой,
для попов и прихожан,
для детей и старцев,
для венгерцев и славян,
швабов и баварцев.

От монарха самого
до бездомной голи –
люди мы, и оттого
все достойны воли,
состраданья и тепла
с целью не напрасной,
а чтоб в мире жизнь была
истинно прекрасной.

Верен богу наш союз
без богослужений,
с сердца сбрасывая груз
тьмы и унижений.
Хочешь к всенощной пойти,
чтоб спастись от скверны?
Но при этом, по пути,
не минуй таверны.
Свечи яркие горят,
дуют музыканты:
то свершают свой обряд
вольные ваганты.
Стены ходят ходуном,
пробки – вон из бочек!
Хорошо запить вином
лакомый кусочек!
Жизнь на свете хороша,
коль душа свободна,
а свободная душа господу угодна.
Не прогневайся, господь!
Это справедливо,
чтобы немощную плоть
укрепляло пиво.
Но до гробовой доски
в ордене вагантов
презирают щегольски
разодетых франтов.
Не помеха драный плащ,
чтоб пленять красоток,
а иной плясун блестящ
даже без подметок.
К тем, кто бос, и к тем, кто гол,
будем благосклонны:
на двоих – один камзол,
даже панталоны!
Но какая благодать,
не жалея денег,
другу милому отдать
свой последний пфенниг!
Пусть пропьет и пусть проест,
пусть продует в кости!

Воспретил наш манифест
проявленья злости.
В сотни дружеских сердец
верность мы вселяем, ибо козлиц от овец
мы не отделяем.

Перевод Льва Гинзбурга

Кабацкая песня

1. Во кабацком сидя чине,
Мы не мыслим о кручине,
А печемся лишь о зерни,
Чей приют у нас в таверне.
Что за жизнь в кабацкой келье,
Где на грош идет веселье, —
Если спросите об этом,
Удостою вас ответом.

2. Здесь играют, выпивают,
Здесь и песню запевают;
А за кости кто присядет —
Тот не всяк с судьбою сладит:
Тот найдет себе одежду,
Тот оденется в рогожу,
Не пугает нас кончина,
Есть покуда зернь и вина.

3. Бросим кости наудачу,
Чтобы стать вином богаче:
Выпьем раз за тех, кто узник,
Два — за тех, кто нам союзник,
Три, четыре — за крещеных,
Пять — за девок совращенных,
Шесть — за праведных покойников,
Семь — за всех лесных разбойников,

4. Восемь пьем за братьев блудных,
Девять — за скитальцев трудных,
Десять пьем за тех, кто в море,
Дальше пьем за тех, кто в ссоре,
Дальше пьем за бедных кающихся,

В путь-дорогу отправляющихся,
А за кесаря и папу
Пьем без счета, снявши шляпу.

5. Пьет хозяин, пьет хозяйка,
Пьет и братия, и шайка,
Пьет и овый, пьет и оный,
Пьет невежда, пьет ученый,
Пьет монах и рыцарь тоже,
Пьет епископ и вельможа,
Пьет и трезвый, и пьянчужка,
Пьет и барин, пьет и служка;

6. Пьет и домосед и странник,
И неведомый изгнанник,
Пьет и старый, пьет и малый,
Пьет и шалый, пьет и вялый,
Пьет и бабка, пьет и дедка,
И мамаша, и соседка,
Пьет богатый, пьет и нищий,
Хлещут сотни, хлещут тыщи.

7. Сто кругов обходят чаши,
И не сохнут глотки наши,
Коли пьем, не зная счету,
Позабывши всю заботу.
Век без хлеба, век без шубы,
Злобным людям мы не любы,
Но отступит злоба черная,
Нашей правдой помраченная!

Перевод М. Гаспарова

Прение смерти с человеком

1. «Кто ты, о представшая вдруг передо мною?
Мрачен лик и облик твой, меченный бедою;
Тело – изнуренное, темное, худое;
Мне твое явление предвещает злое».

2. Я – та, пред коей в трепете все сущее на свете,
Что было, есть и будет впредь – передо мной в ответе;

Я – судия карающий, и казнь в моем обете;
Мой суд – превыше всех судов у мира на примете.

3. «Откуда ты, не ведаю, кто ты есть, не знаю;
Твой нос пугает впадиной, твой рот – дыра сквозная;
О, если бы узрел тебя в ночи на ложе сна я, –
Я тотчас бы вскочил с одра, от ужаса стенаю».

4. Я – из края, полного казни и мученья,
Стоноизлияния и слезоточенья;
Омывает тело мне Стиксово течение,
Гады преисподние чтут мое реченье.

5. «Отчего являешься видом столь ужасна,
Безволоса черепом, худобой несчастна?
Все твое обличие предвещает ясно:
За тобою некий мор следует опасный».

6. Будь я не уродлива, будь я не ужасна –
К вам мое явление было бы напрасно;
Я, исход ваш и конец, утверждаю властно:
Станете такими же, сколь вы ни прекрасны!

7. «Отчего оскалились выпуклые зубы,
И пугает ужасом полый рот безгубый?
Слышу смрад гниения, никому не любый,
Вижу: черви точат плоть мукою сугубой».

8. По себе уведаешь то, что это значит:
Отлетит душа твоя, люд тебя оплачет,
В плоти обескровленной кости замаячат,
И червивый гроб тебя обоймет и спрячет!

9. «Неужели подлинно люди не способны
Вымыслить спасение от судьбины злобной,
Чтобы жить на сей земле, божествам подобно,
Не страшась разверзнутой черной пасти гробной?»

10. Праздно бьешься мыслию, тщетно испытую:
Не вопьешь ты в зелиях силу столь большую;
Все, землей рожденное, на земле скошу я,
Чашей погубительной смертных не миную.

11. «Для чего иссохшими ты перстами сжала
Нечто полукруглое, острое, как жало,
Изнутри отточенной лучшего кинжала?
Что ты за орудие для себя стяжала?»

12. Оное орудие зришь ты не впервые –
Жнет им земледельец злаки полевые,
А мои суть пажити все края земные,
Восточные, закатные, дневные и ночные.

13. «Селянину надобен колос полнозрелый,
Жатвы он не трогает, если не доспела;
Худо же ты делаешь дело земледела –
Жнешь ты не по-доброму, жнец ты неумелый».

14. Быть меня разборчивой молишь ты бесплодно:
Жнет мой серп казнительный все, что мне угодно;
И за толстою стеной, и в пучине водной
Явное и тайное я гублю свободно.

15. «Умоляю, смилуйся, отврати свой взор ты –
Видел я, сколь многие, от серпа простерты,
Под могильной насыпью цепенеют, мертвы –
И трепещет плоть моя, и дыханье сперто».

16. Не щажу, не милую, отврати моление:
Редко вам даруется малое продление
Отстрадать тягчайший грех мукой искупленья;
Смерти час неведом есть – бдите в вечном бденье!

17. «О владычица владык, ты, что столь сурова
Ко всему, что рождено на земле живого, –
Если есть продление бытия земного –
Снизойди к молящему, умоляю снова!»

18. Речь моя окончена – будь же безутешен,
И не сетуй, якобы мой приход поспешен:
Всякому удел его вымерен и взвешен,
Ибо род земных людей бесконечно грешен!

Перевод М. Гаспарова

Пастораль

1. В полной силе было лето;
В блеске солнечного света
Вся земля в цветы одета;
Сердце билось без запрета;
Отдыхал я в пору эту
Под большой оливою –
2. Под оливою, склоненной
Над травой, над зеленой,
Летним цветом распестренной,
Нежным ветром освеженной –
Не найти перу Платона
Место столь красивое!
3. А у дерева, под сенью
Ключ журчал в кипучей пене,
Соловья носилось пенье, –
Был здесь рай, никак не мене,
Ибо мест еще блаженней
Нет под нашей радугой.
4. Теша дух под сенью тою
В час полуденного зноя,
Вдруг пленен я красотою:
То пастушка предо мною
Ходит павною стопою,
Собирая ягоды.
5. Как любовь сердцами движет!
Как Венеры пламя брызжет!
«Подойди, – кричу, – поближе:
Не ограблю, не обижу,
Весь я твой, а ты, я вижу, –
Славная красавица!»
6. Но в ответ сказала дева:
«Брось, я знаю, плуты все вы,
Я ведь дочь простого свева,
Не хочу отцова гнева,
Так оставь свои напевы –
Мне они не нравятся!»

Перевод М. Гаспарова

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 отрыть заветный клад
знаний драгоценных!

Перевод Льва Гинзбурга

Когда брак бывает счастливым

Ганс Сакс

«Когда души не чают в муже?» –
Король ответил графу так:
«Муж глух, жена слепа к тому же
Тогда счастливым будет брак».
Граф изумился: «Этих бед
Не знаю, что на свете хуже;
И в них же благо, а не вред?»
Король сказал: «Не слышит муж
Глухой, когда жена начнет
Молоть обыкновенную чушь
И мужа невзначай клянет
В постели или за столом.
Таков удел счастливых душ,
Не омраченных здешним злом.
И счастливы слепые жены:
Им ревность лютая чужда,
Пускай у них мужья-гулены;
Но не увидит никогда
Жена, куда ходил супруг;
Для счастья, значит, нет препоны,
И нет как нет сердечных мук».

Перевод В. Микушевича

Беатриче

Давид Самойлов

Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.

Он ее подобрал. И рассматривал долго,
И смотрел, и держал на ладони.
И забрал навсегда. И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.

А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов. И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.

И, свою обреченность почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.

Он же издали сетовал на безответность
И не знал, озаренный веками,
Каково было ей, обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.

В шумном доме орали драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое. Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.

Данте

Анна Ахматова

Il mio bel San Giovann

Dante

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянувшись,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть,—
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

Il mio bel San Giovanni. Dante – Мой прекрасный святой Иоанн. Данте
(итал.).

На смерть Чосера

Томас Хокклив

Увы! Мой Мастер, истиною чтимый,
Родной страны благое достоянье!
Нам смертию удар непоправимый

Смерть нанесла. И это злодеянье
Лишило нас сладчайшего звучанья
Риторики: как Цицерону Рим,
Внимали мы творениям твоим.
Кто, как не ты, украсил наш язык
Богатством Аристотелевой речи
И был один достойный ученик
Вергилия – пророка и предтечи?
Зачем ты пал, великий человеке,
Зачем не я! Смерть не хотела ждать
И жизнь твою взяла, как подлый тать.

Она могла бы подождать до срока,
Чтоб равный муж явился среди нас...
Но нет! Она права: тот миг далеко,
Для равного еще не пробил час.
Я верю, Смерти дал Господь приказ
И ниспослал тебе благословенье;
О Мастер, Мастер, спи в упоенье!

Перевод С. Бутмана

Надпись на главных вратах Телемской обители

Франсуа Рабле

Идите мимо, лицемер, юрод,
Глупец, урод, святоша-обезьяна,
Монах-лентяй, готовый, словно гот
Иль острогот, не мыться целый год,
Все вы, кто бьет поклоны неустанно,
Вы, интриганы, продавцы обмана,
Болваны, рьяно злобные ханжи, –
Тут не потерпят вас и вашей лжи.

Ваша ложь опять
Стала б распалять
Наши души гневом,
И могла б напевам
Нашим помешать
Ваша ложь опять.

Идите мимо, стряпчий-лиходей,
Клерк, фарисей, палач, мздоимец хваткий,
Писцы, официалы всех мастей,
Синклит судей, который, волка злей,

Рвет у людей последние достатки.
Сдирать вы падки с беззащитных взятки,
Но нас нападки ваши не страшат:
Сюда не вхожи крючкодел и кат.

Кат и крючкодел
Были б не у дел
В этих вольных стенах;
Обижать смиренных –
Вот для вас удел,
Кат и крючкодел.

Идите мимо, скряга-ростовщик,
Пред кем должник трепещет разоренный,
Скупец иссохший, кто стяжать привык,
Кто весь приник к страницам счетных книг,
В кого проник бесовский дух маммоны,
Кто иступленно копит миллионы.
Пусть в раскаленный ад вас ввергнет черт!
Здесь места нет для скотских ваших морд.

Ваши морды тут
Сразу же сочтут
Обликами гадин:
Здесь не любят жадин,
И не подойдут
Ваши морды тут.

Идите мимо, сплетник, грубиян,
Супруг-тиран, угрюмый и ревнивый,
Драчун, задира, скандалист, буян,
Кто вечно пьян и злостью обуян,
И вы, мужлан, от люэса паршивый,
Кастрат пискливый, старец похотливый.
Чтоб не могли вы к нам заразу внести,
Сей вход закрыт для вас, забывших честь.

Честь, хвала, привет
Тем, кто в цвете лет
Предан негам мирным
В зданье сем обширном;
Всем, в ком хвори нет,
Честь, хвала, привет.

Входите к нам с открытою душой,
Как в дом родной, паж и паладины.
Здесь обеспечен всем доход такой,

Чтоб за едой, забавами, игрой
Ваш шумный рой, веселый и единый,
Не находил причины для кручины.
Приют невинный тут устроен вам,
Учтивым, щедрым, знатным господам.

Господам честным,
Рыцарям лихим
Низость неизвестна;
Здесь не будет тесно
Стройным, удалым
Господам честным.

Входите к нам вы, кем завет Христов
От лжи веков очищен был впервые.
Да защитит вас наш надежный кров
От злых попов, кто яд фальшивых слов
Всегда готов вливать в сердца людские.
В умы живые истины святы
Роняйте, выи яростно круша
Всем, у кого глуха к добру душа!

Душ, к добру глухих,
Книжников пустых,
Нету в этом зданье.
Здесь, где чтут Писанье,
Не найти таких
Душ, к добру глухих.

Входите к нам, изящества цветы,
Чьей красоты не описать словами.
Тут днем и ночью двери отперты
Вам, чьи черты небесные чисты,
Сердца – просты, а очи – словно пламя.
Чтоб знатной даме можно было с нами
Здесь жить годами без забот и свар,
Наш основатель дал нам злата в дар.

В дар златой металл
Наш король нам дал,
Чтоб от бед сберечь нас;
Тот не канет в вечность,
Кто нам завещал
В дар златой металл.

Перевод Ю. Б. Корнеева