

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Низами**

Факультет русского языка и литературы

Кафедра русской литературы и методики преподавания

МАТЕРИАЛЫ

открытого лекционного занятия
преподавателя Пупонина Д.В.

Тема: «Характеристика Возрождения.
Возрождение в Италии»

Ташкент - 2020

Лекция № 7

Тема: *Характеристика эпохи Возрождения. Возрождение в Италии*

План:

1. Экономические и социальные основы эпохи Возрождения.
2. Философско-эстетическая концепция гуманизма.
3. Периодизация эпохи Возрождения.
4. Вопрос о восточном Ренессансе.
5. Литература Возрождения в Италии.

Со второй половины XIV века в Италии, а затем, распространяясь по всем странам Западной Европы, начинается эпоха, получившая в истории название Возрождения или Ренессанса.

Социально-экономической основой этого периода явилось развитие городов. Рост городов способствовал поистине гигантским сдвигам во всех сферах жизни:

1. Развитие промышленности и производительных сил.
2. Величайшие изобретения и внедрение их в производство (ткацкий станок, ветряной двигатель, увеличение производства металла, изобретение огнестрельного оружия).
3. Применение в мореплавании компаса.
4. Изобретение книгопечатания (середина XV в.)
5. Рост торговли, появление банков.

Но ослабление идеологической диктатуры церкви произошло не только в результате реформации. Еще более важным фактором этого ослабления было возникновение в рассматриваемую эпоху светской, т.е. не связанной с религией и церковью идеологией. Не только границы «круга земель» были расширены в эту эпоху, но и, что очень важно, «границы интеллектуального мира».

В основе идейного содержания культуры Возрождения – гуманистическое, светское, жизнерадостное, рационалистическое мировоззрение. Новая светская культура, появившаяся прежде всего в Италии в XIV веке, получила название *гуманизма*, а ее носители – гуманистами (от латинского *humanitas* – человечность).

Человек оказался в центре внимания всех титанов, выдвинутых эпохой. Человек раскрепощенный, освобожденный от средневековых догм разумом и сферой чувств, признанной достойным самого пристального внимания. Борьба за то чтобы человек стал человечнее, разумнее, добрее, уверовал в могущество своих сил – стала основой деятельности всех гуманистов, как деятелей искусства, литературы, так и деятелей науки.

Леонардо Да Винчи, Рафаэль, Микельанджело, Тициан, Данте, Эразм Роттердамский, Шекспир, Сервантес и др.

Коперник, Дж. Бруно, Галилей, Т. Мор, Кампанелла и др.

Искусство и литература Возрождения обращаются к фольклору – где еще в глубокой древности выработался идеал настоящего человека, близость его к природе, и к античности – где «... перед изумленным Западом предстал новый мир – греческая древность: перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья».

В литературе Возрождения утверждался идеал свободной личности, жизнерадостной, верящей в свои силы, всесторонне развитой, не чуждой гражданственности.

Этой литературе присущ реализм, преодолевающий средневековый аллегоризм. При этом реализму Возрождения свойственны такие черты, как титанизм характеров героев, введение в показ действительности элементов фантастики и приключений, имеющих, как правило, фольклорную основу, оптимизм, порожденный верой в человека (Рабле, Сервантес, Шекспир и нек. др.). Вместе с тем в ту же эпоху были писатели иного склада,

не лишённые ограниченности, ставшей характерным чертой для позднейшей буржуазии с ее индивидуализмом и эгоизмом.

В жанровом отношении литература Возрождения была довольно разнообразной. Это и комическая новелла, и ренессансная поэма, затем роман и драма с глубокой общественно-политической проблематикой, это литературно-публицистические и философские трактаты в стихотворной и прозаической форме и др.

Литература эта не была однородной. Если на раннем этапе в той или иной стране в литературе ясно ощущалось присущее гуманистам «жизнерадостное свободомыслие», вера в торжество добрых начал, то в произведениях позднейшего времени заметно ощущение кризиса гуманистических взглядов, чувствуется ущербность, трагизм.

В то же время литературу и искусство Возрождения нельзя рассматривать в отрыве от национальной специфики, ибо они (литература и искусство) связаны с историей, характером народа той или иной страны.

Италия: конец XIII – начало XVI века.

Германия и Нидерланды: вторая половина XV – начало XVI вв.

В славянских странах: XVI – XVII вв.

Франция: XV – XVI вв.

Испания и Португалия: с XV – по 30-е годы XVII вв.

Англия: конец XVI – начало XVII столетий.

Другое великое Возрождение приходится на XI-XV вв. – средневосточное Возрождение. Наиболее колоритной фигурой этого этапа является основатель узбекской классической литературы Алишер Навои. Личность и многогранная деятельность Навои достаточно освещены в русском литературоведении, где он выступает как представитель Восточного и мирового Возрождения. В частности В.М. Жирмунский в работе «Алишер Навои и проблема Ренессанса в литературах Востока» восторженно писал: «Итак, грандиозная фигура Алишера Навои не изолирована в мировой литературе. Творчество великого основоположника узбекской литературы непосредственно перекликается с передовыми идеями его западных единомышленников – поэтов и мыслителей эпохи Ренессанса».

Заслуживают внимание последние исследования посвященные проблемам Ренессанса в Армении и Грузии. Так в очень интересной, научно аргументированной и построенной на большом фактическом материале, работе В.К. Чалояна «Армянский Ренессанс» исследуется проблема Возрождения в армянской литературе, рассматриваются факты, еще неизвестные, почти неизученные.

Сравнивая западное и восточное Возрождение В.К. Чалоян приходит к выводу о том, что западный и восточный Ренессанс хотя и развиваются в сходных социально-экономических условиях, тем не менее: «Во-первых, Возрождение на Востоке, в том числе и в Армении, началось задолго до появления Возрождения на Западе. Во-вторых, Возрождение на Востоке, в том числе в Армении, в определенных областях далеко не достигло в своем развитии уровня Возрождения Запада более позднего времени». И далее: «Внешние и внутренние благоприятные условия определяли расцвет культуры временами Востока, временами Запада, однако достижения как Востока, так и Запада не оставались только в их пределах, они оказывались всеобщим достоянием». В.К. Чалоян отстаивает мысль о том, что недопустимо все культурные достижения приписывать только Западу и в тоже время неверно выводить все культурные достижения из восточного мира, переоценивать влияние Востока. Преемственность материальной и духовной культуры, связь и взаимодействие культур Запада и Востока – вот тот принцип подхода к изучению мирового Ренессанса.

Проблемы Ренессанса в восточных литературах исследованы пока еще недостаточно и ждут своих исследователей. Многие вопросы не решены, по многим идут споры. Но бесспорно одно: уже сегодня невозможно полно и глубоко понять и изучить западноевропейский Ренессанс без учета развития этого явления на Востоке.

Литература Возрождения в Италии.

Итальянская литература Возрождения – наиболее ранняя из всех европейских возрожденческих литератур. Это объясняется сравнительно ранним вступлением Италии на путь буржуазного развития. Уже к концу XIII века в Италии наблюдается интенсивное развитие городов, впереди которых идут Флоренция, Болонья, Падуя и другие, ставшие колыбелью гуманистической итальянской культуры и литературы. Сыграло здесь определенную роль и то, что на территории Италии лучше, чем в других странах, сохранилось античное культурное наследие.

Наибольшие художественные ценности мирового значения созданы в итальянской литературе в период подготовки Возрождения, когда творил Данте, и на раннем его этапе, ознаменованном деятельностью Петрарки и Боккаччо.

Данте Алигьери (1265-1321) – колоссальная фигура, последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени. Не оставив еще ряда средневековых представлений, Данте одновременно нес миру свежее гуманистическое видение окружающего, высказывая свои мысли со всей страстностью, присущей пролагателю новых путей. В борьбе между старым и новым в деятельности Данте брало верх новое.

Поразительны у Данте его политическая страстность, глубокое понимание им перспектив общественного развития. Именно это понимание заставило его, выходца из старинного дворянского рода Флоренции, связать себя с городской флорентийской коммуной, стать членом одного из ее цехов (аптекарей и врачей), а затем сделаться настолько видной политической фигурой, что в 1300 г. он был избран членом коллегии семи приоров, управляющих Флоренцией. Активная натура, он усиленно боролся против тех, кто угрожал свободе родного города, будь это местные ростовщики и предатели или же римский папа Бонифаций VIII, стремившийся подчинить Флоренцию своей власти. Изгнанный вскоре (в конце 1301 г.) из Флоренции в связи с победой там враждебной ему политической группировки – черных гвельфов, сторонников папы, – приговоренный в случае самовольного возвращения во Флоренцию к сожжению на костре, Данте и в этой тяжелой и трудной ситуации не сложил оружия, не был духовно сломлен. Наоборот, именно в годы изгнания он сделался деятелем нового времени, который стал говорить от имени не только тогдашней разъединенной Италии, но и от имени всего человечества, которое он хотел видеть живущим в таком обществе, где было бы покончено с тем несправедливым положением, когда, по его словам, «одни правят, а другие страдают».

Новое в литературной деятельности Данте дало о себе знать уже в раннем его произведении – в «Новой жизни» (1291), – своеобразном соединении художественной прозы со стихами, посвященными глубоко и искренно любимой Беатриче. Книга направлена на защиту и прославление любви, которая в средневековой клерикальной литературе третировалась как греховное чувство, а в рыцарской лирике не всегда была искренней.

В изгнании же, возвратившись к художественному творчеству, Данте создает сначала цикл стихов о Каменной даме-мадонне Пьетре, звучащий как гимн торжествующей любви, затем главное свое поэтическое произведение – эпическую поэму «Божественная комедия». Поэма состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище», «Рай», – названия которых соответствуют представлениям средневекового человека католической Западной Европы о загробном мире. Однако фантастические картины загробного мира лишь отдаленно напоминают те, с которыми мы встречаемся в средневековых «видениях». Данте посредством этих картин откликается на сугубо земные дела с целью их критики и осуждения («Ад», «Чистилище») или же возвеличения («Рай»).

Поэт нового времени особенно чувствуется в Данте при изображении двух противоположных полюсов загробного мира – ада и рая, в том, кого и за что он туда помещает. К строжайшему наказанию присуждается поэтом тот, кем причинено больше зла людям. Рай удостаиваются творившие добро.

Страшная казнь – погружение грешников в кровавый кипяток – придумана поэтом для тех, «кто жаждал золота и крови», ввергал народы в кровопролитные войны. Именно этой казни подвергнут находящийся в седьмом круге ада «бич земли» Аттила и другие завоеватели чужих территорий. Не догмами католичества, а соображениями гуманизма, руководствовался Данте, когда поместил в ад римского папу Никола III, уготовив там место для его преемника Бонифация VIII.

На самую суровую кару обрекает поэт тех, кто совершил наитягчайшие преступления против человечности, – изменников и предателей во главе со взятым из евангельской легенды Иудой Искаротом.

Что же касается тех, кого Данте как «последний поэт средневековья» в силу до конца не преодоленных им отдельных средневековых представлений решает поместить в не столь мучительные круги ада, то к ним поэт относится скорее с сочувствием, чем с осуждением. Это подтверждается отношением Данте к своим собратьям по таланту – античным поэтам, которые хоть и не попадают в рай, как язычники, но и не мучаются, находясь в Лимбе (первом немучительном круге ада), и встречей с которыми он, избравший себе в проводники по аду Вергилия, гордится. Не следованием церковным и феодальным догмам во взгляде на земную любовь, а глубоким сомнением в их правильности продиктовано поэту глубокое сострадание к Франческо да Римини и Паоло – жертвам любовной страсти.

Что касается «Чистилища» и «Рая», где картины загробного мира обрисованы бледнее, чем в «Аду», то и они все же дают немало доказательств гуманизма поэта.

Франческо Петрарка (1304-1374) – младший современник Данте, яркий представитель итальянской литературы раннего Возрождения. Вместе с тем и ему еще свойственны противоречия, что особенно заметно в его трактатах. По-возрожденчески многосторонняя и активная натура, большой знаток античности, основатель классической филологии, мыслитель, политик, распространитель идей гуманизма далеко за пределами Италии – вплоть до далекой Чехии, где он побывал в 1356 г., – Петрарка вошел в историю мировой литературы прежде всего как поэт.

Хотя при жизни ему наибольшую славу доставила поэма «Африка» (на лат. языке), за которую он в 1341 г. был увенчан лаврами, последующие поколения справедливо оценили его как автора сборника стихов на народном итальянском языке «Канцоньере» («Книга песен»). Главное место в них принадлежит стихам о любви к Лауре. Непреходящая ценность этих стихов – в пристальном, гуманистическом внимании поэта к внутреннему миру человека, в прославлении чувства любви, полного красоты, драматизма, облагораживающей силы.

Замечательны помещенные в этом же сборнике канцоны, посвященные судьбе Италии: «Италия моя...», «Высокий дух...» и др. Они пронизаны глубоким патриотическим чувством, жаждой мира («Иди и требуй: Мира! Мира! Мира!»). Чувство негодования характерно для стихов Петрарки (как и для его публицистического труда «Письма без адреса»), обличающих папскую курию за царящие в ней пороки.

Патриотическая и обличительная лирика Петрарки сыграла значительную роль в освободительном движении в Италии в XIX веке.

Бессмертна и его любовная лирика, породившая множество подражаний и сохраняющая сама по себе немеркнущую свежесть.

Джованни Боккаччо (1313-1375) в отличие от своих предшественников и учителей Данте и Петрарки, проявил себя более всего в художественной прозе. Он стал, по существу, ее родоначальником в Италии и одним из зачинателей в Европе. Будучи личностью активной и всесторонней, он много сделал и в других областях общественной и научной деятельности. Он был знатоком не только римской, но и греческой античной культуры, выполнял дипломатические поручения Флорентийской республики, являлся сторонником республиканского образа правления и ненавидел тиранов. Оправдывая уничтожение Тиранов, он говорил: «Нет жертвы, более угодной богу, чем кровь тирана».

Он стал первым биографом Данте и комментатором его «Божественной комедии», о которой читал лекции горожанам.

Как писатель-художник Боккаччо в лучших своих произведениях – яркий выразитель характерных для Возрождения «жизнерадостного свободомыслия» и реализма в литературе. Это было заметно уже в его психологической повести «Фьямметта» (1343), в поэме «Фьезоланские нимфы» (1345) и особенно проявилось в знаменитом сборнике новелл «Декамерон» (1353).

В «Декамероне» исключительно выпукло выражено и утверждение новой гуманистической морали, и прославление активного, жизнерадостного человека, и отрицание показного аскетизма и в то же время лицемерия, характерных для служителей церкви. Утверждение активного оптимизма чувствуется уже в обрамлении сборника – в предшествующем самим новеллам авторском рассказе о десяти жизнерадостных молодых людях – семи женщинах и трех юношах, удалившихся во время чумы 1348 г. за город, чтобы в течение десяти дней (отсюда и название сборника, означающее по-гречески «десятидневник») укреплять свой дух рассказами о победе разумного и светлого над глупым и темным, отжившим, которое подчас приводит к трагедиям.

Защита нового и критика старого, средневекового осуществлена в самих новеллах, будто бы «рассказанных» десятью собеседниками, в действительности же созданных автором на основе народного творчества и вложенных в уста десяти молодых людей. Разнообразные в тематическом отношении, новеллы больше всего разрабатывают тему обличения пороков духовенства, монахов, тему любви и тему приключений, в которых выявляется ум человека, его находчивость, выдержка, остроумие. Писатель беспощадно, что называется сверху донизу, разоблачает духовенство от папского Рима (2-я новелла 1-го дня) до рядовых монахов вроде шарлатана Чипполы (10-я новелла 6-го дня) или развратника Альберта (2-я новелла 4-го дня). Характерно и то, что причину разврата и лицемерия духовенства автор-гуманист, как заметно по всему, видит в таком неразумном, противоестественном установлении католической церкви, как безбрачие духовенства, издавна вызывавшее нападки со стороны средневековых «еретиков».

Тема любви и семейной жизни трактуется в «Декамероне» тоже в плане гуманистического отрицания сословного неравенства, защиты прав женщины на свободный выбор в любви и т. д. Автор осуждает суровые нормы феодального быта, приводящие к трагедиям (1-я новелла 4-го дня). Он раскрывает красоту любовного чувства, пробуждающего в человеке все лучшее (1-я новелла 5-го дня). Примечательно, что носителями наибольшей красоты чувств – верности в любви, способности в борьбе за торжество любви переносить всевозможные испытания – оказываются у Боккаччо чаще всего люди из народа, а не из знати (10-я новелла 10-го дня).

Своим творчеством, и особенно «Декамероном», Боккаччо много сделал для укрепления позиции гуманизма в итальянской литературе. Как мастер новеллы он проложил путь для позднейших новеллистов.

Опорные слова и выражения: Ренессанс, гуманизм, периодизация, средневосточное Возрождение, Флоренция, новелла.

Вопросы

1. Назовите основные черты литературы эпохи Возрождения.
2. Какие жанры присущи литературе эпохи Возрождения?
3. В чем заключается художественное и идейное своеобразие поэмы Данте «Божественная комедия»?
4. Кто сопровождает Данте в путешествии по Аду?
5. Определите тематическое содержание «Декамерона» Боккаччо.

Тесты

1. Как звали даму вдохновительницу, которой посвящены следующие строки великого итальянского поэта эпохи Возрождения (Петрарки): «Благословен день, месяц, час и миг, когда мой взор те очи встретил! Благословен тот край и дол, тот светел, где пленником я стал прекрасных глаз!»
 - a. Беатриче
 - b. Лаура
 - c. Елена
 - d. Фьяметта
2. Какой, согласно поэме Данте «Божественная комедия», самый ужасный человеческий грех?
 - a. убийство
 - b. самоубийство
 - c. предательство
 - d. обман
3. Эпитет «божественная» в смысле «прекрасная» к «Комедии» Данте добавил
 - a. Дж. Боккаччо
 - b. Дж. Вазари
 - c. Г. Кавальканти
 - d. Ф. Петрарка
4. Считается, что в основе «Божественной комедии» лежит средневековый жанр
 - a. видение
 - b. мистерия
 - c. фарс
 - d. шванк
5. Каков средневековый смысл слова «комедия» (относительно «Божественной комедии» Данте)
 - a. произведение большого объема в стихах
 - b. произведение для постановки в театре
 - c. произведение со счастливым финалом
 - d. произведение с большим количеством персонажей

Литература

1. Алексеев М. П. и др. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Учебное пособие [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://svr-lit.ru/svr-lit/alekseev-izl-svv/index.htm>
2. Жаринов Е.В. Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте. – М.: АСТ, 2018. – 240 с.