

**ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Кафедра русского языка и литературы

А.В. Быков

**ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
И ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Елабуга -2022

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета Елабужского института
КФУ*

Протокол № 2 от 28 марта 2022 года

УДК 82-131(075.8)

ББК 83.3(0)4я73

Б 95

Рецензенты:

Глухова О.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного педагогического университета.

Шабалина Н.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка литературы Елабужского института КФУ.

Быков А.В. Зарубежная литература средних веков и Возрождения: учебное пособие для студентов. – Елабуга: Елабужский институт КФУ, 2022. – 112 с.

Цель настоящего пособия – описать и проанализировать лучшие и важнейшие произведения зарубежной литературы средних веков и Возрождения, а также дать общее представление о литературном процессе данной эпохи. Кроме европейской, в пособии описаны китайская, японская, арабская и персоязычная литературы. Особое внимание уделено произведениям, входящим в школьную программу.

© Быков А.В., 2022

© Елабужский институт КФУ, 2022

Оглавление

Список лучших произведений	4
Средние века	4
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА	5
Китайская литература	5
Японская литература	12
Арабская литература. Коран	15
Персоязычная литература	22
ЕВРОПЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА	28
Древние мифологические поэмы народов Европы	29
Средневековые героические поэмы	33
«Песнь о Роланде»	36
Рыцарская литература	40
Рыцарская поэзия	42
Средневековый рыцарский роман	45
Роман о Тристане и Изольде	45
Произведения религиозного содержания	53
Городская литература	59
Данте	62
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ	66
Итальянское Возрождение	68
Боккаччо	69
Французское Возрождение	75
Рабле	76
Испанское Возрождение	80
Сервантес	81
Английское Возрождение	89
Шекспир	90
Научная и учебная литература	112

Список лучших произведений

Средние века.

1. Классическая китайская поэзия (Тао Юань-мин, Ли Бо и др. по книге «Классическая поэзия Индии, Китая, ... Японии»).
2. Ли Фу-янь. «Гуляка и волшебник» (по книге «Классическая проза дальнего Востока»).
3. Цюй Ю. «Записки о пионовом фонаре» (по книге «Классическая проза дальнего Востока»).
4. Омар Хайям. Рубаи.
5. Песнь о Роланде¹.
6. Роман о Тристане и Изольде (в книге «Средневековый роман и повесть»).
7. Гартман. Бедный Генрих.

Возрождение.

8. Дж. Боккаччо. Декамерон: I-1, 2; II-10, III-1, 3, 10; IV-1, 2, 5; V-4; VI-10; VII-1, 7, 9; VIII-8; IX-2².
9. Ф. Вийон. Стихотворения: Баллада поэтического состязания в Блуа, Баллада истин наизнанку. Баллада примет и др.
10. М. Сервантес. Дон Кихот (в обработке для детей Б. Энгельгардта – в одном томе).
11. У. Шекспир. Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Гамлет. Король Лир. Макбет. Сонеты (102, 115, 116, 130, 131, 132, 137, 141, 147).

Средние века

Сам термин «средние века» относится прежде всего к истории европейской культуры, возник он в эпоху Возрождения в 15 веке и означает среднее, промежуточное время между Античностью и Возрождением. Термин «Возрождение» появился в 16 веке и означает возрождение античных традиций в философии и искусстве. Обычно конец

¹ Жирным шрифтом выделены произведения первостепенной важности.

² Декамерон – сборник новелл, которые рассказаны за 10 дней. Римская цифра – день, в который рассказана новелла; арабская цифра – порядковый номер новеллы.

Древнего мира и начало средневековья связывают с падением Римской империи в 5 веке и формированием европейских народов и государств – Франции, Англии, Германии и др. Возрождение началось в Италии в 14 веке. Таким образом, время существования средневековой литературы примерно с **5 по 13 век**.

К литературам Востока термин «средние века» можно применить несколько условно, просто как обозначение примерного временного периода.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА

Китайская литература

Китай – одна из древнейших цивилизаций (но всё же менее древняя, чем египетская, шумерская и индийская), но литература древнего периода в Китае не была яркой и заметной, поэтому её удобнее рассмотреть вместе со средневековой. Именно на средние века выпадает расцвет китайской литературы.

Мировоззренческой основой китайской литературы были конфуцианство, даосизм и буддизм. Основателем конфуцианства был Конфуций (6 в. до н.э.). Главное в конфуцианстве: человек обязан исполнять свой нравственный долг перед другими людьми и обществом, прежде всего он должен жить в соответствии с общественной пользой, согласно традициям и законам государства. Важнейшей идеей конфуцианства было самосовершенствование, достижение идеала благородного человека. Образ благородного, нравственно прекрасного человека постоянно возникает в китайской поэзии.

Более интересен даосизм. Основное понятие даосизма – Дао, мировой Закон и Путь развития вселенной, в общем Дао - это сама вселенная, природа, это всё, что есть на свете, оноечно и бесконечно. Цель человека – познать Дао, жить в гармонии с Дао, раствориться в нём. Для этого человеку надо придерживаться принципа У-вэй – в буквальном смысле это означает «недеяние» - то есть следование естественному порядку вещей, максимальное уничтожение своей индивидуальной активности, отказ от своих желаний и страстей (как в буддизме), полное подчинение общим природным законам. Идеал даосизма – пассивное созерцание происходящего вокруг, прежде всего со-

зерцание окружающей природы в её мельчайших подробностях, попытка слиться с её гармоничным существованием, с Дао.

Поэтому центральное место в китайской литературы данного периода занимает пейзажная лирика, отражающая созерцание красоты природы, постижение гармонии Дао.

Высшим достижением древнекитайской литературы является «**Книга песен**» (собрание стихотворений 12-7 века до н.э.). Это обработанные народные песни, в них впервые в мировой литературе возникает рифма. Например, проникновенна «Песнь оставленной жены»:

Вновь нагнал восточный ветер облака.
Я с тобой была всем сердцем заодно.
Нет, не должен ты сердиться на меня,
И, по-моему, известно всем давно;
Репа спелая особенно сладка.
Я творила только добрые дела.
За собой не знаю никакого зла,
И с тобою вместе я бы умерла.
Говорят, что слишком горек молочай.
Как трава пастушья, он голодным впрок.
С молодой женой ты ласков, как родной.
Мною, старой, ты жестоко пренебрег.

Позже возникла авторская поэзия. Первым достойным китайским поэтом был **Цюй Юань** (начало 3 в. до н.э.). Прекрасна его «Ода мандариновому дереву».

Замечательный поэт - **Цао Чжи** (192–232 н.э.), основная его тема – бренность обречённого на страдания человека.

Путник

Путник усталый дальней бредет стороной;
Из дому вышел — тысячи ли³ за спиной.
Думает путник: «Что же мне делать теперь?
Может, вернуться? Но где отворится дверь?»
Солнце сокрыто в непроницаемой мгле,
Ветер печали рядом с людьми на земле.

Первым поистине великим поэт считается **Тао Юань-мин** (365—427), его поэзию отличает простота, лаконичность, высокое нравственное и глубокое философское содержание. Он предпочёл чинов-

³ Ли – единица измерения расстояния, равная примерно 500 метрам.

ничьей службе бедную, но честную жизнь сельского отшельника. Да, в мире человек обречён на страдания, но и в ней есть и радости, например, радость общения с друзьями за чашей вина (это стало важнейшей темой китайской лирики в последующем).

* * *

В мире жизнь человека не имеет корней глубоких.
Упорхнет она, словно над дорогой легкая пыль.
И развеется всюду, вслед за ветром, кружась, умчится.
Так и я, здесь живущий, не навеки в тело одет...
Опустились на землю — и уже меж собой мы братья:
Так ли важно, чтоб были кость от кости, от плоти плоть?
Обретенная радость пусть заставит нас веселиться,—
Тем вином, что найдется, угостим соседей своих!
В жизни время расцвета никогда не приходит снова,
Да и в день тот же самый трудно дважды взойти заре.
Не теряя мгновенья, вдохновим же себя усердьем,
Ибо годы и луны человека не станут ждать!

Расцвет классической китайской поэзии произошёл в 8 веке. Появился целый ряд блистательных поэтов. Самый выдающийся из них - **Ли Бо** (701-762) – вершина китайской средневековой литературы. Ли Бо довёл до совершенства пейзажную созерцательную лирику, в которой пейзаж и настроение поэта слиты в единое гармоническое целое.

Струящиеся воды

В струящейся воде осенняя луна.
На южном озере покой и тишина.
И лотос хочет мне сказать о чем-то грустном.
Чтоб грустью и моя душа была полна.

Ли Бо отличается особенная любовь к вину. Вину посвящено множество его первоклассных стихов. Хмельной напиток очевидным образом помогает ему войти в особое поэтическое, философское состояние.

С вином в руке вопрошаю луну (*с сокращениями*)

С тех пор как явилась в небе луна — сколько прошло лет?
Оставив кубок, спрошу ее, — может быть, даст ответ.
Никогда не взберешься ты на луну, что сияет во тьме ночной.
А луна — куда бы ты ни пошел — последует за тобой.
Ты увидишь, как восходит луна на закате, в вечерний час.

А придет рассвет — не заметишь ты, что уже ее свет погас.
Мы не можем теперь увидеть, друзья, луну древнейших времен.
Но предкам нашим светила она, выплыв на небосклон.
Умирают в мире люди всегда — бессмертных нет среди нас.
Но люди всегда любовались луной, как я люблюсь сейчас.
Я хочу, чтобы в эти часы, когда я слагаю стихи за вином,—
Отражался сияющий свет луны в золоченом кубке моем.

Луна – символ вечности и природы, люблюсь той же луной, что любовались наши давние предки, мы как бы приобщаемся к вечности, вступаем в контакт и с предками и потомками, которые будут любоваться луной после нас.

Ван Вей (701-761).

Хижина в горах Чжуннань
На середине жизни оценил я
Путь истины и совершенства путь.
Теперь, на склоне лет, я поселился
В горах Чжуннань: прожить бы как-нибудь.
Когда ко мне приходит вдохновенье,
Один я в горы ухожу всегда.
Дела житейские - давно я понял -
Перед природой - прах и суета.
Гуляю долго, прихожу к долине
И слышу бормотанье ручейка,
Сажусь, смотрю на горы и на небо,
Где тихо проплывают облака.
И если где-нибудь в горах случайно
Я встречу дровосека-старика,
Болтаю с ним, смеюсь - и забываю,
Что до дому дорога далека.

Ду Фу (712–770)

Жаль

Зачем так скоро лепестки опали?
Хочу, чтобы помедлила весна.
Жаль радостей весенних и печалей,—
Увы, я прожил молодость сполна!
Мне выпить надо, чтоб забылась скука,

Чтоб чувства выразить —стихи нужны.
Меня бы понял Тао Цянь, как друга,
Но в разные века мы рождены.

Су Ши (1037-1101) – один из лучших поэтов. На его стихотворение К. Кинчев, лидер рок-группы «Алиса», написал песню «Лодка».

Одинокая лодка
Пели дождь и ручей всю ночь,
Заунывную песнь одну,
А под утро ветер подул
И, наверно, спугнул луну.
Как печален-печален мир,
Словно осень - моя тоска,
Мне бы чистой воды испить
Из прозрачного родника...
Ветер жизнь в природу вдохнул
И во все, что в природе есть,
И во все, что дано любить, -
А всего нам, увы, не счесть!
Как присущи честным мужам
Добродетельные черты,
Так и в дереве, и в траве –
Всюду музыка красоты.

Да, китайская поэзия довольно однообразна: в ней всего несколько основных мотивов и настроений: печаль от того, что жизнь быстротечна; умиротворённое созерцание красоты природы; радость от беседы с другом с чашей вина в руке. Но и печаль, и радость тихие, спокойные, внутренне гармоничные. Все вышеприведённые стихи можно найти в сборнике «Классическая поэзия Индии, Китая, ... Японии».

Несколько слов надо сказать о **больших сюжетных поэтических жанрах**, например, песни-баллады юэфу (2 в. до н.э. – 6 в. н.э.), они могли быть народными и авторскими. Одним из ярких образцов этого жанра является «**Стихи о жене Цзяо Чжун-цина, или Павлины летят на юго-восток**» (баллада относится к 3-6 векам н.э.). В ней рассказывается трогательная и трагическая история любви. Молодую жену некоего чиновника невзлюбила свекровь, и приказала сыну увести её к родителям и жениться на другой, он не может противиться воле властной матери, хотя и любит жену, и отвозит её обратно к родителям. Её

возврат был воспринят как позор, и старший брат её вынудил выйти замуж за другого, хотя она продолжала любить своего мужа. Последнее свидание мужа и жены было печальным, на нём жена сообщила, что она выходит замуж снова.

Пути разошлись – и они простились,
И порознь домой они возвратились.
Когда расстанутся живые до смерти,
Словами не выказать скорбь их, поверьте!
А если задумал кто с миром проститься,
То жизнь его больше не может продлиться!

Перед новой свадьбой жена бросилась в пруд и утонула. Узнав об этом, он тоже решил свою судьбу.

Он матери в зале кладет поклоны:
«Уж очень сегодня ветер студеный...
Студеный ветер деревья свалил.
В саду орхидеи иней покрыл.
Сегодня для сына померкнет свет,
И матери больше спутника нет!
Вы плохо обдумали старость свою.
Не сетуйте больше на душу мою!
Желаю вам годы Наньшаньских камней,
Здоровья и сил на множество дней!»
Никем не замеченный в сад он забрел,
Закинул веревку и ... смерть там нашел.

Что касается **китайской прозы**, то она также развивалась. Наиболее интересным жанром китайской прозы являются рассказы о чудесном, о встрече с призраками умерших, с нечистой силой и т.д. Первый рассказ такого рода - «Жизнеописание девицы из У по прозвищу Пурпурный Нефрит» (1 век) о том, как душа главной героини через три года после её смерти общалась с возлюбленным, с которым запретил встречаться ей отец.

Известен большой сборник коротких рассказов о чудесном «Записки о поисках духов» (4 век). Например, там есть рассказ о том, как некий юноша, вернувшись из похода и узнав, что его возлюбленная умерла, от горя раскопал могилу, и она неожиданно ожила. И в результате они поженились.

С течением времени рассказы о чудесном становились всё сложнее, изощрённее и интереснее. Таковы новеллы Цюй Ю из сборника «Новые рассказы у горящего светильника» (начало 15 века) о любви людей и призраков. Например, новелла «**Записки о пионовом фонаре**» о том, как студент влюбился в девушку, над которой служанка во время прогулок носила фонарь в виде двух пионов. А потом оказалось, что она уже умерла. Он нашёл её могилу, и она затащила его в гроб, он тоже умер, превратился в призрака, они разгуливали вместе, пока их не поймало небесное воинство и отправило в «преисподнюю», после молитвы даосского священника.

Были рассказы о чудесном и другого рода в буддийской духе – о лживости и бренности земного мира, который сравнивается со сном.

Такова новелла «Волшебное изголовье» (8 в.). Но наиболее интересна новелла Ли Фу-яня «**Гуляка и волшебник**» (9 в.). Жил-был некий Цзы-чунь, гуляка и бездельник, быстро прокутил он всё своё наследство, и стал оборванцем-бродягой. Однажды на рынке одного города он встретил странного старика, который предложил помощь и дал ему много денег. Через два года Цзы-чунь растратил эти деньги без остатка и очутился на том же рынке. Тот же старик дал ему ещё больше денег. Через два года все повторилось. Старик снова дал ему огромные деньги. На этот раз Цзы-чунь пообещал ему, что через год, как только он устроит дела своих бедных родственников, отдаст долги, он поступит в полное распоряжение старика, как может, отработает долг. Через год старик его встретил и повел высоко в горы, в большой храм. Там старик, оказавшийся буддийским монахом, дал Цзы-чуню каких-то пилюль и сказал: «Помни, чтобы ты сейчас ни увидел, не произноси ни слова, всё это только видения», - и ушёл. Тут же на бывшего гуляку набросились свирепые воины, дикие звери, чудовища, началась страшная гроза, вода чуть не затопила храм. Потом пришли демоны из ада стали пытаться его жену, варить в кипящем котле и т.д. Она молила его спасти его, он молчал. Потом её разрубили на куски, а его самого утащили в ад. «Ему лили в глотку расплавленную медь, варили в котле», но он молчал. После ада он родился второй раз в женском облике, и прожил в теле девушки всю её жизнь вплоть до её выхода замуж и рождения сына. При этом она всё время молчала, однажды это надоело её мужу, он посчитал себя оскорблённым и в порыве ярости убил их сына. И тут Цзы-чунь (в теле женщины) не выдержал,

ибо любил сына, закричал от горя. Тотчас всё пропало, Цзы-чунь очутился в прежнем своём облике, в храме на горе.

«Твое сердце, сын мой, - сказал старик, - отрешилось от гнева и радости, скорби и страха, ненависти и вожделений. Лишь одну любовь не смог ты побороть. Это было последнее испытанье. Не исторгни гибель ребенка крика из уст твоих, мой эликсир был бы готов и ты бы стал бессмертным. Воистину труден путь к бессмертию, жизнь твоя слишком крепко привязана к этому бренному миру. Что же! Живи человеком!»

Цзы-чунь, вернувшись домой, горько упрекал себя за то, что не сумел сдержаться, и решил попытаться исправить свою ошибку. Еще раз поднялся он на ту же гору, но там было пусто.

Новелла ярко иллюстрирует буддийское представление о том, что отречение от человеческих эмоций и привязанностей есть высший смысл существования.

Вышеперечисленные прозаические произведения можно прочитать в сборнике «Классическая проза Дальнего Востока».

Японская литература

Японская литература появилась примерно в 7 веке н.э. и испытала значительное влияние китайской, но со своими особенностями.

Первой особенностью было необычайно раннее развитие больших повествовательных жанров: повести и романа. Прославлена **«Повесть о Гэндзи»**, роман, написанный в начале 11 века придворной дамой Мурасаки Сикибу. Некоторые считают его первым в мировой литературе реалистическим психологическим романом. В нём подробно описываются многочисленные любовные похождения Гэндзи незаконнорожденного сына императора. В романе много достаточно тонкого психологического анализа, размышлений о любви, о женских и мужских характерах. Впрочем, всё же роман устарел, но мы должны отдать дань мастерству автора 11 века.

Самое замечательное в японской литературе – поэзия, причём, наиболее популярными поэтическими жанрами были танка и хокку, стихотворения небольшого объёма. Танка – стихотворение из пяти строк (этот жанр появился с 7 века); хокку (или хайку) – стихотворение из трёх строк, появилось гораздо позже, в 17 веке.

Именно в этих лирических жанрах ярче всего проявился основной принцип японской литературы – **«моно-но аварэ» - печальное очарование вещей**: созерцание прекрасной и печальной жизни. Впрочем, это принцип можно отнести и к китайской поэзии, ибо японская поэзия, по сути, развивает традиции китайской. Сэй-Сёнагон, писательница 10 века, в своей книге лирических заметок-эссе «Записки у изголовья» пишет: «Наступил рассвет двадцать седьмого дня девятой луны. Ты ещё ведёшь тихий разговор, и вдруг из-за гребня гор выплывает месяц, тонкий и бледный... Не поймёшь, то ли есть он, то ли нет его. Сколько в этом печальной красоты! Как волнует сердце лунный свет, когда он скупо сочится сквозь щели в кровле ветхой хижины!».

Вот, например, танка Отикоти Мицунэ (10 век)

* * *

Снег все идет... И вот уже никто
Не ходит больше этою тропой,
Мне не найти на ней твоих следов...
И чувствам прежним
Трудно не угаснуть...

Хокку. Японские хокку изучаются в 7 классе по учебнику В.Я. Коровиной, поэтому на них остановимся подробнее. Хокку – это очень странные, непривычные для нас, короткие стихи. Хокку можно назвать фотографией одного мгновения, попыткой запечатлеть настроение, ощущение, вызванное одной конкретной картиной природы. Причём, картина природа дана всего через одну-две детали. Всё остальное должно дорисовать воображение. В классическом японском хокку нет никаких украшений, метафор, сравнений, эпитетов и т.д., всё предельно просто и точно. Точное описание конкретных деталей, в которых поэт уловил лирическое, поэтическое настроение. Сущность хокку именно в неповторимом единстве настроения-ощущения и этих природных деталей. Из таких ощущений и состоит, по сути, жизнь

Например, хокку Басё.

Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.

В душе читателя возникает ощущение полного умиротворения летним вечером, постепенно наступающей вечерней прохлады после

жаркого дня. Первая строчка создает ощущение полного спокойствия, замирающий, убаюкивающий звук колокола только подчёркивает царящую тишину, этот замирающий звук и эта тишина как бы соединяются с ароматом цветов, которые вечером после дневной жары начинают пахнуть гораздо сильнее. Звук как бы переходит в запах, а на самом деле лирический герой просто сначала услышал звук колокола, а потом обратил внимание на запах, эти два ощущения как бы следуют друг за другом и перетекают друг в друга. Очень яркое и приятное ощущение, которое знакомо всем.

Самый известный японский поэт, автор хокку **Мацуо Басё** (1644-1694).

Какою свежестью веет
От этой дыни в каплях росы,
С налипшей влажной землёю!

* * *

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

* * *

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Кобаяси Исса (1763-1827) – ещё один признанный мастер хокку.

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи⁴
Вверх, до самых высот!

Вот выплыла луна,
И самый мелкий кустик
На праздник приглашен.

⁴ Фудзи – Фудзияма, самая высокая гора в Японии

Верно, в прежней жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка...

Наша жизнь – росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь – и всё же...

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...

Так я и знал наперед,
Что они красивы, эти грибы,
Убивающие людей!

Арабская литература

Арабские кочевые племена издревле жили на Аравийском полуострове. В 7 веке они пережили цивилизационный и культурный расцвет. Из мало кому известного народа, живущего на обочине мира, арабы превратились на несколько веков в движущую силу мировой истории. Арабы создали мировую религию и одну из величайших восточных цивилизаций.

Самым известным и влиятельным памятником арабской письменности стал Коран (7 в. н.э.) – священная книга мусульман.

Сначала несколько слов о самом исламе. **Ислам** в переводе с арабского означает «покорность» (богу). Это третья авраамическая религия, самая молодая мировая религия. Ислам в основном признаёт Ветхий и Новый Завет писаниями, священными книгами, признаёт ветхозаветных пророков и Христа как пророков Аллаха. Однако иудаизм и христианство искажают, с точки зрения мусульман, подлинное учение Аллаха.

Пять столпов (основ) ислама:

1. **Шахяд** – поклонение единому богу Аллаху и почитание Мухаммеда как его главного пророка.

2. **Намаз** – ежедневная пятикратная молитва.

3. **Закят** – денежное пожертвование на нужды мусульманской общины, для помощи бедным, сиротам, старым, больным и на другие нужды.

4. **Ураза** - пост в месяц Рамадан (30 дней в июне-июле), воздержание от еды, питья и секса в светлое время суток.

5. **Хадж** – паломничество в Мекку, священный город мусульман, обязательно один раз в жизни для тех, кто в состоянии это сделать.

Ислам отличается жёсткой нормированностью поведения и строгостью правил. Исламскими богословами разработан подробный кодекс конкретных правил - Шариат. Все поступки распределены на несколько категорий: обязательные для исполнения, желательные, нежелательные, запрещённые. Кстати, очень многие правила и сам принцип дробной классификации норм мусульмане заимствовали у иудеев. В целом всё соответствует 10 заповедям Ветхого Завета и общечеловеческим нормам морали, относительно убийства сказано, что запрещено не просто убийство, а «убийство не по праву», можно убивать в трёх случаях: 1) в целях самообороны, 2) преступников, законом осуждённых на смертную казнь, 3) неверных во время войны. Всё чётко и ясно. Запрещены алкоголь, наркотики, курение, ростовщичество, азартные игры, свинина.

Основатель ислама – **Мухаммед** (570-632) жил арабском городе Мекка. В 610 году к нему явился архангел Гавриил (Джабраил), рассказал о его пророческой миссии и продиктовал первые аяты Корана. С этого времени Мухаммед проповедует ислам, но в Мекке его мало слушали. В 622 г. Мухаммед бежал от преследований из Мекки в Медину, где была создана первая мусульманская община. Этот год считается началом первого мусульманского государства, будущего великого халифата, а также началом мусульманского летоисчисления. С 623 по 628 годы шла активная война между мусульманами Медины и язычниками Мекки, в 630 году Мекка стала мусульманской. В 632 г. Мухаммед умер, к этому времени ислам распространился на всём Аравийском полуострове, в том числе и силой оружия. С 632 г. арабы, осуществляя планы Мухаммеда, начинают завоевание мира – джихад. **Джихад** – усилия по распространению ислама в мире, проповедью и

оружием, чаще получалось оружием, чем проповедью. Идеальная цель арабов-мусульман - завоевание всего мира, приведение всех народов к покорности, создание мирового халифата, утверждение ислама как главной мировой религии. И через 100-200 лет была завоёвана огромная территория от Индии до Испании – Арабский халифат, во главе с великим халифом. Ислам распространился по всей Азии и по северной Африке. Стал второй по численности и влиятельности религией мира (после христианства).

Мусульмане делятся на шиитов и суннитов, разногласия между которыми касаются того, какая именно династия имела права быть халифами, а какая нет. Арабский халифат прекратил своё существование в 13 веке, завоёванный турками-сельджуками. А разделение на суннитов и шиитов и вражда между ними остались до сих пор.

Сегодня большинство мусульман воспринимают ислам как мирную религию, осуждающую всякое насилие, однако историю ислама никуда не денешь. Сам Мухаммед, основатель ислама, вёл войны. Поэтому совершенно понятно, почему абсолютное большинство религиозных террористов в мире – мусульмане.

Коран.

Текст Корана, по представлению мусульман, был продиктован архангелом Джабраилом пророку Мухаммеду. Мухаммед неоднократно пересказывал этот текст людям в виде проповедей. Коран был записан уже после смерти Мухаммеда его учениками по памяти.

Коран, по сравнению с Библией, очень беден содержанием. В нём нет никакого сквозного, единого сюжета, каковым в Ветхом Завете является история еврейского народа, а в Новом завете – история жизни Христа. Коран состоит из 114 сур (глав), которые не являются продолжением друг друга. Суры расположены друг за другом по чисто внешнему принципу – в порядке убывания количества стихов, из которых состоят. Исключение составляет лишь первая сура «Открывающая», она короткая, но в ней содержится главная мусульманская молитва. Самая длинная сура 2 «Корова» - в ней около 50 страниц. Самая короткая сура 112 «Очищение» - в ней четыре короткие строчки. Сура состоит из аятов, стихов (строчек).

Основным содержанием Корана, повторяющимся много раз, является изложение основ ислама и мусульманских правил жизни. Главная мысль Корана та же самая, что и мысль Ветхого Завета – призвать

всех отказаться от веры в других богов и верить в единого бога – Аллаха:

Сура 1. «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» (здесь и далее перевод Кулиева).

Естественно, важнейшими заветами Мухаммеда в Коране являются намаз, закят, ураза и хадж.

Сура 2. Аят 177: «Благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные».

Тех, кто верит в Аллаха, ждёт рай, в котором праведники будут вкушать фрукты и вино, где их встретят прекрасные женщины, райские наслаждения многократно превосходят земные. А тех, кто не верит в Аллаха, ждёт ад, вечные мучения в огне.

Сура 3, 131-134: «Бойтесь Огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, — быть может, вы будете помилованы. Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро».

Сура 78, 17-40: «Воистину, День различения назначен на определенное время. В тот день затрубят в Рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину, Геенна является засадой и местом возвращения для тех, кто преступает границы дозволенного. Они пробудут там долгие годы, не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипятка и гной. Это будет подобающим возмездием. Воистину, они не ожидали расчета и полностью отрицали Наши знамения. Мы же всякую вещь подсчитали и записали. Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений.

Воистину, богобоязненных ожидает успех. Райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи. Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего Господа, Господа небес и земли и того, что между ними, Милостивого, с Которым они не посмеют даже заговорить. В тот день, когда Дух (Джибриль) и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!».

Также в Коране раскрываются многочисленные правила жизни в всех значимых сферах: религиозной, семейной, общественной и др.

Довольно большое место в Коране занимает вольный пересказ некоторых сюжетов из Библии, в которых библейские герои названы на арабский манер: Ной - Нух, Авраам - Ибрахим, Моисей - Муса, Иисус Христос – Иса, дева Мария – Марьям, царь Давид – Дауд, Соломон – Сулейман, Исаак – Исхак, Илия – Ильяс, Иосиф – Йусуф и др. Чаще всего библейские сюжеты пересказываются непоследовательно, отрывками, о чём идёт речь понятно только тем, кто уже читал эти сюжеты в Библии. Создаётся впечатление, что Коран написан именно для таких людей. Однако в том же Коране утверждается, что существующие ныне Ветхий и Новый Заветы являются значительно искажёнными копиями утраченных оригиналов. Иной раз библейские сюжеты в Коране пересказываются по-своему, с довольно значительными отклонениями от современной Библии.

Так или иначе в Коране постоянно упоминаются Ветхий и Новый Заветы. На них Мухаммед ссылается, с ними спорит. Очевидно, что Коран создавался на их основе, так же как ислам создавался на основе иудаизма и христианства. Особо почтительно описан Иса ибн Марьям (Иисус сын Марии) – величайший пророк Аллаха, посланный на землю до Мухаммеда, самого великого и последнего пророка Аллаха. «Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» — и тот возник» (Сура 3, 59). Так в Коране описывается чудесное рождение Исы у Марьям без участия мужчины. Важнейшим моментом является то, что иудейский единый Бог Ветхого Завета, христианский Бог-Отец и мусульманский Аллах –

это один и тот же Бог. При этом Мухаммед отверг и иудаизм, и христианство как религии. В иудаизме он отверг богоизбранность евреев, а в христианстве не принял идею о том, что Христос был сыном Бога.

Но ислам — религия, созданная от смешения и преобразования иудаизма и христианства. От иудаизма: главная заповедь — вера в единого Бога, подробные правила жизни — Закон — запреты и разрешения. Очень много конкретных совпадений, например, запрет на свинину, обрезание и т.д. От христианства — идея ада и рая, Страшный суд.

Коран в целом написан поэтическим языком (в нём довольно много ритмических повторов, красивых метафор и т.д.), в подлинном виде он существует только на арабском языке, на другие языки Коран адекватно перевести почти невозможно. Наиболее точный перевод на русский язык Кулиева, но в нём потеряна поэтичность, в поэтических переводах не хватает точности и понятности. В целом Коран читать крайне трудно, в нём нет простой логики, ясного сюжета, он весь распадается на отдельные кусочки, построенные произвольным образом.

Хадисы. После смерти Мухаммеда среди мусульман возникают устные рассказы, предания, легенды о его жизни, рассказы, поясняющие сущность многих мест Корана. Это хадисы, их очень много, они собраны и записаны. Вместе с Кораном они составляют основу исламского учения.

Значительным явлением была также **арабская поэзия**, которая уже к 6 веку (в доисламскую эпоху) достигла значительного совершенства (более ранние образцы до нас не дошли, поскольку существовали в устном виде и не были записаны). Лучшим из доисламских арабских поэтов считается **Имру аль Кайс**, живший в первой половине 6 века. Основная его тема — любовь.

* * *

Нет, больше не могу, терпенье истощилось.
В душе моей тоска и горькая унылость.
Бессмысленные дни, безрадостные ночи,
А счастье — что еще случайней и короче?
У нежных девушек вино я утром пью,—
Но разве не они сгубили жизнь мою?
И все ж от влажных губ никак не оторвусь —
В них терпкого вина неповторимый вкус.

Как будто ветерка дыханье молодое
Внезапно принесло душистый дым алоэ. (...)

В последующие века (с 7 по 13) мастерство арабских поэтов возрастало, содержание усложнялось, их было много, они умели писать красиво и ярко, арабская поэзия – важная страница мировой литературы, ей посвящена книга из серии «Библиотека всемирной литературы» - «Арабская поэзия средних веков».

Например, слепой поэт скептического направления **Абу-ль-Ала аль-Маарри** (973-1057):

"Что со мною стряслось?.."

Что со мною стряслось? Я сношу терпеливо беду,
Черепaxe под стать, перемены судьбы я не жду.
Жизнь моя затянулась, пора мне домой из гостей,
Мать-пустыня взыскует моих долгожданных костей.
Разве я из-за пьянства дойти не могу до постели?
От ночных переходов колени мои ослабели.
Надоела мне жизнь, истомил мою душу народ,
Чей правитель нещедрый лишил его добрых забот.
Убедился я в том, что не в досталь еды у людей,
Что подлеиших из подлых писатели наши подлеи.
То и дело хадисы твердят наизусть грамотей,
А богатство их сделало крыс ненасытных жаднее.
Преступи хоть на палец предел установленных прав,
Отвернется твой друг, отщепенцем тебя обозвав.
Спящий сном любовался, а жизнь безвозвратно прошла.
Чем же сон одарил его, кроме убытка и зла?
Жизнь - как женщина в дни очищенья: желанна,
Да помочь нам не может. Но жизнь такова постоянно.
Не пресытившись ею, от жизни уходит богач;
Бедный тоже уснет и не вспомнит своих неудач.
Я пристрастие к жизни хотел бы себе запретить,
Но лица не могу, не могу от нее отвратить.

К наиболее известным произведениям арабской литературы принадлежат и сказки из цикла «**Тысяча и одна ночь**». Эти сказки вобрали в себя сюжеты, придуманные в самой глубокой древности самыми разными восточными народами: египтянами, индийцами, персами, арабами и т.д. В окончательном своём виде цикл оформился к 17 веку.

Общая сюжетная основа цикла такова: царь Шахрияр убеждён в женской неверности, каждый вечер он берёт себе на одну ночь новую наложницу, а утром казнит её. И только Шахеразада заставила его изменить этот страшный обычай. Она начинала ему рассказывать удивительную сказку, и утро прерывало её рассказ на самом интересном месте, так что Шахрияру обязательно хотелось узнать, а что будет дальше, и он оставлял Шахерезаду живой, так длилось тысячу и одну ночь. А потом царь на ней женился. Самые известные сказки «Лампа Алладина», «Али-Баба и сорок разбойников», «Семь путешествий Синдбада-морехода». Однако наиболее интересна сказка «Халиф на час», в которой описывается, как халиф посадил на своё место бедного простого парня, который мечтал стать халифом. Его усыпили и перенесли во дворец и сказали, что прошлая жизнь была сном, а потом через день снова таким же образом перенесли в его бедный дом и тоже сказали, что жизнь во дворце была сном. Он долго не мог поверить, что он не халиф.

Персоязычная литература

Позднее средневековье – 10-15 века – время расцвета персидской или персоязычной литературы (написанной на персидском языке фарси). Многие произведения стали шедеврами мировой литературы. На персидскую огромную влияние оказала арабская поэзия и содержание и художественно. Напомню, что Персия – это будущий современный Иран.

Первым поэтом мирового уровня был персидский поэт **Фирдоуси** (вторая половина 10 – начало 11 веков) – ему принадлежит огромная эпическая поэма «Шах-наме» (книга царей), состоящая из 55 тысяч байтов - двустиший. Сюжетной основой является древнеперсидская мифология – борьба добрых шахов и богатырей с духом зла Ахриманом, а потом Иблисом (дьяволом). Также в поэме отразилась история Персии. Центральное место в сюжете занимает описание подвигов богатыря Рустама, вставшего на защиту родины от иноземных захватчиков. Интересен эпизод битвы пожилого Рустама со своим могучим сыном, но ни тот, ни другой не знают о том, что они ближайшие родственники (есть русская былина с похожим сюжетом - о бое Ильи Муромца с его сыном Сокольниковым). Основная идея поэмы – идея ра-

зумного, справедливого, милостивого правления, хороший шах всегда должен заботиться о благе народа.

Так будь разумным, щедрым, справедливым.

Страна счастлива – будет царь счастливым.

Лжи приближаться к трону запрети,

Ходи всегда по правому пути.

Для добрых дел сокровищ не жалея,

Они стране – как влага для полей.

А если шах жесток, и скуп, и жаден,–

Труд подданных тяжел и безотраден.

Самый известный персидский поэт – **Омар Хайям** (1048-1131) – его четверостишия – рубайи, яркие лаконичные, глубоко философские. Как Фирдоуси, Хайям высоко ценит Разум, хотя понимает. Что у большинства людей разум не в чести:

Лучше впасть в нищету, голодать или красть,

Чем в число блюдолизов презренных попасть.

Лучше кости глотать, чем прельститься сладостями

За столом у мерзавцев, имеющих власть.

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало ешь,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Много лет размышлял я над жизнью земной.

Непонятого нет для меня под луной.

Мне известно, что мне ничего не известно, -

Вот последний секрет из постигнутых мной.

Я спросил у мудрейшего: "Что ты извлек

Из своих манускриптов?" - Мудрейший изрек:

"Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной

По ночам от премудрости книжной далек!"

Тайну вечности смертным постичь не дано.

Что же нам остается? Любовь и вино.

Вечен мир или создан - не все ли равно,

Если нам без возврата уйти суждено?

Далее следует великий **Низами** (1143 – 1205) – азербайджанец, писавший на персидском языке. Одна из лучших его поэм «Хосров и Ширин» - эгоистичный шах Хосров влюблён в прекрасную и благо-

родную Ширин, эта любовь его возвышает, облагораживает. Примерно в том же духе вторая выдающаяся поэма Низами «Лейли и Меджнун» - также одна из ярчайших поэм о любви, но любви глубоко трагической, влюблённым Лейли и Кайсу, прозванному впоследствии Меджнуном – безумным, соединиться не суждено.

Третья великая поэма Низами – «Искандер-наме» (книга об Искандере), в ней Низами наиболее полно отразил свои социальные, политические, нравственные, философские, религиозные взгляды. В центре образ идеального правителя – Александра Македонского (образ, естественно, крайне идеализированный). Кстати, в этой поэме действуют многие великие древнегреческие философы: Сократ, Платон, Аристотель. На Востоке античную культуру очень хорошо знали и по-своему развивали её традиции. Вот отрывок из поэмы «Лейли и Меджнун»:

От черных кос, что стан ей обвили,
Зовут ее, как ночь саму, — Лейли.
Ее увидел Кейс и стал иным,
И сердце отдал за нее в калым.
Но и она, но и она полна
Предчувствием, — как будто от вина,
Которого пригубить ей нельзя,
Все закружилось, медленно скользя.
Пришла любовь. И первый же глоток
Из этой чаши — пламенный поток.

Джалаладдин Руми (1207-1273) – один из самых популярных известных персидских поэтов, также мусульманский богослов, родился на территории современного Таджикистана. Писал в разных жанрах, но наиболее известна книга стихотворных остроумных притч «Маснави».

О набожном воре и садовнике
Бродяга некий, забредя в сады,
На дерево залез и рвал плоды.
Тут садовод с дубинкой прибежал,
Крича: «Слезай! Ты как сюда попал?
Ты кто?» А вор: «Я - раб творца миров.
Пришел вкусить плоды его даров.
Ты не меня, ты Бога своего

Бранишь за щедрой скатертью его». Садовник, живо кликнув батраков, Сказал: «Видали Божьих мы рабов!» Вербкой вора он велел скрутить Да как взялся его дубинкой бить, А вор: «Побойся Бога, наконец! Ведь ты убьешь невинного, подлец!» А садовод несчастного лупил И так при этом вору говорил: «Дубинкой божьей божьего раба Бьет божий раб? Такая нам судьба. Ты - Божий, Божья у тебя спина, Дубинка тоже Божья мне дана!».

Всемирно известен персидский поэт **Саади** (1203-1291). Автор прекрасных стихов о любви, поэмы «Бустан» (Плодовый сад) и прозаической книги «Гулистан» (Сад роз), содержащих нравственно-философские размышления поэта. Отрывок из поэмы «Бустан»:

Из тучи раз капля упала одна
И, море увидев, была смущена:
«Безбрежен простор океана... А я?
Что значит здесь жалкая доля моя?»
И так на себя со смиреньем смотря,
Вдруг сделалась перлом, достойным царя,
И волей небес обрела благодать —
Жемчужиной в царском венце воссиять!
Смирившись, высоко была внесена.
Исчезнуть стремясь, жизнь прияла она. (...).

Следующий в ряду великих персидских поэтов - **Хафиз** (1325-1390), великолепный лирический поэт, один из любимых поэтов Гёте. Основу его творчества составляют газели — поэтический жанр определённой ритмической, строфической структуры:

Весть пришла, что печаль моих горестных дней — не навечно,
Время — ток быстротечный. И бремя скорбей — не навечно,
Всех равно у завесы привратник порубит мечом.
И чертог, и престол, и величье царей — не навечно.
Эй, богач! Загляни в глубину своей нищей души!
Горы злата, монет, самоцветных камней — не навечно.

Видишь надпись на своде сияющем: «Все на земле, —
Кроме добрых деяний на благо людей, — не навечно».
Верь во встречу, надейся на память любви, о Хафиз!
А неправда, насилие и бремя цепей — не навечно!

Алишер **Навои** (1441-1501) – великий узбекский поэт. Во многом он продолжал традиции азербайджанца Низами, в том числе писал поэмы на те же темы. Прекрасна его поэма «Лейли и Меджнун», лучшее его создание поэма «Фархад и Ширин» является своеобразной вариацией на тему поэмы Низами «Хосров и Ширин». Но у Навои главным героем становится каменотёс Фархад. Поэма «Стена Искандара» соответствует поэме «Искандер-наме» у Низами. Особенность Навои – яркая метафоричность, красочность языка. Вот отрывок из поэмы «Фархад и Ширин», в котором Фархад отправляется в Грецию и там встречает мудрого Сократа, который ему говорит следующее:

Да, жизнь — ничто, она — лишь прах и тлен:
Богатства, власть — все это духа плен.
Не в этом смысл земного бытия:
Отречься должен человек от «я».
Найти заветный жемчуг не дано
Без погруженья на морское дно.
Тот, кто от «я» отрекся, только тот
К спасению дорогу обретет.
Дороги же к спасенью нет иной,
Помимо жертвенной любви земной.
Тебе любовь земная предстоит,
Которая тебя испепелит.
Отвержен будешь, одинок и сир,
Но озаришь своей любовью мир.
Твоя любовь, страданьем велика,
Преданьями пройдет и сквозь века.
Забудет мир о всех богатырях,
О кесарях, хаканах и царях,
Но о Фархаде будут вновь и вновь
Народы петь, превознося любовь!..».

К персоязычным поэтам непосредственно примыкает грузинский поэт **Шота Руставели** (конец 12 – начало 13 века), который на грузинском языке написал знаменитую поэму «Витязь в тигровой шкуре»,

воспевающую романтическую любовь. Поэма возносит женщину на недостижимую высоту, а любовь возвышает, облагораживает человека. Витязь Таризл влюблён в прекрасную Нестан-Дареджан, он освобождает её от насильственного брака. Любовь может быть только свободной. Любовь – смысл жизни человека.

Тот, кто силою своею основал чертог вселенной,
Ради нас украсил землю красотой несравненной.
Животворное дыханье даровал он твари бренной.
Отражен в земных владыках лик его благословенный.
Боже, ты единый создал образ каждого творенья!
Укрепи меня, владыка, сатане на посрамленье!
Сядем, братья, и восплачем о несчастном Таризле!
Скорбь о нем копьем печали ранит сердце мне доселе.
Это древнее сказанье я, чье имя Руставели,
Нанизал, как цепь жемчужин, чтоб его стихами пели.

По красоте и изысканности стихов восточная поэзия часто превосходит современную ей поэзию Европы.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Античная эпоха в Европе закончилась вместе с Римской империей в 5 веке. Римскую империю разрушили варвары, жившие на севере, на территории современной Германии, варварами их называли римляне. Эти варвары, частично перемешавшись с римлянами, образовали современные европейские народы и государства – Францию, Англию, Германию, Италию и др. Средние века были временем их формирования. Средние века продолжались с 5 по 13 века.

Средневековая европейская литература гораздо более **разнообразна**, чем аналогичная ей древнерусская. Пласты, из которых состояла средневековая литература: 1. **Античный** – заимствовались античные жанры, формы, сюжеты и т.д. 2. **Христианский** – все германские племена рано или поздно приняли христианство как государственную религию, это значит, что вся европейская средневековая литература находилась под влиянием христианской религии, религиозные жанры были, пожалуй, самыми распространёнными. 3. **Мифологический** – в литературе отразилась и своя национальная дохристианская языческая

мифология. 4. **Рыцарский** - литература рыцарская, о рыцарях, созданная самими рыцарями. 5. **Городской** – это народная городская литература, родившаяся в среде вольнолюбивых горожан, совершенно отличная от религиозной и рыцарской. Вот пять различных источников, из которых рождалась средневековая европейская литература.

Античный пласт средневековой литературы. Конечно, античная литература в наименьшей степени повлияла на средневековую литературу, потому что в средние века в обществе господствовало христианство, и вся античная культура считалась безбожной, языческой, нехристианской. Прямое влияние было мало. Однако было влияние опосредованное, многие элементы античной культуры оставались значимыми и в Средние века. Долгое время после падения Рима все книги и литературные произведения писались на латинском языке (языке Древнего Рима), с учётом античных традиций, **сохранились многие античные жанры и формы**: лирика, драматургия, даже само деление литературы на прозу и поэзию. Это очень существенно отличает западноевропейскую средневековую литературу от древнерусской литературы, в которой традиции поэтических и драматических форм отсутствовали, не были переняты из Византии⁵. Многие рыцарские средневековые романы напрямую брали сюжеты из античности, особенной популярностью пользовались сюжеты об Александре Македонском.

Кроме того, о средневековой литературе можно сказать, что с 5 по 10 век очень мало появлялось ярких интересных произведений, поскольку в это время общий уровень образованности, грамотности в Европе был очень низкий. Зато в 11-13 века произошёл расцвет средневековой литературы.

Древние мифологические поэмы народов Европы

Самые древние оригинальные произведения европейских народов – мифологические поэмы, поэмы, отражающие древнейшую мифологию кельтских и германских племён.

Небольшой экскурс в древнюю историю Европы. Варвары, европейские первобытные племена, уничтожившие Рим, серьёзно различались друг от друга по происхождению, языку, времени появления в Европе. Самые древние, коренные европейские племена малоизвестны,

⁵ В древнерусской литературе вообще почти отсутствовала важная черта художественной литературы – вымысел.

они существовали до того, как в северную Европу пришли племена индоевропейские. Их практически не осталось, они были поглощены позднейшими народами. От них остались одни названия: иберы жили в Испании (иногда называемой Иберией), лигуры - в северной Италии (от них осталось Лигурийское море), пикты – в Шотландии. Единственным современным европейским народом этого древнейшего, докельтского происхождения являются **баски** в северной Испании.

В 10-5 веках до н.э. в Европу пришли **кельты** – первые индоевропейские племена. Кельтские племена жили: галлы - на территории современной Франции (которая долгое время называлась Галлия), белги – в Бельгии, бритты – в Англии, скотты – в Шотландии. В современной Европе сохранилось несколько народов кельтского происхождения. Это ирландцы, шотландцы, валлийцы (жители Уэльса, части Великобритании) и бретонцы (жители французской провинции – Бретань). У них особый язык, отличный от английского и французского.

Постепенно примерно со 2 века до н.э. кельтов стали вытеснять разнообразные **германские племена**, пришедшие из Скандинавии и к 5 веку н.э. вытеснили почти полностью: франки - галлов, англ и саксы – бриттов и т.д. Вскоре германцы разрушили Римскую империю. Франция и Англия образовались из смеси кельтов, римлян и германцев. Италия из смеси германских племён и римлян. Германия и скандинавские страны происходят в основном от германских племён.

У каждого европейского народа была своя мифология, свои легенды и сказания, они бытовали очень долго в устной форме. Их иногда записывали монахи (самые древние записи, дошедшие до нас, - 10-11 веков), благодаря чему мы знаем весьма древние формы бытования эпоса европейских народов. А русские былины, например, впервые были записаны лишь в 18 веке, а основная часть в 19 веке.

Наиболее терпимы к языческому фольклору были монахи европейской окраины: Ирландии, Англии, Исландии – именно там сохранились наиболее древние формы эпоса.

К наиболее древним относится **кельтский эпос**. Из кельтского мифологического эпоса лучше всего сохранились ирландские саги (сага – сказание), из них самый древний так называемый **Уладский цикл ирландских саг**, дошедший до нас в рукописях 10-11 веков, он состоит почти из сотни песен. Улад – это древнеирландское королевство, главный герой Уладского цикла – богатырь Кухулин. В ирландских са-

гах проза перемежается со стихами. Однако надо сказать, что кельтский эпос не приобрёл общемирового значения, не подарил миру ни одного яркого сюжета.

Эпос германских народов. Наиболее древнее происхождение среди германских эпических сказаний имеет эпос скандинавских народов, лучше всего сохранившийся в Исландии, северном острове в Атлантическом океане, заселённом норвежцами в 9 веке. Цикл древнеисландских песен «**Старшая Эдда**» сохранился в рукописи 13 века, но в нём (правда, весьма отрывочно, запутанно, сложно для восприятия) отражены древнейшие взгляды германцев на мир.

Мир в целом представлялся им в виде огромного ясеня, дерева Иггдрасиль, на котором располагаются 9 различных разделов мира: Асгард (верхний мир, где обитают боги - асы), Мидгард (земля, средний мир, где обитают люди) и другие семь миров, в которых обитают разнообразные мифические существа, в основном враждебные людям: великаны, карлики, мертвецы. Верховный бог Один – творец земли и людей. Он бог войны, дарующий победу. Храбрейших воинов, павших в бою, уносят Валькирии, крылатые воинственные девы, в Асгард, на небо во дворец Одина, Вальхаллу, где они пируют.

Основным смыслом жизни древних германцев была война, поэтому она была главным содержанием мифов. Великаны постоянно воевали с богами и людьми. Карлики, тоже враждебные существа, были нескольких видов: альбы – позже превратившиеся в эльфов, цверги – по сути гномы, владевшие несметными сокровищами в недрах гор, были искусными кузнецами. Джон Толкиен в 20 веке написал своего «Властелина колец» во многом на основе этих германо-скандинавских мифов.

И в «Старшей Эдде», и в прозаических исландских сагах (сказаниях, прежде всего в древнейшей «Саге о Вольсунгах») – рассказаны те самые древние мифы о Сигурде-Зигфриде, которые легли в основу «Песни о Нибелунгах» (о ней речь впереди), а также и знаменитого оперного цикла великого немецкого композитора Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» (1874).

Вторым значительным произведением древнегерманского эпоса является древнеанглийская эпическая поэма «**Беовульф**» (по имени главного героя), сохранилась в рукописи 10 века, но сложилась ещё до того, как германские племена англов и саксов переселились в Англию,

поэтому действие происходит в Дании (а у датчан ничего подобного не сохранилось). В отличие от «Старшей Эдды» в «Беовульфе» есть единый сюжет. Беовульф (имя означает «пчелиный волк», то есть медведь) - богатырь, победивший великана-людоеда и его ещё более страшную мать (причём мать великана он убил, спустившись за ней в болото). Затем Беовульф, уже будучи стариком, убил дракона, добыл его сокровища, но и сам умер от ран.

Особо стоит упомянуть карело-финскую эпическую поэму «**Калевала**» (карелы и финны – народы, имеющие негерманское, а финно-угорское происхождение), записанную лишь в 19 веке, хотя формироваться она начала примерно с 6 века, но всё это время она существовала в устной форме и, конечно же, с тех пор в ней много изменилось. Среди европейских народных эпических поэм она наиболее удобочитаема, написана напевными стихами. Отрывки из неё даже есть в школьной программе.

Я собрал все эти речи,
В дальних северных полянах,
На просторах Калевалы.
Насказал мороз мне песен,
И нанес мне песен дождик,
Мне навеял песен ветер,
Принесли морские волны,
Мне слова сложили птицы,
Речи дали мне деревья.
Я в один клубок смотал их,
Их в одну связал я связку,
Положил клубок на санки,
Положил на сани связку
И к избе привез на санках.

Калевала – страна, населённая карело-финским народом, где происходит действие поэмы. Единого сюжета в поэме нет. Но центральным, одним из главных является повествование о том, как Вяйнемейнен, поэт, певец, а также волшебник, вместе с товарищами, похищает у колдуньи, хозяйки Северной страны Похьёлы волшебную ручную мельницу Сампо, символ народного счастья и благополучия.

В «Калевале» господствует магия, магия слова, заклинания. Большая часть героев обладает магическими способностями, ничего в

поэме не происходит без произнесения магических слов. Слов больше, чем действия, а поединков, сражений почти нет. В этом особенность «Калевалы» как самого миролюбивого эпоса. Впрочем, надо сказать, что «Калевала» не входит в число самых выдающихся произведений мировой литературы и включение её в школьную программу – решение неоднозначное.

Средневековые героические поэмы

Эти поэмы более позднего происхождения и относятся они уже к рыцарскому пласту средневековой литературы. В них отражены не древние мифологические времена, а современное феодальное общество: взаимоотношения короля и его вассалов, баронов, рыцарей. Возникали они в народной среде. Их сочиняли и исполняли странствующие певцы-сказители: во Франции их называли жонглёрами, в Англии – менестрелями, в Германии – шпильманами, в Испании – хугларами. В героических поэмах каждый народ прославлял подвиги своих героев, своих королей и рыцарей.

Начали они создаваться примерно с 8 века, но нам известны в вариантах 11, 12 веков (к этому времени относятся самые ранние рукописи этих поэм).

Промежуточное положение между древними мифологическими и средневековыми поэмами занимает знаменитая немецкая героическая поэма **«Песнь о Нибелунгах»**, записанная в конце 12 века. С одной стороны, в основе её сюжета события весьма древние – захват королевства бургундов (германского племени) гуннами (тюркским племенем, пришедшем в Европу из монгольских степей) во главе с Атиллой в 5 веке н.э. В ней участвуют многие герои, упоминающиеся в более древних поэмах, есть элементы древнегерманской мифологии (в частности много сходства со «Старшей Эддой»). Но с другой стороны, все эти события описаны с подробностями, деталями, присущими уже развитому феодальному обществу Германии и Франции. Герои больше похожи не на древних богатырей, а на средневековых рыцарей. То есть, древний сюжет был сильно переработан и отразил новую историческую реальность.

«Песнь о Нибелунгах» написана красивыми, понятными рифмованными стихами. Её главным недостатком для современного читателя (как и большинства подобных поэм), является большой объём.

Один из главных героев поэмы и вообще центральный герой германо-скандинавских мифов – могучий витязь, королевич Зигфрид (или Сигурд). Его первым подвигом была добыча сокровищ нибелунгов. Нибелунги (в переводе со старонемецкого – дети тумана) – некий таинственный народ, связанный с волшебством и владеющий сокровищами, ему служат великаны и карлики, потом в поэме нибелунгами называются все, кто владеет сокровищами. Второй подвиг Зигфрида: он убил дракона, выкупался в его крови и стал неуязвимым. Но об этом в поэме рассказывается очень коротко.

В основном сюжете поэмы Зигфрид добивается любви несравненной Кримхильды, сестры короля бургундов Гунтера. Затем Зигфрид вместе с королём Гунтером едет в Исландию, чтобы помочь ему завоевать сердце прекрасной королевы Исландии Брюнхильды, которая была известна своей необычайной богатырской силой и суровым характером. Брюнхильда заставила Гунтера соревноваться с собой в метании копья, огромного камня и в прыжках. Сам Гунтер был явно слабее Брюнхильды, но Зигфрид надел плащ-невидимку (которую добыл вместе с сокровищами нибелунгов), встал вплотную к Гунтеру и выполнил все задания вместо него, а тот только делал вид. Зигфрид победил Брюнхильду, и она вынуждена была согласиться выйти за Гунтера. А Кримхильда согласилась на брак с Зигфридом. Разом сыграли две свадьбы.

В первую брачную ночь суровая богатырша Брюнхильда, скажем так, отказала в ласке своему мужу. Когда он попробовал применить силу, она его скрутила и подвесила на крюк, где он и провисел до утра.

Огонь, горевший в спальне, он потушил скорей
И, подойдя к постели, прилег к жене своей.
Король, желанья полон, от счастья весь дрожал
И дивный стан красавицы в объятьях пылко сжал.
Всю чашу наслаждений испил бы он до дна,
Когда бы сделать это дала ему жена.
Но мужа оттолкнула она, рассвирепев.

Он встретил там, где ждал любви, лишь ненависть и гнев.

Утром Гунтер открылся Зигфриду, и тот обещал помочь. Ночью Зигфрид надел свой плащ-невидимку и лёг в кровать вместо Гунтера. После короткой потасовки Брюнхильда была побеждена и обещала впредь не перечить мужу ни в чём. Зигфрид ушёл, а на его место неза-

метно лёг законный супруг, и на этот раз Брюнхильда исполнила свой супружеский долг. Но, уходя, Зигфрид зачем-то захватил с собой перстень и пояс Брюнхильды, рассказал обо всём своей жене Кримхильде.

Через некоторое время Кримхильда и Брюнхильда крупно поссорились. В гневе Кримхильда сказала Брюнхильде, что впервые с ней разделил ложе не Гунтер, а Зигфрид, он, как она выразилась, «впервые наслаждался твоею красотой». Брюнхильда расстроилась, и бургундские рыцари решили убить Зигфрида (с согласия Гунтера). Самый коварный среди них Хаген выведал у Кримхильды главную тайну Зигфрида: всё тело его неуязвимо, кроме одного пятнышка на спине (когда он омывался в крови дракона, к спине прилип листик). Зигфрида позвали на охоту, подкараулили момент, и Хаген предательски метнул копьё ему в спину. После этого сокровищами нибелунгов завладели Гунтер и Хаген, последний их утопил в Рейне, чтобы потом достать, но они так там и остались.

Потом Кримхильда вышла замуж за короля гуннов Этцеля (Атиллу) и упростила его заманить Гунтера, Хагена и других бургундов к ним в гости и убить, чтобы отомстить за Зигфрида. Бургунды приехали в гости к гуннам, они вместе пировали, а потом гунны напали на гостей, началась жестокая и долгая битва. Наконец, всех бургундов перебили (погибло множество славных рыцарей), а Гунтера и Хагена взяли в плен. Убивать пленных запрещает рыцарская честь, но Кримхильда пробралась в тюрьму, приказала отрубить голову своему брату Гунтеру и сама отрубила голову Хагену. Но её саму убил старый гуннский витязь как кровожадную преступницу.

Бесстрашнейшим и лучшим досталась смерть в удел.

Печаль царила в сердце у тех, кто уцелел.

Стал поминальной тризной веселый, пышный пир.

За радость испокон веков страданьем платит мир.

Сказать, что было дальше, я не сумею вам.

Известно лишь, что долго и дамам и бойцам

Пришлось по ближним плакать, не осушая глаз.

Про гибель нибелунгов мы окончили рассказ.

По мотивам этой поэмы и других древнегерманских мифов немецкий композитор Рихард Вагнер написал знаменитый цикл из четырёх опер «Кольцо Нибелунга».

«Песнь о Роланде»

Французская героическая поэма, лучшая среди эпических поэм средневековых европейских народов, самая совершенная с художественной точки зрения, известна по рукописи конца 11 века. Она стала очень популярной в последующие века, были написаны многочисленные продолжения сюжета про Роланда.

Историческая основа. В начале 8 века арабы под знаменем ислама завоевали всю северную Африку, переплыли пролив и захватили Испанию, пытались захватить Францию. Франки (будущие французы) в конце 8 века под предводительством императора Карла Великого несколько раз совершали походы в Испанию против арабов, которых европейцы называли маврами. Когда франки после одного из походов возвращались назад через Пиренеи (горы, разделяющие Францию и Испанию), на их арьергард, замыкающий отряд, в Ронсевальском ущелье напали объединившиеся арабы и баски, жители тех мест, франкский отряд был уничтожен, в числе других знатных лиц погиб некий граф Хруотланд. Таким образом, французы скорее потерпели поражение.

В поэме же события оборачиваются полной победой французов. Сюжет такой. Основное французское войско под предводительством Карла Великого уходит из Испании во Францию через узкое ущелье, прикрывать основные силы оставлен небольшой отряд графа Роланда в 20 тысяч бойцов. Как только основные силы короля скрылись, на отряд Роланда напали большие силы мавров (400 тысяч) во главе с королём Марсилием. Когда друг Роланда, разумный Оливье увидел войско мавров (сарацин) и попросил Роланда затрубить в рог, позвать на помощь войска Карла, Роланд отказался это сделать, считая, что звать на помощь - ниже рыцарского достоинства, проявление трусости. Истинный рыцарь должен храбро сражаться с любым количеством врагов.

Прежде чем привести пример текста поэмы, нужно сказать, что поэма написана ассонансным стихом: все строчки в одной строфе заканчиваются одинаковой ассонансной рифмой. Ассонанс – значимый повтор гласных звуков, а ассонансная рифма – повтор в конце строки ударного гласного, а согласные и безударные гласные могут быть любые и стоять в любом порядке.

LXXXVI (86) Граф Оливье сказал: «Вы зря стыдитесь.

Я видел тьму испанских сарацинов,

Несметны иноземные дружины.
Чрезмерно мал наш полк в сравненье с ними".
Роланд в ответ: "Тем злей мы будем биться.
Не дай господь и ангелы святые,
Чтоб обесчестил я наш край родимый.
Позор и срам мне страшны - не кончина.
Отвагою - вот чем мы Карлу милы".
LXXXVII (87) Разумен Оливье, Роланд отважен,
И доблестью один другому равен.
Коль сели на коня, надели панцирь -
Они скорей умрут, чем дрогнут в схватке.
Их речи горды, их сердца бесстрашны.(...)

И вот началась неравная битва. Как и в «Илиаде» Гомера, описание битвы состоит из описаний многочисленных отдельных поединков французских и арабских рыцарей. Подробно описано, кто что сказал и как умер. Но в отличие от «Илиады» в «Песне о Роланде» автор однозначно симпатизирует только одной стороне: французы положительные, арабы – отрицательные, арабы насмеваются над малочисленностью французов, похваляются своей силой, а французы их побеждают в бою. Подробно описываются увечья, раны, нанесённые бойцами друг другу:

Битва описана в гиперболическом стиле, преувеличена сила и храбрость французских воинов, прежде всего, Роланда, Оливье и архиепископа Турпена.

CV (105) Вот граф Роланд по полю битвы скачет.
Большой урон наносит басурманам.
Взглянуть бы вам, как он громит арабов,
Как труп на труп мечом нагромождает!
И руки у него в крови и панцирь...

Однако в поэме кроме восхищения рыцарской доблестью, есть и печаль от гибели множества людей.

SX (110) Ужасен бой, и сеча жестока.
Разят Роланд и Оливье врага,
Разит Турпен - ударам нет числа.
Французы рубят сарацин сплеча.
Погибло много тысяч басурман.
Но тяжки и потери христиан.

Не видеть им ни брата, ни отца.

Вскоре французам стало ясно, что их гибель неизбежна, поскольку арабов гораздо больше. Хотя и слишком поздно, но Роланд, увидев, что дело французов плохо, исправляет свою ошибку, всё-таки трубит в рог, зовёт на помощь войско короля Карла. Немногочисленные оставшиеся в живых бойцы проявляют чудеса храбрости.

CLIV (154) Турпен увидел - тяжело ранен он:

Четыре пики вонзены в него,
Но тут же встал, как истинный барон,
И молвил: "Я еще не побеждён.
Живым не сдастся в плен вассал честной".
Взял он Альмас, меч вороненый свой,
И тысячу ударов им нанёс.
Воочью видел после наш король -
Четыреста арабов там легло:
Кто тяжело ранен, кто пронзен насквозь,
А кто и распростился с головой.

Арабы, увидев приближающееся войско Карла, спешащего на помощь, обратились в бегство. Однако и все французы из отряда Роланда погибли, в живых остался один израненный, умирающий Роланд. Очень подробно и трогательно описывается его смерть.

CLXXIII (173) Почувал граф - приходит смерть ему.

Холодный пот струится по челу.
Идет он под тенистую сосну,
Ложится на зеленую траву,
Свой меч и рог кладет себе на грудь.
К Испании лицо он повернул,
Чтоб было видно Карлу-королю,
Что граф погиб, но победил в бою.

Вскоре войско Карла достигло поля битвы, но увидев, что помогать уже некому, рыцари сразу помчались догонять мавров - отомстить за Роланда. Чтобы успеть догнать мавров, король попросил Бога отсрочить наступление темноты, задержать солнце в небе, что и было Богом исполнено (этот эпизод полностью повторяет эпизод из книги «Иисус Навин» Ветхого завета: евреи молят Бога о том же, чтобы успеть разгромить язычников). Карл догнал и истребил множество мавров. Испанские арабы полностью разгромлены. Им на помощь

приплывает ещё одно огромное войско восточных арабов, начинается новая битва, в которой количество арабов снова многократно превышает количество французов. И тем не менее французы побеждают. В главном поединке Карл убивает арабского эмира, и арабы бегут с поля боя. Войска Карла берут главный город мавров в Испании – Сарагосу.

И всё же **главный эпизод** поэмы – битва с арабами именно отряда Роланда. Роланд - главный герой, который описан как образцовый рыцарь, отдавший жизнь за «милую Францию» и короля, до конца исполнивший свой рыцарский долг. Даже то, что его гордость стала причиной гибели всего отряда, не роняет Роланда в глазах автора поэмы. **Суть поэмы** в том, что ней ярко, можно сказать, образцово описан героизм как таковой, героизм заключается в том, чтобы храбро противостоять, сопротивляться, не сдаваться превосходящим силам противника. Истинный герой может погибнуть, но сдаться не может.

Кроме того, важнейшим аспектом содержания поэмы является религиозный аспект. Дело в том, что поэма записана в конце 11 века, а это время подготовки первого крестового похода. Крестовый поход – это религиозная, священная война с врагами Бога, точно такая же, какую вели евреи с язычниками в Библии. Поэтому в поэме война французов с арабами описана, как война христиан с нехристианами, иноверцами, язычниками, врагами истинной веры. Война и религия сплелись в одно целое. В рукоятки рыцарских мечей были вделаны мощи святых. Одним из самых могучих французских рыцарей, убивших множество мавров, является архиепископ (священник) Турпен. Одна из часто повторяемых французами фраз: «За нас господь - мы правы, враг не прав» (79 строфа).

Мавры в поэме называются не мусульманами, а язычниками. Действительно так в средние века христиане называли мусульман, точно также язычниками мусульмане называли христиан. Потому что в Библии и Коране сказано, что надо уничтожать язычников. А ещё потому что ни те, ни другие толком не знали, в чём суть веры друг друга. Автор поэмы пытается изобразить, как арабы молятся идолам (например, 186 строфа), и становится очевидно, что он вообще про арабов и про ислам ничего не знает, но старается всячески очернить и унижить их. Он знает только, что вера арабов неправильная, и её надо искоренять. Когда король Карл взял Сарагосу, он приказал сжечь и разрушить все мечети и синагоги (еврейские церкви, потому что в Ис-

пании жило много евреев), арабов насильно окрестить, а кто не захочет, того убить:

CCLXV (265) Пусть синагоги жгут, мечети валят.

Ревнует Карл о вере христианской,

Велит он воду освятить прелатам

И мавров окрестить в купелях наспех,

А если кто на это не согласен,

Тех вешать, жечь и убивать нещадно.

Насильно крещены сто тысяч мавров.

Это описание вполне правдиво, христианские рыцари так и поступали довольно часто. Впрочем, в данном случае французов может немного оправдать, что арабы первые напали на Испанию и пытались захватить Францию.

Поэма «Песнь о Роланде» изучается в школе, по УМК В.Я. Коровиной в 7 классе. Среди вопросов и заданий к тексту поэмы есть задание прочитать поэму целиком. Конечно же, такого задания задавать не стоит, поскольку поэма в целом слишком длинна и сложна для данного возраста, но выбрать отдельные фрагменты можно. При изучении необходимо акцентировать внимание на особенностях описания героизма в поэме (лучше погибнуть, чем сдаться превосходящим силам противника), а также твёрдо осудить религиозную нетерпимость автора.

Рыцарская литература

Рыцари – дворяне на службе короля, конные воины, составляли основу средневекового войска - кавалерию. Рыцари – вассалы короля, обязанные ему служить, за эту службу король им дарил феодал, земельный надел с зависимыми крестьянами. Как особое сословие рыцарство начало формироваться с 8 века. Расцвет рыцарства – 11-13 века. Рыцарь – воин, его основное занятие война, наиболее ярко рыцари проявили себя во время крестовых походов.

Историческая справка. Крестовые походы – религиозные войны христианских рыцарей против мусульман, а также прибалтийских язычников в 11-15 веках.

Первый самый успешный крестовый поход состоялся в конце 11 века, его целью было освобождение христианских святынь, находящихся тогда в руках турок-мусульман: прежде всего Храма гроба Гос-

подня в Иерусалиме, построенном на месте распятия, погребения и воскресения Христа. В 1099 году крестоносцы – рыцари с нашитыми на одежду большими крестами – взяли Иерусалим, уничтожили всё мусульманское население города, основали Иерусалимское королевство, существовавшее до 1291 года.

В 1204 году во время четвёртого крестового похода крестоносцы вмешались в борьбу за власть в Византийской империи и взяли штурмом Константинополь, большой и богатый город был почти полностью сожжён и разграблен, было убито около 2 тысяч православных. Это была месть за Резню латинян, устроенную православными в том же Константинополе в 1182 году, когда погибло несколько десятков тысяч католиков.

В 1212 г. состоялся крестовый поход детей – считалось, что детям Бог поможет вернуть Иерусалим христианам без оружия. Во время этого похода около 25 тысяч детей погибло от болезней, голода, холода, а также попало в руки пиратов и было продано в рабство.

Только первые крестовые походы были искренне религиозным, возвышенно духовным предприятием (да и то чаще всего только в самом начале), поздние крестовые походы основной реальной целью имели захват земель, городов и т.д. Во время крестовых походов между предводителями: герцогами, королями происходили ссоры за власть, за захваченные по дороге города и т.д. Такова реальность.

В 11-12 веках в европейской культуре возникает особая рыцарская субкультура — куртуазная (от фр. — учтивый) – система идеальных представлений об идеальном рыцаре, отразившаяся в основном в литературе. К традиционным воинским качествам (храбрость, владение оружием, верность королю и т.д.) у средневековых рыцарей добавились новые: рыцарь должен быть вежливым (т.е. знать этикет), образованным (уметь танцевать, музицировать, писать, читать, в том числе и античных авторов), должен быть влюбленным и воспевать Даму своего сердца в стихах и песнях. Очень часто дамой становились замужние женщины, жёны сеньоров, королей, любовь к ним была в основном платоническая, часто безответная. Формируется понятие о рыцарской чести. Рыцарь должен обладать абсолютной, безукоризненной честностью, он никогда не лжёт, не нарушает своего слова, даже данного врагу, никогда не обижает женщину, старика, слабого, не пользуется своим более выгодным положением, выполняет все прось-

бы своей дамы и своего короля, в чём бы они не заключались, уважает человеческое достоинство каждого человека, даже врага.

В целом рыцарская литература впоследствии серьёзно повлияла на формирование романтизма в начале 19 века. Романтический идеал во многом совпадает с рыцарским идеалом, поэтому некоторые исследователи говорят о своеобразном средневековом романтизме, воплотившемся в рыцарской литературе.

Рыцарская поэзия

Расцвет рыцарской поэзии пришёлся на 12-13 века. Французских рыцарей-поэтов называли трубадурами, немецких - миннезингерами. Рыцарская поэзия родилась в Провансе (южнофранцузской области). Именно трубадуры и миннезингеры - родоначальники новой европейской поэзии, в их поэзии впервые в европейской поэзии возникла рифма (скорее всего, она была занесена в Европу с востока после крестовых походов). Главная тема поэтов-рыцарей – любовь к даме сердца.

Один из самых талантливых провансальских трубадуров **Бернарт де Вентадорн** (12 век).

* * *

Нет, не вернусь я, милые друзья,
В наш Вентадорн: она ко мне сурова.
Там ждал любви — и ждал напрасно я,
Мне не дожидаться жребия иного!
Люблю ее — то вся вина моя,
И вот я изгнан в дальние края,
Лишенный прежних милостей и крова.
Но я любви не удивлюсь моей,—
Кто Донну знал, все для того понятно:
На целом свете не сыскать милей
Красавицы приветливой и статной.
Она добра, и нет ее нежней,—
Со мной одним она строга, пред ней
Робею, что-то бормоча невнятно.
Слуга и друг, в покорности своей
Я лишь гневил ее неоднократно
Своей любовью,— но любви цепей,
Покуда жив, я не отдам обратно!

Конон де Бетюн (12 век) - участник крестовых походов.

Песнь о крестовом походе.

Увы! Любовь, зачем ты мне велела
В последний раз переступить порог
Прекраснейшей, которая умела
Так много лет держать меня у ног!
Но вот настал разлуки нашей срок...
Что говорю? Уходит только тело,
Его призвал к себе на службу Бог,
А сердце ей принадлежит всецело.
Скорбя о ней душой осиротелой,
В Святую Землю еду на Восток,
Не то спаситель горшему уделу
Предаст того, кто Богу не помог.
Пусть знают все, что мы даем зарок:
Свершить святое рыцарское дело
И взор любви, и ангельский чертог,
И славы блеск стяжать рукою смелой!
Мы восхваляем наши имена,
Но станет явной скудость суесловий,
Когда поднять свой крест на рамена
Мы в эти дни не будем наготове.
За нас Христос, исполненный любви,
Погиб в земле, что туркам отдана.
Зальём поля потоком вражьей крови,
Иль наша честь навек посрамлена.
Потоки слез мне щеки бороздят, —
Я еду вдаль, предавшись божьей воле,
Я не боюсь страданий и преград,
Одна любовь причина тяжелой боли...

Бертран де Борн (1140 – 1215) – один из самых известных рыцарей-трубадуров, его образ многократно отражён в последующей литературе. Данте описал довольно интересный образ де Борна в аду. Яркий образ де Борна описан в историческом романе Л. Фейхтвангера «Испанская баллада» (1954). Он был самый воинственный из трубадуров, воспевал войну как единственное достойное рыцаря занятие. Вот стихотворное обращение к королю после поражения.

Тебе перчатку отдаю.
Я долг исполнил свой.
Хоть мы разгромлены в бою,
Я горд своей судьбой
И не ропщу на бога. Пускай потеряна рука
Потеря эта мне легка.
Еще иной настанет срок!
Мне руку отсекли,
Ты потерял кусок
Возлюбленной земли,
Но час расплаты недалек!
Пускай отрублена рука
Я дрался ей наверняка,
С врагом вступая в схватку,
Она в неистовом огне
На славу послужила мне,
Одетая в перчатку.
Теперь, вдали от дел мирских,
Хочу остаток дней моих
В монастыре прожить я.
Но средь обрядов и молитв
Гимн в честь грядущих славных битв
Еще могу сложить я!
Чтобы вокруг гремело
Врагу наперекор: Друзья! Рубите смело!

Лучшие переводы стихотворений де Борна даны в романе Фейхтвангера.

У многих трубадуров были очень интересные биографии, например, Гильом де **Кабестань** (12 век) не просто был влюблён в жену своего сеньора, но состоял с ней в тайной связи. Узнав об этом, муж убил его, его сердцем накормил свою жену. Когда она об этом узнала, выбросилась из окна. Потом эту историю пересказал Боккаччо в «Декамероне».

Среди немецких миннезингеров один из лучших **Вальтер фон Фогельвейде** (начало 13 века).

Любовь — что значит это слово?
Я так не искушен, скажите ж, господа,

Вы все, кому любить не ново:
Ну почему любви присуща боль всегда?
Любовь для радости дана,
Любовь печальная любовью быть не может,
Так верно ли она любовью названа? (...)

Средневековый рыцарский роман

Одновременно с рыцарской поэзией в 12 веке формируется рыцарский роман - большое, чаще всего стихотворное произведение с динамичным сюжетом о приключениях и подвигах рыцарей, об их взаимоотношениях с прекрасными девушками, о любви и т.д. Само слово «роман» появилось именно в это время и означало произведение не на латинском, а на романских языках, прежде всего, французском, поскольку родина рыцарского романа – Франция. В отличие от героической поэмы роман сочинялся не народом, а одним чаще всего известным автором-рыцарем.

Рыцарский роман в основном не отражает каких-то реальных событий, его сюжеты основаны чаще всего на кельтской мифологии, в рыцарском романе очень много чудесного, фантастического, мистического.

Типология рыцарского романа. Принято выделять четыре основные тематические группы средневековых рыцарских романов.

1. Античные романы. Романы с сюжетами, заимствованными из античности, в первую очередь это романы об Александре Македонском, который описывается как типичный средневековый рыцарь, и естественно, он не имеет ничего общего с историческим Александром. В романах много фантастики, например, однажды Александр спустился на дно моря в стеклянной бочке и т.д.

2. Романы о Тристане и Изольде. На этот очень популярный сюжет написано большое количество рыцарских романов. Все стихотворные романы о Тристане и Изольде дошли до нас лишь в отрывках. Наиболее полно этот сюжет отражается в прозаическом анонимном французском романе 13 века «**Роман о Тристане и Изольде**» (в книге «Средневековый роман и повесть»).

Наиболее интересные моменты сюжета таковы. Тристан был рыцарем при дворе короля Марка в одном из английских королевств. В

начале он совершил несколько подвигов: победил непобедимого рыцаря, убил огромного дракона. В Ирландии его излечивает от ран принцесса Белокурая Изольда («была эта Изольда прекрасней всех женщин на свете»). По возвращении в Англию Тристан описал королю Марку красоту Изольды, и король решает жениться именно на Изольде и посылает за ней своего верного вассала Тристана. Тот снова отправляется в Ирландию, совершает подвиги и добивается руки Изольды для своего короля. Перед отплытием к королю Марку родители Изольды, чтобы её брак с Марком был нерушим, дали служанке волшебный любовный напиток, который должны были выпить вместе Изольда и Марк. Но во время плавания на корабле Тристан и Изольда случайно выпили этот любовный напиток (который служанка перепутала с обычным вином). «Так ступили они на путь, с которого не сойти им вовеки, ибо выпили собственную погибель и смерть».

А вот как этот важнейший эпизод описан в романе немецкого поэта Готфрида Страсбургского начала 13 века «Тристан и Изольда», от которого сохранились отрывки:

Напиток выпили, пришла
И та, кто муки без числа
Вселяет в мир, - пришла Любовь,
Воспламеняющая кровь.
У них одно лишь сердце билось,
Обоих боль соединилась,
Страдал он тем, что и она.
У них душа была одна.
Их поцелуй запечатлел
Навек союз и душ и тел.
Напиток страсти оба пили,
Неслыханный по сладкой силе,
Чей в сердце утаён родник,
И в каждый подходящий миг
Друг другу предлагали вновь
Напиток дивный твой, Любовь.

«Что вам здесь сказать? Видит Тристан, что Изольда готова исполнить его волю. И делает он с ней все, что хочет, и лишает ее звания девственницы».

Однако несмотря на любовь, Тристан как верный вассал вынужден отдать Изольду королю. Но в первую брачную ночь Изольду заменила на супружеском ложе её служанка Бранжьена, чтобы король не узнал, что Изольда уже не девственница. Изольда - жена короля, но любит Тристана и тайно встречается с ним, придворные их пытаются поймать, устраивают им ловушки, влюблённые их обходят, в том числе однажды, чтобы пробраться к Изольде, Тристан переоделся в женское платье. Тристана ловят, собираются казнить, но ему удаётся бежать вместе с Изольдой. Долгое время они живут среди огромного леса в одиноком замке, но всё же королю удалось вернуть Изольду.

В одном из вариантов романа есть такой эпизод: вернувшись к королю, Изольда уверяет его, что оставалась ему верна. Ей устраивают Божий суд, испытание огнём: она должна прилюдно поклясться в своей невинности и пронести кусок раскалённого железа в руках 10 шагов, если руки останутся необожжёнными, тогда она сказала правду, Бог ей помог. В общем, это похоже на то, как в средние века испытывали ведьм: подозреваемую связывали и бросали в воду: если утонет – значит, не ведьма, если всплывёт - значит, ведьма (вода её не принимает). Изольда послала весточку Тристану с просьбой прийти на суд переодетым в нищего. Когда Изольда шла к месту суда, она попросила перенести её через речку нищего, который сидел на берегу (переодетого Тристана), он её перенёс. А потом Изольда поклялась перед всеми, что её не обнимал ни один мужчина, кроме короля и вот этого нищего, который перенёс её через реку (чтобы перенести он должен был её обнять). Таким образом, она сказала правду. Она пронесла раскалённое железо 10 шагов и руки её остались невредимыми. Бог её спас.

Изольда живёт с королём Марком, а Тристан уехал во Францию, там он женился на другой прекрасной Изольде - Белорукой, но вскоре понял, что любит только Изольду Белокурую. Во время войны Тристан получил серьёзную рану и послал за своей возлюбленной Изольдой Белокурой корабль, чтобы она его вылечила. Когда она приплыла, Тристан уже умер, немного её не дождавшись. «Тут обняла его Изольда и, крепко прижав к своей груди, пала без чувств на его тело. И душа ее изошла из разорвавшегося сердца. Так умерли Тристан и Изольда». Их похоронили по разным сторонам часовни, но из могилы Тристана вырос терновый куст, перекинулся через часовню и врос в могилу

Изольды, сколько бы раз куст не срубали, он вырастал опять и снова вырастал в могилу Изольды.

Сюжет о Тристане и Изольде – первый яркий сюжет в европейской литературе о великой любви, преодолевающей законы общества, о любви, которая сильнее смерти. Роман о Тристане и Изольде - это одно из первых в мировой литературе значительных произведений, в которых оправдана измена во имя любви. Потом их будет множество.

В 1900 г. французский филолог Жозеф Бедье опубликовал «Роман о Тристане и Изольде», в котором соединил все самые яркие варианты сюжета о Тристане и Изольде и реконструировал самую полную версию этого романа в прозе, она стала самым популярным вариантом романа о Тристане и Изольда. Она написана красиво, но это красота конца 19 века, а не средних веков.

Третья тематическая группа рыцарских романов также весьма известная - романы артуровского цикла - о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Эти сюжеты основаны на кельтских преданиях о некоем вожде кельтского племени бриттов, жившем в 6 веке, он очень упорно сопротивлялся нашествию германским племенам англов и саксов. В рыцарских романах легендарный Артур предстает как самый могущественный король Европы, только при его дворе воин может стать подлинным рыцарем. Сильнейшие рыцари короля Артура объединены названием рыцарей Круглого стола. Они собираются вместе с королем за большим круглым столом, который является символом равенства, ибо за ним все места одинаковы. Все рыцари равны. Артур стал королём лишь после того, как доказал своё королевское происхождение, вытащив меч из-под огромной наковальни (в позднем варианте - из камня), чего никто не мог сделать. Когда этот меч сломался, эльфы выковали для Артура волшебный меч Эскалибур. Артуру помогает добрый волшебник Мерлин, главные враги Артура – его собственный сын рыцарь Мордред, также ему вредит его собственная сестра злая фея Моргана. Его жена Гиневра изменяет ему с его лучшим рыцарем Ланселотом. Король Артур убивает своего коварного сына Мордреда, но и сам гибнет от его рук. Однако основные романы артуровского цикла описывают приключения не самого Артура, а его рыцарей.

Создателем артуровского цикла, самым плодовитым автором рыцарских романов в стихах был французский поэт **Кретьен де Труа**

(1130 — 1191), автор пяти романов. Самый знаменитый в средние века роман Кретьена «Ланселот, или Рыцарь Телеги». Ланселот – самый доблестный из рыцарей короля Артура, но он постоянно печален, так как влюблён в королеву Гениевру, супругу короля Артура, которого он безмерно чтит. Он хочет, но не может преодолеть эту «неправильную» любовь. Роман начинается с того, что неизвестный грозный рыцарь похищает Гениевру. Ланселот бросается в погоню. Он спрашивает у встреченного на пути карлика, по какой дороге удалился похититель, на что карлик обещает ответить в том случае, если Ланселот согласится проехаться в телеге, что является для рыцаря тяжёлым позором. После минутного колебания Ланселот решается на это.

Тот, кто в телеге был, – задумчив,
Как тот, кого Любовь, измучив,
Отняв покой, лишила сил.
Он думу горькую носил,
Не помнил ничего в кручине,
Не ведал даже, жив ли ныне,
Не знал и как зовут к тому же,
Забыл о латах и оружье,
Куда идёт, каким путём.
Не помнил, словом, ни о чём,
Опричь одной особы той,
Из-за которой сам не свой.

После многочисленных приключений он достигает замка, в котором рыцарь Мелеаган держит в плену Гениевру. Ланселот вызывает Мелеагана на поединок. Когда Ланселот начинает побеждать, Гениевру, взирающая на бой из окна, приказывает Ланселоту во время боя смотреть на неё не отрываясь, что крайне затрудняет бой для Ланселота (ибо королева разгневана на Ланселота за то, что за то, что одно мгновение он все же колебался перед тем, как сесть в телегу, что было необходимо для её спасения). Ланселот покорно исполняет её приказ, но всё же побеждает и тем самым освобождает Гениевру, которая возвращается домой. Между тем слуги Мелеагана предательски хватают Ланселота и сажают его в темницу. При дворе Артура устраивается турнир. Жена тюремщика под честное слово отпускает Ланселота на несколько дней для участия в турнире. Ланселот под чужим именем сражается на турнире, Гениевру догадывается, что это он, и, желая

узнать наверняка, приказывает ему сражаться как можно хуже. Ланселот начинает вести себя как трус, делаясь всеобщим посмешищем. Тогда Гениебра отменяет свой приказ, и Ланселот одерживает блестящую победу, и... возвращается в тюрьму. В финале романа Ланселот бежит из тюрьмы, встречает Мелеагана и убивает его.

В романе ярко показаны важнейшие нравственные качества рыцаря: самоотверженное служение даме (даже ценой унижения и потери рыцарской чести), верность слову и т.д. Однако в целом роман слишком объёмный, с очень запутанным сюжетом, что очень мешает его восприятию.

Четвёртая тематическая группа рыцарских романов - романы о Святом Граале, которые сюжетно связаны с артуровским циклом (героями являются рыцари Круглого стола), но всё же выделяются в отдельную группу. По преданию, святой Грааль – это чаша, в которую была собрана кровь из ран распятого Христа, в других версиях – это некий волшебный драгоценный камень, принесённый ангелами с неба. В любом случае, это величайшая христианская святыня, охраняемая в замке Монсальват самыми достойными рыцарями. В цикле романов о Святом Граале на первый план выходит религиозное содержание, а любовь уходит на второй. Наиболее знаменитые романы цикла «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа (1190) и «Парцифаль» (1210) немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха (1170-1220). Последний роман, несмотря на свой огромный объём – 25 тыс. стихов, заслуживает наибольшего внимания. Именно в этом романе наиболее ярко проявился высокий нравственный идеал рыцарства. Вот как в третьей части юного Парцифаля учат быть настоящим рыцарем:

«Знай: без священного стыда
Душа - как птица без гнезда,
Будь милосерд и справедлив,
К чужим ошибкам терпелив
И помни всюду и везде:
Не оставляй людей в беде.
Спешి, спеши на помощь к ним,
К тем, кто обижен и гоним,
Навек спознавшись с состраданием,
Как с первым рыцарским даяньем...

Господне ждет благодаренье,
Кто воспитал в себе смирение!..
С вопросами соваться бойся,
А вопрошающим - откройся.
При этом никогда не ври:
Спросили - правду говори!..
Вступая в бой, сомкни, мой милый,
Великодушье с твердой силой!..
Не смей, коль совесть дорога,
Топтать лежачего врага,
И если он тебе сдается,
То и живым пусть остается!
Ему поверив *на* слово,
Ты отпусти несчастного!..
Поверженных не обижай!..
Чужие нравы уважай!
Учись, мой рыцарь, с юных лет
Блюсти дворцовый этикет,
Прекрасным женщинам служи!..
Любя, в любви убойся лжи!..».

Важнейший подвиг Парцифалья - спасение одинокой и молодой королевы, замок которой осаждают враги, победив врагов, Парцифаль женится на королеве и становится королём. Но после свадьбы Парцифаль снова отправился в путь, такова судьба рыцаря – путешествия и приключения. После многих других подвигов, запутанных приключений, чудес Парцифаль искупил свои предыдущие грехи, совершённые в молодости и стал хранителем Грааля.

К 15 веку во Франции и Германии рыцарский роман утрачивает актуальность. В Англии интерес к нему сохраняется несколько дольше: в 15 веке написан последний большой и знаменитый английский рыцарский роман (в прозе) «Смерть Артура» Томаса Мэлори. В нём соединены почти все сюжеты о короле Артуре и его рыцарях, включены история Тристана и Изольды и поиски святого Грааля. Именно этот роман Мэлори стал основой для всех последующих переложений сюжетов о короле Артуре и его рыцарях. Опираясь на него, американский писатель Марк Твен в 19 веке написал свой сатирический роман «Янки при дворе короля Артура» (роман, в котором рыцарство осме-

ивается). В 20 веке было несколько популярных переложений этих сюжетов – например, «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» Р.Грина.

В Испании рыцарский роман переживает расцвет лишь в 16 веке, он становится необычайно популярен, в романе «Дон Кихот» Сервантеса описан типичный случай помешательства на почве чтения рыцарских романов. После романа о Дон Кихоте рыцарский роман исчерпан полностью, однако в мировой литературе осталась рыцарская тема.

Рыцарская тема в европейской литературе. Она снова возникает только в начале 19 века, в период расцвета романтизма, романтики очень интересуются средними веками, пишут произведения на тему рыцарства. Вальтер Скотт – создатель жанра исторического романа – автор нескольких историко-приключенческих романов о средневековых рыцарях. Наиболее знаменит его роман «Айвенго» (1819), в котором есть описание рыцарского турнира, осады замка, среди героев романа – Робин Гуд, Ричард Львиное сердце, знаменитый английский король-рыцарь. Менее известен роман Скотта «Талисман» (1825) - о сражениях крестоносцев с мусульманами в Палестине.

В конце 19 века возникает неоромантизм и новая волна интереса к рыцарской теме, появляется несколько ярких романов: например, в Англии Р. Стивенсон «Чёрная стрела» (1888); в Польше «Крестоносцы» Г. Сенкевича (1900).

Одним из самых удачных воплощений рыцарской темы является роман немецкого писателя Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада» (1954). Роман по сути является антирыцарским, рыцарство там разоблачено как самоценное стремление к подвигам, к войне, которая большинству несёт гибель и разорение. На фоне войн между испанскими рыцарями и арабами описана трагическая любовь между королём-рыцарем Альфонсо и прекрасной еврейкой Ракель. Очень интересно описано как в Испании 12 века взаимодействовали испанцы-христиане, арабы-мусульмане и евреи-иудеи.

Произведения религиозного содержания

Как и в Древней Руси, огромную роль в жизни европейского средневекового общества играла религиозная литература. Жанры религиозной литературы:

1. Жития святых – одним из вариантов жития является описание путешествия святого в дальние страны. Например, очень популярна в средние века была ирландская житийная повесть «Плавание Святого Брендана» (10 век) – об ирландском священнике 6 века, который совершил семилетнее путешествие по морю в поисках Острова Блаженных или Эдема. Острова он не нашёл, но встретил много чудесного, например, огромное морское чудовище, которое он принял сначала за остров и даже высадился на него. Святой Брендан считается покровителем военно-морского флота США.

2. Видения – описания путешествия души по загробному миру. Очень популярно было также ирландское «Видение Тнугдала» (12 век). О рыцаре, который забыл религию. Однажды он просто упал и три дня лежал как мёртвый. На третий день ожил и рассказал, что его душа в сопровождении ангела совершила путешествие в ад, где мучаются грешники, там есть и большая сковорода, на которой поджариваются убийцы, есть и другие наказания: для всякого порока – свои. Там же находится и Сатана, главный грешник – зверь огромного роста с тысячей рук, который лежит на железной решётке и снизу поджаривается, он хватается души ближних к нему грешников и ест их.

Есть место для обычных людей, полугрешников, они получают муки только несколько часов в день, а остальное время отдыхают. Для них есть надежда исправления. Затем описаны места пребывания праведников, мучеников, святых и т.д. Они живут в Серебрянном, Золотом городах и городе Драгоценных камней – в зависимости от степени святости. После этого видения рыцарь Тнугдал, конечно, обязуется вести благочестивый образ жизни.

Кроме того, религиозными жанрами были проповедь, духовный гимн, исповедь и другие.

Стоит сказать несколько слов про одного из самых прославленных католических святых – **Франциске Ассизском**, жившем в начале 13 века. О его жизни и чудесах в народе сложились устные рассказы, записанные в 14 веке под названием «Цветочки Франциска Ассизского». Франциск Ассизский родился в Италии, в зажиточной купеческой

семье. Однажды в молодости, будучи набожным, он отправился в Рим посетить могилу апостола Петра, рядом с ней стоял длинный ряд нищих, просящих милостыню у богатых посетителей. И вдруг Франциск вспомнил, что сам Христос ничего не имел как эти нищие, более того, что он проповедовал раздать всё имущество и стать как птицы небесные. Он сначала отдал все свои деньги этим нищим, но этого показалось ему мало и он, обменявшись с одним нищим одеждой, встал в их ряды и до вечера простоял, прося милостыню. Окончательно же Франциск избрал духовный путь следующим образом: однажды в отсутствии отца он без его спроса отдал большие деньги на поддержание разрушающейся церкви. Когда вернулся отец, он избил Франциска, после чего юноша навсегда ушёл от родителей, отказавшись от наследства. Франциск занялся восстановлением полуразрушенных старых церквей. Жил в шалаше, питался тем, что подадут жители близлежащих деревень. Потом к нему стали присоединяться другие верующие люди. Франциск стал странствующим нищим проповедником, он проповедовал нищее житие в соответствии с Новым Заветом, любовь ко всем живым существам, смирение.

Сохранились рассказы о том, как он убирал с дороги червяков, чтобы не раздавить их, освободил зайца, попавшего в капкан, обращался с проповедью к птицам и рыбам. Число его учеников в Италии увеличивалось, они получили благословение папы римского, и было организовано сначала свободное братство, а потом жёстко структурированный обычный монашеский орден – орден францисканцев под властью католической церкви, возникли францисканские монастыри.

Францисканские монахи очень скоро стали жить совсем не так, как проповедовал сам Франциск. Его идея заключалась в том, чтобы монахи не уходили от мира в монастырь, а наоборот, жили в миру, не имели имущества, помогали крестьянам в их работе и ненавязчиво проповедовали любовь и милосердие. По сути же такая проповедь Франциска была прямо противоположна деятельности католической церкви, и вообще любой церкви, которая владеет монастырями, землями, богатствами, вмешивается в политику и т.д. Но Франциск по миролюбию своему не стал воевать с церковью, а подчинился ей. Франциск сочинял интересные молитвы (а молитва – это тоже жанр религиозной литературы). Например, вот одна из них:

Господи, сделай руки мои продолжением Мира Твоего,
И туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,
Туда, где обида, дай мне принести Прощение,
Туда, где рознь, дай мне принести Единство,
Туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,
Туда, где сомнение, дай мне принести Веру,
Туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
Туда, где мрак, дай мне принести Свет,
Туда, где горе, дай мне принести Радость.
Помоги мне, Господи,
Не столько искать утешения, сколько самому утешать,
Не столько искать понимания, сколько самому понимать,
Не столько искать любви, сколько самому любить.
Ибо во истину, кто отдает - тот получает,
Кто забывает себя - вновь себя обретает,
Кто прощает - тому прощается,
Кто умирает - тот возрождается в Вечной жизни.
Помоги же мне, Господи,
Сделай руки мои продолжением Мира Твоего.

Стихотворная повесть «**Бедный Генрих**» немецкого поэта Гартмана фон дер Ауэ (1170-1210), написанная в самом конце 12 века (в прекрасном переводе Льва Гинзбурга) – совершенно выдающееся, необычайно яркое произведение на религиозную тему, полное запоминающихся афоризмов.

Жил-был в Швабии граф Генрих, был он богат, здоров, умён, весел, добр, зла никому не делал. Вдруг Генрих заболел страшной болезнью проказой, как Иов (тело покрылось зловонными струпьями).

Скорбя, познал мгновенно,
Что все на свете бrenно.
Смертные! С истиной этой не спорьте:
"Media in vita, sumus in morte",-
то есть: "Средь жизни мы в лапах у смерти".
К себе изречение это примерьте.
**О, приглядитесь к горенью свечи,
рьяно пылающей в темной ночи!
Свет ее ярок, да короток век.**

**И не подобен ли ей человек?
Как бы мы ни были жизнью испытаны,
плоть наша тленна, а дни наши считаны.
Ветер внезапный, свиреп и жесток,
в пору цветенья срывает цветок...**

Потом Генрих понял, что эта болезнь - наказание за то, что он забыл Бога, перестал ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, молиться. Больной Генрих стал всем противен, с добром к нему отнеслись лишь в доме богатого крестьянина, которого он когда-то отпустил на волю и помог ему. Генрих поселился у него. Особенно его полюбила младшая девятилетняя дочка хозяина, наделённая необычайной сострадательностью. Прошло три года. Однажды Генрих рассказал хозяевам то, что ему открыл один врач: есть одно средство излечиться – он должен омыться кровью невинной девушки, которая сама согласилась бы за него отдать жизнь. Услышав об этом, крестьянская дочь решила принести себя в жертву рыцарю. Родители стали её отговаривать. Но она, двенадцатилетняя девочка, им в ответ прочитала целую проповедь. О том, что гораздо лучше умереть юной и невинной и сразу попасть в рай, чем жить, взрослея, и подвергаться соблазнам земных, греховных удовольствий, ведущих в ад.

Страшусь, что овладеет мной
та жажда радости земной,
та дьявольская сила,
что столько душ сгубила!
Что жизнь? Ее услады - яд,
любовь - беда, томленье - ад,
ее богатство - нищета,
а долголетие - тщета,
желание порочно,
и все в ней, все непрочено.

В конце концов, родители вынуждены были согласиться. Сам Генрих некоторое время сомневался, но потом принял её предложение. Они прибыли к врачу, который должен провести всю операцию, врач также стал её отговаривать. Рассказал всё, что её ждёт, как он будет её резать с ужасными подробностями.

Воображаешь сцену?

Вот я тебя раздену,
руки и ноги тебе я свяжу,
и прямо в сердце нож всажу,
и, грудь пронзив и спину,
живое сердце выну!
Еще одно узнать изволь:
страшна не смерть. Ужасна боль!.
Что? Ты в ответ ни слова?!
Ты лечь на стол готова?!

Она нисколько не испугалась и велела врачу без промедления начать операцию.

Я женщина - и я сильна
и в действиях своих вольна,
не струшу и не отступлю,
а господину жизнь куплю,
себе же - доступ в царство божье!
Так не тряситесь мелкой дрожью!
Час избавленья чую,
сейчас плясать хочу я!
Граф исцелится наконец,
меня к себе призовет творец,
и не во сне, а наяву,
я в царстве божьем заживу,
увенчана короной,
господом даренной!...».

Когда же Генрих увидел, как она разделась, легла на стол, он понял, что совершается нечто ужасное. Как можно избавиться от страданий, назначенных богом, ценой смерти невинной девушки?! Поняв это, Генрих остановил операцию, спас жизнь девушке, но она этого не оценила, наоборот, она расстроилась, что не попадёт в царство божие.

Принялась она истошно рыдать,
на себе в исступлении волосы рвать,
И металась она, и кричала она:
«Боже мой! Я отныне всего лишена!
Развеялся сон мой чудесный!
Не владеть мне короной небесной!»

Они поехали домой в печали и тоске, но случилось чудо: проказа прошла сама собой. Это Христос их обоих наградил «за то, что душа в них жила человечья, / за их милосердие и добросердечье». За то, что она пожалела его, а он её. Потом он, конечно, стал добропорядочным христианином и женился на ней.

В согласие свои они прожили дни,
и в небесное царство вступили они...
Пусть и нам дарует господь эту участь:
мирно жить, умирать не мучась.
О господь, пощади нас и не покинь,
ниспошли нам свое милосердие. Аминь!..

При том, что общий смысл повести для средневековья типичен – главные качества человека – вера в бога, доброта и человеколюбие, однако автору удалось показать сложность религиозного мировоззрения. В поведении безымянной героини, с одной стороны, есть подлинная жертвенность, с другой стороны, есть элементы гордыни и эгоизма, в каком-то смысле корыстный расчёт получить за свою жертву высшую награду – царство божие на небе, и даже корону небесную.

Пьер Абеляр (1079-1142). Французский богослов, один из умнейших людей первой половины 12 века, оставивший значительный след в литературе, хотя он собственно художественных произведений не писал. Достигший значительной славы благодаря своей учёности, уму, ораторскому таланту, Абеляр полюбил молодую девушку Элоизу, свою ученицу, они вступили в связь, против которой был её дядя, родился ребёнок. Дядя Элоизы жестоко отомстил за позор племянницы и насильно оскотил Абеляра. Затем и он, и Элоиза ушли в монастырь. После этого Абеляра начали преследовать за его вольномыслие, за «еретические» богословские взгляды, сожгли его сочинения и т.д. Свою полную драматизма жизнь Абеляр с необычайной откровенностью описал в автобиографической книге «История моих бедствий». Кроме того, огромную популярность приобрела переписка Абеляра и Элоизы, которая стала распространяться как литературное произведение. Эта переписка необычайно откровенно для средних веков описывает самые интимные чувства влюблённых. В 18 веке Руссо главный свой роман назвал «Новая Элоиза», он построен как переписка двух влюблённых, которым любить запрещено. В богословии Абеляр от-

стаивал ценность разума, самостоятельного мышления. Он думал, что человек должен понимать, а не слепо верить. В своём основном трактате «Да и нет» он в трудах отцов церкви и даже посланиях апостолов находил противоречия с Новым Заветом, доказывая, что заблуждаться могут все, кроме Христа.

Городская литература

О богатстве средневековой европейской литературы свидетельствует существование совсем другого рода произведений. Это своеобразный городской фольклор, обретший письменную форму, интересные произведения в основном сатирического, юмористического характера, существовавшие среди населения средневековых городов, отличающихся большой независимостью от короля и прочей знати. Эта литература противопоставляла себя и рыцарской, и религиозной литературе.

Известнейшее произведение французской и немецкой городской литературы, существующее во многих вариантах – большая поэма «**Роман о Лисе**» (записанный уже в 12-13 веках), в которой стихами переложены сюжеты басен и сказок о животных. Поэма строится как цикл самостоятельных рассказов, но объединённых одними героями. Вот, например, рассказ «Волк-священник». Хитрый лис Ренар (главный герой) вместе с глуповатым волком Примо ночью проникли в церковь, чтобы отведать церковного вина и церковных хлебцев. Там Ренар напоил Примо допьяна, предложил ему осуществить свою давнюю мечту – стать священником и провести службу. Он одел его в одежду священника и надоумил зазвонить в колокол, чтобы служба была торжественнее. Когда на звон прибежали люди, Ренар удрал, а Примо сильно избили.

Есть сюжет, где Лис претворился мёртвым, его мужик положил на телегу, а он оттуда вытаскал всю рыбу и удрал.

Поэзия вагантов. Важнейшая страница городской литературы – вольнолюбивая лирика вагантов (в переводе «бродячих людей»), недоучившихся студентов, бродячих монахов и т.д. Вагант – человек образованный и весёлый, воспевающий радость жизни, любовь во всех её проявлениях, вино, свободу и т.д. До нас дошло несколько сборников лирики вагантов, в которых собраны в основном немецкие стихи 11-13

веков. Ваганты часто целенаправленно противостояли учению церкви. В одном из самых значимых стихотворений «Орден вагантов» воспета истинная всеобъемлющая любовь ко всем людям без разбора, вне зависимости от их грешности или безгрешности, от их веры, достатка и т.д.

**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.
Милосердье – наш закон
для слепых и зрячих,
для сиятельных персон
и шутов бродячих,
От монарха самого
до бездомной голи –
люди мы, и оттого
все достойны воли,
сострадания и тепла
с целью не напрасной,
а чтоб в мире жизнь была
истинно прекрасной.**

У вагантов есть стихи серьёзные: обличения социальных пороков, продажности римского папы и высших чинов католической церкви («Обличение Рима»). Но в основном весёлые, шуточные, иной раз даже хулиганские («Без возлюбленной бутылки тяжесть чувствую в затылке...»), много студенческих, например, песня студентов-филологов - «Любовь к филологии»:

**О возлюбленной моей день и ночь мечтаю, –
всем красавицам ее я предпочитаю.**

Я взираю на нее восхищенным взором.
Грамматическим мы с ней заняты разбором.
Дорога мне у нее каждая вещичка:
суффикс, префикс ли, падеж, флексия, частица.
Молвит юноша: «Люблю!», полон умиленья.
А для нас «любить» – глагол первого спряжения.

В стихотворении «Раздор между чтением книг и любовью» студент решает вопрос, чем же ему заняться – учёбой или любовью. В результате приходит к выводу – надо сочетать.

Одно из студенческих стихотворений вагантов стало популярной песней в Советском Союзе «Прощание со Швабией» - о том, как немец едет учиться в Сорбонну, Парижский университет:

Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.
До чего тоскую я –
не сказать словами...
Плачьте ж, милые друзья,
горькими слезами!
... 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!

Народные английские баллады.

К городской литературе можно (хотя и с некоторой натяжкой) присоединить и народные английские баллады, это был не только городской, но и деревенский фольклор. Расцвет этого жанра пришёлся на 15 век, но содержательно он близок к средневековой городской литературе 12-13 веков.

Одну из них баллад прекрасно перевёл А.С. Пушкин «Ворон к ворону летит». Но наиболее прославлены баллады о Робин Гуде. Робин Гуд – справедливый разбойник, грабящий богатых и всё отдающий бедным. Живёт он в Шервудском лесу возле города Ноттингема, его злейший враг – ноттингемский шериф. Робин Гуд и его друзья (прежде всего Маленький Джон) – самые меткие стрелки-лучники. Робин Гуд любит переодеваться, дурачить шерифа. Баллады о Робин Гуде весьма весёлые.

«Робин Гуд и шериф», «Робин Гуд выручает Виля Статли», «Робин Гуд и мясники», «Робин Гуд и золотая стрела» и другие.

Подводя некоторые итоги развития средневековой литературы, нужно сказать, что европейское средневековье было гораздо более терпимо к культурному, мировоззренческому, стилистическому разнообразию, чем русское, в ней существовала и внерелигиозная, свободолобивая контркультура. В европейской средневековой литературе человек отражён далеко не только в религиозно-нравственном и военно-патриотическом аспектах (как в литературе древнерусской), в ней огромную роль играет тема любви, тема частной человеческой жизни. Есть место шутке и веселью, свободомыслию и даже критике священников, властей и т.д.

Данте Алигьери (1265 – 1321)

Данте – имя, Алигьери – фамилия (однако в историю литературы он вошёл под именем, а не под фамилией). Знаменитейший поэт, один из мировых классиков, уроженец Флоренции. Творчество Данте как бы подводит итоги европейской средневековой литературы, венчает, так

сказать, её пирамиду. Есть точка зрения, что он уже перекинул мостик в эпоху Возрождения.

Первое его интересное произведение – «**Новая жизнь**» (1293) - художественная автобиография, в которой проза перемежается стихами.

В ней Данте рассказывает историю своей возвышенной платонической любви к Беатриче, которая описана как недоступное божество. Беатриче вышла замуж за другого и умерла в 24 года, с тех пор она в воображении поэта ещё больше превращается в божественный идеал. Данте описал такую любовь, вся прелесть которой в нереализованности, в нахождении на расстоянии от объекта любви – любовь издалека, по примеру любви средневековых рыцарей. Он к ней даже ни разу не подошёл, не заговорил, наблюдал на расстоянии. Важнейшая тема «Новой жизни» - облагораживающее влияние любви, любовь ведёт к добродетельной жизни. Байрон шутил, что Данте потому любил Беатриче такой возвышенной любовью, что она не была его женой, ибо длительная совместная жизнь сильно мешает любви.

Кстати, Данте был женат на другой женщине, которой не посвятил ни единой строчки.

Преклонение Данте перед Беатриче, её обожествление, которое проявилось и в «Божественной комедии» - стало одним из источников представлений о Вечной Женственности, сложившихся у русских символистов и прежде всего, у Александра Блока, который в реальной женщине Любви Дмитриевне Менделеевой видел воплощение Прекрасной Дамы, божественной сущности.

Главное произведение Данте – поэма «**Божественная комедия**» (1321). В данном случае слово комедия означает не нечто смешное, а произведение, которое начинается печально, а заканчивается радостно. Поэма рассказывает о путешествии самого Данте в загробный мир и продолжает очень распространённый средневековый жанр видения.

В поэме описывается устройство мироздания с точки зрения средневекового человека, в ней три части: Ад, Чистилище и Рай. Чистилище, по представлениям католиков, место, куда попадают люди, имеющие не очень большие грехи, они проходят наказание, очищаются и отправляются в Рай. Наиболее интересная часть, конечно, ад, в котором 9 кругов, в каждом последующем мучения страшнее, а грешники грешнее, в центре ада сам Сатана. Данте подробно изображает

разные человеческие пороки, преступления, грехи и те пытки, которыми они наказаны. Наказания самые разные: кого-то варят, кого-то жарят, кого-то топят в воде, кого-то в грязи, болотной жиже, в экскрементах, в крови, кому жарко, кому холодно и т.д.

Со многими грешниками Данте разговаривает об их преступлениях, некоторым сочувствует. Особенно знаменит эпизод из песни пятой, в круге втором, в котором томятся совершившие прелюбодеяние. Данте слушает рассказ о двух влюбленных. Замужняя Франческа полюбила Паоло, младшего брата своего мужа. Любовь к ним пришла, когда они вместе читали рыцарский роман про любовь Ланселота и королевы Гениевры. Они согрешили, за что и были убиты мужем.

По аду и чистилищу Данте сопровождает древнеримский поэт Вергилий (который особо почитался в средние века, ибо считалось, что он в одной из своих эклог символически предсказал рождение Христа, а также Вергилий в своей поэме «Энеида» описал сходжение Энея в Аид), а в Раю его сопровождает сама божественная Беатриче.

В каждой части 33 песни, одна вступительная, всего 100. Поэма написана терцинами, строфами, состоящими из трёх строк, по схеме рифмовки: АБА бВб ВгВ гДг и т.д.

Например, знаменитое начало:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.

Многие элементы загробного мира математически рассчитаны и связаны с цифрой три или с цифрами, которые делятся на три: 9 кругов ада, 9 небес рая и т.д.

Безусловно, Данте – великий поэт. Данте владеет искусством писать прекрасные величественные, полные глубокого смысла стихи. Великолепный перевод сделан Михаилом Лозинским, кстати, заканчивал он его в Елабуге, в эвакуации. Однако большая часть поэмы написана столь сложно (сложные метафоры, символы, намёки, сложный синтаксис, слишком много информации о никому не известных и малоинтересных людях из жизни самого Данте), что поэму в целом читать

крайне затруднительно. Поэма написана неясно и непросто, в этом главная беда.

Кроме того, смущает несколько странная градация грехов. Например, лжецы находятся ниже, чем убийцы и кровавые тираны. Трёх самых страшных грешников, в самом нижнем круге ада, жуёт Сатана, вмёрзший в лёд. Это Иуда, Брут и Кассий (последние двое убили Цезаря, знаменитого правителя Рима, уничтожившего римскую республику, ставшего диктатором, Брут и Кассий убили его, борясь за свободу и республику, поэтому трудно назвать их самыми ужасными злодеями за всю историю человечества, однако для Данте самым страшным было то, что они в принципе подняли руку на человека, имеющего власть, а власть, как известно, от Бога).

Для примера стиля, которым написана поэма, приведём небольшой отрывок из песни пятой, это второй круг ада, где находятся те, кто совершил прелюбодеяние (например, Тристан и Изольда): И вот я начал различать неясный

И дальний стон; вот я пришел туда,
Где плач в меня ударил многогласный.
Я там, где свет немотствует всегда
И словно воет глубина морская,
Когда двух вихрей злобствует вражда.
То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
Когда они стремятся вдоль скалы,
Взлетают крики, жалобы и пени,
На господ ужасные хулы.
И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
И как скворцов уносят их крыла,
В дни холода, густым и длинным строем,
Так эта буря кружит духов зла
Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем;
Там нет надежды на смягченье мук
Или на миг, овеванный покоем.
Как журавлиный клин летит на юг

С унылой песнью в высоте надгорной,
Так предо мной, стеная, неся круг
Теней, гонимых вьюгой необорной.

Значение поэмы Данте заключается в том, что он подвёл итоги всему европейскому средневековью, выстроил стройную картину мира, ему свойственную. «Божественная комедия» - это средневековый космос, прекрасный и логичный, математически рассчитанный, как кафедральный собор.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Время эпохи Возрождения: с 14 века до начала 17-го. Но в разных странах было по-разному: в Италии Возрождение началось раньше - с 14 в., в других странах позже – с 15 или 16 века. В России его вовсе не было.

1. Название эпохи означает, что возродились традиции античности, произошло **открытие Античности** как чего-то ценного и значительного. Появились люди – гуманисты (первым из них был Петрарка), - которые целенаправленно и систематически стали изучать древнегреческий и латинский языки, античную культуру. Благодаря им древняя, античная, языческая культура постепенно стала восприниматься как равноправная средневековой, христианской.

2. Усилился процесс **секуляризации** – ослабления религиозных элементов в культуре и жизни общества вообще. Но при этом нужно помнить, что в это время нет ни одного писателя или мыслителя, который бы полностью отказался от идеи Бога, нет ни одного атеиста в полном смысле этого слова. В это время есть люди, которые как бы на время забывали про Бога, временно не учитывали его существования.

3. Весьма важное явление Возрождения, связанное с секуляризацией – **гуманизм**, оправдание человека. В средние века был распространён взгляд на человека как на существо грешное, несовершенное, слабое, который всегда должен опираться на всемогущего Бога, поэтому религиозность была главным качеством человека. Без Бога человек обречён на гибель. В эпоху Возрождения всё больше и больше людей, писателей, мыслителей стали воспринимать человека как нечто самоценное, стали акцентировать внимание на силе, разумности, само-

стоятельности, красоте человека. Человек, а не бог постепенно становился главной ценностью для человека.

4. **Оправдание земной жизни** человека, которая ранее воспринималась как нечто бессмысленное, ничтожное, полное страданий. Писатели Возрождения воспели земную жизнь, полную разнообразных наслаждений, как нечто прекрасное. Открытием было как раз то, что человек должен наслаждаться жизнью.

5. **Тело** стало восприниматься как источник удовольствий, а не источник грехов. Телесная и даже сексуальная жизнь человека постепенно стала выходить из-под запрета. Пересмотру подверглись даже некоторые нравственные правила: например, супружеская измена как таковая во многих произведениях перестала описываться как грех.

6. Возрождение - это время начала освобождения человека и его разнообразной творческой активности, свободомыслия, оно гораздо богаче талантами, чем средние века. Для светских мыслителей эпоха Возрождения – время расцвета культуры, особенно бурно развивалась в это время живопись, скульптура, архитектура: творили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.

7. Для мыслителей религиозных эпоха Возрождения – время упадка нравственности, религиозности, а значит и культуры в целом. Это время когда человек начал отходить от Бога, и в этом причина всех бед современной цивилизации.

8. Культура эпохи Возрождения – это культура элитарная, она коснулась относительно небольшого количества наиболее образованных и передовых людей. Основная же масса, большая часть грамотных людей того времени пребывали в рамках культуры средневековой. В это время продолжали активно существовать все средневековые жанры, прежде всего религиозные: видения, жития святых и т.д.

Ещё несколько сведений, касающихся Возрождения. Ослабление роли религии происходило прежде всего от того, что католическая церковь была весьма далека от идеала высокой нравственности. Во главе всей католической церкви с первых веков христианства стоял папа римский, наместник Христа на земле. Папы римские облагали существенной данью все европейские государства, сами жили в Ватикане в богатстве и роскоши, вмешивались в политику королей как светские политические деятели. В Европе было хорошо известно, насколько сильно развита в Ватикане коррупция, торговля должностя-

ми, при папском дворе были постоянные склоки, интриги, борьба за власть, за влияние. Некоторые папы вели аморальный образ жизни, имели любовниц. Распространилась продажа священниками индульгенций: бумаг, свидетельствующих об отпущении грехов за деньги.

Но надо сказать, что в Италии в 13-16 веках наблюдался всеобщий упадок нравственности (как в Риме первых веков нашей эры), жизнь римских первосвященников - одно из проявлений этого общего упадка.

Так или иначе католическая церковь себя дискредитировала, и в начале 16 века началась Реформация, важнейшее историческое событие эпохи Возрождения. Реформация – реформа церкви, отказ многих европейских государств от католицизма, и тем самым от власти папы, и возникновение протестантизма – новой конфессии внутри христианства, сущность которой заключается в том, что священники не должны иметь значительной собственности, власти, церковь отказывалась от роскоши и т.д. Хотя в целом протестантизм более сложное явление, он, например, часто более суров и требователен к верующим. Между протестантами нет единства, протестантских церквей очень много, они конфликтовали друг с другом, даже воевали.

Начало Реформации положил немецкий богослов Мартин Лютер, основавший лютеранство. Протестантизм победил в Англии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании. Половина немецких государств (так как Германия была раздроблена) приняла протестантизм, половина осталась католическими. Во Франции было много протестантов, но в целом страна осталась католической. Весь 16 век во Франции шла война между католиками и гугенотами (протестантами). Остальные страны остались в целом католическими.

Итальянское Возрождение

Франческо Петрарка (1304-1374) – поэт, первый европейский гуманист, жил во Флоренции, как и Данте. Он высоко ценил античную культуру, много читал, изучал и учился у античных поэтов. Много сделал для их популяризации. Главное создание Петрарки как поэта – лирический сборник «Книга песен» (1374), состоящий из 366 сонетов, в которых он воспел свою даму сердца Лауру, которая также, как Бе-

атриче, была замужем за другим и рано умерла. Лауру Петрарка любил возвышенной платонической любовью.

В сонетах Петрарки ярко описано разнообразие человеческих чувств: радость, восторг и печаль, горе, надежда и отчаяние и т.д. Именно после Петрарки форма сонета стала одной из самых прославленных поэтических форм европейской лирики, применяемая до сих пор. Сонет состоит из 14 строк: двух четверостиший и двух трёхстиший, с разными способами рифмовки. Вот, например, один из лучших 112 сонет:

Сенуччо, хочешь, я тебе открою,
Как я живу? Узнай же, старина:
Страдаю, как в былые времена,
И остаюсь во всем самым собою.
И та, кому я предан всей душою,
Как прежде – то надменна, то скромна,
То снисходительна, то холодна,
То благодушна, то гроза грозою.
Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла,
Здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи
Вонзила в сердце, взяв навеки в плен,
Здесь грустной, здесь весёлою была...
О милой помышляю дни и ночи.
Как видишь, у меня без перемен.

Также прославлен 61 сонет «Благословен день, месяц, лето, час». Впрочем, далеко не все сонеты Петрарки хороши.

Джованни Боккаччо (1313-1375).

Боккаччо тоже жил во Флоренции. Главное его произведение – сборник новелл «Декамерон» (1354), состоящий из ста новелл. Книга имеет рамочную композицию. Все сто новелл вставлены в общую сюжетную рамку: семь девушек и трое юношей, спасаясь от ужасной флорентийской чумы 1348 года, удалились в уединённую виллу, и чтобы скоротать время, каждый день рассказывают по 10 забавных историй, каждый по одной – и так в течение 10 дней. Декамерон – по-гречески, десятидневник.

Не все новеллы сохранили интерес до сегодняшнего дня (из ста примерно половина). Наиболее интересны те новеллы «Декамерона», которые делают его ярким и типичным произведением именно эпохи Возрождения. Это новеллы антиклерикальные, осмеивающие лицемерие монахов и священников, и новеллы, условно именуемые эротическими, в которых более или менее подробно описаны так называемые «плотские утехы».

Антиклерикальные новеллы. Среди чисто антиклерикальных новелл особо прославлена новелла 6.10 (6-го дня 10-ая новелла). Монах, собирающий пожертвования для своего монастыря, показывает народу святую реликвию – перо из крыла архангела Гавриила (архангелы – существа исключительно духовные, в их крыльях не может быть таких перьев, которые можно показать). Некие шутники выкрали перо архангела, которое оказалось пером попугая, и вместо него положили угли. Когда на следующий день монах во время проповеди обнаружил подмену, он не растерялся, а тут же объявил, что сейчас покажет не менее святые предметы – угли, на которых был изжарен великомученик Лаврентий.

В новелле 1.1. Шапелетто - человек безнравственный, убийца, вор, мошенник, развратник и т.д., умирая, на исповеди рассказал священнику, что он очень грешный человек, но главный его грех, оказывается, заключался в том, что он однажды плюнул в церкви, убил блоху и т.д. То есть, он на исповеди соврал и умер, а священник провозгласил его святым, к его гробу стали стекаться паломники как к гробу святого.

Очень характерная новелла 1.2. Еврей, желая принять христианство, приехал в Рим познакомиться поближе с христианством, увидел там разврат, алчность и все остальные пороки, в которых погрязли папа римский, кардиналы и т.д. Вернувшись, он решает всё-таки стать католиком, потому что он видел, как глава церкви и его ближайшие приспешники старательно уничтожают христианскую веру, а она всё больше и больше распространяется по всему миру, значит, её поддерживает сам Бог.

Но чаще всего антиклерикальный мотив в новеллах совмещён с эротическим. В таких новеллах показывается, что служители церкви открыто осуждают естественное стремление людей к плотским утехам, а сами не могут устоять против него. Например, новелла 9.2: настоя-

тельница монастыря поспешно встаёт впотьмах, чтобы захватить в постели с любовником монахиню, на которую ей донесли. Но так как с нею самой в это время миловался священник, она, полагая, что накинула вуаль, набросила на голову его штаны. Когда обвинённая увидела штаны и указала на них настоятельнице, ее отпустили, и она спокойно осталась при своём любовнике. В новелле 3.10 монах-отшельник соблазнил юную, невинную девицу, которую он должен обучить святости, говоря ей, что то, что они делают, называется – «загнать дьявола в ад» и способствует святости. Она в это поверила и очень пристрастилась к этому делу.

Эротические новеллы. Собственно эротические новеллы довольно разнообразны. Они, с одной стороны, очень притягательны для читателей всех времён своей откровенностью в описании сексуальной жизни человека, с другой стороны, они несут в себе принципиально важные для Боккаччо и всего Возрождения идеи. Через них Боккаччо доказывает, что человек – это существо прежде всего плотское, которому по его природе необходимы плотские удовольствия, и он всегда будет к ним стремиться несмотря ни на какие запреты, и в этом нет ничего греховного. Жизнь человеку дана для радости, а не для того, чтобы он посредством подавления плоти попал в рай (как считалось в средние века).

Эротической в чистом виде является новелла 5.4. В ней есть одна чисто эротическая деталь, которая и составляет весь её интерес. Юноша и девушка страстно полюбили друг друга, и нашли способ друг с другом встречаться. Девушка сказала родителям, что ей спать в комнате очень жарко, и она хочет спать на балконе и слушать пенье соловья. Родители разрешили. Когда она легла спать на балконе, к ней пробрался её возлюбленный, и они провели вместе ночь, уснули под утро неприкрытые, причем, девушка обняла парня одной рукой за шею, а другой «держала его за тот предмет, который девушки особенно стесняются называть». Родители утром увидели, какого соловья их дочка слушала ночью.

Но гораздо более важной, принципиальной в идейном смысле является новелла 2.10, в которой описывается, как молодую девушку выдали замуж за пожилого состоятельного судью, а потом её выкрал у мужа молодой пират. Через несколько лет этот судья в другом городе неожиданно увидел свою жену с похитителем и потребовал, чтобы она

вернулась к нему, но она не захотела, аргументируя это не тем, что она его не любила, а тем, что он очень плохо и крайне редко исполнял свой супружеский долг (под предлогом обилия церковных праздников, которые запрещают такого рода дела). «Если бы вы были мудрым, у вас было бы настолько разумения, чтобы видеть, что я молода, свежа и здорова, а следовательно, должны были бы понимать, что потребно молодым женщинам, помимо одежды и пищи, хотя они, по стыдливости, о том и не говорят. Как вы это делали - вы знаете сами. И я говорю вам, что если бы вы дали столько праздничных дней работникам, что работают в ваших поместьях, сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать мое маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жита. На этого человека (то есть, на пирата) я напала, так хотел господь, милостиво воззревший на мою молодость; с ним я живу в этой комнате, где днем и ночью работают, теребя шерсть. Потому с этим человеком я желаю остаться и работать, пока молода, а праздники, индальгенции и посты предоставлю себе отбывать, когда буду стара».

Эта новелла описывает жизнь такой, какая она есть. Во-первых, в ней открыто говорится о сексуальных потребностях человека. Во-вторых, важно то, что речь вообще здесь о любви не идёт, потому что в реальной жизни большинства людей любви нет, но зато есть сексуальные отношения, и именно они часто оказываются в семейной жизни определяющими. В этой новелле ясно и чётко сказано, что когда одному супругу нужно сексуальное удовлетворение, а другой не способен его дать, тогда такой брак обречён на распад.

Довольно много новелл описывают то, как изобретательно любовники обманывают мужа-рогоносца. Например, в новелле 7.9 описано, как молодая жена пожилого мужа занимается любовью с молодым слугой на глазах у мужа, убеждая его, что во всём виновато заколдованное дерево, на которое он залез, будто оно вызывает «обман зрения», с него якобы всегда видится, что те, кто остались внизу, занимаются любовью. Муж им поверил, и после этого жена со слугою «много раз потом, и уже без помех, наслаждались и утешались. Дай бог и нам того же!». Примерно так же жена издевается над мужем в новелле 7.7.

Особенно «развратной» является новелла 8.8: муж, обнаружив, что его жена изменяет ему с его другом, отомстил другу: подстроил так, чтобы друг оказался запертым в сундуке, а сам заставил жену друга вступить с ним в связь прямо на этом сундуке. После чего они по-

мирились. «И с тех пор у каждой из двух жён стало два мужа, а у каждого из мужей – две жены, и ни разу не вышло у них из-за этого ни ссоры, ни драки».

Очевидно, что сам Боккаччо описывает всё это как забавное приключение, более того, он сочувствует всегда любовникам, он явно оправдывает измены и, по сути, отменяет заповедь о запрете прелюбодеяния. По большому счёту Боккаччо в 14 веке предложил концепцию свободной любви, вполне соответствующую современной. Самое удивительное, что концепция свободной любви и концепция традиционной семьи на самом деле не противоречат друг другу, если они имеют основанием гуманизм – человеколюбие, отрицающее насилие. И то и другое существует в обществе и будет существовать, и мировая литература свидетельствует об этом, начиная с Овидия. Разные люди оказываются в разных обстоятельствах, и им нужно разное. И судить нужно каждый поступок конкретно, с точки зрения того, кому и какой вред причинён и причинён ли вообще. Однозначно жёсткая точка зрения Христа по этому вопросу, отражённая в нагорной проповеди, совершенно не годится для решения столь сложной проблемы.

Среди других видов новелл в «Декамероне» наиболее интересны новеллы о трагической любви, из которых лучшая новелла 4.5. Братья-купцы убили возлюбленного сестры (поскольку он был слугой, и связь сестры с ним они считали позором для семьи), но он явился ей во сне и рассказал, где он закопан, она нашла его тело, «отделила ножом голову от туловища» и унесла с собой, спрятала у себя в комнате, в цветочном горшке с базиликом и поливала цветок своими слезами, не отходила от него, братья обратили на это внимание, обнаружили в горшке голову и тайно зарыли её в саду, а их сестра умерла от горя. Похожая новелла - 4.1. Знатный человек убил возлюбленного своей дочери, который был слугой, и послал ей его сердце в кубке, она выпила из этого кубка яд.

После написания «Декамерона» Боккаччо стыдился этой книги, называл безнравственной, никому не советовал читать, но было уже поздно, книга мгновенно стала очень популярной в народе. И вот сегодня мы знаем Боккаччо только благодаря «Декамерону».

Рыцарские поэмы позднего итальянского Возрождения

В Италии 14-16 веков оказался очень популярен сюжет французской героической поэмы «Песнь о Роланде», среди народа были распространены анонимные переделки и продолжения французской поэмы. В них лучшим другом Роланда (или на итальянский манер Орландо) становится итальянский рыцарь Ринальдо. Самые известные произведения итальянской авторской литературы также связаны с этим сюжетом.

Огромной популярностью пользовалась поэма Маттео Боярдо «Влюблённый Роланд» (конец 15 века), который значительно расширил канонический сюжет французской поэмы, ввёл множество новых героев, среди которых были волшебники, феи, великаны и т.д. Ещё большую известность приобрела огромнейшая поэма Лодовико Ариосто «**Неистовый Роланд**» (1532), которая является прямым продолжением незаконченной поэмы Боярдо и состоящая из 46 песен. Основной эпизод поэмы – безумие Роланда от безответной любви к красавице Анжелике (этому безумию будет подражать Дон Кихот). Для поэмы характерно нагромождение разнообразных фантастических приключений, бесчисленные волшебники, волшебницы, рыцари, красавицы и т.д. Чтобы спасти Роланда от безумия, например, один рыцарь отправляется на Луну, где якобы находятся мозги всех сумасшедших людей в стеклянных колбочках.

Значение Ариосто в том, что он изобрёл особый вид свободной поэмы, где сюжет легко прерывается многочисленными ироническими, юмористическими авторскими отступлениями, обращениями к читателю, размышлениями на самые разнообразные темы. Этой формой в 19 веке воспользовались в своих некоторых поэмах Байрон, Пушкин в «Руслане и Людмиле», «Евгении Онегине» и т.д.

Также достоин упоминания **Торквато Тассо** (1544-1595), его творчество – вершина позднего итальянского Возрождения. Главное его творение поэма «**Освобождённый Иерусалим**» (1581) описывает реальный исторический сюжет - первый крестовый поход конца 11 века, в результате которого был взят Иерусалим, находящийся во власти турок (неверных, сарацинов). Однако поэма Тассо соответствует исторической реальности лишь в самом общем смысле, в ней гораздо больше вымышленного и фантастического. Помимо военных эпизодов Тассо ввёл в поэму вставные любовные истории о любви отдельных

христианских рыцарей и сарацинских девушек. Особенно известна история любви Ринальдо и сарацинской волшебницы Армиды. Любовь к Ринальдо побеждает в душе Армиды ненависть к христианам, и в конце концов она принимает христианство. Однако многие моменты истории их любви довольно эротичны, имеют смысл прославления земной, плотской любви.

Сам Тассо был весьма необычным человеком, у него были психические проблемы, некоторое время он находился в сумасшедшем доме. К концу жизни он впал в истовую религиозность. Написав поэму, Тассо начал сомневаться, не слишком ли много в ней того, что противоречит христианскому благочестию. Опубликовав поэму, он сразу принялся её переделывать в религиозном духе. Но в переделанном виде поэма никому не понравилась, и в историю вошёл именно первый вариант.

Тассо, как и Ариосто - один из любимых поэтов Пушкина.

Французское Возрождение

Франсуа Вийон (1431-1463) – интересный, яркий поэт. Учился в парижском университете. Но когда во время пьяной драки Вийон случайно убил человека, ему пришлось убежать из Парижа. Значительную часть своей жизни бродяжничал, принимал участие в кражах, воровстве, вел распутный образ жизни, пьянствовал, несколько раз сидел в тюрьме, однажды даже был приговорён к смертной казни, но её заменили ссылкой. В ожидании казни он написал:

Я – Франсуа, чему не рад: / Увы, ждёт смерть злодея.

И сколько весит этот зад, / Узнает скоро шея.

В общем был весёлым человеком и талантливым поэтом. В своих стихах Вийон выразил с горькой иронией трагичность и противоречивость жизни вообще, а особенно человека, выкинутого на улицу, не имеющего ничего.

Большая часть известных стихотворений Вийона построена по принципу парадокса (парадокс – неожиданная, странная мысль).

«Баллада поэтического состязания в Блуа».

От жажды умираю над ручьем.

Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.

Куда бы ни пошел, везде мой дом,

Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз — я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение — почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

А также знамениты «Баллада истин наизнанку», «Баллада примет», «Баллада повешенных» и т.д.

Франсуа Рабле (1494-1553)

Всемирно известный писатель, олицетворяющий французское Возрождение, автор прославленной книги «**Гаргантюа и Пантагрюэль**» (1532-1564, последняя, пятая часть была дописана учениками Рабле и выпущена после его смерти). Книга написана как подражание и продолжение народной юмористической книги о великане Гаргантюа (народная книга — это книга, состоящая из записанных фольклорных весёлых историй, книга, не имеющая одного автора).

В книге Рабле можно выделить два слоя. **Первый слой — внешний: развлекательный**, юмористический, гротескный, часто непристойный. Книга Рабле полна весёлыми шутками, всевозможными анекдотами, каламбурами, игрой словами. На каждом шагу мы встречаем то, что можно назвать **весёлой непристойностью**. Его герои постоянно сикают, какают, пукают, или говорят про это, постоянны намёки на сексуальные отношения.

Важнейший приём книги, используемый на всех уровнях — **гипербола**. Одними из главных героев являются короли-великаны, Гаргантюа и его сын Пантагрюэль. Их огромность Рабле показывает, так сказать, количественно, подробно описывая, сколь огромно количество еды и питья, ими употребляемых, сколько именно метров ткани идёт на их костюмы и т.д. Многие качества героев часто гиперболизируются: сила, ум, глупость, смелость, трусость, похотливость и т.д.

Кроме того, Рабле любит приводить длиннейшие перечисления предметов, свойств, прозвищ героев и т.д. Это тоже своеобразная форма гиперболы.

Книга Рабле, безусловно, фантастическая, она вся построена на нарушении обычной человеческой логики, в ней возможно всё, любые события, принципа правдоподобия нет и в помине, всё управляет исключительно фантазия автора. А фантазия автора работает в основном в направлении шуточном, весёлом.

Книга Рабле, конечно, книга необычная, можно сказать, экспериментальная, абсолютно свободная. Рабле освободил себя от следования логике реального мира.

Например. Вся 11 глава 1 части «О детстве Гаргантюа» практически состоит из перечисления разнообразных фразеологизмов, произвольным образом отнесённых к образу главного героя.

«В возрасте от трех до пяти лет Гаргантюа растили и воспитывали по всем правилам», «и время он проводил, как все дети в том краю, а именно: пил, ел и спал; ел, спал и пил; спал, пил и ел. Писал себе на башмаки, какал в штаны, утирал рукавом нос, сморкался в суп, садился между двух стульев, как ему аukaли, так он и откликался, частенько плевал в колодец, лопался от жира, ковал, когда остывало, ловил в небе журавля, возвращался к своим баранам, перескакивал из пятого в десятое, начинал не с того конца, обжегшись на молоке, дул на воду, выводывал всю подноготную, гонялся за двумя зайцами ... « и т.д.

Какой это имеет смысл? Для характеристики персонажа никакого. Смысл – в том, чтобы просто повеселить читателя необычным построением текста.

Второй план книги – серьёзный, скрытый - проповедь гуманизма и сатира на недостатки средневекового общества. Вот как начинается книга.

«Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания)!». «Если бы вы обратили внимание только на (...) наружность» Сократа «и стали судить о нем по внешнему виду, вы не дали бы за него и ломаного гроша – до того он был некрасив и до того смешная была у него повадка: нос у него был курносый, глядел он исподлобья, выражение лица у него было тупое, нрав простой, одежда грубая, жил он в бедности, на женщин ему

не везло, не был он способен ни к какому роду государственной службы... Но откройте этот ларец – и вы найдете внутри... живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадостность неизменную, твердость духа несокрушимую».

«К чему же, вы думаете, клонится это мое предисловие и предуведомление? А вот к чему, добрые мои ученики и прочие шалопайи. Читая потешные заглавия некоторых книг моего сочинения», «вы делаете слишком скороспелый вывод, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах». «Но к творениям рук человеческих так легкомысленно относиться нельзя», «раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней говорится».

Книга Рабле считается манифестом французского гуманизма. **Рабле прославляет не бога, но человека, человека свободного, естественного, разумного и образованного.** Важнейшими ценностями Рабле были **Свобода, Природа, Разум.** Важнейшей серьезной идеей Рабле было прославление свободы во всех её видах, в том числе свободы творчества, свободы мысли, поведения и т.д. Свободу он понимал прежде всего как следование природе. Всё естественное, природное прославлялось, всё, что противоречило природе, являлось насилием, искажением естественных потребностей человека, всё это Рабле обличал и осмеивал. Главным искажением природы человека, с точки зрения Рабле, была подавляющая, всеобщая тотальная власть церкви над обществом, всепроникающая религиозность.

Один из известнейших эпизодов книги – описание в первой части **Телемской обители**, то есть монастыря, построенного просвещённым королём Гаргантюа. Принципы жизни в этой обители прямо противоположны принципам жизни в обычных католических монастырях. Там нет никаких запретов, правил, главное правило там: «Делай что хочешь». Там не запрещено жениться и любить, это наоборот, поощряется, женщины и мужчины живут рядом, каждый день встречаются. Там не принято отречься от радостей жизни, поститься, укрощать, смирять плоть, там принято вкусно кушать, пить вино и веселиться. Обитатели Телемской обители должны, по идее Рабле, трудиться и обучаться по собственному желанию. Рабле верил, что «людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в

порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительной силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью». Из этой цитаты видно, что Рабле, как и многие образованные люди его времени, наивно верил в то, что от природы большая часть людей добрые, и если их ни к чему не принуждать, то само по себе устроиться справедливое общество.

Главное, что хотел сказать Рабле своей книгой, это главный тезис всего ренессансного гуманизма – человек рождён, чтобы быть счастливым в этой земной жизни, а не в раю. Земное счастье – есть главная цель жизни любого человека. При этом человеческое счастье описано в книге прежде всего, больше всего как телесные удовольствия. Герои постоянно, много и вкусно едят, пьют, автор уделяет много внимания сексуальным их потребностям. Причём, что характерно, любви как духовной возвышенной привязанности в книге нет, есть именно удовлетворение сексуальной потребности. Телесная жизнь человека представлена у Рабле наиболее подробно и ярко потому, что она долгие годы, в течение всего средневековья, была под запретом и считалась греховной. Поэтому частое изображение низменных физиологических подробностей – это не только желание эпатировать читателя, развлечь его, но и стремление высказать серьёзную идею – о том, что телесный аспект жизни человека столь же нормален, как и духовный, и его не нужно стыдиться.

Итак, общая оценка книги. Она, безусловно, необычная и яркая, но сегодня читать её сложно, во-первых, потому что она неоправданно большая по объёму, современного читателя может отпугнуть огромное количество мелькающих пред глазами необязательных персонажей, сюжетных событий, авторских отступлений, огромное количество необязательной информации, которая является по сути просто болтовнёй. Книга не сосредотачивается на чём-то одном и в итоге вся рассыпается на пёстрые, яркие, но необязательные отрывки, осколки. Во-вторых, ещё одним важнейшим недостатком книги является абсолютная свобода автора при описании событий, оторванность от логики реальной жизни. Произведение, в котором может произойти что угодно, читать неинтересно, во всяком случае, трудно. Подлинно интересных, увлекательных эпизодов, по-настоящему смешных шуток не очень много.

16 век во Франции – расцвет поэзии. Появилось сразу несколько прекрасных поэтов, объединившихся в группу «Плеяда». С 16 века плеядой называют вообще любую группу писателей, поэтов, художников и т.д., объединённых чем-либо. Самый известный поэт Плеяды – Пьер Ронсар (1524-1585). Писал прекрасные стихи, сонеты – прежде всего о любви.

Когда ты, встав от сна богиней благосклонной,
Одета лишь волос туникой золотой,
То пышно их завьешь, то, взбив шиньон густой,
Распустишь до колен волною нестесненной —
О, как подобна ты другой, пенно-рожденной,
Когда волну волос то заплетя косой,
То распуская вновь, любуясь их красой,
Она плывет меж нимф по влаге побежденной!
Какая смертная тебя б затмить могла
Осанкой, поступью, иль красотой чела,
Иль томным блеском глаз, иль даром нежной речи?
Какой из нимф речных или лесных дриад
Дана и сладость губ, и этот влажный взгляд,
И золото волос, окутавшее плечи?

Ещё надо сказать несколько слов о великом французском мудреце, философе. Мишель Монтень (1533-1592). Его книгу «Опыты» любили читать многие великие: Толстой, Достоевский. В «Опытах» содержатся разнообразные эссе (свободные размышления), разного размера (от очень коротких до больших – в несколько страниц) на самые разные темы. Монтень размышляет о жизни опытным путём, он опирается только на свой опыт, на свои ощущения. Он не строит своей философской системы, просто записывает то, что сам пережил. Опытным путём Монтень приходит к скептицизму. Подобно Экклезиасту.

Испанское Возрождение.

Рыцарские и плутовские романы. Расцвет испанского Возрождения – 16 век. Это время расцвета жанра романа. Романы читали все, кто умел читать, а кто не умел, тот слушал. Испанские романы 16 в.

были в основном двух видов: рыцарские и плутовские. Рыцарские испанские романы были написаны в духе поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», признаками их были: сложно закрученный сюжет, с огромным количеством персонажей и приключений, огромное количество всяческой фантастики и волшебства: великаны, волшебники, превращения, рыцари и принцессы во всевозможных вариациях. Самым известным испанским рыцарским романом был «Амадис Галльский» (1508) Гарсиа Монтальво, роман, который неоднократно упоминается в романе Сервантеса «Дон Кихот».

Если рыцарский роман был уже давно известен в Европе, то плутовской роман – был новинкой, которой Европа обязана именно испанцам. Плутовской роман был очень популярен среди простого народа вплоть до начала 20 века. Главными героями этих романов стали плуты – ловкие слуги, жулики, мошенники, их приключения описаны на фоне описания жизни социальных низов, общественного дна: нищие, пьяницы, воры, проститутки, мелкие лавочники, купцы – вот герои плутовского романа. Плутовские романы имели нравоучительный и сатирический смысл, они обличали социальную несправедливость, нищету народа и человеческие пороки: жажду наживы, лицемерие, обман и т.д. В отличие от сказочности рыцарских романов в плутовском романе часто описывалась тяжёлая, неприятная правда жизни. Яркий пример романа этого вида – «Гусман де Альфараче» Алемана (1604).

Мигель де Сервантес (1547 – 1616)

Величайший испанский писатель, классик мировой литературы. Его жизнь полна несчастий, Сервантес принимал участие в войне с турками, несколько ранений привели к тому, что он не владел левой рукой. Пять лет томился Сервантес в плену у пиратов в Северной Африке, потом уже в родной Испании несколько раз несправедливо сидел в тюрьме за растрату казённых денег, когда он был вынужден пойти на государственную службу. Умер в нищете. Всемирную славу (уже после смерти) принёс ему роман «Дон Кихот» (полное название «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», часть 1 – 1605, часть 2 – 1615). Существуют два основных перевода романа на русский язык: есть полный перевод Н. Любимова в двух частях для взрослых – более 1.000 страниц; и есть так называемая обработка для детей (среднего и

старшего школьного возраста) Б. Энгельгардта – около 500 страниц, сокращённый вариант.

На сегодняшний день полный вариант романа (в переводе Н. Любимова) устарел, включает в себя множество лишённых для современного читателя интереса и пользы эпизодов, вставных новелл, поэтому мы рекомендуем читать сокращённый вариант Б. Энгельгардта и его будем цитировать.

Дон Кихот – имя главного героя романа Сервантеса, он мелкопоместный дворянин и ярый поклонник рыцарских романов, читал их с утра до вечера и, в конце концов, «рехнулся». Дон Кихот решил, что должен стать странствующим рыцарем, «ради своей собственной славы, ради пользы родной страны он должен сесть на коня и отправиться по свету искать приключений, защищать обиженных, наказывать злых, восстанавливать попорченную справедливость» (1 глава).

Сумасшествие Дон Кихота заключалось в том, что всю окружающую реальность он воспринимал сквозь призму рыцарских романов, то есть он реальную жизнь как бы подстраивал под эти романы с помощью воображения. Например, у всех книжных рыцарей были прекрасные дамы, которым они служили и во имя которых совершали подвиги. Дон Кихот также выбрал себе даму – простую крестьянскую девушку Альдонсу, которую он вообразил самой прекрасной женщиной на свете, принцессой Дульсинеей Тобосской (так как она жила в селении Тобоссо). В своём поведении, в своей речи он подражал книжным рыцарям, и этим у простых людей вызывал удивление, а чаще всего смех. Дон Кихот не был адекватен реальности и саму реальность воспринимал неадекватно. В путь он отправился с оруженосцем, крестьянином из собственной деревни Санчо Пансой. Дон Кихот был высокий и худой, а Санчо Панса маленький и толстый, они составляют ярчайшую комическую пару. Ещё более комичны их многочисленные разговоры, ибо Дон Кихот был сумасшедший, а Санчо очень наивный и необразованный.

В начале романа юмористические эпизоды в романе преобладают. Самое знаменитое приключение Дон Кихота (7 глава) – бой с ветряными мельницами, которых он принял за великанов. И как бы Санчо Панса его не уверял, что это просто мельницы, Дон Кихота невозможно было переубедить, он бросился на одну из них с копьём, и она его больно ударила своим крылом, так что он упал с коня. Потом он при-

знался, что это злой волшебник превратил великанов в мельницы, чтобы лишить его славной победы. Кроме того, Дон Кихот принял постоянный двор за замок, таз для бритья он посчитал рыцарским шлемом и надел себе на голову и т.д.

В главе 13 Дон Кихот принял два стада баранов, идущих одно навстречу другому и поднявших тучи пыли, за два враждующих рыцарских войска. Более того, он настолько живо представил себе это сражение, что начал описывать всех рыцарей с той и с другой стороны, которых якобы видел. Когда пыль рассеялась, Санчо сказал: «Куда, к черту, запропалились, сеньор, все эти рыцари и великаны, о которых вы толкуете? Я, по крайней мере, ни одного из них не вижу. - Что ты говоришь! - воскликнул Дон Кихот. - Неужели ты не слышишь ржания коней, барабанного боя и звуков труб? - Ничего я не слышу, - ответил Санчо, - кроме блеянья овец и баранов. (...) - Страх, овладевший тобой, - сказал Дон Кихот, - мешает тебе видеть и слышать. Ведь страх-то в том и выражается, что наши чувства теряют свою ясность и все представляется в искаженном виде». Дон Кихот с копьем наперевес помчался на помощь одному из войск и напал на стадо баранов, и несмотря на то, что пастухи побили его камнями, он успел. Своё поражение Дон Кихот снова приписал колдовству злого волшебника.

Один из самых смешных эпизодов романа случился на постоялом дворе (главы 11,12). Ночную драку с погонщиком в полной темноте Дон Кихот и Санчо восприняли, как нападение чудовищного великана. Потом Санчо чуть не умер от лечебного бальзама, приготовленного Дон Кихотом.

Важнейшей является 4 глава, в которой описывается попытка Дон Кихота совершить реальное добро. Он вступился за мальчика-пастуха Андреса, которого стегал ремнём его хозяин за то, что тот регулярно терял овец. Дон Кихот приказал хозяину никогда не бить мальчика и выплатить ему всё жалованье, хозяин пообещал всё исполнить. Но... но как только Дон Кихот уехал, он отстегал Андреса до полусмерти и выгнал, ничего не заплатив. Встретив через некоторое время Дон Кихота снова, Андрес проклял его и всех странствующих рыцарей заодно. Эта очень поучительная история говорит о том, что, хотя Дон Кихот действительно стремился сделать добро, но это не так-то просто, надо ещё знать, как правильно это сделать и что будет добром для того или другого человека.

В той же главе описана весьма характерная ссора Дон Кихота с толедскими купцами, которых он остановил на дороге, сказав: «Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что на свете нет девицы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобосская!». По сути Дон Кихот напросился на драку и получил её, и оказался избитым.

В 8 главе описано нападение на монахов и бой с бискайцем без всякого реального повода. В 14 главе он напал на похоронную процессию. Вообще в первой половине романа Дон Кихот часто ведёт себя агрессивно, сам провоцируя мирных людей на драку и стремясь их убить или покалечить. Это показывает, что идеалы добра и гуманизма для него в начале гораздо менее значимы, чем желание приключений и рыцарской славы.

В 17 главе Дон Кихот напал на стражу и освободил каторжников, посчитав, что отправлять их на галеры – бесчеловечно, «Я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого господь и природа создали свободными». Когда же он потребовал от каторжников отправиться к Дульсинеи Тобосской и рассказать ей об этом подвиге, каторжники его забросали камнями и разбежались.

Заканчивается первая часть тем, что односельчане Дон Кихота – священник и цирюльник решают наставить его на путь истинный и вернуть домой, они попросили одну проезжую девушку разыграть принцессу, у которой злой великан отнял королевство, а победить волшебника может лишь доблестный рыцарь. Дон Кихот сразу же согласился совершить этот подвиг, и они отправились в путь. По дороге Дон Кихот напал по своему обыкновению на религиозную процессию, и во время драки получил крепкий удар по голове, его больного привезли домой.

Во второй части романа Дон Кихот, вылечившись, вместе с Санчо снова отправляется в странствия. В 40 главе Дон Кихот доказал свою небывалую храбрость: встретив повозку, в которой везли огромного льва, Дон Кихот насильно заставил дрессировщика открыть клетку (несмотря на то, что все окружающие перепугались и просили его отказаться от этой затеи), чтобы он смог сразиться с грозным хищником. Но лев не вышел из клетки.

Главным и переломным моментом второй части романа становится встреча с герцогом и герцогиней, которые уже много слышали

про «странного» рыцаря и решили развлечься, пригласив Дон Кихота и Санчо в свой замок как дорогих гостей, а на самом деле, чтобы поиздеваться над ними. Они устроили несколько спектаклей в стиле фантазий самого Дон Кихота (в которых актёрами были слуги герцога). Например, в замок прибыла некая графиня и сообщила, что её далекое королевство Кандайо захватил злой великан, и заколдовал юную принцессу. А победить великана может только Дон Кихот. Долететь до той страны можно на волшебном деревянном коне, нужно лишь завязать глаза да покрепче держаться. Дон Кихот и Санчо в это поверили, сели с завязанными глазами на деревянного коня и думали, что они летят по воздуху, меж тем как герцог, герцогиня, их слуги потешались над ними, стоя рядом. Когда путешественники, открыв глаза, увидели, что они снова в замке герцога, им принесли письмо, где было сказано, что они победили великана уже самим фактом своего прибытия в Кандайо и сразу волшебным образом вернулись обратно.

Когда герцог узнал, что заветная мечта Санчо – стать губернатором острова, он отдал ему свой «остров», то есть приказал жителям одного из своих сёл встретить Санчо как нового губернатора. Губернаторство Санчо заключалось в основном в том, что он вершил суд, причём, делал это честно, справедливо и милосердно, как советовал ему Дон Кихот. Но на самом деле всё это было не более чем издевательством. Например, врач, якобы заботясь о его здоровье, запрещал ему есть самые вкусные кушанья. Однажды Санчо не выдержал издевательств и ушёл. А вскоре они с Дон Кихотом ушли из замка герцога.

Вообще надо сказать, что настроение, интонация второй части романа совсем не такая бодрая и весёлая, как в первой части. Дон Кихот всё больше грустил, и это связано с тем, что он всё чаще замечал издевательства, насмешки в свой адрес. Но ещё это связано с эпизодом, описанным в главе 37. В ней Дон Кихот решил заехать в Тобоссо, навестить свою даму Дульсинею Тобосскую, но оказалось, что он никогда её не видел и не знает, где она живёт. Дон Кихот послал Санчо узнать, где находится её замок. Но Санчо, чтобы облегчить себе задачу и, поняв, что Дон Кихота легко обмануть, выдал за Дульсинею первую попавшуюся крестьянку, ехавшую на осле. Санчо уверил, что видит роскошно одетую сеньору. Дон Кихот же видел грубую и некрасивую крестьянку, и подумал, что это злой волшебник превратил прекрасную

Дульсинею в уродливую крестьянку. И это стало предметом постоянной тоски Дон Кихота, от которой он не избавился до самого конца.

Позже в замке герцога Дон Кихот получил шуточное предсказание «волшебника»: Дульсинея будет расколдована, когда Санчо добровольно три тысячи раз огреет себя плетью, и Санчо обещал это сделать когда-нибудь потом. С этого момента главным желанием Дон Кихота стало, чтобы Санчо это исполнил, он буквально ночами не спал, печалась о несчастной Дульсинее, но Санчо и не думал этого делать. Уже в почти в самом конце романа Дон Кихот, видя, что Санчо никогда не совершит обряд самобичевания, обещал щедро заплатить ему за каждый удар, и только тогда Санчо охотно стал хлестать себя плетью, а потом поняв, что Дон Кихот его не видит, он стал стегать деревья и стонать якобы от боли. Здесь чётко проявляется врождённый эгоизм Санчо. Он видел страдания Дон Кихота, но они его не трогали. Это очень похоже на обман и предательство.

Заканчивается всё так. Дон Кихота вызвал на бой рыцарь Белой Луны (переодетый односельчанин, желая вернуть домой сумасшедшего идадьго), Дон Кихот потерпел поражение и безропотно согласился исполнить его приказ – вернуться домой. Один из наблюдавших за поединком сказал односельчанину: «Да простит вас бог за то, что вы лишаете весь мир самого забавного безумца, стремясь вернуть нашему рыцарю рассудок. Неужели, сеньор, вам не ясно, что польза, которую принесет исцеление Дон Кихота, не сравнится с удовольствием, порождаемым его безумием?». Прибыв домой Дон Кихот и находясь в печали, заболел и вскоре умер, перед смертью на его разум снизошло просветление и он проклял все рыцарские романы.

Таково общее содержание романа – наиболее значимых его эпизодов.

Характеристика основных образов. Образ Дон Кихота.

1. Основной первоначальной целью Сервантеса в романе было, конечно, желание разоблачить, уничтожить рыцарские романы (и это ему удалось) – через образ явно сумасшедшего, неадекватного рыцаря Дон Кихота, вызывающего смех и отторжение. Действительно Дон Кихот на протяжении всего романа не принёс людям практически никакой реальной пользы, не сделал никому реального добра. Все его подвиги – нелепость. В первой части романа он часто беспричинно придирается к людям, сам провоцирует ссору, драку, которую и счита-

ет подвигом, в ходе драки наносит серьёзные увечья и даже стремиться всерьёз убить противника. Дон Кихот не желает разобраться в ситуации, прежде чем в неё вмешаться. Он не знает реальной жизни. В случае с Андресом он неожиданно столкнулся со сложностью этой реальной жизни, в которой часто бывает, что вмешательство чужого человека, пусть даже с добрыми намерениями, приводит лишь к ухудшению ситуации.

2. Да, в первой части романа гуманизм, человеколюбие не является главной добродетелью Дон Кихота, для него гораздо важнее совершить рыцарский подвиг, нежели сделать кому-нибудь добро. Однако во второй части всё меняется, боевые подвиги уходят на второй план. Дон Кихот становится грустным, печальным и по-настоящему гуманным. В главе 43, увидев, как крестьяне одной деревни идут воевать с крестьянами других деревень, Дон Кихот уговаривает их остановиться и даже вспомнил заповедь Христа любить врагов.

Перестав нападать на людей ради свершения воображаемых подвигов, Дон Кихот окончательно стал таким, каким он известен всему миру: добрым, благородным, честным, искренним, наивным, бескорыстным человеком. В нём нет ни капли эгоизма, о своём благополучии он совсем не заботится. Деньги, богатство для него ничего не значат. Он никогда не лжёт, во всё, что ему мерещится, он искренне верит. Он всегда держит данное слово, он не может совершить подлости, низости или предательства. И всем этим он значительно отличается от остальных персонажей романа.

Что ещё очень важно, Дон Кихот произносит в романе много речей, в которых проповедует добро, благородство, правду, справедливость. Причём, важно, что произносит он их искренне, с глубокой верой. Например: «Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи — дорогою лукавого лицемерия, четвертые — стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попираю чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь — платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла.

Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит» (46 глава). Подлинным же завещанием Дон Кихота становятся его советы для Санчо-«губернатора», как ему управлять островом (49 глава): в этой знаменитой речи Дон Кихот говорит о необходимости подлинной объективной справедливости к людям, о равноправии знатных и простых людей, о том, что человек всегда должен нравственным, добродетельным, ибо «добродетель ценится дороже знатности происхождения». Верша суд, необходимо быть не только справедливым, но и милосердным. «Смотри на виновного как на человека несчастного, обуреваемого слабостями, свойственными греховой природе человека, и будь к нему милостив и сострадателен; помни, что милосердие превыше всех добродетелей». Все эти речи Дон Кихота легли в основу (в том числе среди много прочего) европейского гуманизма. И они оказываются важнее результатов тех реальных дел, которые он совершает.

Смерть благородного, печального, терпящего поражение в реальной жизни от человеческого эгоизма и подлости Дон Кихота производит сильное и трогательное впечатление.

3. Общая значимость образа Дон Кихота как раз заключается в его глубинной противоречивости, неоднозначности. В своём сумасшествии он нелеп, смешон, неадекватен, практически он творит больше зла, чем добра. Но во второй половине романа он превращается в подлинного проповедника гуманизма, не переставая быть нелепым. В целом Сервантес в образе Дон Кихота осмеял чрезмерное увлечение рыцарскими романами, но возвеличил гуманизм.

Образ Санчо Пансы – это образ обычного человека. Добродушный крестьянин, наделённый житейским здравомыслием и природным эгоизмом, иной раз способный на добро, но не способный на серьёзное самопожертвование. Он согласился сопровождать Дон Кихота исключительно с корыстной целью: Дон Кихот обещал ему большое вознаграждение, собственный остров, титул графа и т.д. Ради этих будущих благ этот здравомысленный крестьянин готов поверить во все рыцарские бредни своего господина. «Странствующий рыцарь - самое занятное существо на свете. Сегодня он может быть избит до полусмерти, а завтра, глядишь, он уже император; сегодня он жалкий бедняк, а завтра у него три-четыре королевства на выбор для своего оруженосца» -

так Санчо просвещал служанку постоялого двора в 11 главе. Мечта о мгновенном, не требующем труда обогащении ведёт Санчо на протяжении всего романа, о ней он никогда не забывает. Этой мечтой он и сам становится похож на Дон Кихота, кроме того, он вдобавок совершенно необразован и крайне наивен, что дополнительно сближает его с сумасшедшим Дон Кихотом. В его превосходных разговорах с Дон Кихотом мы видим смесь народной практичности и наивной необразованности. В течение всего романа Санчо верно служит Дон Кихоту, честно делит с ним все опасности и побои, он дружески привязывается к нему, и всё же своя рубашка для него всегда ближе к телу, он эгоист до мозга костей. И в своём глобальном эгоизме доходит фактически до предательства Дон Кихота. Речь идёт о том, как Санчо за деньги якобы бичевал себя, чтобы расколдовать Дульсинею.

Роман Сервантеса «Дон Кихот» - первый настоящий роман нового времени. Первый роман, в котором переданы во всей тонкости, странные противоречия человеческой души, в котором описано, как глубоко переплетены в жизни добро и зло (это и является главным смыслом романа). Роман учит видеть противоречивость жизни. Это первый по-настоящему умный и глубокий роман в мировой литературе, который стоит прочитать. Роман считается реалистическим, именно в силу того, что в нём нашла отражение реальная противоречивость жизни и человека, хотя в целом реализм романа достаточно условен, то есть, в нём часты отклонения от того, как всё действительно происходит в реальной жизни, начиная с приукрашенной речи крестьян.

Английское Возрождение.

Джеффри Чосер (1340-1400) – поэт очень важный для самих англичан, он считается основоположником английского литературного языка. Самое его известное произведение «Кентерберийские рассказы» (1389) написано в стихах, в нём 24 паломника рассказывают друг другу забавные истории, но ничего нового по сравнению с Боккаччо произведение не содержит, и значения для мировой литературы не имеет.

Томас Мор (1478-1535) - самый известный английский гуманист. Занимал второй после короля пост лорда-канцлера. Прославился абсолютной честностью и неподкупностью. Во время Реформации в 1535 году отказался признать короля Генриха VIII главой английской

церкви, остался верным католиком (для католиков главой церкви может быть лишь папа римский), за это король Генрих VIII приказал отрубить ему голову.

Томас Мор известен своим трактатом «**Утопия**» (1516). О нём мы говорим только потому, что эта книга дала название двум литературным жанрам. Утопия – описание фантастического идеального общества (чаще всего предполагаемого в будущем). Антиутопия – описание будущего общества, которое люди хотели сделать идеальным, но в реальности оно оказалось гораздо хуже и стало бесчеловечным. В книге Мора главное – описание идеального устройства жизни на острове Утопия (слово имеет такой смысл: место, которого нет). На Утопии нет социального неравенства, все равны, нет вражды, зависти и т.д., потому что нет частной собственности, нет денег, всё общее (поэтому утопия Мора – социалистическая, социализм – устройство общества, при котором большая часть материальных ценностей принадлежат государству). Все равны, все работают по 6 часов в сутки, живут в одинаковых домах, одеваются одинаково. Власти всех уровней граждане выбирают. Утопия – республика. В общем Мор подробно описал идеальное, разумное устройство общества, со своей точки зрения. Главное в этой книге, что Мор предполагает для всех людей, жителей Утопии одинаковый образ жизни, лишая их одного, но самого главного – свободы жить так, как они этого сами хотят. После Мора многие писатели и мыслители описывали свою утопию, своё идеальное общество. В 19 веке возникло целое социально-политическое учение – утопический социализм, которое всерьёз повлияло на развитие истории. Построение советского общества в 20 веке было в определённой степени стремлением реализовать одну из социалистических утопий. В 20 веке возник жанр антиутопии. В романах Евгения Замятина «Мы», Джорджа Оруэлла «1984» идёт прямой спор с традицией, идущей от Томаса Мора: попытка построить идеальное общество всегда оборачивается лишением человека свободы, а значит счастья.

Уильям Шекспир (1564 – 1616)

Один из самых великих драматургов и поэтов мира, его пьесы всегда будут идти на сцене лучших мировых театров. Среди всех писателей от древних времён до 18 века включительно Шекспир, безусловно, самый известный, яркий и талантливый.

Особенности его творчества: 1. интеллектуальная насыщенность, содержательность, стремление поставить самые глубокие, всегда актуальные проблемы бытия. 2. Богатство, выразительность, яркость языка. Обилие метафор и сравнений. Интеллектуальная насыщенность каждой фразы, каждой метафоры. 3. Эмоциональность, страстность его пьес – напряжённый сюжет, в центре которого всегда яркие человеческие страсти. 4. Объективность и глубина в раскрытии человеческих характеров. Каждый шекспировский персонаж – личность со многими и часто противоречивыми чертами. Шекспир отмечает в злодее нечто привлекательное, а в положительном герое – недостатки, слабости. С другой стороны, в пьесах Шекспира много театральных условностей. Например, стоит герою переодеться в другую одежду и его уже никто не узнаёт (как в трагедии «Король Лир» вельможа Кент переодевается в нищего).

В литературоведении сложился шекспировский вопрос (по аналогии с гомеровским вопросом). Не сохранилось ни одной рукописи Шекспира и некоторые учёные в разное время считали, что сам Шекспир, сын торговца, не имевший серьёзного образования актёр, не мог написать эти гениальные пьесы. Они считали, что под псевдонимом Шекспир творил какой-то другой высокообразованный человек. Но сейчас большая часть литературоведов сходятся на том, что автор пьес Шекспира именно сам Шекспир.

Всего Шекспир написал 37 пьес во многих жанрах.

Исторические хроники – это пьесы, в которых описывается история Англии, в них действуют короли, полководцы и царедворцы. Наиболее известна «Ричард III», в центре которой образ абсолютного злодея короля Ричарда III, который, не задумываясь, предаёт, убивает, обманывает, чтобы достичь престола. При этом Шекспир показывает его необыкновенную талантливость, ум, ораторские способности, смелость, достойную восхищения. Перед смертью он кричит знаменитую фразу: «Коня! Полцарства за коня!».

Комедии. Большая часть комедий Шекспира носит юмористический, комический, а не сатирический характер. Проще говоря, Шекспир меньше разоблачает, больше веселит. В комедиях гораздо меньше ярких характеров, чем в трагедиях. Это комедии положений, а не характеров, то есть интерес в них основан на довольно запутанном, сложном сюжете, в котором большое место занимают недоразумения,

случайности, совпадения. В них очень много всякого рода игры, шуток, розыгрышей, игры слов, словесных каламбуров и т.д. Наиболее известные комедии Шекспира «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Венецианский купец» и др.

Однако главную славу Шекспиру принесли, конечно, **трагедии**.

«**Ромео и Джульетта**» (1595, перевод Б. Пастернака) – самая ранняя среди известных трагедий Шекспира. Это самое известное произведение мировой литературы о любви. Самое поэтичное и романтическое произведение Шекспира, источник многих романтических штампов, мотивов, которые в сознании множества людей остались неизменными атрибутами романтической любви. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Действие происходит в итальянском городе Верона, две самые знатные семьи города – Монтекки и Капулетти – враждуют с давних пор.

Всё начинается с того, что Ромео Монтекки с друзьями в масках пробирается на бал в дом Капулетти. Перед тем, как войти он говорит пророческие слова:

Добра не жду. Неведомое что-то,
Что спрятано пока еще во тьме,
Но зародится с нынешнего бала,
Безвременно укоротит мне жизнь
Виной каких-то странных обстоятельств.
Но тот, кто направляет мой корабль,
Уж поднял парус.

На балу Ромео с первого взгляда влюбляется в юную Джульетту Капулетти, как и она в него (романтический миф о любви с первого взгляда), хотя родители её хотят выдать за богатого и знатного молодого графа Париса.

Её сиянье факелы затмило.
Она, подобно яркому бериллу
В ушах арапки, чересчур светла
Для мира безобразия и зла.
Как голубя среди вороньей стаи,
Её в толпе я сразу отличаю.

Их любовь развивается необыкновенно стремительно, прямо на балу им удаётся поцеловаться. После бала Ромео не уходит, ночью он

перелезает в сад Капулетти, а Джульетта выходит на балкон. Это один из самых романтичных эпизодов в мировой литературе. Ромео:

Но что за блеск я вижу на балконе?
Там брезжит свет. Джульетта, ты как день!
Стань у окна, убей луну соседством;
Она и так от зависти больна,
Что ты её затмила белизною. (...)
Две самых ярких звёздочки, спеша
По делу с неба отлучиться, просят
Её глаза покамест посверкать.
Ах, если бы глаза её на деле
Переместились на небесный свод!
При их сиянье птицы бы запели,
Принявши ночь за солнечный восход.

Джульетта:

Мне не подвластно то, чем я владею.
Моя любовь без дна, а доброта —
Как ширь морская. Чем я больше трачу,
Тем становлюсь безбрежней и богаче.

Ромео: «Святая ночь, святая ночь! А вдруг
Всё это сон? Так непомерно счастье,
Так сказочно и чудно это всё!».

В этой сцене ярчайшим образом выражены те чувства необычайного счастья, которые охватывают человека в первые, самые счастливые часы и дни любви – Шекспир лучше всех описал первый период любви - влюбленность. Ромео и Джульетта, как и все юные влюблённые, уверены, что их любовь навсегда, и тут же в первый день знакомства они решают завтра же тайно пожениться. Джульетта просит Ромео завтра утром прислать ей весть, когда и где они это сделают.

Ромео утром бежит к знакомому священнику, с которым у него дружеские отношения, брату Лоренцо, говоря: «Вчера я ранен был, придя на бал, / И на удар ударом отвечал. / Перевяжи нас поскорей обоих. / Вот я зачем в твоих святых покоях. / Как заповедь твоя мне дорога! / Я зла не помню и простил врага». Ромео имеет в виду любовные раны, которые можно залечить, связав любовников венчальным обрядом. Сговорились совершить это дело сегодня же в

двенадцать (на второй день знакомства), ибо юность нетерпелива. Лоренцо согласился на эту авантюру, поскольку надеялся, что это союз поможет восстановить мир между двумя семьями. В двенадцать они уже обвенчаны. Перед венчанием Лоренцо их пытается предупредить: «У бурных чувств неистовый конец», но они ничего не слышат. Они переполнены счастьем.

- Скажи, Джульетта, так же ль у тебя
От счастья бьётся сердце? Если так же,
Найди слова, которых я лишён,
Чтоб выразить, что нас переполняет.

Зачем они так быстро обвенчались? Затем, чтобы быть вместе, не нарушая заповеди: не прелюбодействуй.

Акт 3 приносит беду. В тот же день Тибальт, известный забияка, двоюродный брат Джульетты, увидев Ромео, начинает его оскорблять. Ромео не хочет ссориться с новым родственником (хотя о венчании никто не знает), но в бой ввязывается друг Ромео Меркуцио, начинается поединок, Ромео становится между бойцами, чтобы его прекратить. В этот момент Тибальт из-под руки Ромео смертельно ранил Меркуцио. Ромео в ярости бросается на Тибальта и убивает его. Входит князь Вероны, запретивший поединки, и приговаривает Ромео к изгнанию из города.

В тот же вечер Джульетта ждёт Ромео на первую брачную ночь.

Прабабка в чёрном, чопорная ночь,
Приди и научи меня забаве,
В которой проигравший в барыше.
Скрой, как горит стыдом и страхом кровь,
Покамест вдруг она не осмелеет
И не поймет, как чисто всё в любви.
Приди же, ночь! Приди, приди, Ромео,
Мой день, мой снег, светящийся во тьме.
Приди, святая, любящая ночь!
Приди и приведи ко мне Ромео!

В это время ей сообщают, что Ромео убил Тибальта и изгнан из Вероны. Однако Ромео приходит. Они проводят вместе ночь, очень ярко описано их пробуждение и расставание на рассвете. Они обсуждают, чей голос слышится в саду: жаворонка, который поёт на рассвете, или соловья, который поёт ночью. Им обоим не хочется

расставаться, но и оставаться дольше для Ромео опасно: ему грозит смертная казнь.

Утром, когда Ромео ушёл. Джульетту родители поставили перед фактом: она должна выйти замуж за Париса. Она бежит к Лоренцо и просит помощи. Лоренцо предлагает довольно сложный, хитроумный план, как избежать насильственного замужества. Он даёт Джульетте порошок, который должен её усыпить на 42 часа, во время сна она будет неотличима от мёртвой. Её похоронят, как это заведено, в открытом гробу в их фамильном склепе. Лоренцо даст знать Ромео, через 42 часа она проснётся, и они вместе уедут, куда захотят.

Всё так и произошло, кроме одного: посланный гонец по чистой случайности не смог доставить Ромео вести от Лоренцо. Ромео ничего не знал об этом плане, когда до него дошла страшная весть о том, что Джульетта умерла. Он бросился в Верону, у гроба Джульетты встретил Париса, который набросился на него, в схватке Ромео убил Париса, а потом выпил яд заранее заготовленный, прежде простившись с возлюбленной:

Любуйтесь ею пред концом, глаза!
В последний раз её обвейте, руки!
И губы, вы, преддверия души,
Запечатлейте долгим поцелуем
Со смертью мой бессрочный договор. (...)
Пью за тебя, любовь!

Джульетта проснувшись, увидела мёртвого Ромео, увидела пустую склянку из-под яда, всё поняла. «Он, значит, отравился! Ах, злодей / Всё выпил сам, а мне и не оставил! / Но, верно, яд есть на его губах. / Тогда его я в губы поцелую / И в этом подкрепление смерть найду». А потом закололась кинжалом Ромео. На гробах Ромео и Джульетты их отцы помирились.

Смысл такой: высшее счастье человеческой жизни в любви, а вечная вражда между людьми губит это счастье, отнимает жизни юных влюблённых, убивает чистую любовь. Хотя, с другой стороны, погубило их просто стечение неблагоприятных обстоятельств – судьба.

Стоит поразмышлять над самим характером отношений Ромео и Джульетты. Эта ещё не была любовь в полном смысле слова, это влюблённость - самое романтическое и приятное начало отношений между мужчиной и женщиной, чувство, носящее в большей степени

сексуальный, а не духовный характер, чувство, крайне обострённое юностью и эмоциональностью героев. С житейской точки зрения, венчаться на второй день знакомства – это чистое безумие. Они были настолько влюблены, в том числе и потому, что не знали друг друга до конца, не знали недостатков друг друга (недостатки есть у всех). Кроме того, они не прошли испытание совместным бытом. Все знают, что подобные молодые и скороспелые браки очень легко распадаются. И всё же в этой трагедии лучше всего описано счастье влюблённости.

«Гамлет» (1601, перевод Б. Пастернака) - самая знаменитая трагедия Шекспира. Действие происходит в Дании. Умирает датский король, отец Гамлета, на трон восходит его брат Клавдий, причём, через два месяца после этого он женится на вдове покойного брата – королеве Гертруде, матери Гамлета. Гамлет приезжает на похороны отца из Германии, где он учится, а попадает на свадьбу матери и дяди. Он скорбит по отцу и разгневан на мать и дядю. Эти события заставляют его разочароваться в человеке и в мире вообще. Образ Гамлета – первый яркий образ разочарованного человека, потерявшего веру в разумный и позитивный смысл жизни.

Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих стремленьях!
Какая грязь! И всё осквернено,
Как в цветнике, поросшем сплошь бурьяном.
Как это все могло произойти?
Два месяца, как умер... Двух не будет.
Такой король! Как светлый Аполлон
В сравнении с сатиром. Так ревниво
Любивший мать, что ветрам не давал
Дышать в лицо ей. О земля и небо!
И что ж, чрез месяц... Лучше не вникать!

О женщины, вам имя – вероломство! (1 акт, 2 сцена)

Ночью Гамлету явился призрак отца и рассказал, что он после смерти попал в чистилище, поскольку был внезапно без покаяния убит Клавдием. Призрак потребовал, чтобы сын отомстил за него, убил Клавдия. Гамлет клянётся исполнить это, но получается это у него далеко не сразу. Он потрясён всем произошедшим, он медлит, размышляет, поскольку вдруг **ему открылась ужасная сущность жизни**. Он обнаруживает, что в мире вообще царит зло, его потрясло то, насколько

ко быстро все забыли его отца, никого не удивляет то, что королева так быстро и легко вышла замуж снова. «Порвалась дней связующая нить. / Как мне обрывки их соединить!». Он ощутил, что именно ему выпало вступить в бой с мировым злом, по крайней мере, он это так воспринимает.

Гамлет задаёт себе вопрос: если Зло в этом мире – норма, тогда стоит ли с ним бороться, если убить одного злодея, ему на смену тут же придёт другой, и значит борьба бессмысленна. После своего страшного открытия он как бы новыми глазами всматривается в окружающую жизнь, пытаясь уловить смысл в том, что происходит. Офелия в 1 сцене 2 акта рассказывает, как Гамлет рассматривал её, как сумасшедший:

Он сжал мне кисть и отступил на шаг, / Руки не разжимая, а другую

Поднес к глазам и стал из-под нее / Рассматривать меня, как рисовальщик.

Он долго изучал меня в упор, / Тряхнул рукою, трижды поклонился

И так вздохнул из глубины души, / Как будто бы он испустил пред смертью

Последний вздох. А несколько спустя / Разжал ладонь, освободил мне руку

И прочь пошел, смотря через плечо.

Его поведение кажется странным окружающим людям, они считают, что он сошёл с ума, хотя на самом деле с ним произошёл экзистенциальный кризис. Гамлет – **первый полноценный экзистенциальный герой мировой литературы**, задумавшийся над самой сущностью жизни, над её смыслом или бессмысленностью, над жизнью и смертью. Его странные реплики свидетельствуют о его разочаровании в человеке и мире: «Быть честным – по нашим временам значит быть единственным из десяти тысяч». «Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль...». «Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха (...) на мой взгляд – просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безгранич-

ными способностями! (...) Почти равен богу – разумением! Краса все-ленной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?».

Если в жизни царит зло, и от него никуда не деться, то, может быть, легче просто покончить жизнь самоубийством. По этому поводу он произносит свой знаменитый монолог (акт 3, сцена 1):

Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.

Гамлет решает, что хотя и действительно логичнее было бы покончить с собой, но страх перед неизвестностью после смерти заставляет человека всё же жить. В чём гениальность этого монолога? В том, что здесь сконцентрированно выражена вся скорбь благородного человека по поводу негативных сторон жизни, остро поставлен ряд важнейших для мыслящего человека вопросов: о сопротивлении злу или смирении, о жизни и смерти и т.д.

Гамлет остаётся жить в мире зла и включается в скрытую, но напряжённую дуэль с дядей Клавдием, который подозревает, что Гамлет догадывается о его преступлении: за Гамлетом постоянно следят, пытаются выведать его тайные мысли, особенно старается придворный Полоний, старый лицемер, который посылает человека следить за собственным сыном во Францию. К Гамлету приставлены также два его друга детства и юности Розенкранц и Гильденстерн.

Гамлет в ответ наносит тяжёлый удар по совести короля Клавдия: когда приезжают бродячие актёры, он их уговаривает сыграть пьесу, которую он назвал «Мышеловка». Её сюжетом является история о том, как итальянского герцога убивает любовник герцогини тем же способом, которым и Клавдий убил отца Гамлета, заливает в ухо спящему яд. Король, увидев своё преступление на сцене, вне себя выбегает из зала. Он чувствует себя преступником, боится неизбежного наказания, пытается покаяться, но не может. Искреннего раскаяния в преступлении у него нет, отказываться от короны он не намерен. Но он мучается от безвыходности ситуации. Интересен монолог злодея, испытывающего угрызения совести.

Удушлив смрад злодейства моего.
На мне печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, но не могу молиться.
Помилованья нет такой вине.
Какими же словами
Молиться тут? «Прости убийство мне»?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
При мне все то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева.
(...) Так что же? Как мне быть?

Покаяться? Раскаянье всеильно.
Но что, когда и каяться нельзя!
Мучение! О грудь, чернее смерти!
О лужа, где, барахтаясь, душа
Все глубже вязнет! (3 акт, 3 сцена)

В этот момент Гамлет хочет убить его, но, думая, что он молиться, откладывает месть, поскольку душа человека, убитого во время молитвы, отправится в рай, а Гамлет хочет отправить его в ад.

Отказавшись уйти из мира зла, Гамлет косвенно, невольно начинает сам творить зло. Он обижает, грубо отвергает Офелию, дочь Полония, которую он когда-то любил и которая его теперь любит. Здесь сыграло свою роль его разочарование в женщинах вообще, возникшее у него после поступка матери. Гамлет советует Офелии идти в монастырь. «А если тебе непременно надо мужа, выходи за глупого: слишком уж хорошо знают умные, каких чудищ вы из них делаете». Затем он случайно убивает её отца Полония: во время своего разговора с матерью Гамлет обнаруживает, что кто-то их подслушивает, думая, что это король, он закалывает его, но это оказывается Полоний. Причём, смерть Полония послужила для него поводом для таких размышлений. Где теперь Полоний? Он на ужине. «На таком, где ужинает не он, а едят его самого. Сейчас за него уселся синклит червей со всей земли. Червь, что ни говори, единственный столп всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям». «Можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка. - Что ты хочешь этим сказать? - Ничего, кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищего» (4 акт, 3 сцена). От всего этого Офелия сходит с ума.

Король решает убить Гамлета - чужими руками. Он отправляет Гамлета в Англию, вместе с ним едут Розенкранц и Гильденстерн, которые везут приказ англичанам, в то время, подданным Дании, казнить Гамлета. Но Гамлет во время плаванья подменил письмо. В новом письме он написал, чтобы казнили самих Розенкранца и Гильденстерна. А самому ему удалось пересечь на другое судно и вернуться в Данию. Приехав домой, он попадает на похороны Офелии, которая упала в реку.

Ей травами увить хотелось иву,

Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев,
Она в поток обрушилась. Сперва
Ее держало платье, раздуваясь,
И, как русалку, поверху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной породы.
Но долго это длиться не могло,
И вымокшее платье потащило
Ее от песен старины на дно,
В муть смерти (4 акт, 7 сцена).

Этот образ прекрасной, юной, утонувшей и сошедшей с ума Офелии стал одним из ярчайших образов мировой поэзии. Образ единства красоты и смерти.

На кладбище Гамлет вновь размышляет о смертности и ничтожности человека. Он берёт в руки череп бывшего королевского шута бедняги Йорика, которого знал в детстве. Далее его мысли переходят к величайшему полководцу и властителю Александру Македонскому, который также, как и все, умер, был похоронен, стал землёй или глиной. И, возможно, кто-то добыл эту глину и замазал ею щели в своём доме. «Истлевшим Цезарем от стужи / Заделывают дом снаружи. / Пред кем весь мир лежал в пыли, / Торчит затычкою в щели» (5 акт, 1 сцена). Гамлет шутит почти всегда, это не значит, что он не чувствует трагичности ситуации или своей вины перед Офелией, чувствует, но свои чувства он скрывает в глубине души. А шутки его всегда печальные, сквозь слёзы.

Кстати, удивительно, что Гамлет воспринимает телесную смерть как доказательство ничтожности человека, как его полное уничтожение, бессмысленный конец и ни разу нигде не упоминает вечную жизнь души после смерти. Это означает, что христианство для него не является важным и убедительным мировоззрением. По сути дела Гамлет размышляет как атеист.

Приезжает сын Полония Лаэрт, жаждущий отомстить Гамлету за отца и сестру. Король устраивает между Гамлетом и Лаэртом поединок, желая якобы выяснить, кто лучше фехтует. Поединок должен быть, так сказать, спортивным, поэтому рапиры должны быть с тупы-

ми наконечниками, но король предлагает Лаэрту во время боя незаметно подменить рапиру и взять боевую шпагу, острие которой сам Лаэрт ещё смазал ядом для верности. Сверх того, король подготовил для Гамлета кубок с отравленным вином.

Во время поединка Лаэрт ранил Гамлета отравленной шпагой, но потом в пылу драки они поменялись оружием, и Гамлет заколол Лаэрта. Королева, ничего не зная о ловушке для Гамлета, пьёт из его кубка и умирает, сообщая Гамлету, что вино отравлено. Лаэрт перед смертью признаётся в нечестной игре и указывает как на главного виновника - на короля. Гамлет бросается на короля и закалывает его. А затем сам умирает, ибо ранен отравленным клинком. В трагедии умирают все главные герои.

Итак, в жизни действительно царит зло, предательство, жестокость, бессердечие, лицемерие, ложь и т.д. Гамлет в одиночку пытался противостоять жизненному злу, совершил месть за отца, убил главного злодея – короля, убил многих его приспешников – Полония, Розенкранца, Гильденстерна, Лаэрта, но эти смерти не могут восприниматься как однозначное добро, как победа над злом: все приспешники короля совершили много нехорошего, но достойны ли они смерти, это вопрос неоднозначный. Кроме того, зло находится и в самом Гамлете, он повинен в сумасшествии и смерти Офелии. Он – интроверт, и потому часто не понимает и не хочет понять других людей, он во многом эгоист. Но тем не менее гораздо важнее его благородство, честь, его глубокое страдание от того, что мир погружён во зло. Он сражается со злом и хотя бы отчасти побеждает его, хотя сам погибает, хотя и не верит, по крайней мере, сомневается в том, что зло можно победить в принципе.

Окончательный смысл трагедии таков. Да, **жизнь в целом бессмысленна, лишена глобального, всё оправдывающего смысла (всю пьесу Гамлет насмехается над человеком и смыслом его жизни), и победить зло невозможно, но для человека истинно благородного во все времена смыслом жизни всё равно становится противостояние злу, просто потому что по-другому он не может, потому что важна не победа, а сама борьба. Только противостоя злу, благородный человек может уважать себя.**

«Отелло» (1604, перевод Б. Пастернака) – известная трагедия, но она менее значима, чем остальные. В ней нет философской глубины.

Место действия – Венеция. Отелло - мавр (т.е. испанский араб) по национальности, талантливый полководец на службе у богатой и могущественной венецианской республики, он наделён самыми возвышенными душевными качествами, благороден, честен, прямодушен, но при этом очень доверчив (почти как Дон Кихот) и эмоционален, впечатлителен. Отелло влюблён в свою молодую жену Дездемону, но слишком легко он поддаётся на искусную ложь злодея Яго, офицера, которого он когда-то обидел и который теперь мечтает отомстить Отелло. Яго умело втёрся в доверие к Отелло и убедил в том, что Дездемона изменяет ему. Дездемона случайно выронила платок, подаренный ей Отелло. Платок подбирает Яго и подбрасывает его Кассио (другому офицеру), а потом нашёптывает Отелло, что Дездемона подарила платок Кассио в знак любви. Отелло видит платок у Кассио и воспринимает это как бесспорное доказательство измены жены. Отелло почему-то с самого начала безгранично доверяет злодею Яго и не слышать не хочет того, что говорит ему оправдывающаяся Дездемона. Уверившись в измене Дездемоны, Отелло сначала душил её, а потом закалывает кинжалом. Причём, он это делает не из эгоистической ревности, в её лице он, благородный праведник, наказывает и уничтожает зло, грех, измену, обман и предательство. Причём, чувство отвращения к греху Дездемоны и любовь к ней разрывают ему душу, но он заставляет себя это сделать:

Таков мой долг. Таков мой долг. Стыжусь
Назвать пред вами, девственные звезды,
Ее вину. Стереть ее с лица земли.
Она умрет, чтоб больше не грешить. (...)
Перед убийством он целует её во сне:
Я задушу тебя - и от любви
Сойду с ума. Последний раз, последний.
Так мы не целовались никогда. /
Я плачу и казню, совсем как небо,
Которое карает, возлюбив.

Но сразу же после смерти Дездемоны злодейская ложь Яго раскрывается. Отелло как благородный, честный человек выносит сам себе приговор и хладнокровно совершает самоубийство.

В трагедии, хотя и в несколько преувеличенном виде, но показано реально существующее явление: люди, эмоционально неустойчи-

вые, легко возбудимые, в порыве страсти легко поддаются внушению и упорно считают свою субъективную точку зрения самой объективной правдой. Также в трагедии поднята проблема правды и лжи, субъективности и объективности этих понятий, насколько зыбка и ненадежна грань между субъективностью и объективностью. То, что один человек считает объективной правдой, может оказаться лишь субъективной точкой зрения, основанной на лжи.

«**Король Лир**» (1605, перевод Б. Пастернака) - тоже одна из лучших трагедий Шекспира. Престарелый король Британии Лир, своевольный, взбалмошный, привыкший к лести придворных, передал власть над королевством двум старшим дочерям Гонерилье и Регане, поверив их лицемерным преувеличенным уверениям в любви. Младшую Корделию он лишил наследства и прогнал за недостаток дочерней любви, так как она сказала: «Я вас люблю как долг велит, / Не больше и не меньше», хотя все знали, что только она его по-настоящему и любила. Графа Кента, который попытался заступиться за Корделию, Лир также изгнал. Лишившись реальной власти, Лир требует к себе прежних королевских почестей от старших дочерей, у которых решил гостить по месяцу. Гонерилья и Регана, проявляя свою истинную сущность, без всякой любви и уважения требуют от отца угомонить былые амбиции. Лир, посчитавший себя униженным, в гневе проклинает их и уезжает. Но ехать ему некуда, начинается страшный ливень и гроза.

Параллельно развёртывается история другой несправедливости. Эдмунд, незаконнорожденный сын графа Глостера, решил стать единственным наследником отца, он доказал отцу, что его законнорожденный брат Эдгар замыслил убить отца и завладеть его богатством и титулом. Наивный и прямодушный Глостер легко поверил и велел схватить Эдгара как преступника. Эдгар вынужден бежать и скрываться под видом нищего бродяги.

Начало 3 акта. Голая степь, гроза. Лир с несколькими придворными бредёт сквозь бурю.

А где король? Сражается один
С неистовой стихией, заклиная,
Чтоб ветер сдунул землю в океан
Или обрушил океан на землю,
Чтоб мир переменился иль погиб.

Рвет волосы свои, и буйный ветер
Уносит их, хватая и крутя.
Всем малым миром, скрытым в человеке,
Противится он вихрю и дождю,
Которые сцепились в рукопашной.
В такую ночь, когда не выйдут вон
Медведица, и лев, и волк голодный,
Он мечется с открытой головой
И гибели самой бросает вызов.

Лир, который начал сходить с ума от горя, от открывшейся страшной истины, кричит:

Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!
Лей, дождь, как из ведра и затопи
Верхушки флюгеров и колоколен!
Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль,
Деревья расщепляющие, жгите
Мою седую голову! Ты, гром,
В лепешку сплюсни выпуклость вселенной
И в прах развей прообразы вещей
И семена людей неблагодарных!

Его душевная мука столь велика, что он не замечает лишений физических: наоборот, буря в его душе гармонирует с природной бурей. Дело в том, что он впервые столкнулся со злом, предательством по отношению к себе, а также осознал свои собственные серьёзные заблуждения. Лир в степи – это человек, которому (как и Гамлету) открылось, что в мире царит зло. Рухнуло его прежнее представление о жизни, открылась страшная несправедливость жизни, этого злого мира. Лир, став сумасшедшим, впервые начинает задумываться над своей жизнью и жизнью вообще. Он, как и Гамлет, испытывает **экзистенциальный кризис**.

Лир находит приют в шалаше, где видит нищего сумасшедшего бродягу в лохмотьях, переодетого Эдгара. Сам он и его сопровождающие мало чем отличаются от бродяг. Вся эта ситуация порождает в сознании Лира ещё одно открытие:

Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды,

В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде! Вот тебе урок,
Богач надменный! Стань на место бедных,
Почувствуй то, что чувствуют они,
И дай им часть от своего избытка
В знак высшей справедливости небес.

Лир открыл социальную несправедливость жизни: он понял, как тяжело живётся бедным, нищим, тем, кто волею судьбы лишён крова, но лишь тогда, когда сам оказался на их месте. В его душу вошло то, что называется состраданием. При виде Эдгара в лохмотьях Лир задается философским вопросом: «Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого. Ни шелка от шелковичного червя, ..., ни овечьей шерсти... Все мы с вами поддельные, а он настоящий. Неприкрашенный человек и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего».

Лира сопровождают: переодетый граф Кент, которого когда-то Лир выгнал; верный шут, которому одному разрешено осмеивать ошибки короля, говорить правду в форме шуток: «Правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а лесть лежит в комнате и воняет, как левретка».

Далее действие развивается так. Корделия, вышедшая замуж за короля Франции, упростила мужа заступиться за отца и объявить войну сёстрам, французские войска высадились в Британии. Граф Глостер сочувствует Лиру, помогает ему добраться до французских войск. Злодей Эдмунд, сын Глостера, доносит на своего отца сёстрам, те приказывают схватить Глостера, и герцог Корнуэльский (муж Реганы) выкалывает ему глаза, а Эдмунд становится ближайшим приближённым сестёр-злodeек.

Слепой граф Глостер переживает ту же судьбу, что и Лир, совершив несправедливость по отношению к своему сыну Эдгару, он сам становится жертвой несправедливости и как нищий бродит по дорогам, его встречает бродяга Эдгар и делается его поводырём, прощая ему всё. Лир, добравшись до французской армии, соединяется с Корделией. Он счастлив от того, что она его простила и любит его. Происходит битва между британскими и французскими войсками, французы побеждены, Корделия и Лир взяты в плен и отправлены в

тюрьму. Но Лир абсолютно счастлив, ибо понял главное: важнейшие ценности человеческой жизни – не власть, не богатство, не комфорт, а наличие рядом верных, любимых людей.

Пускай нас отведут скорей в темницу.

Там мы, как птицы в клетке, будем петь.

Ты станешь под мое благословенье,

Я на колени стану пред тобой,

Моля прощенья. Так вдвоем и будем

Жить, радоваться, песни распевать,

И сказки сказывать, и любоваться

Порханьем пестрокрылых мотыльков.

Затем злодеев настигает справедливое возмездие. Сёстры-королевы ссорятся (обе влюблены в первостатейного злодея Эдмунда), и Гонерилья отравляет Регану. Эдгар вызывает Эдмунда на поединок и убивает его, а Гонерилья закалывается кинжалом. Потом становится известно, что Корделия повешена в темнице по приказу Эдмунда. Вскоре умирает Лир, он не в силах пережить смерть любимой дочери. Один из главных смыслов трагедии высказал Эдгар: «Кто вы, мой друг? Я — бедный человек, / Ударами судьбы и личным горем / Наученный сочувствовать другим». Именно этому важнейшему качеству человека научены и король Лир, и граф Глостер — сочувствовать и понимать других. Не власть, не деньги, не комфорт дают человеку счастье, а верность, доброта и любовь человеческая. Жизнь, хоть и сложна, хрупка, часто страшна, но в ней есть смысл.

В трагедии настойчиво повторяется одна и та же ситуация: человек из высшего сословия — король Лир, граф Кент, граф Глостер и его сын Эдгар — изгнаны, лишены своего статуса, богатства, становятся нищими и только в этом состоянии им открывается истина. Истина открывается человеку лишь тогда, когда он сам лично испытает тяжелые страдания.

«Макбет» (1605, перевод Ю. Корнеева) — очень напряжённая, страшная, мистически наполненная трагедия. Действие происходит в Шотландии. Храбрые полководцы Макбет и Банко после битвы, в которой они разгромили врагов короля Дункана, встречаются в степи трёх ведьм, которые обращаются к Макбету как кавдорскому тану (тан - титул знатного шотландского дворянина), хотя он таковым не являлся, и будущему королю, а к Банко как к предку будущих королей. Ведьмы

исчезают, а посланники короля поздравляют Макбета с новым титулом, дарованным королём, отныне он кавдорский тан. Предсказание ведьм начинает сбываться. В душе Макбета поселяется мечта о короне. Сразу же предоставляется возможность её получить: король в ту же ночь заехал в гости в замок Макбета. Его жена, леди Макбет, ещё более мужа загорелась мечтой стать королевой, уговаривает его не трусить, в ту же ночь убить короля и занять его место. Монолог кровавой леди Макбет.

Ко мне, о духи смерти! Измените
Мой пол. Меня от головы до пят
Злодейством напитайте. Кровь мою
Сгустите. Вход для жалости закройте,
Чтоб голосом раскаянья природа
Мою решимость не поколебала.

Она напоила допьяна слуг короля, а Макбет совершил убийство, леди Макбет вымазала кровью короля пьяных спящих слуг. После убийства Макбет весь трясется.

Да что со мной? Я шороха пугаюсь!
Чьи это пальцы рвут мои глаза?
Нет, с рук моих весь океан Нептуна
Не смоем кровь. Скорей они, коснувшись
Зеленой бездны моря, в красный цвет
Ее окрасят.

Утром, когда убийство обнаруживается, все думают, что его совершили слуги. Новым королём избирают Макбета. Но и добившись короны, Макбет не успокаивается, теперь ему не даёт покоя Банко, который может догадаться об истине, он знает предсказание ведьм. Кроме того, Макбета тревожит другое предсказание, что потомки Банко – будущие короли. У самого Макбета детей нет. Значит, он погубил свою душу ради того, что царствовали внуки Банко? Нет.

Он подкупает убийц, чтобы они убили Банко и его сына. Банко убит, но сын убежал. В тот же вечер у Макбета – пир, но вдруг он видит, как на единственное свободное место садится призрак окровавленного Банко. В ужасе Макбет забывается и начинает с ним разговаривать прямо перед всеми. «Сгинь! Скройся с глаз! Вернись обратно в землю! /Застыла кровь твоя, в костях нет мозга, / Незряч твой взгляд,

который ты не сводишь / С меня». Леди Макбет говорит, что это всего лишь припадок болезни, но все в ужасе.

Макбет вновь идёт к ведьмам, чтобы снова узнать будущее. Ведьмы варят зелье.

Сестры, в круг! Бурлит вода.

Яд и нечисть – все туда.

Жаба, что в земле сырой

Под клабищенской плитой

Тридцать дней копила слизь,

Первая в котле варись.

Вслед за жабой в чан живеи

Сыпьте жир болотных змей,

Зёв ехидны, клюв совиный,

Глаз медянки, хвост ужиный,

Шерсть кожана, зуб собачий

Вместе с пястью лягушачьей,

Чтоб для адских чар и ков

Был у нас отвар готов.

Макбета ведьмы предупреждают: «Макдуфа берегись». Но потом успокаивают: «Лей кровь и попирай людской закон. /Макбет для тех, кто женщиной рожден, / Неуязвим». Также Макбету боятся нечего, пока на королевский замок приступом не пойдёт бирнамский лес. Макбет обрадовался, но в ответ на его вопрос: будут ли королями потомки Банко, он увидел призраки восьми будущих королей, похожих на Банко.

Далее Макбет узнаёт, что его подданный Макдуф бежал в Англию, и Макбет посылает войско взять его замок и перебить его детей и жену. Макбету везде видятся заговоры против него, он всех подозревает, страна наполнена шпионами, каждый день совершаются аресты и казни подозреваемых. А леди Макбет сходит с ума, по ночам во сне она ходит по замку со свечой в руках, трёт себе руки, пытаясь отмыть их от крови.

Англичане посылают войско против Макбета под предводительством законного наследника престола старшего сына убитого короля, который, подходя к замку Макбета, приказал солдатам: пусть каждый срубит ветку в Бирнамском лесу и несёт перед собой. Это позволит скрыть от защитников замка численность нападающих. Из замка Мак-

бету кажется, что Бирнамский лес двинулся на замок. Приходит весть о том, что леди Макбет покончила самоубийством. Макбет понимает, что его гибель неминуема, но сражается до конца. «Вой, ветер! Злобствуй, буря! Бей, набат! / Смерть я в доспехах встречу, как солдат!». Идя в последний бой, Макбет подводит итоги собственной жизни. Они неутешительны. Вокруг нет людей истинно преданных, верных. Жизнь кажется бессмысленной.

Немало пожил я: уже усеян
Земной мой путь листвою сухой и желтой,
Но спутников, столь нужных нам под старость,
Друзей, любви, почета и вниманья –
Не вижу я; зато вокруг проклятья,
Негромкие, но страшные, и лесть,
Которую хотело б, да не смеет
Отвергнуть сердце бедное.
Жизнь – это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.

Тем не менее Макбет храбро сражается, не боясь, что его убьёт обычный человек, рождённый женщиной (так сказано в предсказании). Но вот против него выходит Макдуф, который объявляет, что был рождён не естественным образом, а посредством кесарева сечения, в средние века, это означало, что он женщиной не рождён. Макбет окончательно теряет всякую надежду, но не бросает меча, бьётся до конца. По крайней мере, он мужчина. Всё заканчивается тем, что Макдуф приносит голову Макбета новому королю.

Основная идея такова. Человек, совершив убийство, не может полноценно, спокойно, нормально жить. Человек, убийством занявший престол, подозревает всех в том, что и они его хотят также убить, свергнуть и т.д. Чтобы сохранить власть, ему приходится совершать новые убийства. В конце концов, в силу некоторых законов жизни человек, совершивший зло, неотвратимо оказывается наказанным. Его никто не любит, не уважает, ему не на кого опереться, наоборот, все его боятся или ненавидят.

Кроме того, Шекспир был одним из самых ярких поэтов эпохи Возрождения в прямом смысле этого слова, до нас дошли 154 его сонета. Классическим стал перевод С. Маршака. В большинстве из них мысль выражена излишне витиевато, сложно, но есть среди них абсолютные шедевры. Общеизвестный факт, что первые 126 сонетов являются объяснением лирического героя в любви к другу-юноше. Сами сонеты не оставляют сомнения в том, что это именно любовь, а не мужская дружба. Однако большинство исследователей не спешит объявлять Шекспира гомосексуалистом, в те времена такая лирика была широко распространена, точно также, как в театре того времени женские роли играли юноши. Общепринятая точка зрения, что в этих сонетах выражена некая особая форма дружбы. Так или иначе многие из этих стихов прекрасны, тем более, что часто в них невозможно определить пол адресата, обозначенного лишь местоимением «ты». Среди лучших сонетов – 102, 115, 116. Например, 102 сонет.

Люблю, - но реже говорю об этом,
Люблю нежней, - но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, что перед светом
Всю душу выставляет напоказ. ...

Остальные сонеты, начиная с 127, обращены к возлюбленной, брюнетке со смуглой кожей, вошедшей в историю литературы как Смуглая леди. В отличие от друга, который в сонетах является воплощением всевозможных совершенств, возлюбленная имеет весьма сложный характер и причиняет множество страданий поэту. «Беда не в том, что ты лицом смугла, / - Не ты черна, черны твои дела!» (131 сонет). Однако всё это придаёт особую прелесть сонетам. Видя и описывая все недостатки возлюбленной, поэт продолжает её любить вопреки всему. Особенно характерен в этом смысле 141 сонет - «Мои глаза в тебя не влюблены», но любит сердце вопреки глазам. Также замечательны сонеты 132, 137, 147. Но всё же более всего прославлен 130 сонет, воспевающий земную, обычную красоту возлюбленной. Сонет разрушает традицию средневековой любовной лирики преувеличивать, возвышать до небес красоту любимой.

Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
Вообще надо сказать всё, что написал Шекспир - интересно, всё
стоит почитать.

Научная и учебная литература

1. История всемирной литературы: в 9 тт. Т. 2 / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1984. – 325 с.
2. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: учебное пособие / Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др.- М.: Высшая школа, 1987. – 366 с.
3. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Хрестоматия. Часть 1. Латинская, кельтская, скандинавская, французская литературы. - М.: Высшая школа, 1974. – 384 с.
4. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Хрестоматия. Часть 2. Немецкая, итальянская, английская литературы. - М.: Высшая школа, 1975. – 416 с.
5. Федотов О.И. История западноевропейской литературы средних веков: идеограммы, схемы, графики: Пособие / Федотов О.И., - 5-е изд. - М.:Флинта, 2011. - 160 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=405785>.
6. Погребная Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=466256>.

7. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы:
Эпоха Возрождения: учеб. для студ. вузов: в 2 т. /
И.О.Шайтанов. - Т.2. - М.: Гуманит. издат. центр 'ВЛАДОС':
ИМПЭ им.А.С.Грибоедова, 2001. - 207 с.

8. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы:
Эпоха Возрождения: учеб. для студ. вузов: 2 т. / И.О.Шайтанов.
- Т.1. - М.: Гуманит. издат. центр 'ВЛАДОС': ИМПЭ
им.А.С.Грибоедова, 2001. - 223 с.