

Данте Алигьери

Литература Средневековья

Автор: учитель литературы
МБОУ г. Мурманска Гимназия №3
Ермакова Елена Михайловна

В истории литературы
и искусства Западной Европы
различают

- Средневековую эпоху –
V-XV в.
- Эпоху Возрождения –
XV-XVII в.

Мир средневековья – это мир господства христианской идеологии и церкви

1. Бог – центр мироздания, высшая власть и авторитет.
2. Церковь – наместник Бога на земле.
3. «Божественное» изучала средневековая университетская наука схоластика. Впоследствии - синоним мертвого, книжного, оторванного от жизни знания.
4. Церковь проповедует теорию дуализма (философское учение, признающее в основе мира два независимых начала (напр. материю и дух, добро и зло).
5. Человек жалок, греховен, ничтожен.
6. Высшая добродетель – аскетизм и фанатизм.

Пьер (Пётр) Абеля́р (12 в.) - средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант. Католическая церковь неоднократно осуждала Абеляра за еретические воззрения.

Исповедальная проза Пьера Абеляра - автобиографическая «История моих бедствий», 1132—1136.

Жан Виньо, «Каноник Фульбер застает врасплох Абеляра и Элоизу»

Вага́нты (от лат. *vagantes* — странствующие) -бродячие поэты, пользовавшиеся в своём творчестве исключительно, или преимущественно, латинским языком — международным сословным языком духовенства.

Куртуазная (придворная, рыцарская) ПОЭЗИЯ

Трубадуры (юг Франции, Прованс)

Труверы (север Франции)

Миннезингеры (Германия)

Идеология куртуазности (от «куртуазный» — «придворный») - возвышенная норма социального поведения и духовного строя.

В любовной поэзия - культ Прекрасной Дамы (построенный по образцу культа Богоматери) и этика беззаветного любовного служения (построенная по образцу этики вассальной верности).

Куртуазная поэзия открыла любовь как самоценное чувство, сделав важнейший шаг в постижении внутреннего мира человека.

Данте Алигьери (1265 – 1321)

- итальянский поэт,
- великий мыслитель прошлого,
- философ, гражданин,
- создатель итальянского литературного языка,
- последний поэт средневековья,
- первый поэт эпохи Возрождения

Портрет работы Сандро
Боттичелли

Давно пленил мое воображение
Угрюмый образ из далеких лет,
Раздумий одиноких воплощенье...

В. Я. Брюсов.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счёт,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поёт

А. Блок

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ,
увенчанный лавровым венком,
на портрете Луки Синьорелли
(ок. 1441–1523)

Биография Данте

Родился во Флоренции в 1265 году.

Во Флоренции остро протекала политическая борьба между *дворянской партией гибеллинов*, сторонницей иноземной власти германского императора, и *торгово-ремесленной партией гвельфов*, сторонницей национальной власти папы.

После разгрома гибеллинов гвельфская партия разбилась на две фракции — **Белых и Черных**.

Черные были за союз с папской властью, способствовавшей росту торговли и банкового дела. Белые ориентировались на императорскую власть.

Данте происходил из старинного дворянского рода. Он получил образование в объеме средневековой школы, которое сам признавал скудным, затем продолжил учебу на юридическом факультете Болонского университета.

Центральная площадь
Болонского университета.
1663 год.

Политическая деятельность Данте началась очень рано. Отец поэта принадлежал, как и он сам, к партии гвельфов. Едва достигнув совершеннолетия, в 1283 г. для получения политических прав Данте записался в цех аптекарей и врачей, который принадлежал к числу семи «старших» цехов Флоренции.

По возвращении во Флоренцию с 24 лет Данте Алигьери принимал деятельное участие в политической и общественной жизни родного города, сначала в военных походах (в битве при Кампальдино, в осаде Капроны 1289 г.); потом в правительственных органах (в Большом и Малом Советах, в Совете Ста). В 1300 г. Данте исполнял должность приора.

После раскола гвельфской партии он примыкает к Белым и энергично борется против ориентации на папскую власть. После того как Белые были побеждены Черными Данте был приговорен к большому штрафу по вымышленному обвинению во взяточничестве, после чего все его имущество было конфисковано.

В 1302 году Данте был изгнан из Флоренции и больше не вернулся в родной город.

Флоренция дважды вычеркнула его имя из списка амнистированных, ибо видела в нем непримиримого врага. Сделанное же ему в 1316 г. предложение вернуться во Флоренцию под условием унижительного публичного покаяния Данте решительно отверг.

Он путешествовал по Италии, некоторое время жил и преподавал в Париже.

Последние несколько лет поэт прожил в Равенне, где и умер в 1321 году.

Впоследствии Флоренция неоднократно делала попытки вернуть себе прах великого изгнанника, но Равенна всегда отвечала ей отказом.

Могила Данте

Данте

Il mio bel San Giovanni

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.

Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы...
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог её забыть, —

Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажжённой не прошёл
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной

А. Ахматова

Памятник Данте на площади
Санта-Кроче во Флоренции.
1865г.

Литературная деятельность

Начало поэтической славы связано с его произведением **«Новая жизнь»** («Vita Nuova», ок. 1293).

Эта книга состоит из 30 стихотворений (в основном это **сонеты** и **канцоны**), связанных между собой прозаическим рассказом -комментарием о любви Данте к знатной флорентинке Беатриче Портинари.

«Новая жизнь» — первая в истории западноевропейской литературы автобиографическое и психологическое произведение, раскрывающее читателю сокровенные чувства автора. Данте дает проникновенный анализ переживаний любящего человека.

Данте и Беатриче

Первая встреча произошла, когда Данте было девять лет, а Беатриче восемь, и душа будущего поэта «содрогнулась». Только через девять лет он вновь увидел ее, уже замужнюю женщину. С этого времени любовь завладела сердцем Данте. Потрясенный поэт уединяется и видит сон, который он описал в своем первом сонете.

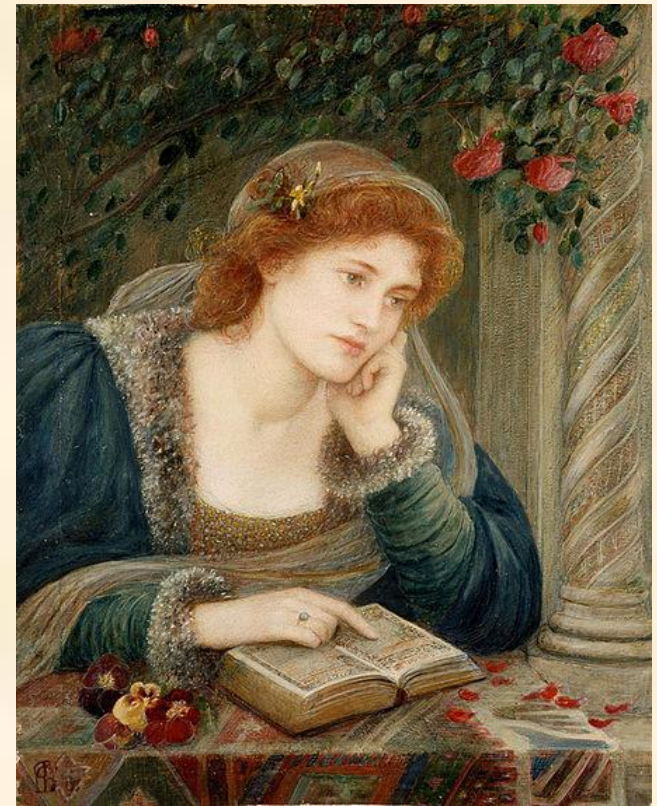
Встреча Данте с Беатриче.
Художник Г. Холлидей, 1883

Чей дух пленен, чье сердце полно светом,
Всем тем, пред кем сонет предстанет мой,
Кто мне раскроет смысл его глухой,
Во имя Госпожи Любви, — привет им!

Уж треть часов, когда дано планетам
Сиять сильнее, путь свершили свой,
Когда Любовь предстала предо мной
Такой, что страшно вспомнить мне об этом:

В веселье шла Любовь; и на ладони
Мое держала сердце; а в руках
Несла мадонну, спящую смиренно;

И, пробудив, дала вкусить мадонне
От сердца, — и вкушала та смятенно.
Потом Любовь исчезла, вся в слезах.

" Беатрис " Мари Spartali Стиллман
(Англия / 1844 - 1927)

Но Беатриче умирает в возрасте двадцати четырех лет, а Данте проносит любовь к ней через всю свою жизнь.

Данте и Беатриче стали такими же символами любви, как Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта.

Надгробие Беатриче Портинари
в церкви Санта Маргарита де
Черчи

Церковь Святой Маргариты

*И цвет любви и благость сожаленья
Ваш лик скорбящий мне не раз являл.
Он милосердием таким сиял,
Что на земле не нахожу сравненья.*

«Божественная комедия»

Начало работы - около 1307 года, писалась она почти четырнадцать лет.

Сам Данте назвал ее просто «Комедия», употребив это слово в чисто средневековом смысле: в тогдашних поэтиках трагедией называлось всякое произведение с благополучным началом и печальным концом, а комедией — всякое произведение с печальным началом и благополучным, счастливым концом. Эпитет «божественная» в заглавии поэмы не принадлежит Данте и утвердился не раньше XVI в., притом не с целью обозначения религиозного содержания поэмы, а как выражение ее поэтического совершенства.

Эпитет «Божественная» в заглавии придуман не Данте, а Боккаччо, впервые он появился в издании, вышедшем в 1555 в Венеции.

Композиция

«Божественная Комедия» распадается на **3** части — кантики: «Ад», «Чистилище» и «Рай», каждая из которых состоит из **33** песен, что в общей сумме в соединении со вступительной песнью дает цифру **100**.

Каждая часть имеет деление на **9** отделов плюс дополнительный **10-й**; вся поэма написана **трехстрочными** строфами (терцинами), и каждая часть ее заканчивается словом «звезды» («stelle»).

Господство в композиционной структуре поэмы числа **3** и **9** объясняется его мистическим значением (символизация христианской идеи о троице). Уже в «Новой жизни» число 9 сопутствовало всем значительным событиям в личной жизни поэта. В «Божественной комедии» на числах 3 и 9 основана вся **архитектоника** загробного мира

Смысл комедии

Идя по средневековой традиции, Данте вложил в свое произведение несколько смыслов:

буквальный — «натуральное» описание потустороннего мира со всеми его атрибутами;

аллегорический предусматривал выражение идеи бытия в ее абстрактной форме: в мире все движется от тьмы до света, от страданий до радости, от лжи до истины, от плохого до доброго;

религиозно-моральный — восхождение души через познание мира; моральный смысл предусматривал идею отплаты за все земные дела в потусторонней жизни;

Политический — изображение политической жизни Италии

анагогичный (мистический) — интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты самой поэзии как языка также божественного, хотя и созданного умом поэта, земного человека.

Каждая кантика имеет свое аллегорическое содержание

Ад — воплощение страшного и безобразного.

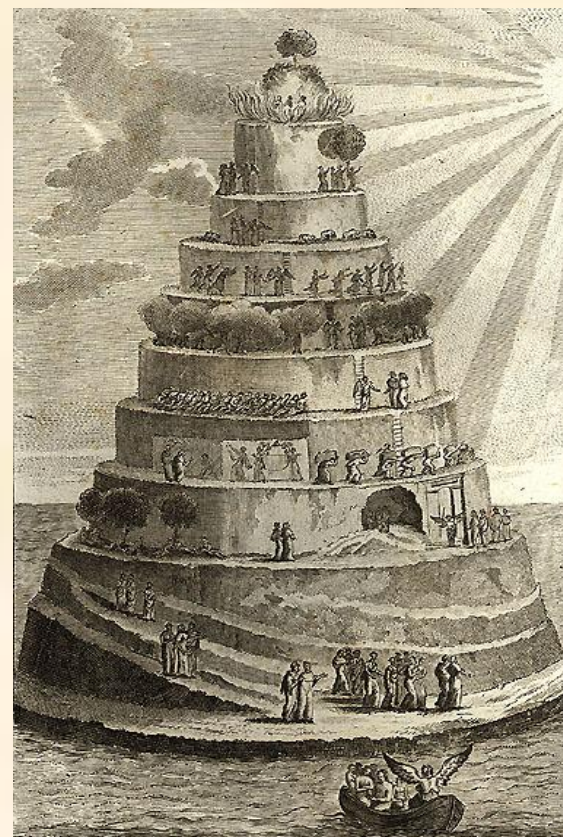
Данте изображает Ад как подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земного шара. Ее склоны опоясаны концентрическими уступами, «кругами» Ада.

С. Боттичелли. Иллюстрация ада. Миниатюра.

Чистилище — аллегория поправимых недостатков и утоленной печали.

Чистилище Данте изображает его в виде огромной горы, возвышающейся в южном полушарии посреди Океана. Она имеет вид усеченного конуса.

*Рай — аллегория Красоты,
Радости.*

Каждая форма наказания в Аду также имеет свой аллегорический ракурс, как и каждое испытание в Чистилище и каждая форма награды в Раю. Вообразив этот мир как основанный Творцом, Данте на самом деле сконструировал его сам.

Цель произведения – вывести живущих из когтей бедствий и вести их к счастью.

Данте страстно ждет времен, когда владычей мира станет **«любовь, что движет солнца и светила»**.

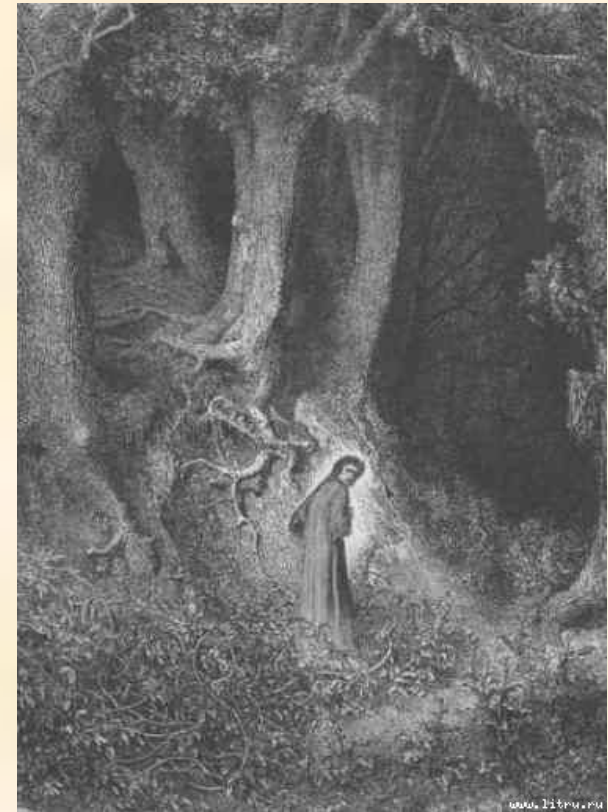
«АД»

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

*1*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

*4*Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!

*7*Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаше.

1. Серединой человеческой жизни, вершиной ее дуги, Данте («Пир», IV, 23) считает тридцатипятилетний возраст. Его он достиг в 1300 г. и к этому году приурочивает свое путешествие в загробный мир. Такая хронология позволяет поэту прибегать к приему «предсказания» событий, совершившихся позже этой даты.

2. Сумрачный лес – земное существование человека, полное грехов и заблуждений (политич. смысл. –анархия, царящая в Италии, порождающая пороки).

***13Но к холмному приблизившись подножью,
Которым замыкался этот дол,
Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,***

***16Я увидал, едва глаза возвел,
Что свет планеты, всюду путеводной,
Уже на плечи горные сошел.***

Над лесом грехов и заблуждений возвышается спасительный холм добродетели, озаряемый солнцем истины.

Согласно Птолемеевой системе мироздания, которой придерживается Данте, Солнце было одной из *планет*, вращающихся вокруг неподвижной земли.

Восхождению поэта на холм спасения препятствуют три зверя:

РЫСЬ

– *СЛАДОСТРАСТИЕ*

ВОЛЧИЦА

– *КОРЫСТОЛЮБИЕ*

ЛЕВ

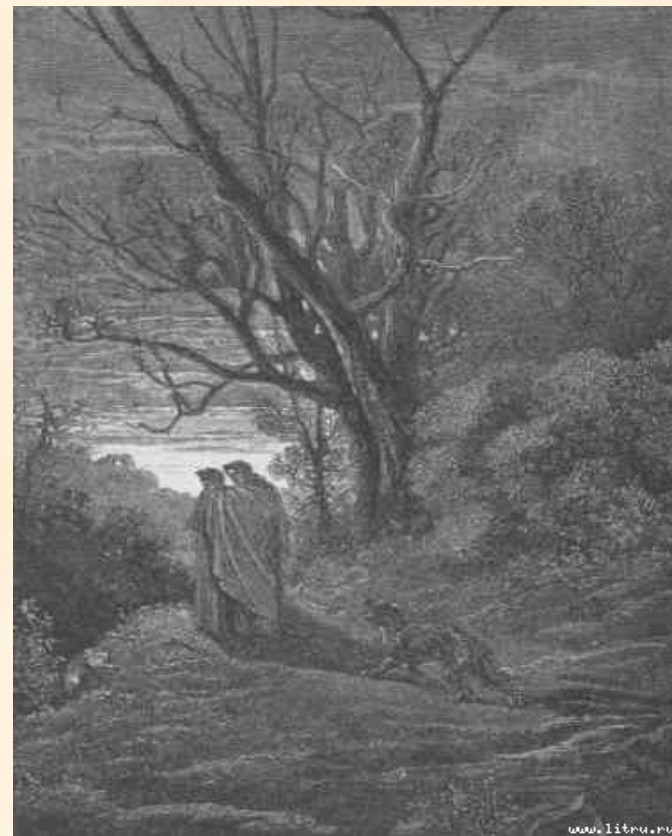
- *ГОРДЫНЯ*

Из этого леса его выводит *Вергилий* (знаменитый римский поэт, автор "Энеиды», 70-19 гг.до н.э., которого послала к нему *Беатриче*.

Вергилий — земная мудрость (философия, наука), Беатриче — небесная мудрость (теология), которой подчинена земная мудрость (разум — преддверие веры).

Путешествие Данте по аду об руку с Вергилием, показывающим и истолковывающим ему различные мучения грешников, символизирует процесс пробуждения человеческого сознания под воздействием земной мудрости, философии. Чтобы покинуть путь заблуждения, человек должен познать себя.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

1Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ,
Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН,
Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ.

4БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН.

7ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНИЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ.
ВХОДЯЩИЕ, *ОСТАВЬТЕ УПОВАНИЯ*

Надпись на вратах Ада. — По христианской мифологии, ад сотворен триединым божеством: отцом (*высшей силой*), сыном (*полнотой всезнанья*) и святым духом (*первою любовью*), чтобы служить местом казни для падшего Люцифера. Он создан раньше всего преходящего. Древней его — *лишь вечные создания* (небо, земля и ангелы), и он будет существовать вечно.

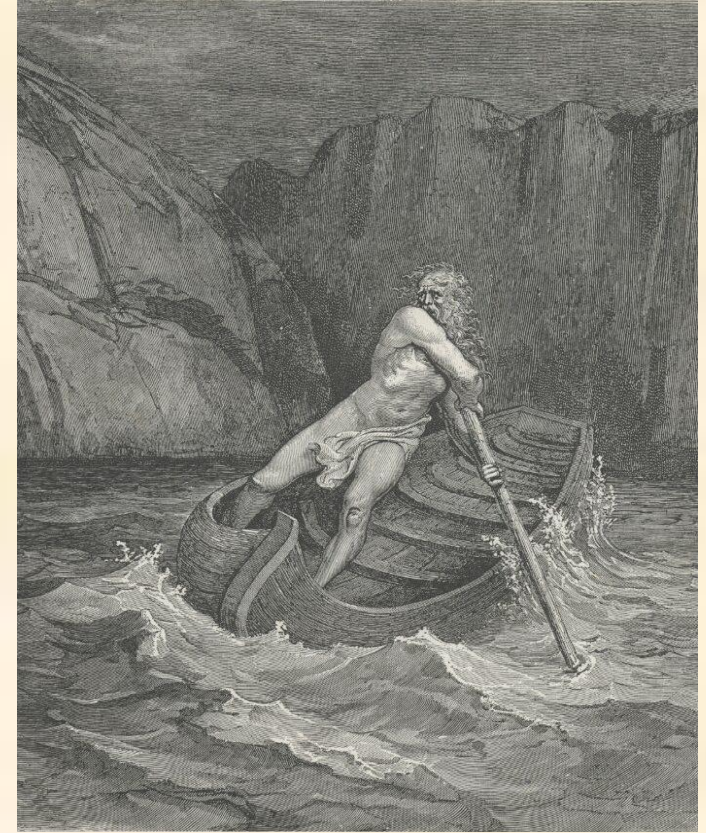
Ни в аду ни в раю «жалкие души», те, кто не знал при жизни ни позора, ни славы смертных дел. С ними же и ангелы, не примкнувшие ни к Люциферу, ни к Богу.

82И вот в ладье навстречу нам плывет
Старик, поросший древней сединою,
Крича: «О, горе вам, проклятый род!

97Недвижен стал шерстистый лик ужасный
У лодочника сумрачной реки,
Но вокруг очей змеился пламень красный.

109А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных.

Старик— Харон, перевозчик душ античной преисподней. В Дантовом Аду он превратился в *беса*. Данте со своим проводником и толпой вновь прибывших душ переправляется в лодке Харона через реку Ахерон.

Эжен Делакруа. Данте и Вергилий («Ладья Данте»).

1822 год.

Все грехи, наказываемые в аду, влекут за собой форму наказания, аллегорически изображающую душевное состояние людей.

**КРУГ ПЕРВЫЙ -
*ЛИМБ – НЕКРЕЩЕННЫЕ
МЛАДЕНЦЫ
И ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ
НЕХРИСТИАНЕ***

Лимб (лат.- *кайма*) католического ада, где, по церковному учению, пребывали души ветхозаветных праведников и куда отправляются души младенцев, умерших без крещения. Сюда же Данте помещает души всех добродетельных нехристиан.

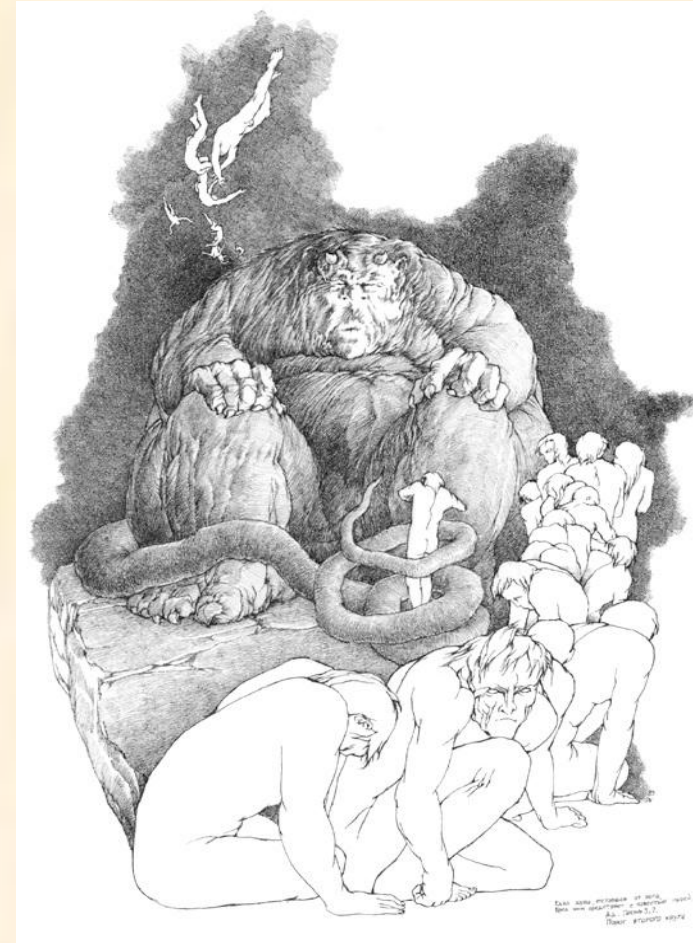

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Круг второй — Минос — Сладострастники

Здесь ждет Минос, окалив страшный рот;
Допрос и суд свершает у порога
И взмахами хвоста на муку шлет.

Минос — в греческой мифологии —
справедливый царь-законодатель Крита,
ставший после смерти одним из трех судей
загробного мира (вместе с Эаком и Радамантом).
В Дантовом Аду,
превращенный в беса, он назначает грешникам
степень наказания.

**31 То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
(«адский ветер» — вихрь страсти)**

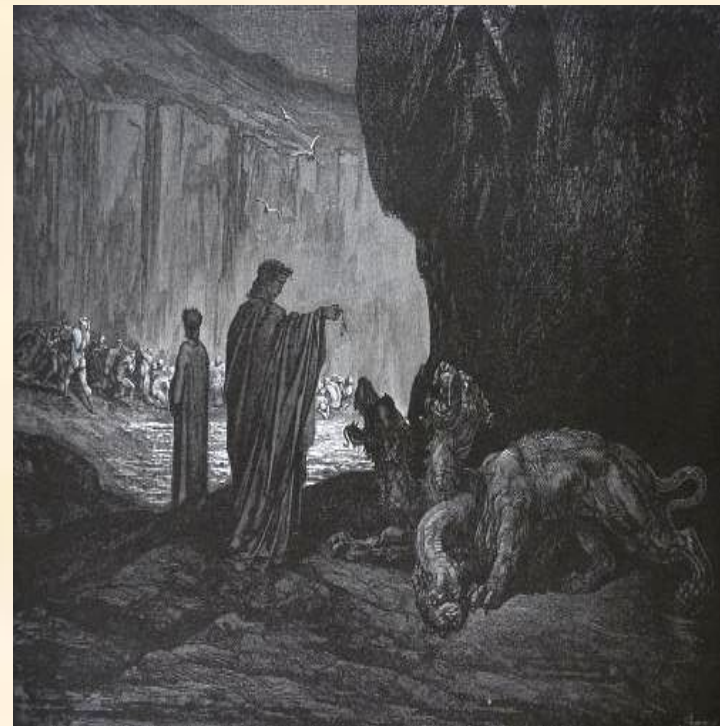

КРУГ ТРЕТИЙ – ЦЕРБЕР – ЧРЕВОУГОДНИКИ

7Я в третьем круге, там, где, дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится.

10Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.

13Трехзевый Цербер , хищный и громадный,
Собачьим лаем лает на народ,
Который вязнет в этой топи смрадной

Гюстав Доре

Цербер - в греческой мифологии - трехглавый пес, охраняющий вход в Аид. У Данте это трехглавое чудовище, бес с чертами пса и человека (борода, руки), терзающий чревоугодников.

Цербер мучит их, кожу с мясом рвет.

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

Круг четвертый. — Плутос. — Скупцы и расточители.

В левом полукружии движутся скупцы, в правом — расточители.
Они вечно дерутся между собой.

Круг пятый. — Стигийское болото. — Гневные, гордецы

Гневные погружены в смрадное болото, в котором свирепо борются друг с другом.

*112 Они дрались, не только в две руки,
Но головой, и грудью, и ногами,
Друг друга норовя изгрызть в клочки.*

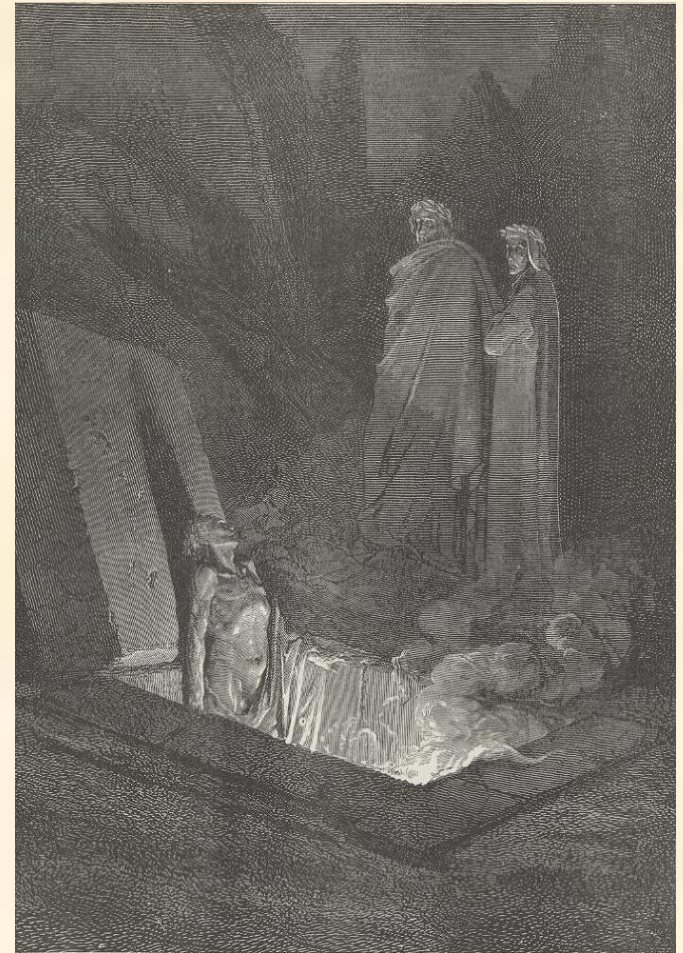
Гордецы копошатся в мертвом потоке воды, как свиньи в грязи

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ Круг шестой — Еретики

**Еретики находятся в раскрытых могилах-
яхмах, между которыми ползают огни, так их
раскаляя, как железо не калилось в горне.**

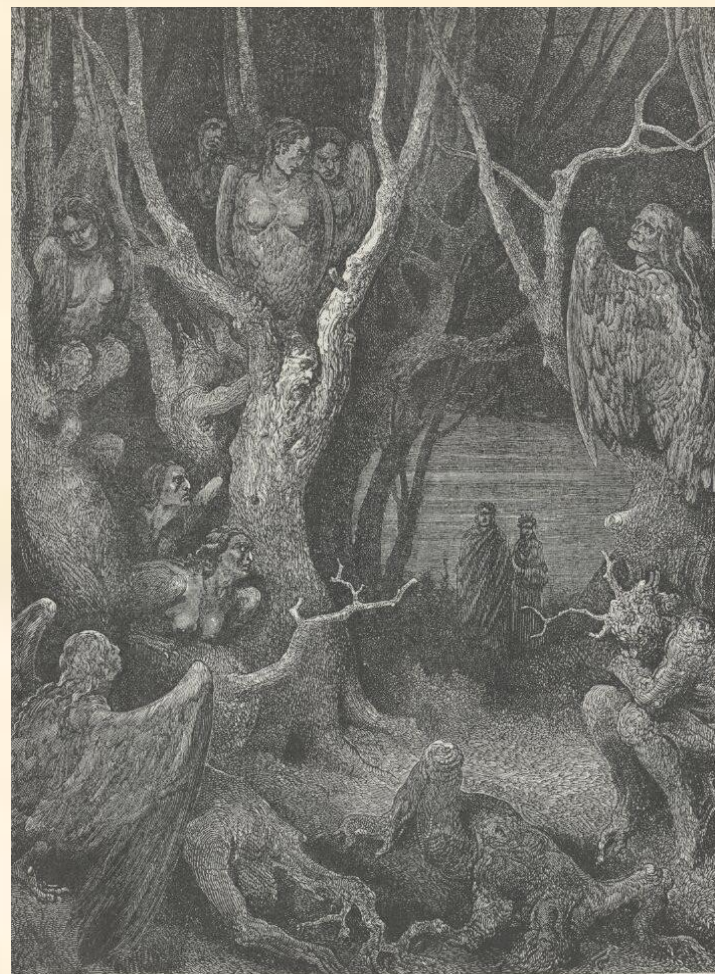
ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
Круг седьмой — Минотавр —
Первый пояс — Флегетон —
Насильники над ближним и над его
достоянием (тираны и разбойники)

**Барахтаются в кровавом кипятке. Поток не
езде одинаков — стоявшие в кипящей крови
по брови, затем по горло, и далее — по плечи,
грудь, живот и под конец обжигались только
ноги.**

**2-й пояс. Насильники над собой
(самоубийцы) и над своим
достоянием (игроки и моты то
есть бессмысленные истребители
своего имущества).**

Лес самоубийц, превращенных в растения, в которых гнездились гарпии. Опадающие листья и сломанные ветки причиняли боль и кровоточили. Через лес, ломая ветки неслись нагие толпы душ – то были души игроков и мотов. За ними гнались черные суки, упавших терзая на куски.

**3-й пояс. Насильники над божеством(богохульники),
против естества (садомиты) и искусства (лихоимство).**

Постоянно идут (останавливаться нельзя), кто помедлит миг, потом лежит сто лет, не шевелясь, бичуемый огнями. Лихоимцы и ростовщики сидят близ пропасти в сжигающей пыли. Они все время отстраняют руками то огонь то песок, как собаки чешутся от блох. У каждого на шее висит мошна пустая, украшенная их гербами.

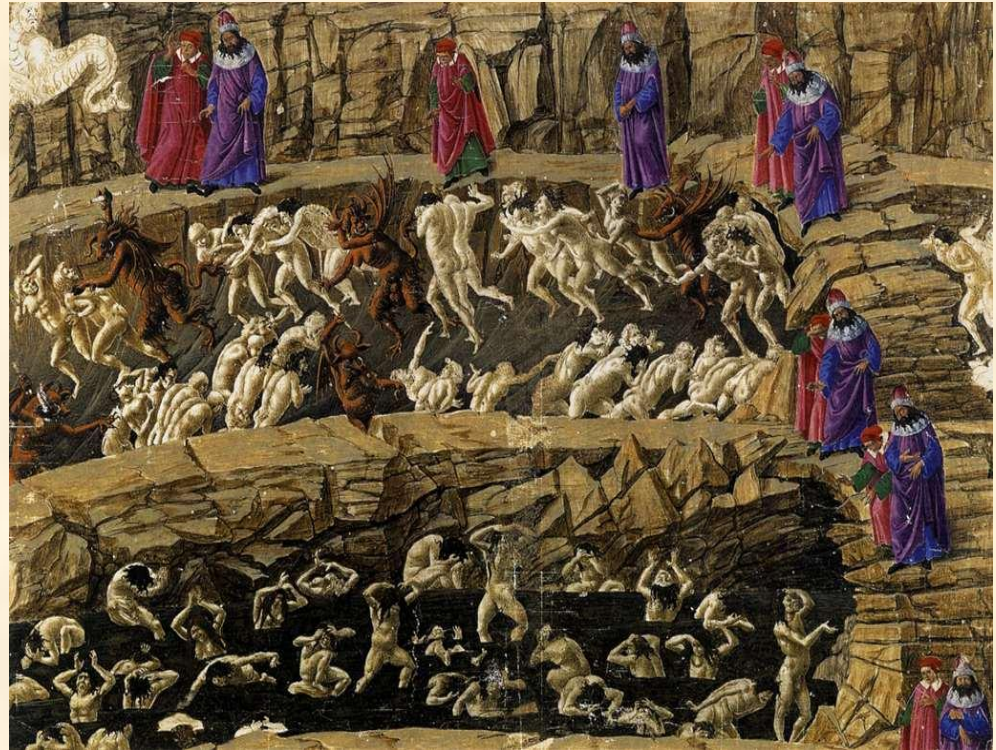
**8-й круг. Спуск на Герионе. Обманувшие
недоверившихся. Состоит из десяти рвов (Злопазухи,
или Злые Щели), которые отделены друг от друга валами
(перекатами).**

ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Круг восьмой (Злые Щели) — Обманувшие
недоверившихся — Первый ров — Сводники и
обольстители — Второй ров. — Льстецы

**В Злых Щелях караются
обманщики, которые
обманывали людей, не
связанных с ними особыми
узами доверия.**

Сводников бичуют бесы.

**Головы колдунов и
прорицателей вывернуты назад,
так как при жизни они
кичились мнимой способностью
знать будущее, на лицемерах
надеты свинцовые мантии,
позолоченные сверху.**

**Боттичелли. «Божественная комедия»:
Ад. Песнь 18**

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Круг девятый. — Ледяное озеро Коцит.

*Обманувшие доверившихся. пытки холодом
символизируют их холодное сердце).*

*1-й пояс Каина. – Предатели родных. Озеро Коцит.
Грешники по пояс погружены в лед.*

*2-й пояс Антенора. - Предатели родины и
единомышленников.*

*Грешники по шею в лед погружены, и лица их
обращены книзу.*

*Даже слезы не вытекают, сразу же превращаясь в
льдинки.*

3-й пояс Толомея - Предатели друзей и сотрапезников.
Грешники вмерзли в лед, лежа навзничь.

***4-й пояс, центральный диск девятого круга Ада
Джудекка.***

***Предатели благодетелей, величества божеского и
человеческого.***

***Грешники вмерзли в недра ледяного слоя (лежа, стоя,
скрючившись).***

***Посередине, в центре вселенной, вмерзший в льдину
(Люцефер) терзает в трёх своих пастьх предателей
величества земного и небесного (Иуду, Брута и
Кассия).***

ЗЕМНОЙ РАЙ – ПОЯВЛЕНИЕ БЕАТРИЧЕ...

Так в легкой туче ангельских цветов,
Взлетавших и свергавшихся обвалом
На дивный воз и вне его краев,
В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, - Беатриче.....
Она промолвила, храня обличье
Того, кто гнев удерживает свой: "Взгляни
смелей!
Да, да, я – Беатриче
Как соизволил ты взойти сюда,
Где обитают счастье и величье?"...

ВОЗНЕСЕНИЕ СКВОЗЬ СФЕРУ ОГНЯ

Беатриче и Данте возносятся в небесные сферы. Беатриче объясняет Данте устройство мира - под небом, где божественный покой, то есть внутри неподвижного Эмпирея (*греч. - пламенный, обитель божества*), кружится некое тело, девятое небо, или Перводвигатель. За ним другие круги – небеса. Каждое небо (круг) воздействует на причины (корни) явлений. Согласно объяснению Беатриче, небеса вращаются не сами, а приводятся в движение ангелами, которые наделяют их силой влияния. Этих "движителей" Данте обозначает словами: «глубокая мудрость», «разум», «умы».

ЭМПИРЕЙ – ЛУЧЕЗАРНАЯ РЕКА – РАЙСКАЯ РОЗА

...Мы вознеслись в чистейший
свет небесный...

-то есть в Эмпирей, десятое,
уже невещественное небо,
лучезарную обитель бога,
ангелов и блаженных душ....

Истоки «Божественной комедии»

Популярный в средневековой литературе жанр **«видений»** или **«хождений по мукам»**, т. е. поэтических рассказов о том, как человеку удалось увидеть тайны загробного мира.

Из античных источников поэмы Данте наибольшее значение имеет **«Энеида» Вергилия**, в которой описывается нисхождение Энея в Тартар с целью повидать своего покойного отца.

Новаторство Данте, черты Ренессанса

1. Задача средневековых «видений» — показать греховность земной жизни и побудь обратиться мыслями к загробной жизни. *Данте же творит суд над человеческими преступлениями и пороками с целью ее исправления, чтобы заставить людей жить как следует. Он не уводит человека от действительности, а, наоборот, погружает человека в нее.*
2. *Делает предметом поэзии изображение человеческих страстей.*
3. *Черты реализма:*
4. *в отличие от средневековых «видений», дававших схематическое изображение грешников, Данте конкретизирует и индивидуализирует их образы;*
5. *изображает итальянскую действительности, выводит известных его читателю лиц;*

- *интерес к материальному миру отражается в живописном мастерстве и в пластике.*

Все отмеченные особенности «Божественной комедии» как художественного произведения *связывают ее с искусством Ренессанса, одной из важнейших особенностей которого являлся напряженный интерес к земному миру и человеку.*

Язык *мужественный, сжатый, энергичный, и в то же время это непритязательный, народный язык, «на котором говорят между собой даже женщины».*

- **Источники:**

http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html

- http://lib.ru/POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html

- <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/alekseev-izl-svv/dante.htm>