

Творчество Франческо Петрарки

Лекция

Франческо Петрарка (1304 – 1374)

Один из трех «флорентийских светочей»

- Конец Средневековья: Данте, Петрарка, Боккаччо (выходцы из Флоренции)
- Петрарка – «первый гуманист»
- Двуязычный поэт, один из основателей классической филологии

Стиль

- П. создал единый авторский стиль, которым отмечены его произведения разных жанров, написанные на разных языках
- Ранее поэты меняли стиль при переходе с одного языка на другой и при смене жанров
- Личность Петрарки произвела яркое впечатление на современников.
Культивирование богатства и красоты своего духовного мира. Первый «интеллигент»

Биография Петрарки

- 20 июля 1304 – 18/19 июля 1374
- Отец – нотариус Пьетро ди Паренцо ди Гардзо (прозвище Петракко), сторонник Белых, изгнанный из Флоренции
- Место рождения – Ареццо
- Вырос в местечке Карпентра под Авиньоном («Авиньонское пленение пап»)

Биография (продолжение)

- Учитель - Конвеволе да Прато, знаток латыни
- Отношение отца к занятиям (книги – в огонь)
- Кумиры – Вергилий, Цицерон
- П. сознательно отказался от чтения «Божественной комедии» Данте
- Первое сохранившееся стихотворение – «Панегирик покойной матери» (15 лет), латынь

Годы учения и авиньонский период

- Изучал право в Монпелье и Болонье. Знакомство с куртуазной лирикой. Знатор поэзии трубадуров.
- 1326 – смерть отца, отказ от карьеры юриста
- «Рассеянная» жизнь в Авиньоне, духовное звание, знакомство с семейством Колонна
- 6 апреля 1327 г. – встреча с Лаурой (церковь св. Клары в Авиньоне). Умерла во время эпидемии 1348 г.

Новый период. Духовное саморазвитие. Уединение

- 1333 – путешествие по Северной Франции, Германии, Фландрии, посетил Рим. Первое образовательное путешествие. Восхождение на Мон Ванту – открытие богатства духовного мира человека
- Уединенная жизнь в имении в Воклюзе (с перерывами с 1337 по 1353). «Города — враги моим мыслям, леса — друзья» (ССХХХVII). Поклонение классикам.

Коронование лавром

- 8 апреля 1341 г. Петрарка был увенчан лаврами на Капитолии в Риме
- Воспринял это событие как подтверждение значимости возрожденной им античной традиции,
- Считал современных итальянцев прямыми потомками римлян.
- Задача словесности – помочь народу Италии познать себя, познавая свое великое прошлое.

Начало итальянского периода

- 1347 – восстание Кола ди Риенци (за возрождение республики в Риме), ссора с Колонна
- Два продолжительных путешествия по Италии (1344—1345 и 1347—1351),
- 1351 – переговоры Флорентийской коммуны с Петраркой, отказался от кафедры
- С 1353 г. – в Милане (Висконти)

Последние годы

- Жизнь в Венеции (1362—67), где жила его незаконнорождённая дочь с мужем. Ежегодные путешествия по Италии.
- Последние годы жизни Петрарка провёл при дворе Франческо да Каррара, отчасти в Падуе, отчасти в загородной деревеньке Арква
- Умер в ночь с 18 на 19 июля 1374 г., не дожив одного дня до своего 70-летия. Склонился с пером над жизнеописанием Цезаря

Три периода творчества

- Первый: до 1333 г.
- Сохранился лат. «Панегирик покойной матери».
- Большинство стихотворений уничтожены или переработаны.
- В итальянской лирике – освоение мотивов куртуазной поэзии (трубадуров)

Второй период

- 2) 1333 – 1353 – «классический» период.
- Латинские соч.: «Стихотворные послания», поэма «Африка», книга «О знаменитых людях», «Буколическая песнь», **«Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру»** и др.
- Первые редакции «Книги песен»

«Моя тайна» (Secretum meum)

- Книга диалогов. Аллегорическая рамка: образ Истины. Августин.
- Три беседы. 1) спасение души и мысли о смерти. 2) Страсти, мешающие спасению. Анализ души Франциска
- «Ты одержим какою-то убийственной душевною чумою, которую в новое время зовут acidia, а в древности называли aegritudo – смятенностью духа»

Способы избавления

- Философские (мудрые изречения о суетности жизни и т.п.)
- Франциск признает разумность доводов, «хотя многое для меня звучит как насмешка»

3-я беседа

- Цепи, привязывающие Франциска к земной жизни: любовь и слава. Их разоблачение.
- Спор о ценности любви
- Доводы Августина: любовь к земной женщине, «отвратила твои желания с творца на творение»
- Доводы Петрарки: Лаура - добродетельная женщина, учила добродетели

Спор о любви

- Августин: «Подумай, насколько ты увеличил ее славу и насколько она умалила твою жизнь, как ты радел о ее имени и как мало она заботилась о твоём состоянии. Подумай, насколько ты ею был удален от любви к Богу и в какие впал бедствия, кои я знаю, но не назову..».
- Франциск: «мне стыдно, мне больно, я раскаиваюсь, но больше ничего не могу сделать»

Спор о славе

- Чрезмерная «жажда славы людской и бессмертия своего имени»
- Слишком заботится о своих творениях в ущерб любви к Богу

- Ф. Должен ли я оставить мои работы неконченными? Или разумнее будет ускорить их и, ежели Господь дозволит, отделать их вполне? Избавившись от этих забот, я свободнее двинусь к высшей цели, потому что я не могу равнодушно кинуть среди дороги дела, столь важного и так дорого стоившего мне».
- А. «Вижу, на какую ногу ты хромаешь. Ты предпочитаешь покинуть самого себя, нежели свои книжки».

Ответ Петрарки

- «Я хорошо знаю, как ты только что сказал, что для меня было бы гораздо надежнее заниматься одним этим делом и, оставив в стороне кривые пути, избрать прямой путь спасения, но не могу обуздать своего желания».

Три периода творчества (продолжение)

- 3) Латинские «Письма о делах частной жизни» и «Старческие письма», окончание и сведение воедино «Книги песен» - «Canzoniere», создание поэмы «Триумфы»

Книга песен - Canzoniere

- 9 редакций
- Последняя (1373) - 366 лирических произведений: 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллат, 4 мадригала
- Две части: «На жизнь мадонны Лауры», «На смерть мадонны Лауры»
- По-латыни называется *Rerum vulgarium fragmenta*, т.е. отрывки сочинений на народном языке (вольгаре). Но это цельное произведение

Жанровая уникальность. Автор и герой

- «Книги песен» начали писать еще до Петрарки, но «Канцоньере» Петрарки – произведение уникальное.
- Каждое стихотворение – завершенное в художественном отношении произведение и в то же время часть целого.
- Единство индивидуального стиля. Лирический герой не маска, но «другое я», стилизованный образ, близкий к реальному

Автор и герой (продолжение)

- Общность мировоззрения, духовного склада, интересов лирического героя и самого Петрарки
- В поздних редакциях: добавление политических канцон, сатирических стихотворений, обличающих папский двор, упадок Рима (Рим – Вавилон)

«Рамка» лирической истории в «Книге песен»

- Первый и последние сонеты,
написанные с высоты 70-летнего
возраста:

И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские – краткий сон...
Да увенчает доброта Твоя
Остаток дней моих концом достойным
Лишь на Тебя и уповаю я.

«Рамка» и основная часть

Вся основная часть – погружение в чувство. «Собрание песен, верных юной страсти»

Петрарка знает, что «Книга песен» не станет залогом спасения его души, но вызовет сострадание всех влюбленных

Ср. с «Моей тайной». Готов отказаться от любви и творчества, но «потом», закончив их.

Любовь и время

- Петрарка – «историк Лауры».
- Время идет, но чувство не меняется:

Цитаты

- «Осталось позади 16 лет моих томлений...» (CXVIII).
- «Семнадцать лет кружится небосвод с тех пор как я горю...» (CXXII).
- «Меня Любовь томила 20 лет, // но я был бодр в огне и весел в боли; // когда ж ушла мадонна из юдоли // – десятый год в душе покоя нет...» (CCCLXIV).
- «Лет трижды семь повинен был гореть я, // Амуров раб, ликуя на костре. // Она ушла – я дух вознес горе. // Продлится ль плач за грань десятилетия?» (CCCLXIV).

- Смерть мало что меняет, лишь приближает Лауру к герою в образе небесной утешительницы.
- Данте: поэт поднимается в небеса к Беатриче, она царит на небесах рядом с Богом
- Петрарка: Лаура спускается к поэту в его земную юдоль. Она ангел для поэта, но когда он обращается мыслями к Богу, для нее уже нет места. Однако П. всячески оттягивает этот момент

Образы Лауры и Беатриче

- Лаура - гармоничное сочетание красоты и добродетели, физической красоты и нравственного совершенства.
- Ср. с Беатриче: ее добродетель «подавляет» любой интерес к ее физической красоте. Почти нет описаний внешности. Каждая деталь – подчеркнуто аллегорична (жемчужно-бледное чело, взгляд, источающий свет, благость улыбки)

Данте. Канцона XIX

- Я изъясню, как благостна она, -
- О донна, та, что чести ждет, должна
- Идти за нею, где она ступает;
- Любовь сердца морозом прополола,
- И мерзость в них навек изведена;
- Пред кем пройдет, красой озарена,
- Тот делается благ иль умирает;
- Кого она достойным почитает
- Приблизиться, то счастьем потрясен,
- Кому отдаст приветливо поклон,
- Тот с кротостью обиды забывает.

Данте

- И большую ей власть Господь дает:
- Кто раз ей внял, в злодействах не умрет.
-
- Любовь гласит: «Дочь праха не бывает
- Так разом и прекрасна и чиста...»
- Но глянула – и уж твердят уста,
- Что в ней Господь нездешний мир являет.
- И большую ей власть Господь дает:
- Кто раз ей внял, в злодействах не умрет.

Данте

- Ее чело как жемчуг, где мерцает
- Прозрачно разлитая бледнота;
- Себя в ней доказует красота,
- А естество – всю благодать воплощает.
- Из глаз ее, когда она взирает,
- Несутся духи в пламени любви
- И мечут встречным молнии свои,
- И сердце в них биение теряет.
- Ее улыбку вывела Любовь:
- Кто раз взглянул, тот не дерзает вновь.

(Пер. А. Эфроса)

Лаура

- У Петрарки – любование физической красотой как естественным отражением духовной сущности. Не избегает деталей: вьющиеся косы, узкая ладонь, легкая походка и т.п.
- Ее превосходство – одновременно нравственное и физическое:

ССXVIII сонет

- Среди юных жен, сияющих красою,
- Она царит – одна во всей вселенной
- И пред ее улыбкой несравненной
- Бледнеет всё, как звезды пред зарею

Поэтика образа

- Наряду с образами солнца, светил, света, использует образы драгоценных камней и металлов, природных явлений (снег, огонь), цветов:
- Земная ль жила золото дала
- На эти две косы? С какого берега
- Принес Амур слепительного снега
- И теплой плотью снежность ожила?
(220)

Оживление сравнений, динамика

- Вместо статичных сравнений – картина «сотворения» Лауры как перла земных созданий
- Ряд сравнений подсказан звуковыми созвучиями: Laura – Lauro – l'auro (Лаура – лавр – ветерок – золото). Но эти созвучия обретают смысл: золото волос, ветерок, играющий прядью, лавр – слава, которую приносят Петрарке его стихи, посвященные Лауре:

Сонет ССХХVII- образ ветерка

- Как расплетает вьющиеся косы
- Летучий ветерок, за прядью прядь,
- И реет в них, стараясь вновь собрать
- И заплести их в жгут светловолосый
- Я вижу ясно, и в глаза мне осы
- Любовные впиваются опять,
- И я мое сокровище искать
- Иду в слезах, обильных, словно росы

Лаура и образы природы

- Изображается в окружении природы (вопреки реальным жизненным впечатлениям).
- 129 канцона – «механизм» создания образа.
- Бегство из Авиньона. Движение одновременно от Лауры – и к ней. Душа, покинув суетный «Вавилон», всюду обретает Лауру. Реальные картины природы сливаются с воображением

Канцона 129

- «Она не раз являлась предо мной // В траве зеленой и в воде прозрачной, // И в облаке не раз ее найду, // И Леда перед этой красотой // Сочла бы дочь-красавицу невзрачной, - // Так солнце гасит яркую звезду. // Чем дальше забреду, // Чем глуше место, тем мою отраду // Прекрасней нахожу».

Лаура - часть природы и центр природы

- «Как хороша, без преувеличений, //
Когда сидит на мураве она, // Цветок
среди разноцветья лугового! // Как
светел мир, когда порой весенней // Она
идет, задумчива, одна, // Плетя венок
для золота литого» (CLX).

Страсть поэта к Лауре разделяет вся природа. 126 канцона

- Прелестные цветы
- Ей на колени, томной,
- Серебряным дождем с ветвей струились.
- Средь этой красоты
- Она сидела скромно:
- Цветы любовным нимбом серебрились,
- На лоно ей ложились,
- Блестели в волосах
- И, сочетаясь с ними,
- Казались золотыми.
- И на траве – цветы, и на волнах,
- И, рея величаво,
- Цветы шептали: «Здесь Любви держава».

Лаура и внутренний мир лирического героя

- Франческо де Санктис: «Петрарка сосредоточил в Лауре всю вселенную»
- Но эту вселенную отражает другая вселенная – богатый внутренний мир поэта
- «Открытие мира и человека»
- Сонет 61. Любовь открывает душу героя навстречу богатству вселенной, он чувствует родство со всем мирозданием

LXI Перевод Вяч. Иванова

- Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
- Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!
- Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
- Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, -
Дум золотых о ней, единой, сплав!

Сладость и горечь любви

- Горечь любви сладка (ср. с поэзией трубадуров)
- Но и сладость любви содержит зерно меланхолии. Всё земное не вечно.
- Ацидия – тоска (по Данте – грех)
- Противоречия чувства находят выражение в особых художественных приемах

Контраст противоположностей, соединение несоединимого

- **Антитеза:** *лед – пламя, жар – холод, плач – смех, свобода – неволя, жизнь – смерть*
- **Оксюморон** – сочетание несочетаемого: *сладкая горечь, льдистый жар, отрадная боль, сладостная досада, сладкий ад*

Антитеза и оксюморон.

Примеры

- Я выставлен Амуром для обстрела,
- Как солнцу – снег, как ветру – мгла тумана,
- Как воск – огню. Взывая постоянно
- К вам, Донна, я охрип. А вам нет дела.
(СХХХIII - 133)
- Коль не любовь сей жар, какой недуг
- Меня знобит? Коль он – любовь, то что же
- Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!
- Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..
(СХХХII - 132)

134 сонет

- Мне мира нет, - и брани не подъемлю. A
- Восторг и страх в груди, пожар и лед. b
- Заоблачный стремлю в мечтах полет – b
- И падаю, низверженный, на землю. A
-
- Сжимая мир в объятьях, - сон объемлю. A
- Мне бог любви коварный плен кует: b
- Ни узник я, ни вольный. Жду – убьет; b
- Но медлит он, - и вновь надежде внемлю. A
-
- Я зряч – без глаз, без языка – кричу. c
- Зову конец – и вновь молю; «Пощада!» D
- Клянусь себя – и все же дни влачу. c
-
- Мой плач – мой смех. Ни жизни мне не надо, D
- Ни гибели. Я мук своих – хочу... c
- И вот за пыл сердечный мой награда! D
- **Пер. Вяч. Иванова**

Подлинник 134 сонета

***Pace non trovo, et non ò da far guerra;
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;
et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto 'l mondo abbraccio.***

***Tal m'à in pregon, che non m'apre né serra,
né per suo mi riten né mi scioglie il laccio;
et non m'ancide Amore e non mi sferra,
né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio.***

Подлинник 134 сонета

Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;

et bramo di perir, et cheggio aita;

et ò in odio me stesso, et amo altrui.

Pàscomi di dolor, piangendo rido;

egualmente mi spiace morte e vita.

In questo stato son, Donna, per vui.

Мифологические образы

- Любовное горение – образы Икара, Феникса, саламандры
- П. творит собственный миф. Лаура – лавр, тема любви соединяется с темой поэтической славы
- Любовь к «лавру» (Лауре) пробуждает поэтический дар и дарует поэту бессмертие
- Обыгрывается миф об Аполлоне и Дафне. Лавр украсил чело Аполлона как покровителя искусств. Любовь – целомудрие – слава.
- Поэзия Петрарки **метафорична**

Христианская символика

- В то же время Лаура – земная святая, ее целомудрие спасает поэта от падения
- День встречи - страстная пятница: Был день, в который по Творце вселенной / Скорбя, померкло солнце....

«Триумфы»

- Не плод старческого воображения
- Первоначальный замысел – в 1340-1341 гг., композиция (идея объединения нескольких «триумфов») – в 1351-1352 гг.), окончательная отделка – 1374 г.
- Обобщение личного опыта, представленного как опыт всего человечества
- Дантовская терцина, форма видения (сна)

«Триумфы» (продолжение)

- Сон на лужайке в Воклюзе: торжественные процессии. Друг, подобно Вергилию, объясняет их смысл
- Триумф Любви (Софонисба и Массинисса) – триумф Целомудрия (Лаура) – триумф Смерти (мертвая Лаура) – триумф Славы – триумф Времени – триумф Вечности

СМЫСЛ ПОЭМЫ

- Движение от примитивной чувственности к успокоению мыслей и страстей в Боге
- Р. Хлодовский: *«Дантовская» форма не порождалась в «Триумфах» их содержанием, а накладывалась на него извне. <...> Эстетическая неудача «Триумфов» была обусловлена прежде всего тем, что Петрарка попытался обобщить в этой поэме опыт развития новой личности в формах внеличной, трансцендентной идеологии, с которой — в отличие от Данте — не мог уже внутренне отождествиться как мыслитель и как поэт»*

Петрарка и жанр сонета

- Sonetto – итал. «песенка». Лирическое стихотворение из 14 строк с фиксированной рифмовкой
- Жанр сонета был создан в нач. XIII в. поэтами Сицилийской школы (Джакомо да Лентино) и усовершенствован поэтами Тосканы – предшественниками Данте и Петрарки
- С Петрарки начинается «триумфальное шествие» сонета в итальянской и европейской поэзии

Формы сонета. Итальянский сонет

- Различают итальянскую, французскую и английскую формы сонета
- **Итальянский сонет** принято делить на две части: **октаву** (8 строк) и **секстет** (6 строк) или на четыре: два четверостишия (**катрена**) и два трехстишия (**терцета**)
- **Рифмовка** итальянского сонета:
abab abab cdc dcd (или cde cde). См. слайд 40.

Французский и английский сонеты

- **Французская** форма сонета:
abba abba ccd eed (отличие от итальянской: в катренах – кольцевая рифма, в терцетах – одна дополнительная рифма)
- **Английская** форма сонета – самая простая: abab cdcd efef gg (три катрена и одно двустишие)

Петрарка и петраркизм

- Влияние Петрарки и появление «петраркистского» направления в поэзии
- Пик популярности – конец XV – XVI вв. Мода продлилась и в XVII столетии
- Признаки петраркизма: платонические мотивы, идеализированный образ возлюбленной (предпочтение – образу блондинки), «петраркистские» метафоры, антитезы, оксюмороны

Поэты петраркистского стиля (Италия и Испания)

- В Италии – сонеты в петраркистском стиле писали: Анджело Полициано, Якопо Саннадзаро, Пьетро Бембо, Маттео Боярдо, Лодовико Ариосто, Торквато Тассо (XV – XVI вв.)
- В Испании: Хуан Боскан и Гарсиласо де ла Вега, позже – Луис де Гонгора и Франсиско Кеведо (XVI – XVII вв.)

Поэты петраркистского стиля (Франция и Англия)

- Франция: поэты Лионской школы (Морис Сэв) и поэты Плеяды (Пьер Ронсар, Жоашен де Белле)
- Англия: Томас Уайетт и Генри Сарри (создатели английской формы сонета). С традицией петраркизма связаны и старшие современники Шекспира Эдмунд Спенсер и Филипп Сидни

Шекспир и петраркизм

- Сложное отношение Шекспира к петраркизму. «Антипетраркистские» мотивы в цикле шекспировских сонетов. Образ смуглой возлюбленной (the dark lady) – опровержение петраркистских штампов.
- 130 сонет Шекспира «Её глаза на звезды не похожи...»

130 сонет Шекспира

Ее глаза на звезды не похожи,	A
Нельзя уста кораллами назвать,	b
Не белоснежна плеч открытых кожа,	A
И черной проволокой вьется прядь.	b
С дамасской розой, алой или белой,	C
Нельзя сравнить оттенок этих щек.	d
А тело пахнет так, как пахнет тело,	C
Не как фиалки нежный лепесток.	d
Ты не найдешь в ней совершенных линий,	E
Особенного света на челе.	f
Не знаю я, как шествуют богини,	E
Но милая ступает по земле.	f
И все ж она уступит тем едва ли,	g
Кого в сравненьях пышных оболгали.	g

Sonnet 130 by William Shakespeare

My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.