

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ.

Одилова Эхсона Собировна

*Ташкентский государственный технический университет, студентка группы
137-20д.*

Аннотация. В средние века в Европе происходили бурные перемены в экономической, общественной и религиозной сферах жизни, что не могло не повлечь за собой перемен в искусстве. Во всякое время перемен человек пытается заново переосмыслить окружающий мир, идет мучительный процесс «переоценки всех ценностей», пользуясь крылатым выражением Ф. Ницше.

Эти искания, прежде всего и выразительнее всего проявляются в творчестве людей искусства, которые, как тончайшие камертоны, входят в резонанс с зыбким окружающим миром и вплетают симфонию чувств в произведения. Так, в средние века средоточием подобных перемен стали Италия и Франция. Попробуем разобраться, что же на самом деле происходило в этих странах и как они отличались друг от друга, в то отдаленное от нас время, какими мыслями были заняты головы мыслителей давно минувших дней, попробуем через произведения искусств проникнуть в суть происходивших явлений времени, называемом «Ренессанс».

Ключевые слова: Ренессанс, Италия, Франция, реформа, средневековье, античность.

Эпоха Возрождения – Ренессанс. Считается, что начало эпохи, было в Италии и связано с Флоренцией XV века. Отсюда набирал силу этот мощный культурный переворот, вовлекая другие области Италии, затем Франции, Испании, сообщая свои идеи и открытия художниками мыслителям Германии, Англии, Нидерландов, Польши, Чехии, Венгрии, балканских государств, заражая уверенностью в новых возможностях человека. Впервые Европа могла объединиться на почве идей, имевших не ортодоксально-религиозный, но общечеловеческий, гуманистический характер. Рождением идеи о безграничных возможностях человека, но и не только идеи, рождением ее деятельного носителя - нового субъекта культуры - гуманиста. Так вошла эпоха Возрождения в историю человеческой культуры.

Процесс этот не был простым. Северное Возрождение наследовало идеи итальянских гуманистов, но породило и свою культурную форму реакции на эти идеи, воплотившуюся в движение Реформации, охватившей большую часть Европы, что привело к жестоким религиозным и национальным войнам. Италия, Греция, Испания, Франция, юг Германии пережили эпоху Контрреформации - восстановления авторитета католической Церкви, чему способствовали костры инквизиции.

1600 год - год казни Джордано Бруно (рис.1), основания английской Ост-Индийской компании, время замысла шекспировского "Гамлета" - определил конец эпохи - эпохи перехода от старых времен к Новому времени.

Рис.1. 1600 год - год казни Джордано Бруно

В экономике - это эпоха Великих географических открытий и первоначального накопления капитала, сменившаяся жестоким дележом колоний и эксплуатацией завоеванного населения, что привело к колониальным войнам; в политике - борьба за самостоятельность городов - коммун и союзов торговых городов завершившаяся складыванием монархических абсолютистских государств, в которых за сословными интересами настойчиво просматривались интересы молодых буржуев, а бюргерская культура становится культурой национальной. Европа к началу XVII века со всей определенностью поделилась на протестантов и католиков, а это никак не могли предвидеть итальянские гуманисты, еще самосовершенствующегося индивида, гармонично существующего и в природе, и в человеческом обществе.

Эпоха от Возрождения до Реформации внутренне противоречива, перехода от старого к Новому времени и растянулась она во многих регионах Европы более чем на три столетия. Гуманисты, формулируя идеал свободной личности, ее познавательных безграничных и деятельных возможностей, сознательно ограждали себя от старых традиционных форм натуральной жизни с ее феодальным правом, ортодоксальным католичеством и религиозным послушанием. Они провозглашали идеалы новой буржуазной культуры, но оказалось, что жизнь далека от этих идеалов. Противоречие эпохи состояло не только в том, что на смену средневековому образу жизни приходили другие - с городскими мануфактурами, дальними торговыми путями, необходимостью самостоятельных решений, а значит, требованием положиться на себя, а не на помощь привычного патриархального круга людей. Противоречие эпохи заключалось еще в том, что возможности культуры,

обнаруженные гуманистами в новой жизни, не могли столь идеально и красиво, как они думали, реализоваться.

Конечно, история всегда событийна и факты говорят сами за себя. Непрерывные войны, страшные эпидемии чумы, оставлявшими пустыми целые города, жестокость первых колонизаторов и первые классовые столкновения - восстания городских низов и борьба за привилегии высшей городской знати, пылавшие костры инквизиции, где люди сжигались сотнями, а в ведьмовстве обвиняли детей, продажность тиранов и "светские привычки" пап, открыто устраивающих свадьбы своих многочисленных отпрысков, турецкое владычество, ставшее для Европы реальностью и, наконец, религиозные войны - все это повседневность эпохи.

Гуманисты, оглядываясь в Античность, оставались безусловными христианами. В собственной жизни, в своих гуманитарных студиях они соединили два равновеликих мира - Античность и Христианское средневековье. Таким образом, Возрождение задает неизвестное донныне временное единство - духовную историю человечества. Оставаясь христианами и не посягая на права Святой церкви, не отрекаясь от Всевышнего, а лишь стараясь прояснить Его главный замысел относительно человека, гуманисты вписали в реальный мир итальянской, а затем и всей европейской повседневности труды, дни, язык и ученые занятия древних римлян и греков. Европа впервые ощутила живую связь времен.

К закату Возрождения это ощущение утратится, и Гамлет произнесет роковые слова: "Распалась связь времен...".

И гуманисты, и реформаторы по-своему готовили Европу к новому повороту в культуре, ими же и были найдены слова, обозначающие и поныне эпоху, начавшуюся с XVII столетия - эпоху Нового времени. И те, и другие предвидели и старались по-своему осуществить идею единства человеческой культуры в ее истории.

Термин "гуманизм" неоднозначен и имеет разный смысл в разных культурах. Ввели его "новые люди" эпохи Возрождения, перетолковав по-своему античного философа и оратора Цицерона. У них это означало ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа, так как "humanitas" у Цицерона обозначает полноту и нераздельность многообразной природы человека.

Начиналось же все в особой культурной среде - группах гуманистов с обновления целей культурной деятельности - создания нового субъекта культуры. По сути, это был процесс зарождения европейской интеллигенции сознательного носителя образованности и духовности, которая берет на себя роль культурного переустроителя общества. Состав этих групп был очень пестрым: чиновники и государи, профессора университетов и переписчики, дипломаты и духовенство, частные воспитатели и светские дамы.

Все они различались - сословной принадлежностью и богатством, своей деятельностью и местом, где они жили. Так, Лоренцо Медичи был государем, Сандро Боттичелли - цеховым мастером, что и делало его художником, Пико делла

Мирандола - графом, а Лоренцо Бониконри - офицером, наемником герцога Сфорца. Их гуманистические занятия были частным делом, увлечением, хотя иногда и полезным для карьеры, ибо создавало репутацию, славу, давало поддержку, приносило богатые подарки. Кто-то делал карьеру благодаря талантам и образованности, а кто-то впадал в нищету.

Свободное время делало свободную личность, реализующую собственную одаренность, благодаря собственной воле, энергии, настойчивости и колоссальной трудоспособности.

Плодом этих ученых занятий явилась оригинальная концепция, в которой был найден синтез античных и христианских идеалов. Эту концепцию можно назвать христианским пантеизмом, в котором Природа и Бог сливаются в одно неразрывное целое. Весь мир, по мысли гуманистов, создан Богом, в нем разлита Божья благодать и мудрость. "Природа, то есть Бог" - такую формулу использовал, например, Альберти в своих трактатах, подчеркивая, что Природа - Бог правит не только людьми, но и животными, птицами, рыбами и прочими тварями. В жизни наблюдалось иное, но гуманисты полагали, что равенство заложено в человеке, дано ему в его безграничных возможностях, задача же каждого человека реализовать себя.

Возрождение породило титанов по мысли, силе чувств и характеров, однако не только Гамлет и король Лир, но и титанические образы тиранов в трагедиях Шекспира имели своих прототипов в реальности. В мироощущении этих "героев" мир и сам человек не выражали собой универсальность Божественного творения. Человек становился совокупностью разных "личин".

Античное наследие. Возрождение античного наследия началось с изучения греческого и латинского языков; позднее языком Ренессанса стала латынь. Основоположники новой культурной эпохи - историки, филологи, библиотекари - изучали старые рукописи и книги, составляли коллекции древностей, восстанавливали забытые труды греческих и римских авторов, заново переводили научные тексты, искаженные в Средневековье. Эти тексты были не только памятниками другой культурной эпохи, но и «учителями», помогавшими им открыть самих себя, сформировать свою личность.

Постепенно в круг интересов этих подвижников попадали и другие памятники художественной культуры античности, в первую очередь скульптурные. В то время во Флоренции, Риме, Равенне, Неаполе, Венеции еще сохранилось довольно много греческих и римских статуй, расписанных сосудов, архитектурных построек. Впервые за тысячелетие господства христианства к античным скульптурам отнеслись не как к языческим кумирам, а как к произведениям искусства. В дальнейшем античное наследие было включено в систему образования, и с литературой, скульптурой, философией познакомился широкий круг людей. Поэты и художники, подражая древним авторам, стремились возродить античное искусство. Но, как часто бывает в культуре, стремление к возрождению давних принципов и форм приводит к созданию

нового. Культура Возрождения не стала простым возвращением к античности. Она ее развила и интерпретировала по-новому исходя из изменившихся исторических условий. Поэтому культура эпохи Ренессанса стала результатом синтеза старого и нового. Культура Возрождения формировалась как отрицание, протест, отказ от средневековой культуры. Отрицались догматизм и схоластика, своего былого авторитета лишалась теология. Критическим стало отношение к церкви и священнослужителям. Исследователи сходятся во мнении, что ни в одну эпоху в истории европейской культуры не было создано столько антицерковных сочинений и высказываний, как в эпоху Ренессанса.

Возрождение в Италии. Италия как первая и классическая страна Ренессанса. Общественно-экономические и национальные культурные предпосылки Возрождения в Италии. Историческая, географическая и культурная близость с древнеримской античностью. Основные этапы литературы Возрождения в Италии. Раннее Возрождение. Социальные культурные особенности этого этапа.

Творчество Петрарки (рис.2) как литературный автопортрет первого европейского гуманиста. Петрарка и античная литература. Его заслуги в разыскании и комментировании рукописей античных писателей. Латинское творчество Петрарки (проза, поэзия). Итальянская лирика Петрарки: традиция и новаторство. Структура «Книги песен», соотношение в ней образа поэта и его возлюбленной. Концепция любви у Петрарки: любовь как напряженная гармония между счастьем и страданием. Петрарка и «петраркизм». Влияние «Книги песен» на развитие любовной лирики и на поэзию Европы. Творчество Боккаччо: сходство и отличие в рецепции античности у Боккаччо и Петрарки. Роль греческой античности в творчестве Боккаччо. Мифология эпохи Ренессанс в произведениях Боккаччо («Амето», «Фьезоланские нимфы»). Особенности жанра прозаической «элегии» («Фьяметта»). «Декамерон» как вершина творчества Боккаччо.

Рис.2. Франческо Петрарка (1304 – 1374 гг)

Споры о художественной природе сборника в литературоведении: средневековый и ренессансный компоненты новеллистической поэтики. Античные и средневековые сюжетные источники «Декамерона» и их новаторская трансформация писателем. Новелла как «новость». Роль «Декамерона» в развитии жанра новеллы и

новеллистического сборника в европейской литературе Возрождения и Нового времени.

Зрелое Возрождение как стадия преимущественного развития «ученого» гуманизма. Античные философские школы и ренессансные гуманисты: стоицизм, эпикурейство и неоплатонизм Возрождения. Деятельность платоновской академии. Возрастающая роль древних языков и совершенствование гуманистической латыни. Возрождение античных литературных жанров и расцвет нелатинской поэзии.

Роль Флоренции как центра зрелого итальянского Возрождения. Гуманизм и придворная культура. Кружок Лоренцо Медичи. Поэтика и жанр двуязычного «Сказания об Орфее» А. Полициано. Возрастание роли средневековой комической традиции в ренессансной поэзии как предвестье маньеризма. Бурлескная поэма Пульчи «Морганте». Гуманизм в Ферраре, его специфика. Жанровое своеобразие ренессансной рыцарской поэмы, «куртуазное» и «рыцарское» в их ренессансно-маньеристическом облики. «Влюбленный Роланд» Боярдо и «Неистовый Роланд» Ариосто: специфика вариации сюжета и жанра.

Позднее Возрождение в Италии. Социокультурные особенности развития Италии в XVI веке. Эволюция гуманизма на этом этапе. Зарождение принципа соревнования с античностью как тенденции, возобладавшей в последующую литературную эпоху. Соперничество нелатинской поэзии и поэзии на итальянском языке. Возникновение пасторальных жанров в позднем Ренессансе. «Аркадия» Саннадзаро и ее значение в становлении жанра пасторального романа в европейской литературе Нового времени. Античная пасторальная поэзия в прозаическом «переложении» Саннадзаро. Ренессансное и маньеристическое в романе. Поэма Тассо «Освобожденный Иерусалим» (рис.3) как христианско-рыцарский эпос. Тассо – переходная фигура и связующее звено между Возрождением и XVII веком. Поэтика барокко в поэме Тассо. Яркая, контрастная, предельная во всех проявлениях личность царила в этом мире, где происходило утверждение автономности человеческого "Я". Сила часто становилась основой права без морали. "Цель оправдывает средства" - формула Николо Макиавелли, гуманиста и царедворца, стала оправданием многих

темных дел не только того времени.

Рис.3. Поэма Тассо «Освобожденный Иерусалим»

Возрождение во Франции. Общественно-политическая и культурная обстановка во Франции на рубеже XV–XVI вв. Роль королевской власти, двора в распространении ренессансной культуры во Франции. Французское Возрождение как следствие активного усвоения итальянской гуманистической традиции и как естественный внутренний процесс. Становление во Франции новой системы образования, создание гуманистических кружков, издание и изучение книг античных авторов. Французская поэзия раннего Возрождения: куртуазная традиция, петраркизм и неоплатонизм как слагаемые ренессансно-маньеристической поэтики. Нелатинская поэзия во Франции. Французская ренессансная новеллистика, ее связь со средневековой традицией и новеллой итальянского Возрождения. «Гептамерон» Маргариты Наваррской: переключки с «Декамероном», изменение структуры и функции обрамления, тематика и тональность новелл, специфика морализации.

Творчество Рабле как вершина французского Возрождения. Творческая история создания романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (рис.4): народная книга о великанах как первоначальный толчок к художественному воплощению собственного гуманистического замысла и трансформация народной традиции. Многообразие жанровых истоков романа. Историко-функциональное исследование жанровой специфики книги Рабле в монографии Бахтина. Трактовка романа как ренессансной «меннипей», соотношение меннипейности «Гаргантюа» с античной традицией. Споры о «карнавальности» в современной науке. Специфика карнавального начала в романе. Амбивалентность раблезианского смеха, забавное и сатирическое, ирония и сарказм, гротеск и пародия в комической стихии «Гаргантюа и Пантагрюэля». Гуманистическая проблематика и ее серьезно-игровое воплощение. Языковая игра в произведении. Место романа Рабле в культурной жизни эпохи. Раблезианский тип в литературе последующих веков.

Рис.4. Творчество Рабле роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Поэзия французского зрелого и позднего Возрождения. Теоретическая программа Плеяды («Защита и прославление французского языка»), отношение к античной и национальной поэзии, принцип соревнования с древними. Концепция

поэта и поэзии у Дю Белле, ее соотношение с античными теориями поэтического творчества. Поэзия Ронсара. Обращение Ронсара к греко-римскому культурному и поэтическому наследию. Специфика мифологизма в поэзии Ронсара. Попытки создания национальной эпопеи и высокой оды на основе античных образцов. Ренессансно-маньеристическая поэтика лирических сборников Ронсара. Особенности ронсаровского петраркизма. Творчество Дю Белле. Специфика воплощение римской темы в «Древностях Рима». Традиции античной лирики в «Сожалениях».

Особенности ренессансной драматургии. Библейские и античные сюжеты, античные жанры в театре французского Возрождения. Античные поэтики как образец драматургической теории гуманистов. Роль итальянской драматургии. Гуманистический театр и ренессансный классицизм.

Поздний Ренессанс во Франции: маньеризм и раннее барокко. Монтень и его роль в формировании жанра эссе. «Опыты» как духовная автобиография и как философская энциклопедия позднего гуманизма. Концепция человека у Монтеня, его этическая программа. Античные философские источники в контексте этико-философской рефлексии «Опытов». Специфика монтеневского скептицизма. Ренессансно-маньеристическая поэтика «Опытов». Монтень и развитие эссеистики в Новое время. Монтень и моралистическая традиция XVII–XX вв.

Поэзия «трагического гуманизма». Маньеристически-барочная любовная поэзия на исходе Ренессанса. Эпическая поэзия позднего Ренессанса (Дю Бартас, д'Обинье): античное и библейское в символично-аллегорической системе поэтических образов. Поэтика барокко в «Трагических поэмах» д'Обинье.

Возрождение в Италии и Франции. Вообще сильное влияние Италии является одной из важнейших особенностей французского Возрождения. Быстрый расцвет гуманистической мысли совпадает с первой половиной царствования Франциска I (1515-1547 гг) (рис.5) Итальянские походы, начавшиеся при его предшественниках и продолженные им, очень расширили культурные сношения между двумя народами. Молодые французские дворяне, попав в Италию, были ослеплены богатством ее городов, пышностью одежд, красотой произведений искусства, изяществом манер. Сразу же начался усиленный импорт итальянской ренессансной культуры во Францию. Франциск I привлек к себе на службу лучших итальянских художников и скульпторов - Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Итальянские архитекторы строят ему замки в новом ренессансном стиле в Блуа, Шамборе, Фонтенбло. Появляются в большом количестве переводы Данте, Петрарки, Боккаччо и др. Во французский язык проникает большое число итальянских слов из области искусства, техники, военного дела, светских увеселений и т.п. Из итальянских гуманистов, переселившихся в эту пору во Францию, наиболее выдающимся был Юлий Цезарь Скалигер (ум. в 1558 г.), врач, филолог и критик, автор знаменитой «Поэтики» на латинском языке, в которой им были изложены принципы ученой гуманистической драмы.

Рис.5. Франциска I (1515-1547 гг)

Параллельно шло углубленное изучение древности, доходившей отчасти также через итальянское посредство. В первые годы своего царствования Франциск I велел издать «для поучения французского дворянства» переводы сочинений Фукидида, Ксенофонта и др. Он заказал перевод поэм Гомера и убедил Жака Амио (Amiot) (1513-1593), преподавателя греческого и латинского языков, переводчика, начать его знаменитый перевод «Жизнеописаний» Плутарха. В истории французского протестантизма надо различать два периода - до середины 1530-х годов и после. Первыми протестантами Франции были разрозненные интеллигенты гуманистического образа мыслей, подходившие критически ко всем вопросам, включая и основы религии, но при этом мало склонные к проповедничеству и борьбе. Выдающийся математик и эллинист Лефевр д'Этапль (1455-1537), побывавший в Италии и проникшийся там благодаря беседам с Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола идеями платонизма, начал, вернувшись во Францию, толковать Аристотеля по новому способу, т.е. обращаясь исключительно к первоисточникам и стараясь проникнуть в их подлинный смысл, не искаженный схоластическими комментариями. Вслед за тем у Лефевра появилась мысль применить тот же метод к книгам Священного Писания - и здесь он обнаружил, что ни о постах, ни о безбрачии духовенства, ни о большинстве «таинств» в Евангелии ничего не говорится. Отсюда возникла у него и его друзей мысль вернуться к первоначальной чистоте евангельского учения, создать «евангелическое» вероисповедание. Углубляясь далее в рассмотрение принципов христианства, Лефевр в 1512 г., т.е. за пять лет до выступления Лютера, выдвинул два положения, ставшие затем основными для протестантизма всех толков: 1) оправдание верой, 2) Священное Писание как единственная база религиозного учения. Для укрепления новой доктрины Лефевр опубликовал свой перевод Библии - первый на французском языке.

Заключение. В XV-XVI вв. явление в культуре - Ренессанс - произвело своего рода революцию в духовной жизни Западной Европы, постепенно охватывало одну за другой все страны Европы. Ренессанс - это возрождение античного наследия, мирского начала. Современники воспринимали эту эпоху как «светлый» век, как пробуждение от «тьмы» средневековья. Название «средние века» появилось именно

тогда. Древняя Греция и Рим превратились в объекты страстной ностальгии и поклонения. Возврат к античности, реанимация ее идеалов проявились в самых разных сферах: в философии, литературе, искусстве. Культура Возрождения появилась сначала среди интеллектуалов и была достоянием немногих, но постепенно новые идеи, пусть в упрощенном виде, просачивались в массовое сознание, меняя традиционные представления. Одно из важнейших достижений Возрождения - это появление гуманизма в философии. Ранние гуманисты: поэт и философ Ф. Петрарка (1304-1374), писатель Дяс. Боккаччо (1313-1375) хотели создать прекрасную человеческую личность, свободную от предрассудков средневековья, и поэтому, прежде всего, пытались изменить систему образования: ввести в нее гуманитарные науки, сделав акцент на изучении античной литературы и философии. При этом гуманисты отнюдь не ниспровергали религии, хотя сама по себе церковь и ее служители были объектами насмешек. Скорее, они стремились совместить две шкалы ценностей. В своей «Исповеди» Петрарка писал, что аскетическая мораль христианства очищает душу, но не менее важно и осознание ценности земного бытия, унаследованное от греков и римлян. Таким образом, устранялось средневековое противопоставление плоти и духа. Реабилитация земного проявлялась в ту эпоху, прежде всего в возвеличивании красоты мира и человеческого тела, плотской любви. Художники стали видеть мир иначе: плоскостные, как бы бестелесные изображения средневекового искусства уступили место трехмерному, рельефному, выпуклому пространству. Рафаэль Санти (1483-1520), Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланджело Буонарроти (1475-1564) воспевали своим творчеством совершенную личность, в которой физическая и духовная красота сливаются воедино в соответствии с требованиями античной эстетики. Рисуя идеал человеческой личности, деятели Возрождения подчеркивали ее доброту, силу, героизм, способность творить и создавать вокруг себя новый мир. Непременным условием для этого итальянские гуманисты Лоренцо Балла (1407-1457) и Л. Альберти (1404-1472) считали накопленные знания, которые помогают человеку сделать выбор между добром и злом. Высокое представление о человеке было неразрывно связано с идеей свободы его воли: личность сама избирает свой жизненный путь и сама отвечает за свою судьбу. Ценность человека стала определяться его личными достоинствами, а не положением в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Монтень "Избранное" М., 1988 г.
2. "Опыты" Монтеня М., 1988 г.
3. Н. Абалкин «Рассказы о Театре» Москва 1981 г.
4. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989 г.

5. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца XX века В.И. Уколовой. Дрофа, 1999 г. - 512 с.
6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984 г.
7. Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в литературе. М., 1966 г.
8. Петров М.Т. Проблема Возрождения 1989 г.
9. Паоло Веронезе. Брак в Кане. XVI в. Лувр, Париж.
10. "Наслаждение стихийностью" Эллман Р.
11. Википедия.