1.Введение.

Средние века – время напряженной духовной жизни, сложных и трудных поисков мировоззренческих конструкций, которые могли бы синтезировать исторический опыт и знания предшествующих тысячелетий.

В эту эпоху люди смогли выйти на новую дорогу культурного развития, иную, чем знали прежние времена. Пытаясь примерить веру и разум, строя картины мира на основе доступных им знаний и с помощью христианского догматизма, культура средних веков создала новые художественные стили, новый городской образ жизни.

Вопреки мнению мыслителей итальянского Возрождения, средние века оставили нам важнейшие достижения духовной культуры, в том числе институты научного познания и образования.

Одним из центральных понятий культуры зрелого средневековья является куртуазность.

Понятие "куртуазный" как "придворный" предполагает не столько службу королю или иному сюзерену, сколько служение вообще, Служение с большой буквы, а конкретно - не столько монарху, сколько монархине, как служили герои "Трех мушкетеров", и даже не столько ей, сколько тому кругу идей, той образности, тому образу жизни и мышления, миросознания, которые сами и составляют это понятие "куртуазность", то есть Служение.

Сердцевинный же элемент куртуазности и как служения, и как придворного этикета, - есть куртуазная любовь к Прекрасной Даме. Иначе говоря, куртуазное - значит рыцарское.

Начинается куртуазная литература на закате XI в. в Провансе (теперь это крайний юг Франции, тогда - пограничье Франции и Испании, не принадлежащее ни той, ни другой) с лирической поэзии трубадуров.

2.Творчество трубадуров.

Понятие слова трубадур от провансальского глагола "trobar", что означает "находить", "создавать".

К XI в. богатейшие, многочисленные и, главное, достаточно свободные от феодально-государственной зависимости торговые города Прованса, менее всего пострадавшие в пору кризиса рабовладения и развала Римской империи, становятся культурными и экономическими центрами.

Они торгуют со странами Ближнего Востока и с Европой, в них нет сильной королевской власти, их феодалы богаты, просвещенны и независимы. Между собой они живут в относительной дружбе, равно как уважительно сотрудничают с собственными гражданами-горожанами, не слишком подчиняются папе, весьма терпимо относятся к мусульманам .

Здесь на равных сосуществуют арабские, еврейские и греческие общины, вносящие свой вклад в общую культуру.1

К концу XI столетия в замках и городах Прованса развертывается поэтическое движение трубадуров, которое постепенно выходит за границы

1-.«Европейское средневековье. Лекции по истории зарубежной литературы» Год издания: 2004 с.56

Прованса и, видоизменяясь, охватывает всю Европу, в немецких землях прозываясь миннезангом, во французских - труверством, достигая даже италийского острова Сицилии.

Более 2500 песен оставили миру трубадуры Прованса.

И, как считают исследователи, первостепенное влияние на их поэзию оказала арабоиспанская лирика, к тому времени уже несколько веков развивавшая и воспевавшая целомудренную мистическую любовь, начало берущую в поклонении Богоматери, но и распространяющуюся на даму сердца поющего рыцаря. С арабской Испанией у Прованса были тесные связи, вплоть до родственно-династических.

Творчество трубадуров - это в основном песня, виртуозно сочиняемая влюбленным рыцарем (причем сочинялись и стихи, и мелодия) и исполняемая либо им самим, либо слугой (оруженосцем) чаще всего из жонглеров.

Французский поэт и литературовед Поль Валери утверждал, что нигде и никогда на таком небольшом пространстве и за такой короткий отрезок времени (примерно два столетия) не была создана поэзия, которая характеризовалась бы подобным разнообразием и богатством, обилием блистательных поэтов, наконец, таким широчайшим распространением и влиянием в мире.

Во Франции - труверы, в германских землях - миннезингеры, на Сицилии - безымянные слагатели сонетов, в Италии - Данте и Петрарка, а через них - весь культурный мир. 2

Даже наши, всем известные правила вежливости (открыть даме дверь, поклониться, подать руку, не говоря уж о поцелуе руки) - всё оттуда, из кодекса куртуазности, выработанного прежде всего бытом и лирикой трубадуров.

Конкретно же ситуация куртуазной любви в средневековой литературе означает следующее: трубадур, как правило неженатый, влюблен в Даму, обычно замужнюю и стоящую выше на общественной лестнице.

Дама относится к поэту более или менее сурово - самое большее, на что он изредка может рассчитывать - это ее приветливый взгляд или благосклонная улыбка. Поцелуй - вообще высочайшая награда, за которую и жизнь отдать ему не жаль.

Трубадур - вечный слуга Дамы, она для него - идеал красоты, добра, совершенства. Кое-кто из трубадуров осмеливается даже сравнивать ее с Мадонной.

Любовь для трубадура - источник самосовершенствования. Обладать предметом своей любви он, в общем-то, и не стремится. Он ориентирован не на достижение цели, а на переживание, на служение. Такая любовь перерождается в музыку.

Подобного идеала любви до трубадуров человечество не знало. В эпоху же христианства трубадуры сделали еще одно важнейшее открытие: они

2--.«Европейское средневековье. Лекции по истории зарубежной литературы» Год издания: 2004 с.79

переоценили плоть. Почти тысячелетие она была греховным началом, началом от беса в человеке, теперь становится источником великой страсти, сознательно и добровольно подчиняемой непогрешимому идеалу самопожертвования и смирения.

Да и сама женщина в Провансе и в лирике трубадуров уже значительно эмансипирована по сравнению с тем положением, которое она занимает в других европейских странах.

3.Жанры поэзии.

Трубадуры оценивали поэзию по: стилю: clus car, plan, leu, по жанрам: сansos, tensos, sirventes, descorts, planhs, albas, dansas, pastorelas, devinhals, saluts, ensenhamens. По стилю поэзии они разделялись на две группы: Trobar leu или plan - используя rims plans или leu (легкие или простые рифмы), трубадуры сочиняли легкую для понимания поэзию. Trobar clus - обозначает "темную" поэзию, трудную для понимания. Этот стиль обычно скрывает тайный смысл, добраться до которого можно только с помощью ключа (сlau), а иногда нужен и второй ключ (clau segonda). Этот стиль звался также trobar car, prim, sotil, cobert, escur (богатый, новый, изящный, скрытый, темный). Беспорядочные слова, трудные конструкции и сложные рифмы, все это должно было прятать смысл поэмы от глупцов (fatz, necis), но он не ускользнет от посвященных (entendens). Одной из причин этого разделения стилей может быть тот факт, что в школах учили риторику, основанную на классических доктринах: ornatus facilis (упор на манеру речи; слова легкие) и ornatus difficilis (упор на переносные значения: метафоры, синекдохи, гиперболы, и т.д.). Оценивая поэзию трубадуров по жанрам выделяются: аристократические и простые .

3.1.Аристократические жанры.

Canso - это жанр, пользовавшийся наибольшим уважением у поэтов и публики. Это песнь любви и учтивости - "canso d'amor e cortezia". Canso отражает знания и умение поэта-музыканта, что было видно по форме и по содержанию. Это преобладающий жанр, весьма сложен. Оживляет canso любовь, изысканная, изящная любовь. Все другие жанры происходят от canso. Обычно она состоит из 5-7 строф, замыкаемых обязательными торнадами (посылками). Последние представляют собой трех-четырехстишия, повторяющие метрическую структуру и рифмы заключительных стихов последней строфы. Торнады указывают на адресата песни, часто зашифрованного условным именем "сеньяль". Песня отсылается либо Даме, либо покровителю трубадура. Кансона обладает сложным строением и почти всегда - изощренной рифмовкой, любимым элементом поэтики трубадуров. Вот как писал об этом Пушкин, великий знаток европейской литературы: "Поэзия проснулась под небом полуденной Франции - рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков; побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие - любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы..."3.

Я ухожу на службу к королю,

прекрасная! Но душу жжет мою

любовь, любовь, любовь, любовь,

к Вам, госпожа, любовь.

Мне суждено вдали от Вас служить,

но не смогу, страдая, позабыть

любовь, любовь, любовь, любовь

к Вам, госпожа, любовь.

Что делать мне, тоска меня гнетет,

вдали от Ваших глаз меня убьет

любовь, любовь, любовь, любовь,

к Вам, госпожа, любовь.

. ПЕДРО БАНЕС СОЛАЗ

Другой важнейший жанр лирики трубадуров - сирвента, Sirventeses отличаются от canso сатирическим тоном. Любовь и ухаживание чаще всего исключены из этого жанра, ценимого поэтами и слушателями. Sirventes включает в себя несколько категорий: моральные, против упадка нравов (Marcabru, Peire Cardenal); личные, целящие в конкурента (Aimeric de Pegulhan, Guilhem de la Tor); политические, рассказывающие о событиях в провинции, завоевательных походах, Инквизиции, Риме, церковниках... (Bertran de Born, Guilhem Figueira); литературные, являющиеся полемикой о профессии трубадура (Peire d'Alvernha, Monge de Montaud on). Другие сочинения могут относится к этому разряду: sirventes-cansos, примешивающие сарказм к любовным темам (Peire Vidal); sirventes joglarescs, грубые перепалки в тоне жогларов (Peire de la Mula); gaps, хвастовство (Guilhem de Peiteus); ensenhamens (Guiraut de Cabreira). Вот так называемая "Галерея трубадуров" Петра Овернского в переводе Анатолия Наймана. Здесь во всей красе поэтическое искусство трубадура и одновременно отметим вещь совершенно вечную для поэтов всех времен и народов: критику соперников, то есть то, что афористически выразил в одном из своих стихотворений советский поэт Дмитрий Кедрин, сформулировавший: В круг сойдясь, оплевывать друг друга".

Трубадуров прославить я рад,

Что поют и не в склад и не в лад,

Каждый пеньем своим опьянен,

3- Культурология. История мировой культуры. Учеб.пособие для вузов/Кнабе Г.С., Кондаков И.В.-М.:Акад.,2003

Будто сто свинопасов галдят:

Самый лучший ответит на вряд,

Взят высокий иль низкий им тон.

О любви своей песню Роджьер

На ужасный заводит манер –

Первым будет он мной обвинен;

В церковь лучше б ходил, маловер,

И тянул бы псалмы, например,

И таращил глаза на амвон.

И похож Гираут, его друг,

На иссушенный солнцем бурдюк,

Вместо пенья - бурчанье и стон,

Дребезжание, скрежет и стук;

Кто за самый пленительный звук

Грош заплатит - потерпит урон.

Третий - де Вентадорн, старый шут,

Втрое тоньше он, чем Гираут,

И отец его вооружен

Саблей крепкой, как ивовый прут,

Мать же чистит овечий закут

И за хворостом ходит на склон.

Лимузинец из Бривы - жонглер,

Попрошайка, зато хоть не вор,

К итальянцам ходил на поклон;

Пой, паломник, тяни до тех пор

И так жалобно, будто ты хвор,

Пока слух мой не станет смягчен.

Пятый - достопочтенный Гильем,

Так ли, сяк ли судить - плох совсем,

Он поет, а меня клонит в сон,

Лучше, если б родился он нем,

У дворняги - и то больше тем,

А глаза взял у статуи он.

И шестой - Гриомар Гаузмар,

Рыцарь умер в нем, жив лишь фигляр;

Благодетель не больно умен:

Эти платья отдав ему в дар,

Все равно, что их бросил в пожар,

Ведь фигляров таких миллион.

Обокраден Мондзовец Пейре,

Приживал при тулузском дворе,

В этом есть куртуазный резон;

Но помог бы стихам и игре,

Срежь ловкач не кошель на шнуре,

А другой - что меж ног прикреплен.

Украшает восьмерку бродяг

Вымогатель Бернарт де Сайссак,

Вновь в дверях он, а выгнан был вон;

В ту минуту, как де Кардальяк

Старый плащ ему отдал за так,

Де Сайссак мной на свалку снесен.

А девятый - хвастун Раймбаут

С важным видом уже тут как тут,

А по мне, этот мэтр - пустозвон,

Жжет его сочинительства зуд,

С жаром точно таким же поют

Те, что наняты для похорон.

И десятый - Эбле де Санья,

Он скулит, словно пес от битья,

Женолюб, пострадавший от жен;

Груб, напыщен, и слыхивал я,

Что, где больше еды и питья,

Предается он той из сторон.

Ратным подвигам храбрый Руис

С давних пор предпочтя вокализ

Ждет для рыцарства лучших времен;

Погнут шлем, меч без дела повис –

Мог тогда только выиграть приз,

Когда в бегство бывал обращен.

И последний - Ломбардец-старик,

Только в трусости он и велик;

Применять заграничный фасон

В сочинении песен привык,

И хоть люди ломают язык,

Сладкопевцем он был наречен.

А про Пейре Овернца молва,

Что он всех трубадуров глава

И слагатель сладчайших кансон;

Что ж, молва абсолютно права,

Разве что должен быть лишь едва

Смысл его темных строк прояснен.

Пел со смехом я эти слова,

Под волынку мотив сочинен.

Разновидность персональной сирвенты - плач. Это похоронные жалобы, песни в честь любимого умершего человека: дамы, протектора, собрата-трубадура. Planh (от лат. planctus) составлялся согласно определенной схеме: введение в плач и упоминание о происхождении умершего, перечисление последствий его смерти, хвала его качеств и достоинств, молитва Богу за здравие его души, и констатирование скорби, которую вызвала эта смерть. Среди самых трогательных planhs - плач Guiraut de Bornelha на смерть Raimbaut d'Aurenga; плач Aimeric de Pegulhan на смерть Beatriz d'Este; и плач Сорделя на смерть Blacatz. Например, фрагмент плача Б. де Борна, поэта и воина, по молодому королю Генриху Плантагенету, брату Ричарда Львиное Сердце.

Да и сам Ричард был недурным трубадуром, чему свидетельством их поэтическая переписка с Дофином Овернским (пер. А. Наймана).

Так же можно выделить как разновидность: TENSOS, PARTIMENS E JOCS PARTITS- это поэмы, в которых участвуют два-три поэта; чаще всего это дебаты, обмены мнениями или ссоры на профессиональные или общие темы: любовное ухаживание, политические вопросы, манера и стиль стихосложения, и т.д. . Когда трубадур хотел дебатировать с особенным "собеседником", он прибегал к помощи фиктивного tenso ("дебат"): Пейроль дебатировал с любовью, а Монж де Монтодон с Богом. В partimens или jocs partits, первый из главных действующих лиц задавал тему дебата и защищал свою точку зрения. Знамениты дебаты между Giraut de Bornelh и Raimbaut d'Aurenga, между Peire d'Alvernha и Bernart de Ventadorn. DESCORTZ. Самая цель этого жанра - выразить разногласие. В некотором роде, это противоположность canso. Трубадур хочет разрушить то, что составляет основу canso: слова, мелодия, язык, внося в descortz различные эффекты: беспорядок в метрической структуре, неправильные рифмы или употребление нескольких языков в одной поэме. RETROENCHA - это разновидность canso, составленная из 5-10 coblas retronchadas. Строфа называется retronchadа, если в конце каждого куплета, или в конце каждой второй, или третьей, или четвертой, и т.д. строки, всегда возвращаются к одной и той же теме.

3.2.Простые жанры.

Другим видом жанра является простой жанр.

Одним из его разновидностей является - альба, песня, посвященная неизбежности разлуки влюбленных на утренней заре, о наступлении которой возвещает сторож или верный друг, всю ночь охранявший место свидания. Главные персонажи этой песни - это любовь, дозорный и двое влюбленных, проведших ночь вместе до зари. Когда дозорный (gaita) объявляет восход солнца, влюбленные должны покинуть друг друга, иначе они подверглись бы риску наткнуться на ревнивого мужа или на сплетников (lauzingiers). В этих песнях каждый куплет сопровождается припевом, в котором должно быть слово "заря" (alba). Известны 9 cansos d'alba. Здесь можно вспомнить знаменитую сцену свидания Ромео и Джульетты в шекспировой трагедии, заканчивающуюся как раз таким утренним расставанием, отягощенным тем, что Ромео предстоит пуститься в бега.

Пример альбы анонимного автора в переводе А. Наймана.

Дама и друг ее скрыты листвой

Благоуханной беседки живой.

"Вижу рассвет!" - прокричал часовой.

Боже, как быстро приходит рассвет!

-Не зажигай на востоке огня –

Пусть не уходит мой друг от меня,

Пусть часовой дожидается дня!

Боже, как быстро приходит рассвет!

-Нежный, в объятиях стан мне сдави,

Свищут над нами в ветвях соловьи,

Сплетням назло предадимся любви,

Боже, как быстро приходит рассвет!

-Нежный, еще раз затеем игру,

Птицы распелись в саду поутру,

Но часовой не сыграл ту-ру-ру,

Боже, как быстро приходит рассвет!

Дышит возлюбленный рядом со мной,

В этом дыханье, в прохладе ночной

Словно бы нежный я выпила зной.

Боже, как быстро приходит рассвет!

Дама прельстительна и весела

И красотой многим людям мила,

Сердце она лишь любви отдала.

Боже, как быстро приходит рассвет!

Еще среди разновидностей простого жанра можно выделить:

DANSAS, BALADAS, ESTAMPIDAS- это танцы с песнями. Известны 9 балад (народные песни с припевами между куплетов), из которых три написаны Cerveri de Gironа, одна estampida, сочиненная Raimbaut de Vaqueiras и около 30 dansas. Этот тип произведения так определяется в Leis d'Amors (Законы Любви - свод правил стихосложения): "Dansa - это изящное сочинение с одним лишь куплетом (respos), и тремя одинаковыми coblas, в конце, с одинаковыми рифмами и длиной. Tornada (заключительная строфа) должна быть как respos... Строки в dansa не должны превышать восьми слогов, а то dansa будет неправильной...В dansa речь должна идти о любви, а мелодия должна быть веселой и воодушевляющей, не такой длинной, но более радостной, чем в canso, чтобы можно было танцевать под нее...". PASTORELA . Первая провансальская pastorela написана Маркабрю. Это любовный спор между крестьянкой, vilana, и вельможей, который хочет соблазнить ее. Этот жанр культивировался трубадурами в течение двух веков. На протяжении этих двух веков содержание остается одинаковым. Поэма начинается всегда одними и теми же словами: L'autrier… "Однажды...", и Toza, fi-m eu… "Девушка, сказал я ей...". Это завязка разговора. Меняются лишь место, где происходит действие (изгородь, дорога, густой лес), время встречи (апрельское утро, августовский вечер, и т.д.) и социальное положение девушки (пастушка, свинарка, и т.д.). ENSENHAMENS DE JOGLARS -это поучения жогларам, написанные каталанским феодалом Guiraut de Cabrera, жившего около 1150 г и гасконским трубадуром Guiraut de Calanson (ок. 1200). Представляют собой дидактические поэмы морального и профессионального направления. Эти ensenhamens показывают нам, как жоглар должен был выполнять свои обязанности и вести себя в обществе. Ensenhamens Гиро де Кабреры, в 260 стихах, объединяет знания всех поэтов, начиная с Жофре Рюделя и кончая романом Жирара де Руссильона. Он перечисляет вперемежку легенды о Тристане, короле Артуре, Карле Великом и других персонажей старинных рассказов.

Заключение.

При всем великолепии, роскоши, изысканности поэзии трубадуров, она была, конечно же, далеко не для всех, хотя провансальские горожане знали и ценили ее. Но все-таки по дороге трубадуров никто, кроме них самих, не ехал. Дорога эта ждала гения, того, кто объединит их усилия и откроет чудо красоты поэтического слова всему народу и миру. Для кого трубадуры тщательно укладывали 30 х 30 строк на одну рифму?.. Да для Данте, чтоб он, умножив 3 на 3, создал текст, пролагающий путь всей новой мировой литературе и открывающий эту книгу всем грамотным людям. Любовь к поэзии трубадуров характерна, как для Данте, для многих и многих позднейших поэтов, не говоря уж о самом куртуазном кодексе, который исповедуют и герои Дюма, и всей личностью - Александр Блок и еще, и еще вплоть до персонажей сериала об Анжелике супругов Голон.

Трубадуры вдохновляли Гейне, Уланда, Эзру Паунда, Пушкина и романтиков, и символистов... Но и сами трубадуры были очень разными, даже по происхождению. Среди них и герцог Гильем Аквитанский, и принц, а позже король Ричард, и плебей Маркабрю, и сын повара, крупнейший поэт этого течения Бернарт де Вентадорн, и крестьянский сын Гираут де Бернейль, и некий монах из Монтаудона, и чаще всего - рыцари среднего достатка или обедневшие дворяне. Многие - воины, участники крестовых походов, как Вакейрас или Бертран де Борн, и... даже те самые прекрасные дамы, как, например, графиня де Диа, Мария де Вентадорн и другие.

В начале XIII в., воспользовавшись тем, что английским феодалам, да и двору, стало не до Прованса, который некогда они так любили, и который их столь многому научил, французские светские и церковные круги начали многолетнюю войну с богатым во всех смыслах и потому лакомым для них Провансом. С благословения папы эта война официально именовалась крестовым походом против еретиков-альбигойцев, выступавших против католицизма, церковной десятины и т.п. Вместе с французскими рыцарями в Прованс вошла инквизиция. С той печальной поры более провансальская культура уже не оправилась, однако к этому времени, к середине XIII в., культурная ситуация в Италии, Германии, в самой Франции явно изменилась к лучшему. Эти народы подхватили творческую куртуазность Прованса, а с нею и знамя поэзии, выпавшее из рук погибшего знаменосца. В 1265 г. родился Данте, в 1304 - Петрарка. А параллельно с трубадурами творили французские труверы, авторы больших стихотворных повестей и романов и немецкие лирики-миннезингеры. Поэзия трубадуров суть поэзия посвященных, скрытая любовным флером. Не случайно поклонники называют ее Веселой Наукой, ибо поэзия - это нечто большее, чем чистое искусство, это еще и знание, подкрепленное верой сердца, то есть Познание (Гносис).

Список использованной литературы.

1.«Европейское средневековье. Лекции по истории зарубежной литературы» Год издания: 2004

2.Культурология: Учебное пособие/Сост. И отв. ред. А.А. Радугин. М.:Центр, 1999.304 с.

3.Левяш И.Я. Культурология: Учебное пособие для вузов.-5 изд. М.,2004

4.Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2000

5.Культурология. История мировой культуры. Учеб.пособие для вузов/Кнабе Г.С., Кондаков И.В.-М.:Акад.,2003

6.Большой толковый словарь по культурологи. Изд. Вече. М.,2003