

Дон Кихот

«самый остроумный и
занимательный в мире роман»

П. Мериме

Первый великий европейский
реалистический роман

Жанровый синтез в Дон Кихоте

- Общая схема рыцарского романа (очаровательные принцессы, великаны и карлики, странствующие рыцари и пр.) + эпизоды популярных книг
- Сатира и пародия + любовная лирика + гуманистические сентенции
- От средних веков унаследовал Дон Кихот наивную веру в чародеев и великанов. Эпоха Возрождения вдохнула в него высокую веру в то, что век правды и человечности может быть возвращен на землю: «Друг Санчо, да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой" (I, 20)
- И как бы ни были подчас наивны и нелепы начинания Дон Кихота, в них продолжал гореть священный огонь гуманизма, давно погасший в холодных сердцах рассудительных представителей железного века. Роман Сервантеса выходил за узкие рамки литературной пародии. Развенчание устарелой

Пародийный замысел романа и его реализация

«Дон Кихот» есть «сплошное обличение рыцарских романов» и что «единственная цель книги – свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет их широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простонародья» (ч. 1, Пролог)

Сервантес говорит, что он «стремился внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах» (гл. 74)

Постулирование ренессансного реализма

- «подражание природе» как ведущий принцип ренессансного реализма
- Выступая против эпигонского рыцарского романа, Сервантес отстаивал великие завоевания эпохи Возрождения
- Осмеяние рыцарского романа -> расчищение пути литературе содержательной, правдивой, близкой к «природе», т.е. к жизни

Пародия над стилем рыцарских романов

- Насмешка над претенциозным стилем рыцарских романов
- Имитация цветистого слога: «Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтельской равнине» (1, 2)

Сюжет и композиция "Дон Кихота"

Столкновение рыцарских книжно-поэтических идеалов с действительностью как источник романических коллизий

- находясь в горах Сьерры-Морены, Дон Кихот решил подражать самому Амадису Галльскому, который, по его словам, был "путеводную звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей". Однажды, отвергнутый принцессой Орианой, Амадис наложил на себя покаяние и, приняв имя Мрачного Красавца, удалился в горы. Дон Кихота никто не отвергал, однако, оказавшись среди скал, он вознамерился повторить поступки Амадиса и, обращаясь к Санчо Пансе, сказал: "Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы..." На что добродушный Санчо, не читавший рыцарских романов, заметил ему: "Ради самого Христа, смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится".
- «Приземление». Замечание Санчо опускает на землю традиционные ситуации рыцарского романа, перестающие казаться возвышенными и начинающие казаться смешными.
- Неправдоподобные образы и похождения -> трансформация на язык житейской прозы: великаны -> мельницы, войско волшебника - стадо баранов

характер изображения социально-культурной жизни Испании

- испанское королевство во времена Сервантеса во многом напоминало незадачливого Дон Кихота, только без его привлекательных черт. Страна продолжала грезить о величии, давно уже отошедшем в область предания. Правительство нередко действовало вопреки здравому смыслу и сражалось с ветряными мельницами, вместо того, чтобы заботиться о насущных нуждах населения. Для многих прошлое было гораздо привлекательнее настоящего. С этим в немалой мере связан и поразительный успех рыцарского романа.
- И, конечно, когда Сервантес насмеялся над рыцарским романом, он имел перед собой не только чисто литературный феномен. Донкихотизм рос из самой гущи тогдашней испанской жизни, выступая в различных формах и в различных общественных сферах.

характер изображения социально-культурной жизни Испании

- Погонщик мулов, монахи, купцы, нищие, богомольцы, ремесленники, горожане, крестьяне, каторжники, постоялые дворы, улицы и площади Барселоны
- Испания социальных контрастов, бедная и богатая, исполненная благородного душевного порыва и погрязшая в мелких корыстных расчётах

фольклорно-мифологическое происхождение и функция образа Санчо Пансы

- Простодушие + лукавство; легкоеверие + практический взгляд на вещи («сколько имеешь, столько ты и стоишь, и столько стоишь, сколько имеешь»)
- Отсутствие воинственного духа
- Черты донкихотства: цирюльник говорит, что Панса «со своим господином одного поля ягода» (I, 47)
- Грёзы о том, что он, землепашец, станет губернатором острова и графом?
- Призыв без промедления отправиться на поиски приключений
- Вера в спасительную силу авантюры
- Чувство социальной справедливости

фольклорно-мифологическое происхождение и функция образа Санчо Пансы

- Губернатор Санчо умен, честен, не даёт водить себя за нос, милосерден, строг, справедлив, одёргивает льстецов
- только Санчо, человек из народа, оказался достойным тех гуманистических истин, которым столь беззаветно служил Дон Кихот
- Возвышение Санчо – приговор миру феодального высокомерия

Серьезная и буффонно-плутовская стихии в романе

- Со временем Дон Кихот обнаруживает свойства, которые выказывают его в ином свете (история Рыцаря Озера, I, 50)
- В его безумии – поэтическая основа
- Безумие – вызов миру без яркости и вдохновения
- Дон Кихот любил слушать песни и стихотворения, знал уйму народных романсов и сам сочинял стихи
- Он неплохо философствует, но как только начнёт говорить о рыцарских романах, так публика сразу помирает

Серьезная и буффонно-плутовская стихии в романе

"добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но, когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и высказывает ум во всех отношениях светлый и ясный..." (I, 30)

Всех поразила речь о военном поприще и учёности

Серьезная и буффонно-плутовская стихии в романе

А вдохновенная речь о золотом веке, с которой Дон Кихот обращается к мирным козопасам?

"Блаженны, - сказал он, - времена и блажен тот век, который древние называли золотым, - не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: твое и мое. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие". Но с течением времени "мир все более и более наполнился злом", пока, наконец, не наступило "наше подлое время, которое по справедливости может быть названо железным веком" (I, 11).

- В железном веке истинный гуманизм должен облечься в латы и вооружиться острым рыцарским мечом

роль вставных эпизодов

- Все они посвящены любви
- Пастораль (Хризостом + Марсела, I, 12-15)
- Поучительный рассказ о губительной силе страстей (повесть о безрассудно-любопытном)
- Отзвуки пережитого (рассказ пленника)
- Нравственная красота человека
- Истинное благородство – добродетель
- Свобода – величайшее благо
- Гуманистическая тема

роль вставных эпизодов

- Развитие гуманистических тем + расширение художественного диапазона
- Эпическая многоголосица романа
- Художественное единство романа достигается через многообразие стилевых и фабульных мотивов (жизненная правда в основе)

стилистика романа и традиции гуманистической риторики

- Утверждая, что благородная "наука странствующего рыцарства" включает в себя "все или почти все науки на свете, Дон Кихот прокламировал образ "универсального человека", прославленного не одним поколением европейских гуманистов. Разве его совершенный рыцарь не родной брат "homo universale" европейского Возрождения? Ведь он должен быть и законоведом, и богословом, и врачом, и ботаником, и астрологом, и математиком.
- Таким "универсальным человеком" был и сам Дон Кихот. По мнению Санчо Пансы, в красноречии и мудрости он не уступал самым знаменитым церковным проповедникам. Только, конечно, мудрость Дон Кихота вовсе не была церковной. Дон Кихот мечтал не о небесном, а о земном счастье человечества и всегда готов был подать добрый совет тому, кто испытывал в нем нужду.

Судьба "Дон Кихота" в европейской культуре Нового времени

- Просветители обращали внимание на антифеодальную пародийно-сатирическую тенденцию романа
- Романтики увидели в «ДК» воплощение извечного конфликта между духом (ДК) и материей (Санчо Панса), недостижимым идеалом и пошлой реальностью.
- Гейне: Сервантес, «сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность».