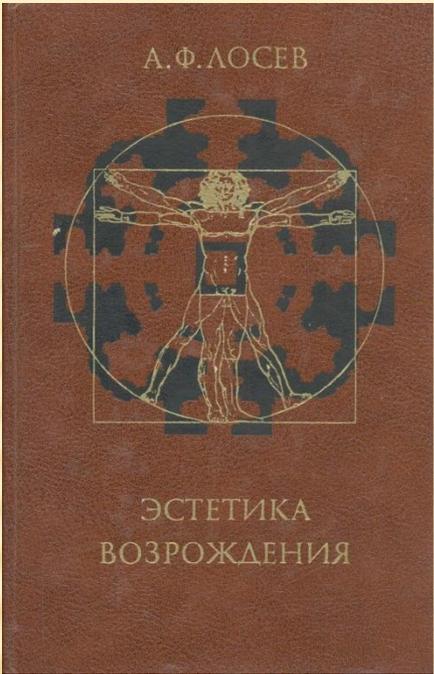

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

МИХАИЛ БАХТИН

*Творчество Франсуа Рабле
и народная культура
средневековья и Ренессанса*

Тема 12.

Возрождение во Франции. Ф. Рабле.

Своеобразие французского
Возрождения.

Творчество Ф. Вийона.

Творчество Ф. Рабле.

Роман Ф. Рабле «Гаргантюа
и Пантагрюэль».

Философия

«пантагрюэлизма».

Позиции А.Ф. Лосева и М.М.

Бахтина.

Замок Шамбор

1519-1547

Один из замков Луары.

Построен по приказу Франциска I.

Недалеко от Блуа, на реке Коссон.

В XIV-первой половине XV в. развитие французской культуры проходит в обстановке **Столетней войны (1337-1453)** и острых социальных потрясений. **Основной культурный центр – город.**

В XIII в. литература **Франции - ведущая** среди литератур Западной Европы.

В XIV и XV вв. ведущее положение в литературе сохраняется за **лирикой**.

Одной из характерных черт французской лирики XIV-XV вв. была **связь с музыкой**, с развитием полифонии и усложнением музыкальных форм.

ВИЙОН Франсуа (1431- после 1463)

Настоящая фамилия -Монкорбье или де Лож.

Франсуа Вийон – связующее звено между литературой

Средневековья и Возрождения;

поэтический итог развития средневековой французской литературы и предвестие ее будущих достижений;

«первый французский национальный и великий поэт» (А.Д. Михайлов).

По своим интересам он целиком принадлежал нищей парижской богеме и Франции.

Вийон не только наиболее ярко **выразил дух своего времени**, но и вышел за его рамки, моделировал **универсальные ситуации и переживания.**

Четверостишие, сложенное Вийоном, когда он был приговорен к смерти:

Я Франсуа - чему не рад! -

Увы, ждёт смерть злодея,

И сколько весит этот зад,

Узнает скоро шея.

Ф. Вийон

Поэзия Вийона может показаться традиционной – он писал **баллады, рондо, песни**, нанизывал каламбуры, играл синонимами и рифмами. Вийон унаследовал мотивы и темы Средневековья. Но он неожиданно и дерзко переводил в **иронический план** традиционные жалобы на жестокость возлюбленной, **заострял и углублял споры «души с телом»** или **сожаления (ламентации)** по поводу бренности всего земного.

Многие его баллады звучали высоким трагизмом и безысходностью.

По сравнению с его предшественниками **поэзия Вийона стала подлинной поэтической революцией**. Вийоновское **мастерство гротеска и приемы сатирического осмеяния** сознательно подхватил и **развил Ф. Рабле** – автор «Гаргантюа и Пантагрюэля».

ФРАНСУА ВИЙОН

Жан Фабве

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-щегоольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю - у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю - богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю - нет им дела до тебя,
Я знаю все затрешины, все плюхи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю - проведут тебя простухи,
Я знаю - пропадешь с такой, любя,
Я знаю - пропадают с голодухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Главное произведение Вийона — «Завещание» (*Testament*), которое еще при жизни поэта стали называть **«Большим завещанием»** (1461): оно включает 186 строф-восьмистиший, 16 баллад, 3 рондо. К поэме примыкает несколько стихотворений.

В «Завещании» выражено его творческое и жизненное кредо.

«*Testament*» может обозначать и **завещание**, и **Завет**.

Центральная проблема книги — человек в окружающем мире; непосредственный предмет поэзии - **жизнь как телесное бытие**.

Личный опыт, чувства имеют для поэта первостепенное значение.

В большинстве случаев темы, мотивы и образы **Завещания** трактуются Вийоном **комически**.

В его комизме множество традиционных приемов "**вывороченной поэзии**".

Например, Вийон представляется больным и умирающим от неразделенной любви поэтом, который отказывает (завещает) перед смертью свое, по большей части несуществующее, имущество.

Все "отказы" имеют шуточный, насмешливый, издевательский или непристойный характер - в зависимости от отношения Вийона к тому или иному "наследнику".

Такие **бурлескные** "Завещания" были каноническим жанром средневековой поэзии, широко распространенным уже за много веков до Вийона (*бурлеск – шутка, тип комической стилизации, воплощение «низкой» темы средствами «высокого» стиля*).

Оригинальность Вийона – в его *отношении* ко всей культурно-поэтической традиции зрелого Средневековья, в той **критической дистанции**, которую он сумел установить по отношению к этой традиции, **ощувив свое превосходство над нею**.

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всём.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз - я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер - и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду.
Кому презренье, а кому почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр, а сплю я только днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
Я знаю, что полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее - час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Принцип его поэзии - ироническая игра со всем общепринятым, установленным.

Излюбленные средства этой игры:

-антифразис (ирония) - употребление слов в противоположном значении – ирония;
-двусмысленность.

Вийон указывает на первое значение слова для того, чтобы за ним открылись другие.

Вийон создает **атмосферу зыбкости, недоверия к им же сказанному слову.**

Социальное положение Вийона - преступника и бродяги - позволило ему увидеть **мир средневековых ценностей не изнутри, а со стороны.**

Отсюда – самобытность и внутренний драматизм, основанный на разладе между каноническими способами экспрессии и «неканоническим» взглядом на жизнь самого Вийона.

Особым драматизмом отличается трактовка **темы смерти.**

(Переводы Ильи Григорьевича Эренбурга)

Epitaphe dudit Villon
freres humains qui apres no^s vices
Navez les cueurs contre no^s endurcis
Car se pitie de no^s pouurez avez
Dieu en aura plustost de vous merci
vous nous voiez cy ataches cunq^s s'is
Quat de la char q trop aude nourrie
Elle est pieca deuourree et pourrie
et no^s les os deueno cedes a pouidie
De nostre mal personne ne sen tie
Mais priez dieu que tous nous ducil
se absouidie g iiii.

Средневековые поэты впечатляюще описывали смерть.

Смысловый акцент всегда падал на религиозно-нравственные ценности- **пугала не смерть, а посмертное воздаяние.**

Внимание Вийона поглощено чудовищным превращением живой плоти в бездушный "прах".

Вийона волнует зрелище того, как человек перестает быть здесь, на земле, **не приобщение к бессмертию, а расставание с жизнью.**

На первом плане у Вийона – «лирический герой» средневековой поэзии, спародированный во всех его ипостасях.

Вийон **разыгрывает свою жизнь** перед аудиторией в традиционных образах лирического героя.

Эти образы для него – **маски:**

-**школяр-весельчак**, прожигатель жизни,

завсегдатай притонов и таверн;

-**бедный школяр**, неудачник, сетующий на судьбу;

-**кающийся школяр**, оплакивающий растроченное время и невозвратную молодость;

-**влюбленный школяр**, сгорающий от страсти;

-**отвергнутый школяр**, бегущий от жестокосердной возлюбленной;

-**школяр на смертном одре**, умирающий от неразделенной любви и диктующий свою последнюю волю.

Вийон предвосхищает

Возрождение:

- предметом искусства становится индивидуальная человеческая **личность в ее «мирской» жизни;**
- совокупность изобразительных средств подчинена **раскрытию телесной жизни;**
- отказ от аллегоризма - конкретность и ясность** выражения идеи;
- на собственном примере показал мучительные **пути самопознания,** печаль и радость критического мышления, утратившего старые верования, но еще не готового к созданию ренессансного идеала.

РАБЛЕ Франсуа (1494-1553)

Центральная фигура французского Ренессанса, крупнейший представитель гуманизма во Франции.

Много путешествовал, изъездил Францию, побывал в Италии, Швейцарии, Германии.

Знал древние и новые языки.

Интересовался гуманитарными и естественными науками.

Был врачом.

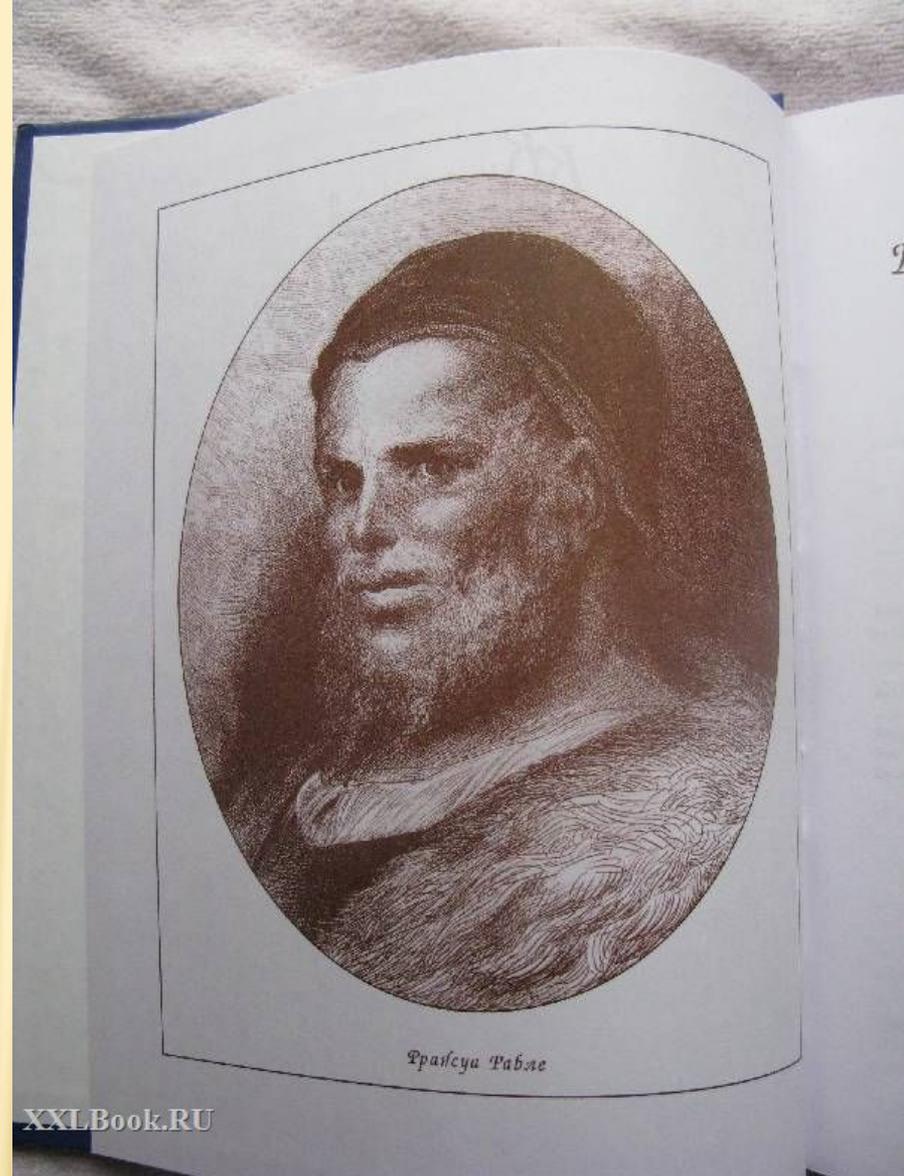
Принимал участие в политической жизни страны, выполняя дипломатические поручения.

К Рабле полностью подходят слова **Ф. Энгельса о титанах Возрождения**, которые были чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными.

В творчестве Рабле ярко ощутимы его национальные корни.

В его творчестве рождается проза Нового времени, он создал роман мирового значения.

Его личная судьба – судьба французского гуманиста.

*Густав Доре (1832-1883).
Портрет Франсуа Рабле.*

Все иллюстрации – французского художника Густава ДОРЕ (1832-1883).

Детство Рабле было «сельским».

«Долина Луары стала колыбелью французского Возрождения» - Ронсар, Дю Белле, д'Обинье (А.Д.Михайлов).

Рабле был **послушником в монастыре ордена кордельеров**.

Много лет провел в различных монастырях, прошел путь французского Ренессанса и Реформации – т.е. **от схоластического изучения Писания до критического**.

«Ересь» Рабле привела к слежке, обыску.

В 1530 г. Рабле **оставляет служение церкви** и слагает с себя сан.

Он обосновался в Монпелье, занимается медициной и читает лекции – он **публично комментирует сочинения Гипократа и Галена** и делает пояснения на вскрытом трупе. Непрерывные скитания, побеги, преследования властей и нападки богословов, не всегда надежные покровительства образованных сеньоров и порой капризная благосклонность короля — через все это пришлось пройти Рабле.

В конце жизни Рабле оказался одиноким, гонимым, но не сломленным.

Вся жизнь Рабле была **борьбой за духовную свободу**.

Последовательное отстаивание права на свободу воли роднит Рабле с рядом других мыслителей Ренессанса, прежде всего с Монтенем .

Самый знаменитый роман – **«Гаргантюа и Пантагрюэль».**

Источник романа – народные сказания о веселых гигантах. В Лионе в 1532 вышла **анонимная «народная книга»** «Великие и неоченимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа».

У Рабле появилась мысль использовать эту форму для более серьезного содержания.

Роман состоит из 5 книг.

Основной сюжет – история великана Гаргантюа и его сына Пантагрюэля, их «героических деяниях и речениях».

В прологе Рабле рекомендует читателю путем внимательного чтения и усиленного размышления «разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию» его рассказа, разгадать «пифагорейский символ», т.е. тайную его мысль по вопросам «религии, равно как политики и домоводства».

Роман представляет собой острую и живописную пародию на церковь, образование, власть, войну, суд, систему официальных ценностей.

Язык романа - народный язык, который обогащен новыми, учеными и литературными элементами.

Использован **богатейший фольклорный материал:** поговорки, пословицы, сказки, песенки и т. д.

Стилистика – полное отсутствие аристократизма, нарочитая плебейская грубоватость, постоянное нарушение правил «хорошего вкуса».

Основной объект изображения – **жанровые сцены из плебейской среды.**

...сумасброд статный,
сумасброд двадцатичетырехкаратный,
сумасброд чудной,
сумасброд – мозги набекрень,
сумасброд с мартингалом,
сумасброд с палочками,
сумасброд с погремушечкой,
сумасброд увертливый,
сумасброд непомерный,
сумасброд спотыкливый,
сумасброд престарелый,
сумасброд-деревенщина,
сумасброд толстопузый,
сумасброд разряженный,
сумасброд расфуфыренный,
сумасброд-здоровяк сумасброд
загадочный,
сумасброд наилучшего покроя,
сумасброд, увеличенный втрое,
сумасброд в шляпе с загнутыми полями,
сумасброд замаскированный,
сумасброд инкрустированный,
сумасброд персидской работы,
сумасброд, рулады выводящий,
сумасброд крапчатый,
сумасброд без сучка без задоринки.

Основные приемы:

-гротеск, «супергипербола» (А.Дживилегов);
-«поэтика низа»: подробное описание тела, его физических и физиологических проявлений;
-описание еды, питья, продуктов;
-длинные ряды перечислений (книги, одежда, рост, блюда, воины и пр.).

Основные персонажи:

Гаргантюа

Пантагрюэль

Панург

Брат Жан

Эпистемон

Образ Пантагрюэля - представление о подлинно положительном человеке; это веселый бражник и добрый малый.

Обычная житейская жажда соединяется у него с гуманистической жаждой знания, так же неудержимой, как и его тяга к веселью.

«Пантагрюэлизм - жизненная философия, которая означает жить в мире, довольстве, здравии, веселье, всегда обильно есть и пить.

Первая книга рассказывает о великане Гаргантюа, его войне с и строительстве **Телемского аббатства**. Рабле использовал слово телема» (**телёма** -от греч. воля) в названии аббатства, обитатели которого руководствовались **принципом «делай, что желаешь»**.

Телемское аббатство считается **первой утопией**, созданной во французской литературе.

Устав Телемской обители — это последовательная, веселая, красочная и **ироническая антитеза обычного монастырского устава**:

-в этот монастырь «будут принимать таких мужчин и женщин, которые отличаются красотой, статностью и обходительностью»;

-в нем «надлежит ввести правило, воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам — общества женского», все поступившие в монастырь вольны покинуть его, когда захотят».

Полная свобода в своих действиях, если они не затрагивали чужих интересов – основной принцип жизни телемитов.

Вторая книга – о рождении у Гаргантюа сына Пантагрюэля, о встрече Пантагрюэля с Панургом и его подвигах.

Самый серьезный эпизод книги - **письмо Гаргантюа Пантагрюэлю**.

Это важнейший манифест французского гуманизма.

Он провозглашает свободу разума, призывает беспрестанно совершенствоваться, восхваляет науки.

Рабле пишет **программу гуманистического воспитания**, куда включается изучение филологических дисциплин, истории, естествознания, астрономии и т. д.

Письмо Гаргантюа — интереснейший документ из истории педагогической мысли эпохи Возрождения.

Панург – *(неразборчивый в средствах, способный на все; хитрый, коварный; плут, мошенник)* – изворотливый, пронырливый, отличается цинизмом и бесстыдством, думает лишь о своём благополучии, ведёт беспорядочную жизнь, лишён идеальных влечений, порой выказывает жестокость.

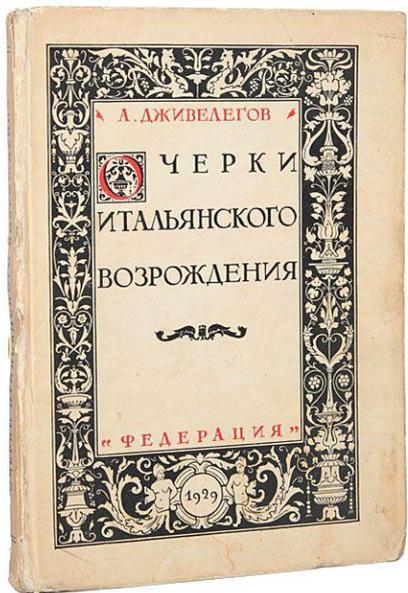
Но - он олицетворяет здравый смысл, наделён юмором и сатирической жилкой, искусно подмечает и осмеивает людские слабости.

FRIAR JOHN AND PANURGE.

Третья книга - была издана через двенадцать лет. Гаргантюа и Пантагрюэль — больше не гиганты, а просто **мудрые и добрые правители.** **Главный герой теперь – Панург** - буквально и фигурально маленький человек, с его частной, индивидуальной судьбой. **В центре сюжета — вопрос о женитьбе Панурга.** Это дает повод Рабле высказать немало забавных мыслей о женском непостоянстве, любопытстве и болтливости.

ozon.ru

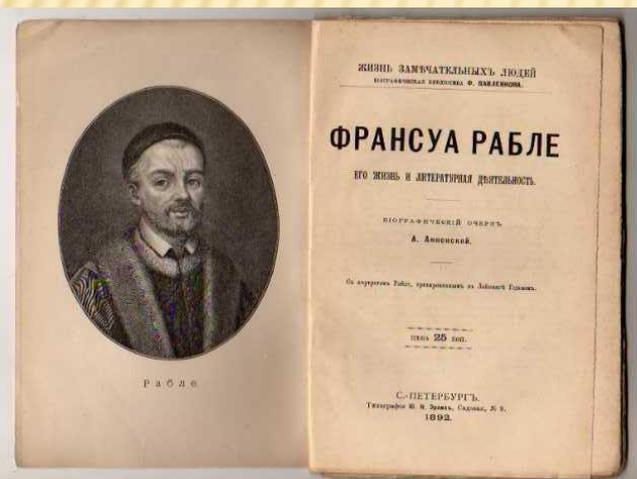
Четвертая и пятая книги рассказывают о путешествии Пантагрюэля, Панурга, брата Жана, Эпистемона и их друзей к оракулу **Божественной Бутылки**.

В итоге они попадают на Фонарный остров и слышат звон Бутылки **«Пей!»**

Роман Рабле - крупнейший памятник французского Ренессанса. В мировой литературе роман Рабле занимает одно из самых почетных мест, а во французской литературе его влияние было совершенно исключительным.

Идеи и настроения, мудрость и юмор, пафос и смех Рабле доходили и доходят и до такого читателя, о котором сам Рабле мог только мечтать.

К числу тех, кто больше всего отразил его влияние, принадлежат **Мольер, Вольтер, Бальзак, Анатоль Франс, Ромен Роллан ("Кола Брюньон")**, за пределами Франции – **Свифт**.

Алексей Федорович Лосев (1893-1988)

Если подвергнуть обозрению творчество Рабле, то станет ясным, что развал Ренессанса и переход его высокой и благородной эстетики в свою противоположность вовсе не ограничивается у писателя только изображением отдельных героев...

материализм подлинного Ренессанса всегда глубоко идеен и земное самоутверждение человеческой личности в подлинном Ренессансе отнюдь не теряет своих возвышенных черт, наоборот, делает его не только идейным, но и красивым и, как мы хорошо знаем, даже артистическим.

...здесь мы имеем целое множество разного рода идей, но идеи эти - скверные, порочные, разрушающие всякую человечность, постыдные, безобразные, а порою даже просто мерзкие и беспринципно-нахальные.

...о реализме здесь можно говорить только в очень узком и чисто формальном смысле слова, в том смысле, что в реализме Рабле было нечто новое. Да, в этом смысле Рабле чрезвычайно прогрессивен; те пакости, о которых он с таким смаком повествует, действительно целиком отсутствовали в предыдущей литературе. Если брать реализм Рабле во всем его содержании, то перед нами возникает чрезвычайно гадкая и отвратительная эстетика, которая, конечно, имеет свою собственную логику, но логика эта отвратительна...

Огромную роль у Рабле играют мотивы разинутого рта, глотания, сосания, обжирания, пищеварения и вообще животного акта еды, пьянства, чрезмерного роста тел, их совокупления и беременности, разверзшегося лона, физиологических актов отправления. Героями отдельных эпизодов романа прямо являются кишки, требуха, колбасы и т. д. Исключительное место занимают всюду испражнения...

Одной парижской даме, не ответившей ему взаимностью, Панург подсыпает в платье размельченные половые органы суки, в результате чего за этой дамой шли 600014 собак и мочились на нее. Находят свое место и менее значительные выделения - слюна, рвота, пот и т. д. Недаром Гюго говорил, что у Рабле «весь человек становится экскрементом»...

Брюхо, утроба, кишки, зад, детородные органы упоминаются и описываются здесь в огромном количестве со всеми возможными подробностями и преувеличениями, с невероятным смакованием и упоением. Зад у Рабле - это «обратное лицо или лицо наизнанку». «Сивилла задирает юбки и показывает места, куда все уходит и откуда все происходит». В книге дается 303 эпитета для характеристики мужского полового органа в хорошем и дурном состоянии, из которых 153 положительных и 150 отрицательных, причем Панург и брат Жан обмениваются ими в форме акафиста.

Итак, реализм Рабле есть эстетический апофеоз всякой гадости и пакости. И если вам угодно считать такой реализм передовым, пожалуйста, считайте.

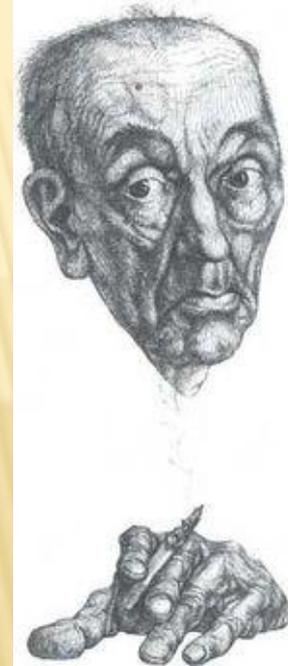

Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975):

В произведении Рабле обычно отмечают исключительное преобладание материально-телесного начала жизни: образов самого тела, еды, питья, испражнений, половой жизни. Образы эти даны к тому же в чрезмерно преувеличенном, гиперболизированном виде. Рабле провозглашали величайшим поэтом «плоти» и «чрева»... обвиняли его в «грубом физиологизме», в «биологизме», «натурализме» и т.п... Носителем материально-телесного начала является здесь не обособленная биологическая особь и не буржуазный эгоистический индивид, а народ, притом народ в своем развитии вечно растущий и обновляющийся. Поэтому все телесное здесь так грандиозно, преувеличенно, безмерно. Преувеличение это носит положительный, утверждающий характер. Ведущий момент во всех этих образах материально-телесной жизни - плодородие, рост, бьющий через край избыток...

Народный смех, организующий все формы гротескного реализма, искони был связан с материально-телесным низом. Смех снижает и материализует... Снижение здесь значит приземление, приобщение к земле, как поглощающему и одновременно рождающему началу: снижая, и хоронят и сеют одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и больше.

Снижение значит также приобщение к жизни нижней части тела, жизни живота и производительных органов, следовательно, и к таким актам, как совокупление, зачатие, беременность, рождение, пожирание, испражнение. Снижение роет телесную могилу для нового рождения. Поэтому оно имеет не только уничтожающее, отрицающее значение, но и положительное, возрождающее: оно амбивалентно, оно отрицает и утверждает одновременно. Сбрасывают не просто вниз, в небытие, в абсолютное уничтожение, - нет, низвергают в производительный низ, в тот самый низ, где происходит зачатие и новое рождение, откуда все растет с избытком; другого низа гротескный реализм и не знает, низ - это рождающая земля и телесное лоно, низ всегда зачинает.

Илл. Ю.И.Селиверстова (1940-1990)