МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра зарубежного регионоведения и дипломатии

КУРСОВАЯ РАБОТА

ОБРАЗ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ ТРУБАДУРОВ

Работу выполнил(а) _______________________ И.О.Степацкая

(подпись, дата)

Факультет истории, социологии и международных отношений курс 2

Направление 50.03.01 – ИиГН, ОФО

Научный руководитель

доцент кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии

канд.филол.наук _____________________ О.Л.Бутто

(подпись, дата)

Нормоконтролер

доцент кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии

канд.филол.наук _____________________ О.Л.Бутто

(подпись, дата)

Краснодар 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………….2

1 Образ и культ прекрасной дамы в поэзии трубадуров…………………7

2 Интерпретация и восприятие любви в поэзии трубадуров…………...15

Заключение…………………………………………………………………23

Список используемых источников и литературы…………………........25

ВВЕДЕНИЕ

Услышав понятие «Средние века», большинство людей представляют себе темную и мрачную атмосферу, упадок во всех сферах жизни общества: социальной, политической, экономической и т.д. Для любого человека, не разбирающегося в данном вопросе, это время ассоциируется с постоянными кровопролитными войнами, болезнями, повседневной жестокостью, неограниченным давлением со стороны Христианской религии, а также застоем научного прогресса. Начиная еще с эпохи Возрождения, в обществе, в науке, в культуре люди проявляют негативное отношение ко всей эпохе Средних веков. Это закономерная реакция людского сознания: Возрождение – это возвращение к античным ценностям, которые воспринимаются обществом как истинно правильные и прекрасные. Из этого следует, что промежуток между двумя вышеперечисленными периодами – это что-то совершенно непонятное и уродливое. Однако это абсолютно не так. Средние века – это великая эпоха, ставшая проводником между человеком «Древним» и человеком «Нового времени», этот период кардинально меняет картину мира, восприятие человеком времени и пространства. Средние века играют значительную роль в исторической науке. Туристы, посещающие Пизанский собор в Италии или же Нотр-дам де Пари во Франции в большинстве случаев даже не задумываются о том, что эти величайшие и известные всему миру произведения искусства, выполненные в стиле романики и готики, принадлежат эпохе Средневековья. Данный период подарил людям много памятников архитектуры, которые завораживают людей до сих пор, а также литературу, которая очень ярко отражает проблемы, переживания или же радости средневекового человека.

Одним из важных жанров средневековой литературы является рыцарская поэзия или же поэзия трубадуров. Трубадуры (от провансальского "trobar" - находить, слагать стихи) – это провансальские поэты-певцы, воспевавшие куртуазную любовь и радость жизни.[[1]](#footnote-1) Трубадурами были люди из различных социальных слоев, с различным денежным состоянием. В большинстве своем, считается, что трубадурами являлись бедные рыцари, которые странствовали по своей родине, посещая на пути замки знатных и состоятельных семей, где они делились своим творчеством с людьми, читали им свои поэмы и стихи, а также воспевали прекрасные образы в своих произведениях. Куртуазная песнь в своей посылке через имя адресата обращена ко двору: ему дано судить о достоинствах пения. Государь, которому посвящено большинство повествовательных или дидактических сочинений, — это не столько желанный читатель, сколько заказчик, рассчитывающий с их помощью снискать себе славу и послужить просвещению среды, чьим центром он является.[[2]](#footnote-2) Я считаю, что данная тематика не утратила своей актуальности в современном мире, так как культура и искусство – это непосредственная реакция общества на события, которые происходят в их жизни, на состояние мира, которое их окружает. Поэзия трубадуров имеет прямую связь с народной культурой Средневековой эпохи, что помогает медиевистам нашего времени подробней изучить этот период с научной точки зрения, воссоздать картину общественных взаимоотношений, понять мировосприятие средневекового человека. Начиная с конца XX века, проявляется тенденция повышения интереса к такому явлению, как «Любовь средневекового человека». Этот мотив получает известность особенно в отрасли кинематографа. В настоящее время общество воспринимает взаимоотношения рыцаря и его прекрасной дамы как одно из самых романтичных явлений, волнующее нас до сих пор. Тема трубадура и его жизнеописания поднимается в художественной, научной, а также публицистической литературе, начиная с эпохи Возрождения. Самыми яркими примерами таких зарубежных произведений можно выделить «Декамерон», автором которого является Джованни Боккаччо и различные сонеты, принадлежавшие Вильяму Шекспиру, в которых он воспевает любовь трубадура к своей даме. Здесь прослеживаются отголоски рыцарской поэзии Средневековой эпохи. Среди отечественных работ можно выделить различные монографии и статьи. Одной из таких является научная работа В.П.Даркевича «Народная культура Средневековья». Если говорить о статьях, то очень интересной работой в данной сфере является статья О.Андреевой «Средневековье: культ Прекрасной Дамы», которая вышла в свет в журнале «Наука и жизнь» в 2005 году, в первом выпуске.

Исходя из всего вышесказанного, можно установить, что объектом моей курсовой работы будет сама эпоха Средневековья, а также культура, соответствующая ей, что поможет раскрыть нам и проанализировать предмет данной работы – непосредственно саму поэзию трубадуров, ее разнообразные черты, авторов, а также главных героев.

Первые трубадуры появляются еще в XI веке, но настоящего расцвета их поэзия достигает на короткий период, рубеже XII-XIII веков, а после переживает упадок в результате тяжелой политической обстановки в стране. Родиной трубадуров считается территория, находящаяся на юге Франции. Это была небольшая область Окситания или же ее еще называли Провансом. Трубадуры были одними из первых, кто начал писать на народном национальном языке, а не на латыни, как это был принято в период Средневековья. Именно поэтому принято считать за основу, что рыцарская поэзия создавалась на языке «ок», что являлось производным слогом от слова «Окситанский».

Тема трубадура и его жизнеописания поднимается в художественной, научной, а также публицистической литературе, начиная с эпохи Возрождения. Самыми яркими примерами таких зарубежных произведений можно выделить «Декамерон», автором которого является Джованни Боккаччо и различные сонеты, принадлежавшие Вильяму Шекспиру, в которых он воспевает любовь трубадура к своей даме. Здесь прослеживаются отголоски рыцарской поэзии Средневековой эпохи. Среди отечественных работ можно выделить различные монографии и статьи. Одной из таких является научная работа В.П.Даркевича «Народная культура Средневековья». Если говорить о статьях, то очень интересной работой в данной сфере является статья О.Андреевой «Средневековье: культ Прекрасной Дамы», которая вышла в свет в журнале «Наука и жизнь» в 2005 году, в первом выпуске. Данная тема имеет широкий историографический обзор. Первые научные работы по данной теме с анализом этого периода и его полным описанием появляются только лишь в XX веке. Одним из самых ярких отечественных медиевистов, можно выделить А.Я. Гуревича, так как он посветил множество монографий теме Средневековья, где со всей полнотой раскрывает особенности эпохи творчества трубадуров. Из зарубежных историков, интересующихся данной темой, можно назвать Жака Ле Гоффа, так как он также посвятил немало трудов данной тематике.

Таким образом, можно сказать, что целью моей курсовой работы является развернутый и глубокий анализ творчества представителей рыцарской поэзии. Для этого необходимо решить определенные задачи, которые будут поставлены в течение рассуждения:

1. Определить отношение к женщине в Средние века, а также ее роль и статус по отношению к мужчине.
2. Составить описательный образ прекрасной дамы с помощью указаний художественных средств, используемых в стихах.
3. Объяснить, как данный образ смог прижиться именно в этом жанре средневековой литературы.
4. Проанализировать понятие «любви» со стороны понимания этого явления Средневековым человеком.
5. Определить способы художественной выразительности, используемые при описании любовных чувств.

Как основу для источниковой базы я буду использовать различные документы, в которых содержится поэзия трубадуров: стихи, песни, произведения, биография и т.д.

После полного обзора по введению, структуре и плану моей работы стоит добавить, что она будет также базироваться на монографиях и статьях известных медиевистов, ученых, историков, чье мнение поможет очень подробно изучить предложенную тематику.

В своей курсовой работе я буду вести исследование на основе общефилологического метода интерпретации текста, еще его называют метод контекстуального анализа. Суть данного метода заключается в анализе литературных произведений. Также я буду использовать сравнительно-исторический метод, который помогает проанализировать и сопоставить исторические факты, на основе которых написано произведение. Это поможет мне со всех сторон осветить тематику работы, а также провести полноценное исследование.

1 Образ и культ прекрасной дамы в поэзии трубадуров

Термин «Прекрасная дама» сразу дает нам понять, что женщина в куртуазной рыцарской поэзии воспринимается, как что-то величественное, но не досягаемое, женщина превращается в предмет обожания, желания и любви. Трубадуры рисуют идеальный образ «Прекрасного» создания, которое может возродить в мужчине чистое и благородное чувство, а не обычную человеческую похоть.Такое явление в поэзии Средних веков парадоксально, так как женщина в реальном мире воспринималась обществом абсолютно с противоположной точки зрения.

На положение женщины свой отпечаток оставила еще далекая Античная эпоха, когда единственной женской обязанностью было рождение и воспитание детей. Но также большое влияние на это положение оказала Средневековая Христианская концепция мира.Стоит упомянуть, что эпоха Средневековья – это время владычества Христианства, законы религии господствуют среди общественного сознания, действия и поведение церкви воспринимаются как Божественная воля, которой присуща определенная сакральность. Это один из самых важных аспектов, который определяет положение, роль и статус женщины в обществе.

Первое, о чем стоит сказать, это то, что женщина находится намного ниже мужчины во всех сферах жизни. Свое начало такая позиция берет со страниц Библии, где это обусловлено двумя причинами. Одна говорит нам о том, что первая женщина – Ева была создана Богом из ребра первого мужчины – Адама. Если рассмотреть это положение, то один из выводов, который можно вывести, покажет нам прямую взаимосвязь между появлением Евы и зависимостью женщины от мужчины в Средние века. Женщина – это неполноценное создание, так как без мужчины она бы никогда не появилась на свет. Другой причиной можно выделить то, что именно Ева совершила Первородный грех, а также подтолкнула к этому Адама. По ее вине все люди на Земле грешны. Человеческая жизнь превращается в путь к искуплению своего греха. Женщина становится причиной всех людских бед, происходящих в течение истории человеческого существования. Все это объясняет современному историку особенности сурового патриархального уклада социальной иерархии в Средние века.

Женщина должна служить мужчине, повиноваться ему, чтобы искупить самый первый грех. Некоторые источники также говорят нам о том, что мужчине в браке позволено применять физическое насилие к женщине, чтобы она стала покорнее. Это приблизит ее к прощению и искуплению. Также это помогает ей стать умнее и мудрее. Типичны для той эпохи слова доминиканского монаха Николая Байарда, писавшего уже в конце XIII века: "Муж имеет право наказывать свою жену и бить ее для ее исправления, ибо она принадлежит к его домашнему имуществу".[[3]](#footnote-3)Эти слова также подтверждают, что Средневековая женщина – это вещь, находящаяся во владении мужчины, которым мог быть муж, отец или же опекун (наставник). Как и любая вещь, женщина была вовлечена в процесс купли-продажи. В общественной жизни таким процессом стал брак. При достижении детородного возраста девушку выдавали замуж. Как правило, мужчина, вступавший в брак с этой девушкой, был намного старше. В основном брак представлял собой договор между родителями невесты и женихом, основанный на экономических условиях, выгодный для обеих сторон. Следы этой традиции мы можем видеть и сейчас, на свадьбах очень популярны обычаи выкупа невесты. В наши дни это превратилось в веселую и забавную игру, но во времена Средневековья невеста действительно переходила в руки жениху за определенную цену.

Изначально, долгое время брак не признавался духовенством, это явление не подходило под учение Средневековой церкви о том, что мужчине, как настоящему человеку, Божьему созданию, необходимо избегать женского пола. Женщина в глазах проповедников – орудие дьявола, используемое в качестве средства совращения и погубления человека.[[4]](#footnote-4) Мужчина, живший с женщиной или состоявший с ней в браке, не мог быть признан истинным Христианином, так как он, находился в любовной связи с этой женщиной. Спустя пару столетий негативное отношение религиозных представителей к браку деформировалось к лучшему. Брак все еще воспринимается как согрешение, но теперь в законном супружестве плотский грех превращается из смертного в простительный.[[5]](#footnote-5)

Однако положение женщины в обществе это ни коем образом не повышало. Несмотря на уже тогда существовавшие женские монастыри, церковная власть подразумевала под истинным, цельным и естественным обществом только общество, состоявшее из мужчин. Первая ассоциация, возникавшая в сознании священников при упоминании «Человека», это представление мужчины. Женщин было необходимо избегать, иначе рядом с ней мужчина обязательно мог поддаться влечению, что привело бы его к греху. Это было необъяснимое желание, порожденное Дьяволом.

Женщина обладала рядом недостатков, которые высмеивались в обществе, литературе, искусстве, которые было необходимо перевоспитывать. Эта задача ложилась на плечи мужчины. Из таких негативных черт женской сущности можно выделить кокетство, легкомыслие, изменчивость, глупость, завистливость, хитрость, - их можно объединить, как основные, хотя существовал еще огромный перечень других.

После проведения тщательного анализа и описания понятий «Прекрасная дама» и «Средневековая женщина» можно подвести итог, что они абсолютно противоположны. Что-то подвело Средневекового человека от представлений суровой реальности к красивому вымышленному образу, наполненному чистыми фантазиями и мечтами.

Существует множество гипотез о том, что именно подтолкнуло поэтов отвести Даме особое место в своем творчестве. Большинство историков предполагают, что тяжелое время этого периода оказало заметное влияние на общество, чья обратная реакция проявилась незамедлительно. Как учит опыт истории, даже в самые тяжелые времена человеческий дух не мог питаться только мучениями и скорбью – ему нужна была и отрада. Средневековые люди не пытались подавить свои эмоции, обуздать их. Их общение было повышенно эмоциональным: в моменты кризисов, природа которых подчас трудно распознаваема, смех легко сменяет слезы и наоборот.[[6]](#footnote-6) Постоянные беды, осложненная жизнь, социальное разложение и многое другое рождают в людском создании мечты о прекрасном. Этот образ отражается в народной культуре, а значит и в поэзии трубадуров. По-видимому, ни один дошедший до нас средневековый текст не был адресован самому обширному сообществу — всему населению, способному понимать язык, на котором он создан. Сам факт, что они были записаны, говорит скорее об их ориентации на привилегированный класс.[[7]](#footnote-7)Это также могло стать одной из причин перевоплощения женщины в «Прекрасную даму». Несмотря на то, что куртуазная поэзия является непосредственной народной реакцией на события общественной жизни, в любом случае творчество трубадуров было предназначено для высшего сословия. Возможно, многие образы, события, чувства были преувеличены с целью создания более красочных сюжетов. Это помогало увеличить популярность данной поэзии среди представителей привилегированного класса. Такое художественное усиление было создано, чтобы угодить. Так или иначе, факты говорят нам о том, что такое явление существовало, а также было очень известным и важным в период Средневековья, что доказывает нам уникальность и парадоксальность той эпохи.

Образ «Прекрасной дамы» представлял собой не просто красочное описание. Дама в любом стихотворении обладала рядом характерных ей признаков, которые являлись отличительной чертой данного жанра. Первым из таких выделяется то, что, обычно, женщина была замужем. Как правило, ее спутник был состоятельным человеком. Это означает, что Дама принадлежала привилегированному сословию. Из всего вышесказанного следует, что женщину изображали, как недосягаемый и прекрасный объект восхищения. Любовь Прекрасной дамы и трубадура была невозможной, что уже изначально определяет куртуазную поэзию как трагический жанр, драму.

Одним из ранних представителей периода расцвета трубадурской лирики был Джауфре Рюдель(1125-1150). О его биографии нам известно немного из работы Ж.Брюнель–Лобришон «Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIIIвека». Поэт был принят при дворе графов Тулузских. В 1147 г. он отправился в Крестовый поход в качестве сопровождения графа Раймона Жордана. По неофициальным данным трубадур умер в Триполи. До наших дней сохранилось всего 6 стихотворений его творчества, четыре из которых исполнялись с музыкальным сопровождением. В одном из таких произведений четко прослеживается линия безответной любви к замужней «Донне»:

…Далек замок, где живут

Они с супругом. Тот суров.

Пускай друзья мне подадут

Благой совет без лишних слов:

Как передать ей, что одна

Спасти меня она вольна,

Будь сердце мне оживлено

Хоть самой малой из наград?...[[8]](#footnote-8)

Дама не свободна, она живет в далеком мире, сильно отличающемся от повседневной жизни поэта. Вероятно, он ее никогда не видел, его любовь сильна, но невозможна. Это типичный образ для куртуазной лирики, которая воспевает идеал, основанный на представлениях Средневекового мужчины о красоте.

Нередко трубадуры использовали в одном произведении несколько языков. Сознание трубадуров противопоставляет народный язык (lengaromana), с одной стороны, основному письменному языку Европы — латыни, с другой — прочим народным языкам.[[9]](#footnote-9) Среди куртуазной поэзии можно встретить диалог между трубадуром и его избранницей, который происходит на разных диалектах. Этот прием усиливает недопонимание в линии взаимоотношений героев, а также придает больше трагизма произведению. В основном этот эффект играл стилистическую роль.

Еще одной отличительной чертой «Дамы» является ее красота. Прекрасный образ всегда сопровождается привлекательной внешностью. Во многих стихотворениях красоту не упоминают, но все равно она имеет место быть, как само собой разумеющееся и понятное слушателям. Когда автор уделяет ей внимание, то, как правило, он описывает красоту, используя аллегорические формы. Данный художественный прием ярко отражен в творчестве известного трубадура, который был известен благодаря своим произведениям в конце XII века, Гильема де Сант Лейдьера. Он отличался от остальных куртуазных поэтов своим положением, так как Гильем де Сант Лейдьер был богатым человеком и владельцем замка. Также известно, что трубадур в период своего творчества ухаживал за несколькими состоятельными женщинами. Описательный образ красоты «Донны» он составляет на основе уже известного и часто используемого приема: изображения женщины в «рамках» сада, который был представлен в качестве изящного фона, где «Дама» была заперта на какое-то время, что еще больше отдаляло от нее поклонника. Гильем де Сант Лейдьер строит свое произведение следующим образом: деревья и цветы в том саду олицетворяют дам, самая прекрасная из которых –«чудесный белый цветок, сияющий со всех сторон, отчего он и краше всех»; этот единственный цветок, невиданный и недоступный, и является предметом желаний трубадура.[[10]](#footnote-10) Для описания женского образа куртуазные поэты часто прибегали к использованию подобных выразительных художественных средств. Таким образом, текст был более насыщенным, но сохранял плавный и лирический темп.

Третьей основной, а также заключительной чертой «Прекрасной дамы» было необычное для Средневековой эпохи сочетание благоразумия, справедливости и сильной воли. Особенным эти качества делает тот факт, что в куртуазной поэзии они относятся к женскому образу, чего в реальном мире быть не могло. Дама наделена властью, в особенности властью над судьбой влюбленного трубадура. Эта идея прослеживается во многих работах, где чаще всего можно встретить наименование «Донна». Так окситанские поэты изначально называли Даму своего сердца. На самом деле слово «Domna» происходит от латинского варианта «Domina», что в переводе означает «Госпожа». Используя игру слов, трубадур выделял особое место и особую роль для женщины. Пейре Видаль, живший в конце XII века, обладавший прекрасным голосом, что позволило ему стать успешным трубадуром и странствовать по миру, открыто возвышает женский образ. Он рассказывает историю о том, как позволил себе доверить свою судьбу «Прекрасной даме»:

…И возлагаю я на вас все свои надежды, всем

сердцем и душою я уповаю на вас, ибо для меня вы

являетесь и моей дамой, и моим господином…[[11]](#footnote-11)

Женщина предстает перед Средневековым общественным сознанием в новом свете. Сейчас существуют лишь догадки о том, почему женщине отводится так много свободы в куртуазной поэзии. Было ли это желание угодить состоятельным и влиятельным людям, или же это отсылка к неискушенности, чистоте и возвышению Девы Марии – все равно факт появления женщины в качестве сеньора или даже сюзерена в творчестве трубадуров существовал, а также помогал успеху данного вида искусства.

Таким образом, «Прекрасная дама» - это собирательный образ, обитающий в сознании поэта, как некий близкий, но в то же время недостижимый идеал. Это отражение красоты, любви, свободных взаимоотношений между двумя полами, что крайне сложно принималось обществом в реальном мире. Это способ для романтичной мужской натуры выразить свои запретные чувства, не нарушая законов морали и нравственности, что очень жестоко каралось и осуждалось Средневековыми порядками.

2 Интерпретация и восприятие любви в поэзии трубадуров

Любовь, как взаимное чувство между мужчиной и женщиной, было практически невозможно в отношениях средневековой семьи. Как уже говорилось выше, брак – это договор, выгодная сделка и не более. В повседневной жизни супруги могли ненавидеть друг друга, относиться друг к другу скептически. Первостепенной задачей брака было рождение детей. С религиозной точки зрения брак способствовал Божественному прощению, так как только узаконенные отношения между двумя полами могли помочь превратить искушение женщиной в исполнение благородной миссии человечества – продолжение рода. Любовь не признавалась Средневековой эпохой, часто за проявление любви принимали обычные измены, которые имели место быть в семьях. Супружеская измена сурово каралась, но только, если проступок был совершен с женской стороны. Виновницу выставляли нагой на всеобщее поругание, а ее любовника могли подвергнуть кастрации. Также существовало огромное количество жестоких пыток, которые применялись по отношению к изменнице. Суд был очень снисходителен, если тот в порыве гнева убил свои жену или ее любовника, уличив их в измене.

Благодаря Средневековому дуализму, который пропитывает всю эпоху и все общественное сознание того времени, развитие событий, касающихся «любовных утех», могло быть абсолютно противоположным. Так как брак не имел ничего общего с любовью, понимание Средневекового человека строилось по принципу: жить можно с одним человеком, но любить при этом другого, это не будет считаться аморальным. Даже брак, несмотря на некоторые естественные сложности, вроде ревности, не представлял особой помехи в отношениях возлюбленных. Известен, например, случай, когда так называемый "суд любви" (суды, которые разбирали спорные случаи в отношении дам и их благородных воздыхателей) признал недостойным поведение дамы, отказавшей в "обычных утехах" любовнику после своего замужества. Приговор по этому делу гласил: "Несправедливо, будто последующее супружество исключает прежде бывшую любовь, разве что если женщина вовсе от любви отрекается и впредь не намерена любить".[[12]](#footnote-12) Отношение к любовной связи крайне двояко и непонятно, любые чувства между мужчиной и женщиной четко осуждались и не одобрялись церковью, но как к данному явлению относилось само общество – здесь мнения расходятся.

Христианство в данном контексте диктовало свои правила. Единственно верная и истинная любовь – это любовь к Богу, между Господом и человеком. Это совершенное чувство, которое возвышает, очищает и сближает человечество с небесами. Люди становятся ближе к процессу искупления. Тема любви между Богом и человеком также поднималась в поэзии, но не в произведениях куртуазных представителей. Некоторые поэты делили всю любовную тематику, включая все жанры,на три ступени:

1. «Низшая треть» - это воспевание низшей человеческой любви, влечения мужчины и женщины друг к другу. Такую любовь можно встретить в поэзии трубадуров;
2. «Вторая треть» - на этой ступени восхвалялась любовь детей к их родителям;
3. «Высшая треть» - часть, носящая сакральный характер, где описывалась любовь к Богу.

Главными противниками любовных отношений, как уже было выше сказано, являлись представители церковного сословия. На исповеди проповедник не может спокойно и объективно относиться к грешникам, если их деяния касались любовных чувств. Любовь внушает монаху страх и отвращение.[[13]](#footnote-13) Это чувство воспринимается церковью, как дьявольское наваждение, испытание, проверка, которую необходимо преодолеть, чтобы доказать свою преданность Господу и стать к нему ближе.

Существует множество гипотез о том, как именно зародилось понятие куртуазной любви, и почему оно стало основной тематикой в поэзии трубадуров. Несомненно, мнение исследователей сходится в определении ГильемаIX, как первого трубадура, который положил начало данному жанру. ГильемIXбыл графом Пуатье и герцогом Аквитании, живший на рубеже XI – XII веков.[[14]](#footnote-14)Он был влиятельным и известным человеком, имеющим королевские корни. Его работы дают публике четкое представление о куртуазной любви Средних веков:

…Дано мне счастье обладать,

Дано мне радость полюбить,

Но, чтобы радость не убить,

Порок я должен побеждать

Во всем пороку угождать

И значит – радость погубить.

Не стану чваниться, болтать

И сам себе без меры льстить,

Но как другим не загрустить –

Им радости не испытать…[[15]](#footnote-15)

Но мнение исследователей расходится на том, что именно стало причиной появления данного жанра. Одной из самых известных предположений является точка зрения о влиянии арабской поэзии, которая пришла из мусульманской Испании на территорию Европы. Также есть еще одна интересная гипотеза, предложенная известным исследователем РетоБеццолой. Его версия утверждает, что выражение любви в куртуазной поэзии было ответной реакцией народа на давление со стороны религии, на религиозный соблазн, который был воплощен в аббатстве Фонтевро, основанном в начале XII века Робером д’Арбрисселем. В домах, принадлежащих аббатству, проживали монахи и мужского и женского пола. Монахини осуществляли свою деятельность под руководством аббатисы. Аббатиса всегда должна быть вдовой, то есть женщиной, которая уже имела опыт с мужчиной. Такая женщина была наделена правом руководить несколькими лицами, проживающими в аббатстве, противоположного пола. Возможно именно этот фактор повлиял на возвышение женщины и любви к ней, а также наделил «Прекрасную даму» определенным количеством власти в куртуазной поэзии.

Что именно подразумевали трубадуры под описательным образом любви? Жак Ле Гофф описывает в своей работе «Чудеса Средних веков», термин Finamor – это любовная связь, суть которой заключается в разработанном трубадурами искусстве любить. Трубадуры были изобретателями и певцами «Finаmor». Это понятие частично связано с куртуазностью, с аристократическим идеалом «искусства жить», который включал учтивость, утонченность нравов, изящество, но при этом еще и рыцарскую честь.[[16]](#footnote-16) В куртуазной поэзии любовь служит поэту вдохновением. Трубадур выбирает себе даму сердца, как правило, недоступную и надменную, и пытается завоевать ее, что всегда заканчивается печальным финалом. Для трубадуров любовь была вполне земным чувством, что позволяло автору включать в свои работы элементы физического контакта. Вместе с «Любовью» в их творчестве также можно встретить такое явление, как «Радость». В поэзии трубадуров она обозначалась словом «Joi». Этот термин также мог обозначать утеху, веселье, счастье, пользу, приятность. Поэт ставит joi в центре любви, и эта «радость» может быть как духовной, так и более земной.Joi являлась своеобразной наградой для трубадура, наслаждением свои собственных фантазий, в которых он представлял, что его чувства взаимны.

Ж. Брюнель-Лобришон, например, основывает свои рассуждения на определении Пера Бека, о том что «Finamor» базируется на трех основных постулатах:

1) «Мера»;

2) «Юность»;

3) «Радость».

«Мера» соизмеряет отношения между людьми и между чувствами, руководит куртуазным порядком в жанре. «Юность» указывает на возрастной критерий и – что гораздо важнее – свидетельствует о наличии совокупности качеств и наклонностей, присущих определенной социальной группе, а именно согласно теории Эриха Келера, холостым молодым людям, не имеющим земельных владений и проводящим время, свободное от войны и приключений, в залах дворцов знатных сеньоров.[[17]](#footnote-17) Роль, которую играет «Радость» в Средневековой куртуазной поэзии, в этой теории также воспринимается, как наслаждение и удовольствие.

Трубадуры не делили любовь на определенные группы или жанры, как это делали, например, римские авторы (amor carnalis - телесная любовь; amor spiritualis - духовная любовь, и т.д.). Трубадуры наделяли любовь различными эпитетами, которые определяли дальнейший сюжет произведения: fina amor, изящная любовь; bona amor *-* хорошая любовь; richаamor - богатая любовь; falsa amor - ложная любовь и т.д. Также в поэзии трубадуров выделялись различные жанры и стили, способы письма и построения стихотворений. Главным стилем с любовной сюжетной линей являлся «Кансо» - это жанр, пользовавшийся наибольшим уважением у поэтов и публики. Это песнь любви и учтивости к «Прекрасной даме». Кансо также отражал знания и умения поэта, его мастерство, в данном стиле трубадур показывал публике насколько талантливо его творчество. Все другие жанры происходят от Кансо. Обычно Кансо включает в себя от 5 до 7 куплетов, каждый из которых состоит из 7-8 строк, плюс 2 или заключительных строфы. В зависимости от настроения или оттенка, которые трубадур накладывал на свое произведение, Кансо превращалось в новый жанр. Самым главным для данного жанра было сохранение мелодичности и ритмичности, в течение всего выступления, а также произведение должно было восхищать публику своей оригинальностью.

В своих произведениях трубадуры утрированно возвышают любовные порывы, чтобы воспроизвести их как что-то прекрасное и удивительное. Часто куртуазные поэты обращаются к фонетике, используют игру букв, слов, различных сочетаний, чтобы предать своим творениям более красивое звучание. Не стал исключением и трубадур Ук Де Ла Бакалариа, о котором, к сожалению не так много информации. Поэт сравнивает свою мужскую силу и мощь с таинственным любовным чувством и в конце признает свою ничтожность перед ним:

…Брал я с бою замок грозный,

Мне не страшен был медведь,

Леопард неосторожный

Попадал мне часто в сеть, -

Пред любовью же ничтожна

Мощь моя досель и впредь:

Трепет сердца невозможно

Ни унять, ни одолеть!

О, боже, как

Наскучил мрак!

Как я жду рассвета![[18]](#footnote-18)

Как отдельный жанр в творчестве трубадуров можно выделить «Пастораль», так как он не типичен мотивам воспевания любви к Прекрасной даме, которые так характерны для куртуазной поэзии. Это жанр любовного диалога или же спора между пастушкой, которая присматривает за своим стадом, и рыцарем. Впечатленный красотой пастушки, поэт в течение всего диалога пытается ее соблазнить:

Встретил пастушку вчера я,

Здесь, у ограды блуждая.

Бойкая, хоть и простая,

Мне повстречалась девица.

Шубка на ней меховая

И кацавейка цветная,

Чепчик – от ветра прикрыться…[[19]](#footnote-19)

Одним из интересных фактов является смена ролей, перераспределение власти, которой в Пасторалях явно наделен рыцарь. В течение всего спора пастушка называет поэта «Доном», а не наоборот.

Также стоит отметить, что, хоть и в большинстве своем, но идея верности трубадура в любви к одной единственной даме не всегда соблюдается. Часто можно встретить рассуждения поэта о выборе, что ему предстоит сделать: выбрать даму своего сердца, которая холодна с ним, или же предпочесть другую, не менее знатную женщину, не имея к ней сильных чувств, а исходя из того, что она более снисходительна к рыцарю. Не всегда этот выбор делается в пользу настоящей и чистой любви.

Подводя итог, можно сказать о том, что куртуазная любовь, несомненно, претерпевала изменения и превратилась в образ, который мы можем наблюдать сейчас под воздействием Христианства и феодализма. Для Средневекового поэта уже лишь мысль о возможной любви от «Прекрасной дамы» становилась наградой. Эта идея успокаивала в тяжелые времена, впечатляла своей красотой, а также помогала заработать, так как подобные произведения успешно приживались при дворах знатных сеньоров в качестве развлечения. Сама атмосфера Средневекового общества подтолкнула людей к созданию такого противоречивого, парадоксального, но в то же время гениального явления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поэзия трубадуров, возникшая на рубеже XI—XII вв. в Провансе, была первым опытом европейской лирики на народном языке. Она представляет одну из интереснейших ветвей мировой поэзии и лежит у истоков всей последующей истории европейской литературы. Изучение этой поэзии и ее языка существенно для понимания глубокого своеобразия литературных языков и художественных методов литератур средневековья.[[20]](#footnote-20) Куртуазная поэзия зародилась на окраинах Франции и начала разрастаться на территории некоторых Европейских стран, где имела большой успех, хотя и не на долгий период. Творчество трубадуров появилось внезапно и точно также начало угасать, что и вызывает большой интерес у многих медиевистов. Рыцарская поэзия – это результат народного творчества, наделенного привилегированными чертами феодальных дворов южных областей, сначала в Аквитании и Провансе, а потом в Каталонии и Северной Италии. Так как тема трубадуров была примерно одна и та же, то авторы изощрялись в ее разработках. Они создали рифму, создавали музыку к стихам, разрабатывали изысканные формы и жанры в поэзии. Необходимо было думать о каждой мелочи, чтобы проявить свои талант, оригинальность, а также показать свою образованность. Например, не все музыкальные инструменты могли быть ярким сопровождением для стихов трубадуров. Такие музыкальные инструменты, как, например, барабан или волынка воспринимались представителями церкви как воплощение дьявольской натуры на Земле.

Трубадуры оставили после себя большое наследие. Их песни начали перепевать Жоглары, которые считались некой собственностью Трубадуров. Жоглары приравнивались к шутам низшего ранга, обладающим навыком игры на музыкальном инструменте. Была отдельная группа Жогларов, которые были грамотными и пели в стиле эпоса или же церковных произведений. На Севере Франции появились Труверы, которые также создавали куртуазную поэзию, но на своем диалекте. В Германии зародились Миннезингеры – германские трубадуры, творившие на языке своей страны. Теперь не только Прованс становится известен наличием талантливых поэтов, подобные произведения появляются и в других городах Европы.

Куртуазная поэзия – это одно из самых ярких явлений развития европейской культуры и истории, которое дает нашим современным исследователям более подробно изучить жизнь Средневекового общества. Творчество трубадуров все еще оказывает огромное влияние на формирование западной модели любовного переживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1) Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 23. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. - М.: Художественная литература, 1974.

2) Пуришев Б. И. Зарубежная литература Средних веков. Хрестоматия. – М.: Высшая школа, 2004.

3)<http://litena.ru> (дата обращения:20.12.2018)

4) <http://www.art-notes.ru>(дата обращения: 21.12.2018)

Литература:

Андреева О. Средневековье: культ Прекрасной Дамы.- М.: Ж. «Наука и жизнь». 2005. № 1.

2)Одиссей. Человек в истории. Под ред. А. Я. Гуревич.- М., 1990.

3)Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. – М.: Наука, 1988.

4) Мейлах М. Б*.* Язык трубадуров. — М. : Наука, 1975.

5) [Гаспаров М.Л.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) Очерк истории европейского стиха. - М.: Фортуна Лимитед, 2003.

6) Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2007.

7) Жак Ле Гофф. Герои и чудеса средних веков. – М.: Текст, 2011.

8) Ж. Брюнель-Лобришон, К. Дюамель-Амадо. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. – М: Молодая гвардия, 2003.

9) П.Зюмтор. Опыт построения средневековой поэтики. - СПб.: Алетейя. 2003.

1. <http://www.russianplanet.ru> (дата обращения:20.12.18) [↑](#footnote-ref-1)
2. Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. СПб.:Алетейя, 2003. С.29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Андреева О. Средневековье: культ Прекрасной Дамы. М.: Ж. «Наука и жизнь». 2005. № 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2007. С.449. [↑](#footnote-ref-4)
5. Андреева О. Средневековье: культ Прекрасной Дамы. М.: Ж. «Наука и жизнь». 2005. № 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М.: Наука, 1988. С.232. [↑](#footnote-ref-6)
7. Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. СПб.:Алетейя, 2003. С.29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 23. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М.: Художественная литература, 1974. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мейлах М. Б*.* Язык трубадуров. — М. : Наука, 1975. С. 41. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ж. Брюнель-Лобришон, К. Дюамель-Амадо. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. – М: Молодая гвардия, 2003. с. 121. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://litena.ru> (дата обращения:20.12.2018) [↑](#footnote-ref-11)
12. Андреева О. Средневековье: культ Прекрасной Дамы. М.: Ж. «Наука и жизнь». 2005. № 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. – М.: Наука, 1988, с.153. [↑](#footnote-ref-13)
14. Пуришев Б. И. Зарубежная литература Средних веков. Хрестоматия. – М.: Высшая школа, 2004. [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://www.art-notes.ru>(дата обращения: 21.12.2018) [↑](#footnote-ref-15)
16. Жак Ле Гофф. Герои и чудеса средних веков. – М.: Текст, 2011, с. 210. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ж. Брюнель-Лобришон, К. Дюамель-Амадо. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. – М: Молодая гвардия, 2003. с. 123. [↑](#footnote-ref-17)
18. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 23. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. - М.: Художественная литература, 1974. [↑](#footnote-ref-18)
19. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 23. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. - М.: Художественная литература, 1974 [↑](#footnote-ref-19)
20. Мейлах М. Б*.* Язык трубадуров. — М. : Наука, 1975, С. 3. [↑](#footnote-ref-20)