

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Золотайкина Евгения Андреевна

**РАННЯЯ РЫЦАРСКАЯ ПОЭЗИЯ ИТАЛИИ XIII ВЕКА:
СИЦИЛИЙСКАЯ ШКОЛА ПОЭТОВ**

Специальность 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья
(литература народов Европы, Америки, Австралии)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Санкт-Петербург

2013

Работа выполнена на кафедре истории зарубежных литератур филологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент
Самарина Марина Сергеевна
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Официальные оппоненты: доктор исторических наук
Шауб Игорь Юрьевич
(Ведущий научный сотрудник
Института истории материальной культуры РАН)

Блохина Наталья Валентиновна
кандидат филологических наук
(Генеральное консульство Италии)

Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

Защита диссертации состоится «   » _____ 2013 г. в ____ часов на заседании совета Д 212.232.26 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11, ауд. ____.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.

Автореферат разослан «   » _____ 2013 года

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат филологических наук, доцент

С.Д. Титаренко

Общая характеристика работы.

Исследование посвящено художественному своеобразию ранней рыцарской поэзии Италии XIII в., в частности сицилийской школе поэтов, которая явилась первой поэтической школой в истории развития итальянской поэзии. Ситуация, сложившаяся с сицилийской поэтической школой, в определенном смысле уникальна. Даже несмотря на постоянный интерес отечественных исследователей к средневековью и многолетнюю научную традицию изучения дантовской эпохи, творчество предшественников Данте, а именно сицилийских поэтов, все еще остается в стороне от научного интереса. С определенной точки зрения это объяснимо: с появлением величины такого масштаба как Данте заслуги сицилийской школы отошли на второй план. Действительно, согласно уже давно бытующей литературоведческой традиции, история итальянской литературы начинается с имени Данте. В контексте европейской культуры масштабность заслуг первооткрывателей сонета, относившихся к поэзии как игре пытливых умов, не идет в сравнение со всемирной величиной флорентийского гения, развившегося, тем не менее, именно на базе лучших достижений сицилийских поэтов.

Сицилийская поэтическая школа имеет глубокие европейские корни, по существу являясь одной из ветвей провансальской куртуазной поэзии, наравне с миннезангом и галисийско-португальской рыцарской поэзией.

Появление сицилийской школы стало знаменательным событием в литературной и лингвистической истории средневековой Италии, так как она пользовалась не традиционным латинским, а национальным языком, создав «*siciliano illustre*»¹. Именно благодаря рождению новой для Апеннинского полуострова стилистики и проблематики была осознана и поставлена задача создания единого общелитературного языка в противовес многочисленным диалектам. Именно сицилийская школа, первое в Италии литературное сообщество, использовавшее новый романский язык² в противовес латыни, положила начало дальнейшему развитию итальянской поэзии «сладостного нового стиля» и во многом стала непосредственной предшественницей лирической поэзии Данте и Петрарки, то есть тех столпов, на которых зиждется

---

¹ Упоминание о «*siciliano illustre*» встречается в трактате Данте «О народном красноречии», где он называет сицилийский диалект самым изысканным и высоким по стилю и пригодным для создания литературных лирических произведений.

² Речь идет о литературном варианте сицилийского языка. В научной литературе по истории языка еще не вполне устоялась терминология, поэтому сицилийский язык часто называется сицилийским диалектом.

итальянская поэтическая традиция. Сицилийская школа во многом заложила базовую основу философии, языка, форм и тем лирической любовной поэзии. Ее новаторство в создании собственной любовной теории, прошедшей через века италийской поэзии, создание собственного поэтического языка, появление в Европе такой формы как сонет, – всё это трудно переоценить. Поэзия сицилийской школы имела большое значение для дальнейшего построения поэтической теории, образов и тем, которые станут ключевыми в поэзии «сладостного нового стиля», в поэтике многих поэтов эпохи не только итальянского, но и европейского Возрождения. Именно сицилийская поэтическая школа, важнейший, наряду с провансальской школой, первоисточник куртуазной поэзии, во многом определяет дальнейшее развитие итальянской лирики, предвосхищая многие мотивы в поэзии барокко и классицизма.

Большинство работ, посвященных сицилийской школе, можно условно разделить на два типа: первые носят обобщающий характер, вторые касаются анализа творчества отдельных представителей школы. На сегодняшний момент хорошо разработано творчество самого талантливого поэта школы - Джакомо (Якопо) да Лентини. Однако в отечественной медиэвистике нет специфических разработок, изучающих отдельные аспекты проблем ранней рыцарской поэзии Италии. В настоящем исследовании автор рассматривает такие частные вопросы, как влияние социального и профессионального статуса поэтов сицилийской школы на поэтический язык, научно-философское понимание чувства любви, использование зооморфной символики средневековых бестиариев в поэзии для иллюстрации основных положений созданной поэтами философии любви.

Исследования, раскрывающие взаимосвязь ранней рыцарской поэзии и символики бестиариев ранее не проводились. Существуют работы, касающиеся восприятия символики животных из бестиариев литературным средневековьем в целом, но вне связи с итальянской куртуазной лирикой. Таким образом, лакуна в исследовательской картине этой проблемы все еще остается незаполненной.

Сицилийская школа, образовавшаяся под непосредственным воздействием провансальской поэзии, преодолев неизбежную подражательность, стала литературным явлением общеевропейского масштаба. Поэтому рассмотрение исторического и культурного значения сицилийской школы в общеевропейском литературном контексте, изучение влияния сицилийской школы на последующих поэтов, в том числе и на Данте, является важным аспектом изучения литературного процесса в Италии.

Актуальность диссертационной работы состоит в том, что, несмотря на безусловную значимость сицилийской школы для последующего развития итальянской поэзии Средневековья и Возрождения, ее наследие недостаточно освещено не только в отечественной, но и в зарубежной научной литературе. Также ранее в литературоведении не рассматривался аспект взаимосвязи символики средневековых бестиариев с философией и пониманием любовного чувства, характерного для ранней рыцарской поэзии Италии. В отечественной науке исследования по символике средневековых бестиариев в поэтике сицилийской школы не проводились.

Объектом исследования является поэтическое наследие сицилийской школы, а также средневековые бестиарии и другие источники, повлиявшие на формирование философии и поэтической символики ранней рыцарской лирики.

Предметом исследования является своеобразие художественных образов поэтической школы Сицилии, построенных на знаниях и представлениях о мире, опирающихся на средневековые энциклопедии, космографии и бестиарии.

Основная **цель** работы заключается в том, чтобы показать сложность и многогранность ранней рыцарской лирики Италии, в которой воплотилась весь комплекс средневекового знания, а также определить принципы использования символики бестиариев в рамках поэтической философии любви, выявить традиции и новаторство сицилийской школы в сравнении с предшествующей куртуазной традицией Прованса. Для достижения поставленной цели потребуется решить конкретные **задачи**:

- охарактеризовать историческую и культурную ситуацию на Сицилии XIII столетия.
- рассмотреть влияние специфического этнокультурного климата на культуру и искусство Сицилии, на формирование поэтического языка и философско-эстетические взгляды представителей сицилийской школы.
- проанализировать лингвистическую ситуацию и состояние литературы на момент возникновения сицилийской школы.
- рассмотреть значение влияния личности Фридриха II Гогенштауфена на культурный расцвет Сицилийского Королевства и учреждение поэтической школы.
- охарактеризовать выдающихся представителей придворной поэтической школы.

- проанализировать литературную ситуацию, приведшую к созданию первого в Европе сонета.
- выявить отличительные особенности и специфику сицилийской лирики в контексте литературной традиции средневековья в сравнении с положениями провансальских предшественников, проследить традиции и новаторство в развитии куртуазной лирики.
- определить основные положения «философии любви», созданной сицилийской школой.
- проиллюстрировать ориентацию поэтов на достижения средневековой науки, и как следствие, на приоритет визуального восприятия, отразившегося в системе символических образов.
- охарактеризовать жанр бестиария и его значение в культуре и научно-энциклопедической литературе средневековья.
- выявить практическое использование образов бестиариев применительно к поэтическим средствам выражения сицилийской школы и иллюстрации созданной философии любви.
- определить роль и значение образов чудовищ и фантастических существ в средневековой поэтике и выявить закономерности использования их образов в сицилийской рыцарской поэзии.

Научная новизна: Диссертационная работа восполняет пробел в исследованиях по истории итальянской литературы средневековья. В работе впервые осуществлен анализ наследия первой поэтической школы Сицилии с точки зрения ее философско-художественных особенностей, символической насыщенности, заимствованной из традиции средневековых бестиариев. Разработаны принципы использования символики фантастических существ в ранней рыцарской поэзии в соответствии со своеобразной философией школы сицилийских поэтов. Использован нетрадиционный лингво-исторический анализ символического ряда, определяющий рецепцию школы, обусловленную реалиями эпохи. В процессе работы впервые выполнен стихотворный перевод ряда произведений из наследия сицилийской школы.

Методологическую основу исследования составляет сравнительно-исторический и культурологический подход в традициях методологической базы исследований петербургской школы медиевистики.

Положения, выносимые на защиту.

1. Основным фактором зарождения и развития сицилийской поэтической школы явился своеобразный социокультурный ареал и особый исторический момент.
2. Стилистической особенностью поэзии Сицилийской поэтической школы является интеллектуализация образной системы, являющейся следствием философско-научной ориентации поэтов этой школы, разработавшей многие ее понятия и образы.
3. Развитие поэтической школы, в отличие от провансальской поэзии, происходило вне зависимости от музыкального сопровождения и, выразилось непосредственно в создании литературно-книжной формы сонета.
4. Поэтическая школа в процессе своего развития и становления вырабатывает специфическую теорию о природе любовного чувства. Основопологающим в этой теории можно считать философско-эстетический вопрос о зарождении любви, ее влиянии и силе воздействия. В поэтической практике сицилийской школы природа любовного чувства описывается в терминах научного познания, сравнения с физическими явлениями окружающего мира.
5. Символическая обусловленность средневековья нашла отражение в поэтическом искусстве Сицилии через обращение к бестиариям и естественнонаучным трактатам. Образы животных, взятые из средневековых бестиариев, подкрепляют символический ряд, описывающий любовное чувство.
6. Символика каждого животного в сицилийской поэзии выполняет свою конкретную функцию, отвечая за символическое развитие темы пламенной и страстной любви. Из всего разнообразия зооморфной символики сицилийская школа отдает предпочтение символам, отвечающим теории визуального приоритета в зарождении любви (василиск, феникс, единорог).
7. В сицилийской поэзии особенную роль играют мистические, чудесные и таинственные образы зеркала, фантастических чудовищ и существ и явлений, этимологически связанных с визуальным приоритетом средневеково мировосприятия. Этим объясняется выбор образов

фантастических существ, заимствованных из средневековых бестиариев, для подкрепления визуальной концепции любовного чувства.

Практическая и теоретическая значимость исследования: Результаты настоящего исследования могут быть использованы для создания более целостной картины единого исторического развития средневековой поэзии. Материалы диссертации могут быть применены в учебно-методической и лекционной практике: при разработке общих курсов по истории зарубежной литературы, курсов по истории литературы Средневековья, специальных курсов по истории итальянской литературы, при составлении справочных и учебных пособий по обозначенным темам, а также при подготовке и комментированию будущих переводов наследия сицилийской школы поэтов на русский язык.

Апробация работы: основные положения и результаты исследований были изложены в докладах на XXXVII, XL и XLI международных филологических конференциях СПбГУ (март 2008, март 2011, март 2012). Некоторые аспекты диссертации обсуждались на аспирантских семинарах, проходивших на кафедре истории зарубежных литератур СПбГУ. По теме диссертации также опубликовано 5 статей.

Структура работы. Структура работы подчинена ее замыслу. Диссертация состоит из введения, трех глав (каждая из которых включает 4 параграфа), заключения, списка литературы и приложения, содержащего авторские стихотворные переводы некоторых текстов из наследия сицилийской школы и иллюстрации. Объем диссертации составляет 186 страниц основного текста. Список литературы насчитывает 250 наименования.

Содержание диссертации.

Во **Введении** обосновывается выбор темы диссертации, актуальность и научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость работы, дается обзор научной литературы, формулируются цели и задачи исследования, излагаются положения, выносимые на защиту.

В **главе I «Историческая, культурная, этническая и лингвистическая ситуация на Сицилии к моменту возникновения сицилийской школы»** описываются специфические условия, в которых зарождается сицилийская школа, повлиявшие на ее развитие и становление. Принимая во внимание универсальный характер средневекового знания и поэзии, необходимо

учитывать культурологическую, историческую и лингвистическую составляющие, позволяющие рассмотреть изучаемую проблему во всей полноте. Лингвистический аспект особо актуален именно в отношении Италии, так как вопросы языка и литературы на данном этапе развития тесно сопряжены. Поиски совершенного языка поэзии и литературы всегда были присущи человеческой культуре в целом и явились актуальными для средневековой Италии. Данте в трактате «О народном красноречии» («De vulgari eloquentia») стремился к созданию так называемого «вольгаре иллустре», облагороженного литературного варианта «народного языка», и находил некий идеальный образец этой речи у лучших поэтов предшествующих эпох и прежде всего у поэтов сицилийской школы. Таким образом, поиски совершенного языка первоначально осуществлялись в сфере поэзии, а момент осмысления и создания национального языка Италии связан с ориентацией на поэтическую норму.

Первый параграф **«Влияние арабских, византийских и норманнских завоеваний на культуру Сицилии»** повествует об особенном культурном и историческом положении Сицилии XIII в., которое коренным образом отличалась от материковой части Италии. Благодаря своему географическому расположению Сицилия находилась на стыке континентов Европы, Азии и Африки, на пересечении многих торговых путей, что способствовало созданию многих этнокультурных групп. Особое влияние на развитие острова оказали арабская, греческая и норманнская культуры. Арабская культура повлияла на развитие наук, философии и искусств. Греческое и византийское наследие сближало с классической культурой и античными образцами. Норманнская культура способствовала созданию особого государственного устройства, основанного на юридических нововведениях, что отразилось и на поэтическом языке школы.

Далее рассматриваются главные культурные влияния на формирование поэтических образов и представлений о рыцарском служении Прекрасной Даме. По словам историка итальянской литературы Ф. Де Санктиса, Сицилия пережила две великие культурные эпохи - арабскую и норманнскую: «Сицилия, более чем какая-либо другая область Италии, жила впечатлениями, воспоминаниями и чувствами, порожденными великой эпохой от Готфрида до Саладина».³ В основном это влияние осуществлялось через крупный поэтический и литературный центр аль-Андалус, который имел большое значение в формировании и становлении куртуазной лирики Европы. Сицилию называли

---

³ Де Санктис Ф. История итальянской литературы /Пер. с итал. Под ред Л.Е. Михальчи. М., 1963. Т.1. С.12-13.

«литературной провинцией»⁴ аль-Андалуса, где арабский имел особенно глубокое влияние на поэтический язык. Особый интерес представляет установление связи арабской поэзии Испании с ранней провансальской поэзией, а через нее и со всей европейской поэзией в целом. Известно значительное сходство андалусской строфической поэзии (в форме заджала) и куртуазной поэзии Прованса. В области философии арабская культура также оказала влияние на поэзию Европы. Философия суфизма ввела в европейскую лирику особый символический стиль. В поэзии суфиев мы находим типичные для куртуазной поэзии черты: жалобы на любовные муки, сетование на безответность чувства, сравнение возлюбленной со свечой, а поэта с мотыльком, летящим на пламя.

В параграфе **«Состояние итальянской литературы на момент создания поэтической школы в Палермо. Сицилийская поэзия в оценке Данте»** дается характеристика состояния языка и литературы Италии XIII века. К моменту появления сицилийской школы в Италии практически отсутствуют какие-либо образцы литературных памятников, за исключением некоторых текстов религиозного и юридического содержания.

На XII-XIII века приходится время формирования национальных языков. В Италии ситуация осложнялась еще и тем, что памятники, написанные на народном языке, являются примерами осознанного билингвизма, т.е. стилистического разграничения общепринятой латыни и народного языка. В северной Италии господствует французский язык в области романа, образцы куртуазной поэзии создаются на провансальском.

Принимая во внимание постоянные перемещения имперского двора по всей Италии и различное территориальное происхождение поэтов, сложно судить о наличии языкового единства. Язык куртуазной итальянской поэзии был весьма неоднороден. В нем присутствовали латинизмы, провансализмы, элементы старофранцузского языка, южные наречия в их широкой гамме, тосканизмы, добавленные при переписке текстов.

Сицилия не принимает язык провансальской поэзии, а создает свой вариант светской лирики. Бесспорные поэтические достоинства сицилийского литературного языка были проанализированы и увековечены одним из великих продолжателей лирической национальной традиции в Италии - Данте. В трактате «О народном красноречии», в котором поэт попытается осмыслить языковую и литературную ситуацию, он назовет сицилийский диалект языком «поэм и

---

⁴ Ланда Р.Г. Средиземноморье: общность истории и культуры // Отечественные записки. № 5. 2004. С.147-154.

поэзии»⁵, что подчеркивает авторитетность сицилийской школы среди современников и последователей. Достаточно высок был престиж литературы на сицилийском, особенно для поэзии, и после распространения на острове итальянской литературной нормы».⁶ Отточенная до совершенства правовая риторика сицилийского двора успешно завоевывает пространство поэзии. Поэтому именно там и рождается тот литературно обработанный поэтический язык, который Данте так тщательно искал среди всех существующих италийских наречий. Конечно, язык сицилийских поэтов еще не совершенен, он растет и развивается, он смело экспериментирует с формой и содержанием, создает новую поэтическую форму, которая столь триумфально будет принята в Европе. К сонету будут обращаться и Данте, и Петрарка, и последующие европейские поэты, подтверждая на практике жизнеспособность и универсальность сонета.

Параграф **«Фридрих II Гогенштауфен и культурный расцвет Сицилийского королевства»** рассматривает роль и значение выдающейся личности Фридриха II, ставшей определяющим фактором создания в Сицилии уникальной ситуации во всех сферах: политической, экономической, культурной. Автор приводит биографические сведения о Фридрихе II, объясняющие его стремление стать образцом просвещенного монарха, его живой интерес ко всем областям наук. При его дворе были сосредоточены лучшие умы того времени. Фридрих II стремился к превосходству литературному так же горячо, как и к превосходству политическому. Чтобы выиграть битву на политической арене, «нужно превосходить врага в области культуры и продемонстрировать, что литература, расцветшая в имперском саду прекрасна и высокой пробы».⁷ Именно эта жажда превосходства в искусстве слова породила сицилийскую поэтическую школу. Заслугу появления первой национальной поэзии на сицилийском языке справедливо приписывают именно императору. Он предоставил все условия для создания необходимой культурной среды, в которой могла развиваться высокая поэзия и оттачиваться литературный поэтический язык. Данте, анализируя условия зарождения правильной речи, подчеркивает, что «блистательная италийская речь» непременно должна «обитать при дворе; и никакая иная обитель не достойна такой обительницы».⁸

⁵ Де Санктис Ф. Указ. соч. С. 11.

⁶ Мусатова О.Л. Экспрессивные функции диалекта в произведениях современных сицилийских авторов. Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05./Мусатова Ольга Леонидовна. - М., 2008. – 191с.

⁷ Delle Donne F. Le consolations del IV libro dell'epistolario di Pier della Vigna//Vichiana, S. III, № 4, 1993. P. 268-290.

⁸ Данте Алигьери. О народном красноречии // Данте Алигьери. Собрание сочинений. Т.1. М., 2001. С. 285.

Фридрих II тоже принимал участие в деятельности поэтической школы. Его литературное наследие насчитывает шесть сочинений, не считая прозаического научного трактата «Об искусстве охоты с птицами».

В четвертом параграфе **«Выдающиеся представители сицилийской школы и создание европейского сонета»** анализируются деятельность и заслуги выдающихся представителей императорского двора и их наследие, отразившиеся в литературе средневековья. Особое внимание уделяется главе поэтической школы Джакомо да Лентини, так как с его именем связано происхождение новой поэтической формы – сонета. Рассматривается поэтическое наследие придворного советника Пьетро делла Винья, который славился своим риторическим и поэтическим искусством, дается обзор наследия других представителей школы. Интеллектуальную линию в поэзии развивал Гвидо делле Колонне, его поэзия отличается глубиной мысли и сложностью рифмы. Из всего наследия сицилийцев сохранился единственный образец сочинения на сицилийском диалекте, неискаженный переписчиками. Это канцона Стефано Протонотаро «*Pir meu core allegrari*». Она дошла в первоначальном виде, в котором сохранилась сицилийская система рифм, отличающаяся от тосканского вокализма.⁹ Канцона была неоднократно положена на музыку и до сих пор является известным и часто исполняемым произведением. Темы «колеса фортуны» присутствуют в некоторых сочинениях царственных особ: Фридриха II и его сына короля Энцо, в которых они рассуждают о превратностях судьбы и удачи. Однако соблюдение меры и благоразумности в любых обстоятельствах непременно должно сопровождать венценосных правителей и людей, благородных сердцем. Искусным стилем отличался Ринальдо д'Аквино, близкий родственник великого теолога и философа Томмазо д'Аквино (Фомы Аквинского).

Поэты сицилийской школы избирали темы, преимущественно философского характера: жизни и смерти, природы и зарождения любовного чувства, его силы и влияния на людей, истинного благородства. В поэтической полемике о природе и происхождении любви принимали активное участие Томмазо ди Сассо («*L'amoroso vedere*»), Якопо Мостаччи («*Solicitando un poco meo sapere*»), Маццео Рикко («*Lo gran valore e lo pregio amoroso*»), Пьетро делла Винья, Аббат Тивволийский и другие. Однако, безусловно, самым блестящим властителем слова стал глава поэтической школы Джакомо (Якопо) да Лентини. Именно он становится создателем новой лирической формы, изобретая сонет.

---

⁹ Для сицилийского диалекта был свойственен свой вокализм, который характеризовался меньшим количеством гласных.

Его наследие наиболее обширно и, по сравнению с другими представителями школы, наиболее изучено. Его творчеством занимались такие известные исследователи как А. Пагано¹⁰, Ф. Торрака¹¹, А. Монтеверди¹² и Р. Антонелли.¹³ В исследовании отмечаются только те аспекты его наследия, которые касаются символики и художественного своеобразия сицилийской школы.

Джакомо да Лентини обстоятельно и глубоко, с психологической точки зрения пытается осмыслить темы любви. Его канцона «Madonna, dirvi voglio» открывает самый авторитетный канцоньере¹⁴ рукописей Ватикана и считается образцом прозрачного и изящного стиля, как об этом свидетельствовал Данте в трактате «О народном красноречии»¹⁵. Именно Джакомо да Лентини был основным вдохновителем и талантливым экспериментатором в области рифмы и поэтической формы.

Во **второй главе «Сицилийская школа поэтов: традиции и новаторство»** очерчен ряд проблем, связанных с изучением, терминологией, переводами наследия сицилийской школы, дается общая характеристика сицилийской школы, эпохи ее зарождения, сохранившегося наследия. В параграфе **«Тематика поэзии сицилийской школы»** рассматриваются отличительные особенности сицилийской лирики от других ветвей куртуазной европейской поэзии. Подчеркивается социальный статус членов школы: по роду своей деятельности они являются придворными нотариусами, что приводит к использованию юридической лексики в поэзии. Проводится анализ тематики и поэтических жанров в сравнении с провансальской поэзией и подчеркивается отсутствие политической и военной тематики, ограничение числа персонажей, отсутствие музыкального сопровождения стихов. Последний аспект подробно рассмотрен в параграфе **«Связь итальянской лирики и песенно-музыкального начала»**, в котором автор подробно останавливается на дискуссионном вопросе наличия или отсутствия музыкального сопровождения лирики. Делается вывод о том, что сицилийская поэзия носит исключительно книжный и литературный характер и сознательно создавалась без ориентации на музыку. В этом отходе от простонародных форм она приобретала статус

---

¹⁰ Pagano A. Scuola poetica siciliana. Savaria: Szombathely, 2007.

¹¹ Torraca F. Il notaro Giacomo da Lentino // Studi su la lirica italiana del Duecento, Bologna: Zanichelli, 1902.

¹² Monteverdi A. Giacomo da Lentino e Cielo d'Alcamo // Cento e Duecento. Nuovi saggi su lingua e letteratura dei primi secoli, Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1971.

¹³ Antonelli R. Rima equivoca e tradizione ritmica nella poesia di Giacomo da Lentini: le canzoni // Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, XIII, Palermo, 1977. P.20-126.

¹⁴ Канцоньере - сборник стихов.

¹⁵ Данте Алигьери. О народном красноречии. Кн. I, Ч. XII. С.289.

высокой изысканной придворной поэзии. Функцию музыкальности вбирает в себя новая поэтическая форма – сонет, в котором звучит внутренняя мелодия рифмы.

Сицилийская школа, являясь продолжением куртуазной поэзии, немыслима без традиционного образа Прекрасной Дамы, которой посвящают свое служение поэты. Восприятию этого образа посвящен параграф **«Образ Прекрасной Дамы в поэтике сицилийской школы»**. Автор исследует формирование двойного образа женщины, в целом свойственного средневековой литературе, воспринимаемого или в качестве коварной искусительницы, несущей только зло, или ангелоподобного существа, стоящего на недостижимом пьедестале. Традиционно именно в куртуазной поэтике образ Прекрасной Дамы был центральным. Однако в любовной лирике сицилийской школы Прекрасная Дама не занимает центрального места, уступая его образу самой концепции любви как онтологической реальности.

Третья глава «Поэтическая концепция любви сицилийской школы и символика бестиариев» повествует о том, как связаны поэтические тексты сицилийцев с символическими образами животных бестиариев. Использование образов животных носит не только эстетический характер, но служит обоснованием визуальной концепции зарождения любовного чувства. Согласно этой концепции, любовь зарождается в сердце человека только посредством созерцания предмета любви. Эти представления базировались на теоретическом трактате Андрея Капеллана «О любви»¹⁶, сочинении, которое стало на начальном этапе формирования сицилийской концепции одним из самых авторитетных источников.

В первом параграфе **«Философия любви» сицилийской школы»** рассматриваются основные положения концепции школы, теоретические воззрения на зарождение любовного чувства, на способы его проявления в человеке, степени и силе воздействия. Подчеркивается приоритет визуального восприятия, являющегося необходимым условием для зарождения любви. Поэты анализируют проникновение образа возлюбленной в глубину сердца поэта, пытаются представить этот процесс в терминах физики света и проникновения солнечных лучей сквозь прозрачные среды, используя знания, почерпнутые из средневековых трактатов по оптике. Помимо указанных средневековых трактатов поэтами школы активно используются сведения из средневековых энциклопедических трудов о мире, в частности бестиарии. Трактаты по оптике и

---

¹⁶ Капеллан А. О любви//Жизнеописания трубадуров. М., 1993.

физике света описывают такой загадочный и таинственный предмет для средневекового человека, как зеркало. Для символически насыщенной сицилийской поэзии тема взгляда возлюбленной как зеркала становится важным пунктом в визуальной любовной концепции. Если обратиться к этимологии старофранцузского слова «*mirageot*» и провансальского «*mirador*», существует иное значение этих слов, весьма отличное от привычного значения «зеркала», имеющее другую коннотацию, связанную с военной тематикой, обозначающей метательный снаряд. Таким образом, взгляд Прекрасной Дамы сравнивается с разящим лучом, отраженным зеркалом. Это значение гораздо больше соответствует традиционному «военному» облику Любви – Лучника, виртуозно владеющего своим оружием. Под словом “*mirador*” («бойница, щель»), в рыцарской поэзии также подразумевается окно либо отверстие, через которое можно увидеть происходящее за стенами крепости или средневекового укрепления. Глаза, в данном случае, рассматриваются как окна души, орган, через который мы можем видеть, что происходит за пределами ограды тела, наблюдать окружающий мир. По этой причине в рыцарской лирике любовные переживания описываются в военной терминологии.

В параграфе **«Роль бестиариев в поэтическом искусстве средневековья»** описывается восприятие животного мира средневековым сознанием, рассматривается история бестиариев и их влияние на литературу и поэзию. Бестиарий становится неисчерпаемым источником символики для поэтического искусства. Одним из образов поэзии становится неожиданный образ пантеры, так как ее средневековая символика концентрировалась на чудесных свойствах этого зверя источать притягательный аромат, который, согласно средневековым бестиариям, служил ей приманкой для добычи.

В античной мифологии аромат пантеры ассоциировался с охотой, колдовством, любовным обольщением. Именно завораживающий и дурманящий аромат, исходящий из ее пасти, привлекал к ней будущую жертву. Охотники преследовали пантеру по аромату ее дыхания, но им никогда не удавалось даже увидеть это загадочное существо. Они чувствовали ее присутствие, разлитое в воздухе, но, ни осязая, ни созерцать не могли. Метафора чарующей притягательности и неуловимости хищницы переходит и на поэтическое вдохновение. Впоследствии образ дурманящего аромата поэзии стал распространенным в мировой литературе: «Вокруг поэзия свой аромат струила»¹⁷. Поэты, подобно охотникам, вечно влекомые пьянящим ароматом поэзии, пытаются обрести совершенство стиля.

---

¹⁷ Шамфор С. Н. Максимумы и мысли. Характеры и анекдоты. М., Л.: Наука, 1966. С. 156.

При всем многообразии животной символики поэты школы избирают те образы, которые иллюстрируют основные положения их философии. Поэтому в соответствии с приоритетом визуальной перцепции, одним из ведущих образов в кодексе любовной теории является мифологическое чудовище василиск. О нем идет речь в параграфе **«Образ василиска и значение чудовищ в средневековой поэтике»**. Появление образа василиска не случайно в куртуазной символике. Свойства василиска поражать и уничтожать взглядом становятся свойством Прекрасной Дамы: взгляд женщины полон сладострастия и губителен для мужчин. Сила чар прекрасных глаз так же непреодолима, как и магический губительный взгляд василиска. Если Прекрасная Дама жестокосердна, то она сравнивается с павлином. Великолепная птица с роскошным оперением олицетворяет неприступную красоту и тщеславие.

Подчеркивается, что средневековье – особенное время господства образов разного рода чудовищ в литературном творчестве и других искусствах. Характерной чертой искусства средневековья является практически повсеместное присутствие монстров. Почти в каждом литературном жанре описывается сражение героя с чудовищем, книги путешественников рассказывают о заморских чудовищах. В средневековом сознании нет четкого разделения между миром реальным и фантастическим, в нем отводилось место для всего чудесного и чудовищного. Образ чудовища обладает богатой эмоциональной символикой. Василиск, как представитель мира чудовищ, является носителем зашифрованного послания, которое трактуется соответственно в куртуазной лирике.

Так как любовь традиционно описывается как пламенное и пылкое чувство, то в любовной лирике Сицилии также присутствует огненная и световая символика, представленная мифологическими существами из бестиариев.

В параграфе **«Мифологические существа. Огненная и световая символика бестиариев»** рассматриваются образы птицы феникса, которая является символом возрождения и вечного горения любовного чувства. Любовь чаще всего ассоциировалась с пламенным горением, пожаром сердца. Поэтому для сравнения с огнем избираются существа с огненной символикой: птица феникс и саламандра. Этимология названия птицы феникс восходит к пурпурно-красному оперению, схожему с языками пламени костра, а также с пурпурными оттенками заката и восхода. По преданию ¹⁸ феникс сгорает в огне, а потом возрождается из пепла. Классическими жалобами влюбленного рыцаря

---

¹⁸ «Физиолог». Слово и сказания о зверях и птицах//Сказания о чудесах. М., 1990. Т. 1. С.89.

является гибель от силы испытываемых им пламенных чувств. Образом феникса поэт говорит, что гибель от любовного чувства не носит конечного характера. Подобно обновлению в природе, ее умиранию и возрождению, возлюбленный воскресает как «огненная птица». Поэтому феникс символизирует собой яркое горение на грани гибели, но не уничтожающее, а восстающее в перерожденном, обновленном виде. Огненная символика воплощена также в образе саламандры, которая, согласно средневековым представлениям, была настолько холодна, что не горела в огне. Влюбленный поэт, охваченный пожаром любви и не сгорающий в нем, сравнивает себя с саламандрой. Огонь любви не причиняет видимого разрушения. Единорог же обладает одновременно световой и визуальной символикой. Его рог символизирует луч света, получивший распространение в основном в иконографии. В светской лирике превалирует мотив созерцания прекрасной чистоты и покорности перед ней. Созерцая чистую деву, неуловимый и буйный зверь единорог смиряется и цепенеет перед ее непорочностью, опускаясь перед ней на колени. Образ интерпретируется в традиционной для куртуазной поэзии манере, сравнивается с беспомощностью влюбленного перед силой любви, перед которой становятся беззащитными даже такие сильные и неуловимые существа как единороги. Жестокость златокудрой прелестницы, заманивающей единорога в сети ловцов, сравнивается с жестокостью и равнодушием Прекрасной Дамы.

Диссертация завершается **Заключением**, в котором подводятся основные итоги исследования:

- В XIII веке Сицилия переживает небывалый культурный расцвет, который способствует возникновению высококультурной придворной среды и сосредоточению при дворе талантливых и высокообразованных людей, способных создать собственную поэтическую школу и поэтический язык в противовес господствующим иноязычным традициям Франции и Прованса.
- В языковом и литературном отношении до возникновения сицилийской школы в Италии не существует ни языка, ни разработанной поэтической нормы на народном языке. Весьма специфический этногенез территории, безусловно, повлиял и на язык первой итальянской поэзии: с лингвистической точки зрения он представлял собой пеструю мозаику языковых заимствований. Сложно судить о наличии языкового единства, так как в сицилийской поэзии присутствовали латинизмы, провансализмы, элементы старофранцузского языка, южные наречия в их широкой гамме,

тосканизмы, добавленные при переписке текстов. Это сочетание языков составляло своего рода поэтическое койне.

- Определяющую роль в появлении школы сыграл император Сицилии Фридрих II. В стремлении завоевать литературное превосходство, именно он повелевает создать придворную школу поэтов и сам сочиняет стихи и таким образом организационно и идейно возглавляет литературный процесс.
- Поэты, составляющие школу, принадлежат к строго определенному высшему социальному кругу; это чиновники, адвокаты и придворные «Великой курии» при дворе императора. Нетипичный социальный статус поэтов отражается на формах выражения (например, использование юридической лексики и правовых терминов, свидетельствующее о применении правовой риторики в поэзии).
- В отличие от провансальской поэзии у сицилийской школы происходит резкое сокращение тематики, многие типичные жанры Прованса не получают развития (сирвента). В основном вся тематика лирики сконцентрирована на генезисе и развитии любовного чувства. Количество традиционных персонажей сводится к минимуму.
- Так как сицилийская школа является самой поздней наследницей традиций трубадуров, она утрачивает фольклорные черты и осознается как литературное творчество, и по этой причине традиционного музыкального сопровождения уже не имеет. В сохранившихся стихотворных сборниках отсутствует нотное или музыкальное сопровождение стихов, что свидетельствует о ее смещении от фольклорных жанров к литературе. Таким образом, статус этой поэзии возрастает и воспринимается исключительно как литературное творчество, письменное, книжное.
- Традиционный для куртуазной лирики образ Прекрасной Дамы не занимает центрального положения, а является лишь формальным поводом для интеллектуально-философских рассуждений о происхождении любовного чувства.
- Описание любовного переживания носит характер научного наблюдения, опытного сравнения, характерного для естественных наук. Поэтому существенно меняются риторические приемы. Способ описания метафизических явлений характеризуется сравнением с физическими явлениями. Отдается предпочтение более жесткой феноменологии, почти

чуждой лирической поэзии. Их метафоры и сравнения приближены к материальному миру природных вещей и явлений, наблюдаемому глазами естествоиспытателей. Это подтверждается специфической поэтикой, сконцентрированной на физических законах и свойствах элементов: стремление к любимой сравнивается с притяжением металла к магниту, любовь проникает в сердце подобно свету, проходящему через стекло витражей собора.

- Приоритетным положением поэтической философии любви становится визуальное восприятие, которое играет определяющую роль в зарождении чувства.
- Для сицилийской школы характерна ориентация на полученные знания о мире. Поэты используют в поэзии знания из всеобъемлющих энциклопедических трудов, космографий, трактатов по оптике, физике света, бестиариев и лапидариев.
- Поэтами активно используется символика животных из бестиариев. Для иллюстрации свойств визуального восприятия, в частности воздействия взгляда, активно используется символика василиска.
- Символика каждого животного, использованного в произведении, выполняет свою конкретную функцию, отвечая за символическое развитие темы пламенной и страстной любви. Символами огненной символики пламенного чувства становятся птица феникс и саламандра.
- Выбор образов фантастических существ для поэтической символики любовной лирики отнюдь не случаен, так как он объясняется их принадлежностью к чудесному, как наблюдаемому воочию сверхъестественному явлению. Единорог, птица феникс, василиск - это существа, связанные с созерцанием чуда. Восприятие чуда и его понимание в средневековой эстетике тоже связано с визуальным восприятием.
- Сицилия явилась местом концентрации многих определяющих мотивов, определивших дальнейшее развитие поэтической мысли и приемов в лирической поэзии Италии, которые воплотились со всей полнотой в поэзии «нового сладостного стиля». Сицилийский язык сыграл определяющую роль в тенденциях развития общенационального поэтического языка.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

а) Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Язык сицилийской школы поэтов в оценке Данте // Древняя и новая Романия. Актуальные проблемы итальянистики. Вып. 8. СПб: Изд-во СПбГУ, 2010. С.41-49.
2. Символика бестиариев в контексте любовной концепции сицилийской поэзии// Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 9: Филология, Востоковедение, Журналистика. Вып. 2. СПб: Изд-во СПбГУ, 2011. С.47-52.

б) Публикации в сборниках научных трудов:

3. Восприятие иноязычных культур в итальянской литературе первой половины XIII в. // Материалы XXXVII международной филологической конференции 11-15 марта 2008. История зарубежных литератур: имагологические аспекты литературы. СПб: Изд-во СПбГУ, 2008. С.76-80.
4. Образы средневековых бестиариев: традиции и их развитие в сицилийской школе // Материалы XL международной филологической конференции 14-19 марта 2011. История зарубежных литератур: литературный канон и его преодоление. СПб: Изд-во СПбГУ, 2011. С.29-33.
5. Средневековый бестиарий: образ чудовищ в средневековой литературе XIII в. // Материалы XLI международной филологической конференции 26-31 марта 2012. История зарубежных литератур: Человек и зверь как проблема художественной антропологии. Границы человеческого. СПб: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 46-51.

ОНУТ Филологического факультета СПбГУ
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.11.

Подписано в печать 16.01.2013.

Тираж 100 экз.