Урок № 6 «Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.»

Ознайомитись зі змістом конспекту. Виконай відповідні завдання.

1307-1321 - роки написання «Божественної комедії». Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’язане з добою Відродження. Однак віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме тепер. Цей процес відтворює геніальна поема Данте, що є одночасно синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження. Іван Франко, український письменник та дослідник творчості Данте Аліг’єрі, писав: «Данте являється найвищим виразом, поетичним вінцем та увічненням того, що називаємо середніми віками. Вся культура, всі вірування, всі муки та надії тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно як людина геніальна він усім своїм єством належить до новіших часів, хоча думками й поглядами коріниться в минувшині».

Асоціативна розминка: підібрати асоціації до слова «Божественна» (письмово).

Данте назвав свою поему «Комедією» за усталеними середньовічними канонами: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай), а стиль не «високий», а «середній». Згодом перший біограф Данте Джованні Боккаччо дав назву «Божественна комедія» - «Divina Commedia». Слово «божественна» означає і високу оцінку твору, і те, що «твір про Бога та його оточення». Під такою назвою — «Божественна комедія» — твір був опублікований у 1555 р. у Венеції.

Композиція поеми.

Твір підпорядковується числу три:

* Три частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай»;
* Написано розміром – Терцина (три рядочка)
* Кожна частина налічує 33 пісні.

Головний герой поеми поет Данте починає свою подорож із темного, страшного лісу. Беатріче посилає йому на допомогу улюбленого поета Вергілія, автора поеми "Енеїда". Він був поруч із Данте протягом мандрівки по Пеклу. - То чому Данте обирає провідником по пеклу саме Вергілія? (У 4 еклозі (пісні) «Буколіків» видатний римський поет Вергілій за 30 років до народження Христа писав про появу незабаром дитини божественного походження, яка поверне людям золотий вік. Християнські богослови оголосили Вергілія пророком. У його поетичних рядках шукали і знаходили таємний смисл. Недарма Данте в «Божественній комедії» зображає Вергілія в образі свого провідника по Пеклу. Вергілій став не просто пророком, а ще й чорнокнижником. Так його і сьогодні сприймають у Америці).

Поема складається з трьох частин і прологу. Але саме «Пекло» є найбільш важливим розділом для розуміння світобачення Данте. Пекло в різних релігіях – це місце вічного покарання грішників. За християнською міфологією, Пекло створене триєдиним божеством - Богом Отцем, Богом Сином і Богом Духом Святим, - щоб служити місцем тортур для Люцифера.

«Пекло»

Дайте відповідь письмово.

-Що означають слова на вході до Пекла («Залиште сподівання всі, хто сюди входить»)? Поясніть значення цього напису.

У Пеклі ніколи не сходить сонце. Усюди панує довічний морок. Навіть коли на землі день, над підземеллям нависає нічний небосхил. Грішники не просто терплять страшні муки – вони не мають надії на якісь зміни. Вони самотні у своєму відчаї. Знехтувавши закони добра, грішники відмовили собі у співчутті та можливості прощення. В художньому світі поеми мотив шляху до досконалості має два ключових образи: рух і світло. Грішні душі назавжди закріплені за своїм місцем страждання. Навіть коли починається їхній несамовитий біг, вони рухаються за колом, повертаючись туди, звідкіль починався шлях. Власне, переміщуються у просторі лише Данте і Віргілій. Однак навіть вони, долаючи крутий і небезпечний спуск углиб, не відчувають наближення до мети. Над ними нависають темні брили, під ногами розкриваються бездонні провалля, шлях перетинають чорні від болота озера, ріки киплячої крові. У пеклі перебувають грішники – люди, які переступили Божі закони і покарані за це.

Дай відповідь на питання.

- Чи справді пекло створене за принципом: «Який злочин, таке й покарання»?

- Які гріхи спокутують грішники на кожному колі Пекла?

- Який злочин Данте вважав найстрашнішим? Чому?

(Останнє, дев’яте, коло Пекла позбавлене руху, тепла, полум’я, там лише застиглість, холод і лід. У нього вмерзли зрадники. У центр землі, найнижчу точку пекла, вміщений Люцифер — ангел, який повстав проти бога. У своїх трьох пащах він гризе трьох найбільших зрадників: Іуду, який зрадив Христа, й убивць Юлія Цезаря — Брута і Кассія. Зрада Христові й імператорові — найстрашніший гріх в уявленні Данте.)

«Чистилище» — це освітлена сонцем і вкрита буйною рослинністю висока гора (за формою — зрізаний конус) у південній півкулі, оточена водами Світового океану, біля підніжжя якої — Передчистилище, а вище розташовані сім уступів, де душі поступово очищаються від семи смертних гріхів. Нарешті, на вершині гори — земний Рай, де колись жили Адам і Єва. Чистилище в усьому є протилежністю Пекла. Замість стогону мучеників звуковим забарвленням у Чистилищі стає спів. Проте головним сюжетним стрижнем поеми залишаються зустрічі з душами померлих, а гуманістичне світосприйняття поета розкривається в роздумах про відповідність кари гріху. Зігнулися під важкою вагою гордії в першому колі. У заздрісників другого — зашиті очі. Гнівливі третього кола задихаються в густому диму. Помітно змінюється вигляд душ у Чистилищі: вони стають досконалішими, людянішими.

«Рай»

Наприкінці «Чистилища», коли Данте вступає в земний Рай, назустріч йому наближається урочиста процесія (із семи світильників, які сяють яскравим небесним світлом, двадцяти чотирьох патріархів у білих шатах і вінках з троянд, чотирьох євангелістів, семи чеснот і натовпу ангелів з квітами); посеред неї — дивовижна колісниця, і на ній — сама Беатріче, зваба його дитинства, кохана його юності, янгол-хранитель його зрілих років. Її поява є кульмінацією всієї подорожі, до того ж поет проводить аналогію між приходом Беатріче та пришестям Христа — в історії, в душі та в кінці часів.

Алегорія – це троп, інакомовлення, у якому узагальнене абстрактне поняття передається за допомогою конкретного образу. Алегорії в творі неоднозначні. Наприклад, звірі, що заступають поетові шлях у темному лісі, представлені за традиційним тлумаченням символів: леопард - підступність, лев - жорстокість, вовчиця - ненажерливість, хтивість. Та існує й інше тлумачення: леопард - політичні супротивники Данте, лев - король Франції, вовчиця - римське папство. Отже, образ Данте слід розуміти як людську грішну душу, Вергілія - як розсудливий розум, Беатріче - як католицьку церкву. Пекло і Чистилище - це алегорія земного буття, подорож поета - земного шляху людини, в якому вона має керуватися розумом, що упокорює пристрасті, та вірою, що дарує світло благодаті.

Алегоричні образи поеми

Поет Данте - Шукання та поривання людського духу.

Символ людської душі – Мандри.

Пошук правильного духовного шляху життя людини – Дорога.

Пошук сенсу життя – Бог.

Любов, Рай - Винагорода тим, хто жив праведним життям.

Чистилище - Очищення, випробування тим, хто хоче врятуватися.

Пекло - Покарання за гріхи земні.

Вергілій - Мудрість, світська наука, рятівна сила античності, мистецтва. Дрімучий ліс - Земне життя з перешкодами.

Беатріче - Кохання, божественна мудрість, символ релігійності.

«Рай» — найбільш насичена складними алегоріями, численними міркуваннями на філософські, богословські, наукові теми. Рай розташований на десяти сферах неба, де перебувають душі тих людей, які заслужили вічне блаженство. Десята сфера неба — Емпірей — є місцем перебування Божества. Середовище цього світу — світло, випромінюване душами Раю, яке рухає орбіти зірок і планет. Однак світло — ще й символ знань. На кожному новому небесному рівні Беатріче, яка є втіленням божественної науки, розповідає Данте про те, що він спроможний зрозуміти. Царство небесне ієрархічне, душі там перебувають кожна на своєму щаблі, хоча щастя для всіх тут однакове. Рай — це можливість любові. У ній уся таїна. Радість стосунків і зв’язків народжують небесне щастя. Провідниця Данте Беатріче постає як прекрасна жінка, яка викликає в нього почуття щастя, радості й безмежного захоплення. Вустами Беатріче поет висловлює віру в те, що світ таки подолає пороки та зло і знайде істинний шлях.