Лекція 2 ВІДРОДЖЕННЯ

1. Листитемнихлюдей
2. Корабель дурнів
3. Похвалаглупоті
4. Петроіландскнехти
5. Школярураю
6. Народнікниги

Відродження, або Ренесанс (фр. Renaissance –«Відродження») – культурно-філософський рух кінця Середньовіччя – початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності. Поняття «гуманізм» (лат. humanism – людяний, людський) у широкому значенні – система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, у більш вузькому – це прогресивна течія західноєвропейської культури доби Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.

Носіями нового світогляду стали люди різного соціального стану, насамперед містяни, які вивчали філософію, а також поети й художники. Об’єктом їхнього вивчення стала людина і все людське. Звідси й назва цих діячів – гуманісти.

Сучасні дослідники виділяють п’ять періодів доби Відродження:

1. Передвідродження (2-а половина XIII століття – XIV

століття);

1. Раннє Відродження (1410/1425 рр. XV ст.– кінець XV століття);
2. Високе Відродження (кінець XV – перші 20 років XVI століття);
3. Пізнє Відродження (середина XVI – 90 - тіроки XVI століття).

Зародження гуманізму в німецькій літературі

На головне джерело гуманістичних ідей постійно вказували самі гуманісти – це культурна спадщина греко- римської античності. Однією з головних причин появи гуманізму науковці називають зміну соціально- економічного становища в Італії: зростання ролі ремісничих цехів, розвиток банківської системи. Проте, це лише одна складова, не менш важливим був, наприклад, інтелектуальний вплив із боку грецьких науковців,які після падіння Константинополя 1453 року масово емігрували до Італії. Грецькі вчені були не лише вчителями грецької мови для більшості італійських гуманістів, але й популяризаторами ідей грецької античної демократії та філософії.

Ще одним джерелом поширення ідей античної культури була арабська Іспанія й арабська цивілізація загалом. І хоча сам гуманізм в Іспанії розвинувся значно меншою мірою, ніж в Італії, саме завдяки арабським перекладачам було збережено величезну кількість давньогрецьких і римських текстів, які пізніше зіграли велику роль у формуванні світогляду гуманістів. Престиж арабських мислителів був доволі високим особливо в університетському середовищі Італії.

Порівняно з рештою Європи, до Німеччини Ренесанс прийшов досить пізно, наприкінці XV – у першій половині XVI ст. Певну роль у його поширенні відіграли поети - ваганти, які були в Італії. Почасти під їх впливом,

частково завдяки знайомству німецьких учених та письменників з ренесансною культурою Італії, в Німеччині

виникають перші гуртки гуманістів, найактивніші в університетських містах.

Як і їхні італійські колеги, перші німецькі гуманісти черпають натхнення в античності, перекладають німецькою мовою античну літературу та твори італійських гуманістів. Втім, більшість німецьких гуманістів спочатку воліли писати латиною, звертаючись до освіченої меншості. І лише зрозвитком Реформації німецька мова у літературі повертає собі колишню популярність.

Найвидатнішим поетом раннього німецького гуманізму був Конрад Цельтіс (Conrad Celtis,1459-1508).У 1487р. в Нюрнберзі імператор Фрідріх IIIуро чисто увінчав його лавровим вінком аналогічно тому, як вшановували видатних поетів в Італії. Будучи педагогом, істориком, музикантом, Цельтіс побував в Італії, а також у багатьох інших містах країн (Гайдельберзі, Кракові,Відні), і заснував літературні та наукові товариства. У Відні він навчав поетиці та риториці та об’єднував навколо себе міських вчених та поетів.

Як поет Конрад Цельтіс перевершує сучасників палкою ліричністю, втім, він не відмовлявся від релігійних мотивів. Зразком наслідування він вважав творчість Горація та Овідія. Навіть збірці своїх віршів поет дає назву, запозичену в Овідія, «Amores» (1502). Любов – основна, але не єдина тема цієї збірки. Цельтіс прославляв поетів - гуманістів, засуджував пороки католицьких релігійних провідників та сваволю князів.

Ще один письменник, який вирізнявся широтою наукових інтересів, – Йоганес Ройхлін (Johannes Reuchlin, 1455-1522). Він перекладав латинською мовою давньогрецькі тексти, віддаючи перевагу неоплатонізму. Коли ж католики зажадали від нього знищити старовинні єврейські священні книги, Ройхлін у своїх памфлетах виступив проти церковних фанатиків, обстоюючи свободу

думки і повагу до культурних цінностей; інквізиція почала його переслідувати. Щоправда, на його боці було багато гуманістівзрізнихкраїн.Врезультатіцієїсуперечкив1514 р. з’являється написана латиною збірка «Листи темних людей», що містить листування багатьох видатних вчених, письменників та державних діячів із противниками Ройхліна.

Ще одним відомим німецьким гуманістом на той час, який виступав проти схоластики та невігластва, був Ульріх фон Гуттен (Ulrich von Hutten, 1488-1523), автор «Листів темних людей». Він був майстром сатири та риторики, політичної публіцистики, активно пропагував античну спадщину, захищав свободу слова від нападів церковної цензури, викривав правителів, відомих своєю жорстокістю. Гуттен успішно розробляв такі літературні форми, як сатиричний діалог та епіграма,звертався також до ліричної та дидактичної поезії. В епіграмах він критикував католицьку церкву, звинувачуючи її у розграбуванні Німеччини. Піддаючи критиці церковні інституції, він зробив вагомий внесок у становлення та поширення Реформації.

З роками антикатолицька сатира Гуттена ставала все більш нещадною, що особливо помітно в памфлеті –

«Діалоги» (1520), написаному вже на початку Реформації. Ряд діалогів, найбільш гострих і ущипливих, стосується безпосередньо папської курії та її поплічників. Як пише Гуттен, у кліриків наряду з розпустою йдуть жадібність і любов до розкоші, не кажучи вже про хитрість та лицемірство, за допомогою яких папство підпорядковує собі християнський світ. Він звинувачує церковників у неробство та вимаганні грошей у народу на своє утримання. На думку Гуттена, у Римі найбільше бояться трьох речей: одностайності німецьких правителів, розсудливості народу і викриття брехливих церковнослужителів. Свої твори, написані латиною, Гуттен доповнив творами німецькою мовою, щоб зробити їх доступними не лише освіченій меншості.

Представником гуманізму, відомим своєю гострою сатирою, є і доктор права та філології Себастіан Брант (Sebastian Brant,1457-1521). Його велика сатирична поема

«Корабель дурнів» («Das Narrenschiff», 1494),написана німецькою мовою, мала більший успіх, ніж вірші латиною. Цей твір був створений під впливом міської карнавальної культури,що відрізнялася їдкою сатирою. Усе потворне, несправедливе, темне автор вважає проявом людської нерозумності,зосереджуючи це в своїй поемі. На великому кораблі він збирає численний натовп дурнів, які відправляються в Наррагонію (Дурляндію). Цей «парад дурнів» очолює удаваний вчений,який завжди готовий замилити очі. За ним слідує довга череда дурнів, які уособлюють ті чи інші моральні, соціальні або політичні вади. Найбільшою дурістю Себастіан Брант вважав себелюбство, прагнення до особистої вигоди та байдужість до загальної користі. Зображуючи сценки з повсякденного життя, розглядаючи різні аспекти своєї сучасності: від лікування до одруження та виховання дітей, від політики до ремесла, – він вдається до прислів’їв і приказок,моральних повчань. Успіху сатири Бранта сприяли і ілюстрації, гравіровані за малюнками молодого Альбрехта Дюрера. У 1498р. «Корабель дурнів» було перекладено латинською мовою гуманістом Яковом Лохером і таким чином він став надбанням усієї освіченої Європи. На цей твір Бранта спиралися німецькі сатирики XVI ст. (Томас Мурнер та ін.). Традицій Бранта сягає також і написана латинською мовою «Похвала глупоті» – сатира нідерландського гуманіста Еразма Роттердамського (1466 або 1467 - 1536), який був тісно пов’язаний з культурним світом Німеччини, і спілкувався з багатьма німецькими гуманістами [1].

Гуманізм і Реформація

Гуманізм, що зародився і змінене інтелектуальне середовище в Німеччині посприяли Реформації країни. Акцент епохи Відродження на індивідуальності та освіченості людини, інтерес до античних джерел та ранньохристиянської культури допомогли освіченим людям критично подивитись на роль церкви, її структуру.

У Німеччині, що на початку XVI ст. все ще залишалася політично роздробленою державою, невдоволення церквою поділяли майже всі верстви суспільства: селян спустошувала церковна десятина, товари ремісників не могли конкурувати з продукцією монастирів, яка не оподатковувалась. До того ж церква постійно розширювала свої земельні володіння умістах, і навіть світські правителі так чи інакше залежали від неї. Проти морального занепаду духовенства виступив доктор теології Мартін Лютер, який у жовтні 1517р. прибив до дверей Віттенберзької Замкової церкви свої тези. У них він викривав продаж індульгенцій та надмірну владу Папи. У своїх проповідях реформатор проголошував, що церква і духовенство не є посередниками між людиною і Богом, а значить, людина досягає спасіння не через церкву і її обряди, а за допомогою віри, яку їй дарує сам Бог. Спочатку церкву не надто хвилювали нові ідеї Лютера, але поступово конфлікт наростав. Розриваючи стосунки з церквою, у 1520 р. при скупченні народу Лютер спалив папську буллу, що засуджувала його погляди. Ні світські, ні духовні провідники не змогли змусити його зректися своїх поглядів. Незважаючи на заборону ідей Лютера, реформаційний рух поширювався. Активна агітація одного з його прихильників – Томаса Мюнцера, а також заворушення у суспільстві призвели до селянських повстань та початку війни. І хоча повстанці зазнали

поразки, поступово Лютеру все ж таки вдалося домогтися офіційного визнання нової християнської течії.

Велике значення для історії та культури мали не лише ідеї Мартіна Лютера про незалежність віри та звільнення Німеччини від папської влади, а й здійснений Лютером переклад Біблії німецькою мовою (східний середньоверхньонімецький діалект), в якій він утверджує деякі норми загально німецької національної мови. Таким чином, Біблія стає доступною широкому колу громадян Німеччини. Літературний талант Лютера проявився також у трактатах, памфлетах – особливо тих, що були написані до Великої селянської війни. Церковні пісні він також перекладав німецькою мовою, створюючи за їхнім зразком оригінальні твори на рідній мові.

Серед німецьких поетів, творчість яких розвивалася у період, що слідував повстанню Мартіна Лютера,найбільш значущим став Ганс Сакс (Hans Sacks, 1494-1576). Майже все своє довге життя він провів у Нюрнберзі, одному з центрів німецької міської культури. Г. Сакс пишався тим, що є громадянином міста, яке рясніє талановитими ремісниками, до яких належав і він сам, будучи чоботарем. У розлогому вірші «Похвальне слово місту Нюрнбергові» (1530), що тісно прилягав до популярного в XVI ст. жанру панегірика на честь міст, він з любов’ю описує устрій Нюрнберга та повсякденний побут його мешканців. З гордістю пише Сакс про майстрів, вправних у друкованій справі, живописі та скульптурі, у литті та архітектурі, подібних до яких ніде не знайти. Водночас поет виявляє широту інтересів, його хвилюють зокрема релігійні питання. В алегоричному вірші «Віттенберзький соловей» («Die Wittenbergisch Nachtigall», 1523) він в особі М.Лютера вітав Реформацію, що виводить людей з хибного на вірний шлях. При оманливому світлі місяця (невірного церковного вчення) лев (Папа) відводить овець (християн) від їхнього пастуха (Ісуса) до пустелі і там їх мучить разом із вовками (попами) та зміями (ченцями), поки спів солов’я (Лютера), який безуспішно намагаються заглушити своїм виттям звірі (противники Лютера), не провіщає про схід нового сонця (Євангелія). На захист протестантизму Г. Сакс написав прозові діалоги (1524), а в ряді сатиричних віршів викривав вади папського Риму (1527).

Літературна спадщина Г.Саксавеличезна. У 1567 р. він підрахував, що на той час з-під його пера вийшли понад 4000 майстерзингерських пісень,написаних на 275 мелодій, з яких 13 були його оригінальними творами; понад 200 п’єс для театру – комедії, трагедії та фастнахтшпілі (вистави на Фастнахт); близько 1700 віршів – шванки, байки, алегорії, а також безліч духовних та світських пісень, сім діалогів у прозі... Разом понад 6000 назв. Після 1567 р. ним написано вже порівняно небагато творів. Незважаючи на приналежність доремісничого стану, Ганс Сакс був цілком освіченою людиною. Він читав твори істориків та книги з природознавства та географії.

Матеріал для своїх творів Сакс черпав зі шванків та народних книг. Він читав також у німецьких перекладах італійських новелістів, зокрема «Декамерон» Боккаччо, з античних письменників йому були відомі Гомер, Вергілій, Овідій,Апулей,Езоп,Плутарх, Сенекатаін. У дидактичних віршах заради користі та повчання читачів він демонстрував свої великі пізнання у різних галузях, перераховуючи імператорів Римської імперії та час їх правління, оповідаючи про виникнення Богемської землі, про руйнування Трої, описував сто різних представників птахів чи тварин і їх особливості. Особливої майстерності він досяг у своїх віршованих шванках, а також у численних фастнахтшпілях, які з-під його пера перетворюються на найяскравіше явище німецького театрального життя XVI ст.

Ще будучи майстер зингером, Сакс прагнув розширити тематику майстер зингерських пісень, що спочатку зводилися до кола релігійних тем. При цьому він не обмежувався тим, що розвивав якусь тему у формі майстер зінгерської пісні; він обробляв її потім у формі шпруха, шванка або фастнахтшпіля. Сюжети його майстер зингерських пісень дуже схожі на сюжети шванків. У них так само висміюються різні недоліки людини та суспільства в цілому, нерідко є й повчання. Зображуючи повсякденне життя містян Німеччини, поет жартує зі сварливих дружин, дурненьких та покірних чоловіків, над скупердями та брехунами, над довірливістю і глупотою простаків, викриває хитрих юристів, порочних священиків та ін.

Вершину поезії Г. Сакса утворюють віршовані шванки, де перед читачем постають у різних ситуаціях представники різних верств та професій. На рівні з людьми, у шванках зображено і святих, і навіть злі духовні сили. Причому і ті та інші наділені людськими якостями, у тому числі та недоліками. Так, апостол Петро показаний простодушним і нездогадливим – то він по душевній доброті впускає пригрітися до раю кравця-шахрая («Кравець з прапором», 1563), то, всупереч застереженням Творця, відчиняє двері раю галасливій ватазі ландскнехтів, приймаючи їх прокльони за благочестиву мову («Петро і ландскнехти», 1557). Втім, не тільки мешканці неба, а й злі духовні сили залякані буйствами ландскнехтів («Сатана більше не пускає в пекло ландскнехтів», 1557). Вони, як у шванках, такі в майстер зингерських піснях Сакса взагалі не вирізняються великою кмітливістю і, обдурені смертними, шиються в дурні.

Відомий Г. Сакс і як драматург. Щоправда, його повчальні, як він їх називав, «комедії» та «трагедії» не залишили помітного сліду в історії німецької драми. Зате

фастнахтшпілі, безперечно, можуть бути віднесені до найяскравіших зразків цього демократичного жанру, поширеного в Німеччині в XV та XVI ст. В їх основі, як і в основі шванків, лежить яка-небудь кумедна подія з життя городян, селян або духівництва. Втім, селян Сакс часто зображує недоумкуватими, які з власної вини потрапляють у халепу. Так, у фастнахтшпілі «Фюнзінгенський конокрад» (1553) спритний злодій шиє в дурні сільських йолопів, впевнених у своїй хитромудрості. Ще один яскравий приклад довірливості та глупоти наведено у популярному фастнахтшпілі «Школяр у раю» (1550). Селянка,прийнявши мандрівного школяра за того, що зійшов з неба, просить його відвідати в раю її покійного першого чоловіка і передати йому гроші та речі, щоб померлий «на тому світі» ні в чому не мав потреби. Хитрий школяр охоче погоджується виконати прохання жінки, а потім дурить і її другого чоловіка, який вирушив на пошуки шахрая. Пересипаючи мову персонажів повчальними висловлюваннями, автор водночас широко використовує прийоми буфонади, зображуючи бійки і сварки, вносячи при цьому веселий дух карнавалу. У фастнахтшпілі «Вирізування дурнів» (1557) Г. Сакс зображує лікування хворого дурня, сповненого безлічі вад. З його живота, що роздувся, лікар витягує різноманітні людські вади – марнославство, жадібність, заздрість, розпусту, зажерливість, гнів, лінь і, нарешті, велике «гніздо», всіяне зародками різних «дурнів»: брехливих юристів, чаклунів, алхіміків, лихварів, підлесників, грабіжників та ін. Саме таких представників німецького суспільства і висміює Себастіан Бранту «Кораблі дурнів». Творчість Ганса Сакса була настільки відомою не тільки через її різномаїття і обширність, а й завдяки зверненню до жанрів і сюжетів, популярних у народі [1].

Народна література Відродження

Надзвичайно велику роль у культурній історії Німеччини відіграли народні книги (Volksbücher) – збірки анонімних творів, розрахованих широкі читацькі кола.Вони почали з'являтися ще в середині XV ст. і завоювали величезну популярність. Ці книги відрізнялися великою різнорідністю змісту і являли собою суміш історій,взятих із глибини століть,поезії шпільманів, шахраїв, лицарських та казкових історій, шванків та анекдотів.

Особливу групу Народних книг утворюють твори комічного чи сатирично-комічного змісту. Серед них найбільшої популярності набув «Захопливий твір про пройдисвіта Тіля, народженого в землі Брауншвайг, проте, як склалось життя його…» (1510/11). Згідно з переказами, Тіль Уленшпіґель жив у Німеччині у XIV ст. Виходець із селянської сім’ї, він був невгамовним волоцюгою, базікалом, майстром на всі руки, тим, хто не схиляв голови перед можновладцями і прославився своїми хитромудрими витівками. Згодом із цих оповідань склалася збірка веселих шванків, що надалі поповнювався анекдотами, запозиченими з різних книжкових та усних джерел. Особливо популярними стали розповіді про те, як Уленшпіґель без ліків вилікував усіх хворих у госпіталі, як для ландграфа, він намалював невидиму картину, а в Празькому університеті вів диспут зі студентами; як вчив віслюка читати, як зі скупим господарем розплатився дзвоном монети та інші.

Народна книга про шільдбюргерів (мешканців міста Шільда) виникла наприкінці XVI ст. – у 1598 р. Можна сказати, що «Шільдбюрґери» продовжують традиції літератури про дурнів, розпочаті Себастіаном Брантом та Еразмом Роттердамським. Але згідно однією з версій, жителі вигаданого міста з народної книги були свого часу дуже розумними людьми, проте навмисно поводилися безглуздо, щоб зберегти спокій свого міста, оскільки до них надто часто приходили за порадою. Шільдбюрґери весь час роблять найбезглуздіші вчинки: сіють сіль, споруджують ратушу, забувши проробити у стіні вікна, а потім носять у приміщення світло у мішках та відрах. Їхні безглузді дії завершуються загибеллю міста, знищеного пожежею. Втративши рідний дім, шільдбюрґери розбрелися світом, всюди поширюючи дурість.

Мабуть, найзнаменитішою народною книгою, що справила величезний вплив на європейську літературу, є «Історія про доктора Йоганна Фауста, знаменитого чарівника і чорнокнижника» (1587). Доктор Фауст не був вигаданою постаттю. Він справді жив у Німеччині на початку XVI ст. Збереглися спогади сучасників про його діяльність, які дозволяють вважати, що він був ученим - алхіміком,який вихвалявся, що зможе повторити всі чудеса Христа. У 1587 р. у Німеччині у виданні Йогана Шпіса з’явилася перша літературна обробка легенди про Фауста, так звана Народна книга про Фауста: «Historia von Dr. Iohann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler etc.» («Історія про доктора Фауста, знаменитого чарівника і чаклуна»). Згідно з легендою, Фауст продав свою душу Дияволу, щоб здобути «вище» знання. Автор книги, мабуть, лютеранський священнослужитель, з осудом ставиться до зухвалої витівки Фауста, що відступив від Бога. Книга закінчується падінням Фауста у пекло. Пізніше з’явився французький переклад - переробка німецької книги.

За першим виданням Народної книги про Фауста слідували й інші. Опираючись на англійський переклад німецької книги, сучасник Шекспіра Крістофер Марло написав свою знамениту «Трагічна історія доктора Фауста» (1604). Згодом легенду про зухвалого вченого переробляли у тому чи іншому вигляді Й. В. Ґьоте, Лессінг, Т. Манн та інші відомі письменники [1; див. також 2, 3, 10, 11, 16].

Використані джерела

1. Глазкова Т. Ю. Німецькомовна література : навч. посіб. М.:Флінта:Наука,2010.C.19-28.URL:

[https://levantsagareli.files.wordpress.com/2015/09/glazkova_t_yu_nemeckoyazychnaya_literatura.pdf.](https://levantsagareli.files.wordpress.com/2015/09/glazkova_t_yu_nemeckoyazychnaya_literatura.pdf) Дата перегляду: 18.07.2023.

1. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті: Навчально-методичний посібник. Львів: ПАІС, 2003. C. 52-66. URL: <https://chtyvo.org.ua/authors/Fiskova_Svitlana/Istoriia_nimetskoi_literatury_Periody_napriamky_rozvytku_idei_postati/> Дата перегляду: 18.07.2023.

Семінарські заняття

1. Творчість Конрада Цельтіса
2. Творчість Йоганеса Ройхліна
3. Творчість Ульріха фон Гуттена
4. Творчість Себастіана Бранта
5. Творчість Еразма Роттердамського
6. Творчість Мартіна Лютера
7. Творчість Ганса Сакса