

Юрий Уваров Бессмертный шедевр

Уваров Юрий Бессмертный шедевр

Юрий УВАРОВ

Бессмертный шедевр

"Декамерон" Джованни Боккаччо был опубликован в 1353 году. Но интерес к нему не угас и 640 лет спустя. Это произведение принадлежит к тем удивительным творениям человеческого гения, которые не подвластны времени и не утрачивают с веками своей художественной ценности. Их называют памятниками мировой культуры или классикой.

Но в этой классической литературе "Декамерон" занимает совершенно особое место: его любят читать. Живостью изложения, кипучим жизнелюбием или же, напротив, острым драматизмом содержания он привлекает читателей сильнее, чем большинство других памятников культуры. Всякий, кто хоть один раз в жизни брал в руки эту книгу, никогда не забудет чувства жгучего волнения и захватывающей увлеченности, которое он испытал, особенно если читал ее в юности.

Такие уникальные, неувядаемые произведения создаются обычно на стыке эпох, когда традиционные, вековые устои начинают расшатываться под напором новых исторических сил и тенденций, что находит свое отражение и в политической борьбе, и в экономических сдвигах, а нередко и в области культуры, где конфликт не желающего уходить старого с новым, пробивающим себе путь, рождает интересные и яркие произведения.

Так происходило и в Италии XIV века. За много веков до того здесь был центр могучей Римской империи, в которой господствовала античная культура с ее великими достижениями и языческим культом человеческого тела и живой, земной жизни.

На развалинах Римской империи выросли феодальные государства с руководящей ролью католической церкви, которая в течение почти тысячи лет безраздельно владела умами и душами людей. Каноны человеческого поведения основывались на религиозной морали, которая звала к аскетизму, к отречению от Земных радостей, принижала значение инициативы отдельной личности в ее жизнедеятельности и доказывала необходимость быть покорным богу и подчиняться церкви.

Прочно сложившиеся средневековые представления впервые всерьез подверглись сомнению в Италии XIV века. В этой стране шло быстрее, чем в других частях Европы, развитие городов и городской культуры, потому что Италия имела выходы к морю, развивала мореплавание, а это стимулировало бурный рост торговли и денежных отношений (итальянские ростовщики давали деньги в долг под проценты даже европейским королям).

В итальянских городах складывались новые координаты жизненных ценностей, основанные на более высоком, чем прежде, понимании значимости отдельной личности и более богатом и неоднозначном восприятии мира. Культура стала постепенно освобождаться от узкодогматических церковных идеалов. Этому в немалой степени способствовало изучение давно забытых и почти уничтоженных в средние века трудов античных авторов. Ученых-философов и филологов, которые стали заниматься поиском, переводом и пропагандой старинных рукописей на древнегреческом или латинском языке, назвали впоследствии гуманистами (от лат. *humanitas* - гуманитарные науки). Этот термин в XIX веке приобрел смысл защитник человеческих ценностей (от второго значения латинского слова *humanitas* - человечность). Поскольку эти ученые возрождали великую культуру Древней Греции и Древнего Рима, то исторический период, когда это происходило (т.е. практически XIV-XVI вв.), получил название Эпоха Возрождения, или Ренессанс (от фр. слова *la renaissance* - возрождение).

Джованни Боккаччо (1313-1375) был одним из наиболее известных и уважаемых ученых-гуманистов своего времени. Его отец был богатым и влиятельным флорентийским коммерсантом и вел торговые дела даже во Франции (он выведен в качестве персонажа в романе Мориса Дрюона "Французская волчица"). Боккаччо-отец надеялся сделать из сына своего наследника и готовил его к коммерческой деятельности. С 13 до 17 лет будущий писатель совмещает учебу со стажировкой в купеческой конторе. В 1330 году он направляется по делам фирмы в Неаполь. Но он не испытывает никакой склонности к коммерции, тяготеет к мелкой опеке корыстолюбивого и скупого отца. Поэтому решает остаться навсегда в Неаполе и учиться там каноническому праву, т.е. стать юристом -

специалистом по религиозным и церковным делам.

Если во Флоренции юноша знал только алчных торговцев, банкиров или беспринципных, ловких политиков, то здесь, в Неаполе, он попал в среду ученых-гуманистов и поэтов. Их пригласил к своему двору местный король Роберт Анжуйский, который сам писал стихи и покровительствовал искусствам. Особенно он любил поэзию и приблизил к себе самого Франческо Петрарку (1304-1374) - "короля" итальянской поэзии, коронованного лавровым венком в Риме на Капитолии по обычаю поэтов древности. Петрарке оказал огромное влияние на Боккаччо, стал его самым близким другом на всю жизнь и ввел в круг придворных поэтов и ученых, окружавших старого неаполитанского короля.

За годы пребывания в Неаполе (1330-1340) будущий автор "Декамерона" получает прекрасное образование, овладевает греческим и латинским, начинает писать стихи и одновременно ученые трактаты (на латинском языке).

12 апреля 1338 года в церкви Св. Лаврентия он увидел молодую женщину графиню Марию Аквино. Она стала великой любовью всей его жизни. Но она была замужем, поэтому их любовь была сложной, мучительной, что отразилось в поэзии Боккаччо. В 1340 году его отец требует его возвращения во Флоренцию. Боккаччо покидает Неаполь на целых пять лет. За годы разлуки и страданий он создает значительные, глубокие поэмы о любви (в духе античных пасторалей), проникнутые живым искренним чувством. Из них наиболее известны "Фьезоланские нимфы" (1343), а также небольшое прозаическое произведение "Фьямметта" (1343). Это фактически первый опыт психологического романа в Европе, привлекающий и сегодня силой и интенсивностью изображенных в нем чувств женщины, тоскующей из-за разлуки со своим возлюбленным, явно ее покинувшим. (В какой-то мере во "Фьямметте" была отражена история любви автора и Марии Аквино.)

В 1345 году писателю удалось вернуться в Неаполь.

К этому второму приезду в любимый город он стал уже знаменитым писателем, а также признанным ученым-гуманистом и авторитетным юристом-каноником. К его услугам прибегают крупные деятели церкви, в том числе и ее глава - римский папа, который регулярно поручает Боккаччо сложные дипломатические и юридические миссии.

В Неаполе уже нет Роберта Анжуйского. Престол наследовала его внучка юная Иоанна Неаполитанская, женщина темпераментная, чувственная, склонная к веселой, яркой жизни. При ее дворе теперь редко звучали стихи и не велись больше ученые диспуты о старых рукописях. Зато было шумно от балов, праздников и карнавалов, и царили свободные нравы.

Джованни Боккаччо чувствовал себя таким чужим. Его отталкивали праздность и явная склонность к разврату и интригам, характерные для окружения легкомысленной королевы. Но в то же время он ценил ее живой нрав, ее непосредственность и ту атмосферу непринужденного веселья, которая постоянно царила при ее дворе, лишенном чопорного лицемерия дворцов католических правителей, унылого делячества и суетливого меркантилизма его родной Флоренции.

Писатель не принимал участие в шумных развлечениях и тем более в оргиях придворных. Он был для этого слишком серьезным, да и к тому же рано пополнел от сидячей работы. Но Иоанна Неаполитанская и ее приближенные любили Боккаччо и восхищались его талантом. Их привлекал прежде всего его необычайный дар рассказчика. Они могли слушать его часами. Позднее он напишет, что идею "Декамерона" ему подсказала неаполитанская королева, плененная мастерством, с каким он услаждал ее и ее друзей своими устными рассказами.

Но подлинным толчком, побудившим Боккаччо написать эту книгу, стала чудовищная, невиданная ни до, ни после эпидемия чумы 1348 года. Она прокатилась по всем странам Западной Европы, унесла не менее половины населения.

Боккаччо, находившийся в это время в Неаполе, чудом уцелел, но потерял множество родных и близких, в том числе отца и молодую мачеху. Ему пришлось опять возвращаться во Флоренцию, заниматься сильно расстроеными делами наследованной им фирмы и позаботиться о маленьком брате, оставшемся сиротой. Найдя подходящего управляющего, он удаляется от дел в поместье, оставленное ему отцом, и постоянно живет там до самой смерти, лишь выезжая время от времени в разные города и страны для выполнения отдельных дипломатических поручений римского папы, который доверял ему даже секретные миссии.

Все оставшееся время Боккаччо отдает литературным и научным трудам. Живет он одиноко, без семьи. После смерти Марии Аквино он не нашел женщины, достойной его любви.

Несколько успокоившись после потрясений, вызванных эпидемией чумы 1348 года, он приступает в 1350 году к работе над "Декамероном" и публикует его в 1353 году.

Это произведение принесло ему мировую славу и закрепило в веках его имя.

Написанное на прекрасном итальянском языке, оно стало эталоном литературной речи; "гением итальянской прозы" нарекали Боккаччо его соотечественники.

Название "Декамерон" означает по-гречески "десятидневник", поскольку он содержит новеллы, которые в течение десяти дней рассказывают друг другу убежавшие от чумы из Флоренции на загородную богатую виллу семь девушек и трое юношей из патрицианских семей города. Каждый рассказывает по одной истории в день. В десять дней набирается в целом сто рассказов, которые и составляют эту книгу.

Но важны не только сами эти новеллы, но также и их сюжетное обрамление. Открывается "Декамерон" впечатляющим описанием чумы, свирепствующей во Флоренции. При виде гибели тысяч людей и ужасного хаоса, воцарившегося в городе, Боккаччо с горечью пишет: "Ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк..." Соприкосновение с такой страшной бедой, со смертью обострило желание жить, вызвало стремление не дать померкнуть "ореолу" у тех, у кого он еще сохранился. Поэтому рассказчики "Декамерона" хотят радоваться жизни и наслаждаться прекрасной природой. В эпизодах, вошедших в "рамку", в которую оправлены новеллы сборника, представлен как бы "светлый оазис" в "кровавой пустыне": красивые, образованные, одухотворенные молодые люди, занятые танцами, музыкой, пением, утонченной трапезой и интересной беседой, во время которой и излагаются новеллы сборника. Это обрамление - не технический прием ввода художественного материала, а текст, имеющий глубокий смысл. Это и есть то, что стали потом называть "пир во время чумы", т.е. такое состояние, когда предаются радости и веселью не от хорошей жизни, а скорее для того, чтобы забыться.

Угроза, нависшая над человеческими ценностями, побудила автора с особым вниманием взглянуть в эту столь хрупкую жизнь, разобраться в ней, представив как ее привлекательные, прекрасные стороны, так и то, что в ней уродливо и отвратительно. Во многих рассказах "Декамерона" прославляется любовь, показано ее могущество, придающее людям способность во имя ее совершать чудеса. Вопреки вековым средневековым представлениям, любовь у Боккаччо - не грех, не вынужденная необходимость, обеспечивающая продолжение человеческого рода, а великое чудо, огромная радость. В его рассказах она выступает в своих самых разных обличьях - то чувственное наслаждение, то глубокая преданность и верность, то полная самоотверженность.

Дабы ее добиться, люди не только идут на жертвы, но и проявляют много хитрости и изобретательности.

Автор прославляет эту способность человека к предприимчивости, к инициативе, к хитроумной выдумке ради достижения своих целей. В его новеллах рассказано немало историй, в которых ярко освещаются и остроумие, и веселость, и щедрость, и широта натуры людей. Из рассказов Боккаччо совершенно очевидно явствует, что для него человек и его душевные свойства важнее положения этого человека в обществе. Он разбивал прочное средневековое представление о том, что значимость отдельного индивида определяется не его личными качествами, а его местом в социальной иерархии.

"Декамерон" развенчивал также и духовенство, обнажая скрытые пороки, которым предавались служители церкви. Есть в книге немало новелл о корыстолюбии, о скупости и разврате монахов и священников. Эти рассказы имели особо большой успех.

Писатель использует немало фольклорных мотивов, а также тематику народных притч и фаблю, где действовали и ловкие плуты, и жадные монахи. Вошли в его книгу и некоторые сюжеты, заимствованные у древних авторов.

Интересно отметить, что в "Декамерон" были также включены и художественно переработанные примеры, которыми священнослужители обильно насыщали свои проповеди, обращенные к народу. Под пером Боккаччо эти назидательные истории превращались в увлекательные и яркие произведения. И прославлялся в них уже не Бог, а Человек.

Конечно, церковь осудила "Декамерон". Автор в старости отрекся от этого произведения как от ошибки молодости. Книга была объявлена безнравственной и неоднократно запрещалась. Особенно возмущение вызвали отдельные новеллы, которые казались чересчур фривольными. Сегодня, когда повсюду издается порнография, слишком откровенные сцены "Декамерона" выглядят совсем в ином свете. В них нет смакования натуралистических, физиологических подробностей, а передано в изящной форме ощущение

радости бытия, восхищение человеческими земными уладами в духе античных авторов в противовес ханжескому религиозному аскетизму.

"Декамерон" Боккаччо как бы подводит итог целой эпохи, завершает собой огромный период средневековой культуры и открывает литературу Нового времени. Боккаччо стал основоположником жанра новеллы, как и жанра психологического романа.