«История трубадуров».

Автор: Тарасова Юлия, ученица 9В класса

Кто такие трубадуры?

Слово «трубадур» с прованского языка переводится как «находить», «изобретать», ведь мелодии и песни – это своего рода находки и изобретения. В основном трубадуры – бродячие музыканты – исполняли свои собственные песни и только немногие, сложив песню, поручали их исполнение *жонглеру*.

Трубадуры были профессиональными писателями и сочиняли свои произведения в процессе упорного литературного труда. Провансальские биографии трубадуров постоянно подчеркивают их ученость. Многие трубадуры воспитывались в монастырях – центрах средневековой культуры. В основе их образования лежало близкое знакомство с латинским языком, включавшее в себя знание не только Священного писания и *христианских агиографий*, но и наследия классических авторов.

При слове «трубадур» многие туманно представляют себе молодого, томного красавца, поющего любовные песни и баллады. Отчасти это верно. По крайней мере, мастерство трубадуров, скажем, в XIX веке представлялось именно так. Все вместе: несчастные влюбленные и, якобы, равнодушные дамы составляли тот колорит с оттенком куртуазности раннего Средневековья.

Трубадур это не просто трубач, а это, прежде всего поэт. Поэт и композитор в одном лице. Он должен уметь играть на музыкальных инструментах и слагать стихи, как правило, с романтическим уклоном, желательно про несчастную любовь — да так, чтоб все дамы обрыдались. Петь балладу собственного сочинения, играть мелодию, написанную собственноручно и *аккомпанировать* самому себе на музыкальном инструменте — высшее мастерство.

Поэтому среди трубадуров все-таки преобладали *феодалы*. Трубадур должен был на что-то жить, прилично одеваться, иметь музыкальные инструменты, бумагу, содержать прислугу и мало ли что еще. Беднякам все это было недоступно. Но часто простолюдины сочиняли баллады, а сеньоры выдавали их творения за свои, в лучшем случае взамен давая мелкую монету.

Трубадурами были даже церковники. Некоторым *епископам* и монахам не чужда была романтика.

История появления трубадуров

Движение трубадуров зародилось в Провансе – юго-восточной «исторической» области Франции, но со временем стало распространяться и на севере Франции.

Самый расцвет трубадуров случился при Алиеноре Аквитанской. Но появились они еще во время правления деда Алиеноры герцога Гильома IX Аквитанского, прозванного Гильомом Трубадуром. Языком поэтов-песенников по умолчанию являлся *прованский*, и далее, после распространения этого явления по всей Европе, трубадуры тоже чаще всего исполняли баллады на прованском языке.

Прекрасная Алиенора, еще и не будучи королевой, окружила себя изысканным двором. И трубадуры — несчастные *воздыхатели* без какой-либо определенности на взаимность — присутствовали обязательно рядом с этой темпераментной южанкой, богатой наследницей всей Аквитании, не скованной никаким надзором (Алиенора рано осиротела). История сохранила имена первых (условно) трубадуров – это такие мастера, как ГираутРикьер, Госельм Феди, Гираут де Борнейль, ПейреВидаль. Многие исследователи сходятся на том, что всё-таки самым-самым первым представителем в этом искусстве был герцог Аквитании Гийом IX по прозвищу «Трубадур». Благодаря аристократическому происхождению он получил превосходное для тех времен образование, и, не поверите, но уже в восемь лет он мог читать, писать и знал латынь. По утверждениям современников первые стихи Гийома были написаны в 10 лет, и с тех пор муза сопутствовала будущему великому поэту и певцу. Не отличаясь большими успехами в военном деле, герцог обладал большими способностями к музицированию, любил танцы. Исследователи отмечают совершенство форм его стихов, и потому считается, что именно Гийом дал толчок дальнейшему развитию не только поэзии трубадуров, но и европейской поэзии в целом.

Кроме упомянутого уже Гийома Аквинского европейское средневековье выдвинуло ещё ряд имён известных трубадуров: – трубадур, поэзия которого полна чувственности и авантюризма, знаменитый импровизатор жанров трубадурского творчества. КононБетюнский – французский трубадур, принимавший участие в крестовых походах. Стихотворений его сохранилось всего несколько – в основном, это походные песни и сатиры. Бертран де Вентадорн – сын обыкновенного слуги, ставший знаменитым поэтом свого времени (XII век), в своих стихах воспевал весну и любовь как величайшее благо.

Известные трубадуры – это не исключительно мужчины, в средневековье были и женщины-поэтессы – на данный момент известно 17 женщин-трубадуров. Имя первой среди них – графиня Беатриса де Диа.

Жанры лирики трубадуров

Куртуазная любовная песнь у трубадуров зовется кансоной.

Это - преобладающий жанр. Он весьма и весьма сложен. Песня отсылается либо Даме, либо покровителю трубадура.*Кансона* обладает сложным строением и почти всегда - изощренной рифмовкой, любимым элементом поэтики трубадуров.

Вот лишь несколько примеров творчества трубадуров.

Сын бедного министериала Бернарт де Вентадорн является одним из наиболее ярких певцов— любви-служения, обращенной к знатной даме.

Бернарт де Вентадорн:

Коль не от сердца песнь идет,

Она не стоит ни гроша,

А сердце песни не споет,

Любви не зная совершенной.

Мои кансоны вдохновенны -

Любовью у меня горят

И сердце, и уста, и взгляд.

Готов ручаться наперед:

Не буду, пыл свой заглуша,

Забыв, куда мечта зовет,

Стремиться лишь к награде *бренной*!

Любви взыскую неизменной,

Любовь страданья укрепят,

Я им, как наслажденью, рад…

Другой важнейший жанр лирики трубадуров - *сервента****, песня о религии, морали, политики.***

Мужики, что злы и грубы,

На дворянство точат зубы,

Только нищими мне любы!

Любо видеть мне народ

Голодающим, раздетым,

Страждущим, не обогретым!

Пусть мне милая солжет,

Ежели солгал я в этом!

Нрав свиньи мужик имеет,

Жить пристойно не умеет,

Если же разбогатеет,

То безумствовать начнет…

Другой жанр поэзии трубадуров - прения. Он имеет два варианта: тенсону - свободный диалог и *джок партит*, в котором задается тема, сводимая к дилемме и обсуждаемая затем собеседником, придерживающимся иных взглядов.

Иные жанры: *пастурель* ***(пастораль) посвящена, как правило, встрече на лоне природы рыцаря и пастушки.*** В этом жанре, как ни в каком ином, чувствуется уже приближение эпохи Возрождения. Здесь еще раз проявляется все великолепие поэтических индивидуальностей авторов трубадурской поэзии, ведь, несмотря на схожесть ситуации, все пастурели чрезвычайно разнообразны. Сравните, например, фрагменты пастурелейГаваудана и ГираутаРикьера (перевод А. Наймана):

Гаваудан:

Ранним утром третьего дня

С гребня холма спускаясь в лог,

Под боярышником увидел я

В тот миг, когда заалел восток,

Девушку, чей облик и взор

Другую мне напоминали

И так приветственно сияли,

Что я поскакал во весь опор

ГираутРикьер:

Спросил я у девы:

"Искусны ль в любви вы?

Любили ли вас?"

Ответила: "Все вы,

Сеньор, столь учтивы,

Что труден отказ".

"Вы, дева, красивы,

И, коль не гневливы,

Тогда всё за нас!"

"Сеньор, те порывы

Безумны и лживы,

Где пыл напоказ".

"Страсть видно на глаз".

"Слепа я как раз" <...>

Следующий жанр - альба, песня, посвященная неизбежности разлуки влюбленных на утренней заре, о наступлении которой возвещает сторож или верный друг, всю ночь охранявший место свидания. Здесь можно вспомнить знаменитую сцену свидания Ромео и Джульетты в шекспировой трагедии, заканчивающуюся как раз таким утренним расставанием, отягощенным тем, что Ромео предстоит пуститься в бега.

Анонимная песня XII в.

Боярышник листвой в саду поник,

Где донна с другом ловят каждый миг:

Вот-вот рожка раздастся первый клик!

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

— Ах, если б ночь господь навеки дал,

И милый мой меня не покидал,

И стража забыл свой утренний сигнал...

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Под пенье птиц сойдем на этот луг.

Целуй меня покрепче, милый друг, —

Не страшен мне ревнивый мой супруг!

Увы, рассвет, ты слишком поспешил-

Продолжим здесь свою игру, дружок,

Покуда с башни не запел рожок:

Ведь расставаться наступает срок.

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Как сладко с дуновеньем ветерка,

Струящимся сюда издалека,

Впивать дыханье милого дружка!

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Красавица прелестна и мила.

И нежною любовью расцвела,

Но, бедная, она невесела, —

Увы, рассвет, ты слишком поспешил!

Слово "альба", что означает "заря, рассвет", обязательно завершает стихи этого жанра. Приводим альбу анонимного автора в переводе А. Наймана.

Заметьте при этом, насколько альба - тематически взрывоопасный для куртуазной поэзии жанр!.. С общим течением ее связывает, пожалуй, лишь печальная необходимость разлуки.

Тенсонa (tensos — «спор» или jocpastitz — «разделенная игра» или partimens — «раздел») является стихотворным диалогом двух *ноэтов* и представляет собой *диспут* на темы любовные, поэтические или философские.

Баллада (balada) — плясовая песня, обычно сопровождаемая припевом.Баллада связана с весенними обрядами — с выборами в качестве «королевы весны» самой красивой из девушек и с плясками вокруг майского (апрельского в Провансе) деревца.

Все цветет! Вокруг весна!

—Эйя! —

Королева влюблена

— Эйя! —

И, лишив ревнивца сна,

— Эйя! —

К нам пришла сюда она,

Как сам апрель, сияя.

Искусство трубадуров и в самом деле повлияло на дальнейшее развитие европейской культуры в целом и музыки в частности. Музыка, сочиняемая трубадурами, повлияла на развитие *миннезанга* – немецкой рыцарской лирики. Изначально миннезингеры просто перепевали композиции трубадуров, а немногим позже в Германии они сформировали отдельный вид музыкального творчества – миннезанг (это слово буквально переводится как «любовная песня»). *Система жанров поэзии трубадуров Приложение №2.*

Трубадуры современности

В современном мире тоже используется лирика трубадуров. Например в мультфильме «Бременские музыканты» веселый, неунывающий Трубадур покорил зрителей жаждой свободы и силой любви к прекрасной Принцессе. Герои проходят через череду испытаний, чтобы быть вместе вопреки преградам и желанию Короля. Молодой человек в полной мере впитал черты своего прототипа – средневекового трубадура-рыцаря, дамой сердца которого выступала девушка намного выше по сословию. Песни из мультфильма «Бременские музыканты» исполняли такие певцы как, Муслим Магомаев,Олег Анофриев, группы «Песняры», «Веселые ребята». Позже их перепели Дима Билан и группа «Непоседы». Современные реалии позволяют нам наблюдать *модифицированный* вариант трубадуров. Особенно в больших городах. Люди, таким образом, зарабатывают себе на жизнь.

Заключение

Проведя исследование истории трубадуров, я пришла к следующему заключению: что современным молодым людям необходимо читать поэзию трубадуров, потому что в настоящее время чувства, принципы, мораль находятся на недостаточно высоком уровне. Очень жаль, что этот вид поэзии уходит в прошлое, ведь он учит простым и чистым чувствам: любить свою даму сердца, уважать старших, быть галантным и вежливым человеком. Изучив, жанры и некоторые произведения, я поняла, как прекрасна и разнообразна поэзия трубадуров. И уверена, что каждый человек из всего разнообразия найдет то произведение трубадуров, которое будет ему по душе.