УДК 821.111.09(092)"15/16"

Маркова Мар’яна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, тел.: +380972330145, e-mail: markmar29@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3161-5476>.

КОНЦЕПЦІЯ КУРТУАЗНОГО КОХАННЯ У ПОЕЗІЇ ДЖОНА ДОННА «LOVES DEITIE»

Анотація. У розвідці пропонується аналіз куртуазної концепції кохання – складної системи норм і правил поведінки закоханого лицаря та його Пані Серця, що виникла та поширилася в кін. ХІ – ХІІ ст. у придворному середовищі Провансу, набувши найповнішого творчого втілення у ліриці південнофранцузьких співців – трубадурів. Виділяються основні принципи і правила куртуазної любовної етики, описані у латиномовній праці придворного капелана Марії Шампанської Андреаса Капеллануса під назвою «De Arte Honeste Amandi», а також констатується безперечний вплив куртуазної концепції кохання на творця першої збірки нової європейської лірики Франческо Петрарку, а затим – і його численних послідовників – європейських петраркістів.

Стверджується, що пізньоренесансний поет, прозаїк та проповідник Джон Донн (1572 – 1631) увійшов в англійську літературу у той час, коли петрарківські художні тенденції були у ній особливо сильними і саме через петрарківський ліричний дискурс, швидше за все, успадкував традиції куртуазії. Здійснено інтерпретацію поезії Джона Донна «Loves Deitie» (в україномовному перекладі Віктора Марача – «Божественність любові») під кутом зору осмислення у ній ідей куртуазної концепції кохання. Доведено, що поетичний текст англійського автора художньо інтерпретує один із центральних концептів куртуазної культури – про недосконалість, нижчу природу кохання взаємного порівняно з коханням невзаємним, високим, куртуазним. Встановлено, що митець також звертається у цьому вірші до таких традиційних для куртуазної поезії та лірики європейського петраркізму мотивів, як тиранія бога любові Амура, яку закоханим не під силу подолати жодними засобами, та нездатність жінок на справжні любовні почуття. Зроблено висновок, що рецепція куртуазної концепції кохання у поетичному тексті Джона Донна очевидна.

Ключові слова: Дж. Донн,концепціякохання,куртуазія,поезія,трубадури.

Markova Mariana Vasylivna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature and Theory of Literature, Drohobych Ivan Franko State Pedagogicаl University, 82100, Drohobych, Ivan Franko Str., 24, tel.:+380972330145, e-mail: markmar29@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3161-5476>.

THE CONCEPT OF COURTOUS LOVE IN JOHN DONNEʼS POEM «LOVES DEITIE»

Abstract. The proposed paper analyzes the courtly concept of love – a complex system of norms and rules for the behavior of a knight in love and his Mistress, which arose and spread at the end of the 11th – in the 12th centuries in the court environment of Provence, having acquired the most complete poetic embodiment in the lyrics of the southern French troubadours. The main principles and rules of courtly love ethics described in the Latin-language work of Maria of Champagneʼs court chaplain Andreas Capellanus «De Arte Honeste Amandi» have been highlighted, and the undeniable influence of the courtly concept of love on the creator of the first collection of new European lyrics, Francesco Petrarch, and then his numerous followers – the European Petrarchists has been stated.

It has been claimed that the late Renaissance poet, prose writer and preacher John Donne (1572 – 1631) entered English literature at the moment when Petrarchan tendencies were particularly strong in it, and it was through Petrarchan lyrical discourse, most likely, that he inherited the traditions of courtship. The interpretation of John Donneʼs poem «Loves Deity» has been carried out from the point of view of the courtly concept of love understanding in it. It has been proved that the poetic text of the English author interprets one of the central concepts of courtly culture – about imperfection, the lower nature of mutual love compared to unreciprocated, high, courtly love. It has been established that the writer also refered to traditional for courtly and Petrarchan poetry motifs, such as the tyranny of the god of Love, which lovers cannot overcome by any means, and the inability of women to have true love feelings. It has been concluded that the reception of the courtly concept of love in John Donneʼs poetic text is obvious.

Keywords: courtesy, J. Donne, concept of love, poetry, troubadours.

Постановка проблеми. Куртуазна концепція кохання – це оригінальна система норм і правил поведінки закоханого лицаря та його Пані Серця, що виникла та поширилася в кін. ХІ – ХІІ ст. у придворному середовищі Провансу, набувши найповнішого творчого втілення у ліриці південнофранцузьких співців – трубадурів. На думку авторитетного швейцарського мислителя, філософа, есеїста, громадського діяча та одного із найяскравіших інтелектуалів минулого століття Дені де Ружмона, вона стала засадничою, мало не архетипною, не лише для усієї пізнішої європейської літератури та мистецтва загалом, але й значною мірою визначила побутові уявлення європейців про стосунки між чоловіком та жінкою [детальніше див.: 4].

Мета статті. У пропонованій розвідці ми ставимо собі за мету проаналізувати основні ідеї куртуазної концепції кохання та прослідкувати їх творче «переломлення» у вірші англійського поета, прозаїка та проповідника Джона Донна (1572 – 1631) під назвою «Loves Deitie» (у перекладі Віктора Марача – «Божественність любові»).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість Джона Донна назагал мало відома та не дуже популярна в українському науковому дискурсі, а проблема її співвідношення з традиціями куртуазії у вітчизняному літературознавстві ще не порушувалася і є цілковито новою.

Виклад основного матеріалу. Основні з правил куртуазного кохання були сформульовані у ХІІ ст. придворним капеланом знаної покровительки трубадурів Марії Шампанської Андреасом Капелланусом у латиномовній праці «De Arte Honeste Amandi» (сьогодні її назву традиційно перекладають як «Мистецтво куртуазного кохання»). У трактаті, побудованому за аналогією до праці Овідія «Ars amatoria», через прямі інструкції, повчальні діалоги між чоловіками та жінками різних соціальних станів тогочасного суспільства та чіткий перелік поведінкових вимог викладалися основи куртуазних любовних взаємин, при цьому особливо наголошувалося на важливості беззастережного дотримання всіх постулатів запропонованої системи.

Кодекс Андреаса Капеллануса охоплював тридцять одне правило. Стисло розглянемо основні з них. Правило шістнадцяте стверджувало: «Коли закоханий бачить свою кохану, його серце тріпоче». За Андреасом Капелланусом, куртуазна любов народжується з першого погляду. Через очі вона проникає у людське серце. Звідси відома поетична метафора – образ Амура, що мешкає в очах жінки та випускає любовні стріли прямо в серце чоловіка. З моменту поцілення такої стріли закоханий потрапляє у васальну залежність від Пані Серця, має служити, догоджати і підпорядковуватися їй в усьому. Лише вигляд коханої має породжувати у чоловікові трепет та благоговіння.

Правило двадцять четверте проголошувало: «Будь-яке діяння закоханого спрямоване до думки про кохану» [цит. за: 1, С. 250], проте незважаючи на це, лицар не мав права проявляти свої почуття публічно чи розповідати про них. Куртуазне кохання обовʼязково передбачало таємність, позаяк жінка зазвичай перебувала у шлюбі або мала вищий соціальний статус, ніж закоханий у неї чоловік. Дуже часто вона була дружиною лицаревого сюзерена або навіть королевою. Звідси й тринадцяте правило – «Розголошене кохання рідко буває довготривале» [цит. за: 1, С. 250].

Окреслені ідеї Андреас Капелланус продовжує в укладеному ним переліку із дванадцяти «головних правил кохання», шосте з яких наполягало на збереженні таємниці любові. Любовне почуття мало бути розділене лише між чоловіком, жінкою та, можливо, надійним посередником. Така таємничість кохання мала на меті також і збереження його принадності.

Власне кажучи, любов між лицарем та Панею Серця різко протиставлялася у куртуазній культурі тим почуттям, які існували між подружжям. Шлюб у Середньовіччі був явищем прагматичним і розумівся як економічний, політичний чи становий союз, у якому інтимні стосунки між чоловіком та дружиною практикувалися насамперед для продовження роду, тоді як куртуазна любов трактувалася як єдино правдива. Відтак – у правилі девʼятому сказано: «Лише істинне кохання викликає кохання куртуазне». Подружню зраду куртуазна культура назагал виправдовувала і пояснювала тим, що коханці, вражені стрілами бога любові та перебуваючи під його непоборною тиранією, не володіють собою та не можуть протистояти пристрасті – потрапивши у підступну пастку Амура, закохані думають лише про те, як здійснити свої бажання. У світлі сказаного стає зрозумілим, що у найпершому правилі Андреаса Капеллануса «Шлюб не є причиною для відмови у коханні» [цит. за: 1, С. 250] йдеться аж ніяк не про почуття між чоловіком і дружиною. Куртуазне кохання негласно допускало фізичний звʼязок між лицарем та Панею Серця, проте у жодному випадку не шлюб. Водночас, такий позашлюбний звʼязок передбачав вірність його учасників один одному. «Подвійним коханням ніхто зобовʼязаний бути не може» [цит. за: 1, С. 250], – стверджувало правило третє. Сімнадцяте ж продовжувало: «Нове кохання проганаяє старе» [цит. за: 1, С. 250].

Закоханий чоловік, згідно зі складною куртуазною етикою, перебував у своєрідному васальному підпорядкуванні, і його служіння Пані Серця, що наслідувало службу сюзеренові, включало не лише уважність і запопадливість до її бажань, але й конкретні дії та жести, як то ввічливість і доброзичливість, доброчесність і звитяга («Лише звитяга робить будь-кого гідним кохання» [цит. за: 1, С. 250]), а також допомога тим, хто її потребує. Лицар також обовʼязково мав бути щедрим і ставити своє кохання понад усе.

При цьому те кохання, яке досягалося легко, і важило мало – необхідними вважалися складні перешкоди, які чоловік мав стійко долати на шляху до прихильності. Чотирнадцяте правило Андреаса Капеллануса стверджувало: «Легким досягненням кохання буває знецінене, важким – набуває ціни» [цит. за: 1, С. 250]. Пані Серця у куртуазній культурі зазвичай не поспішала виявляти свою прихильність до лицаря, часто демонструючи такі не надто приємні риси характеру, як черствість, холодність, байдужість, безжальність, індиферентність до почуттів закоханого. Відтак – одновекторність стає основною ознакою куртуазної любові, її засадничою характеристикою. Куртуазна Пані Серця могла місяцями, а подекуди й роками випробовувати чоловіка, піддавати його емоційним тортурам та спонукати до фізично небезпечних подвигів і звершень, насамкінець нагородивши рукавичкою, стрічкою чи каблучкою, але так і не відповівши йому взаємністю. Саме таке невзаємне, нерозділене кохання найбільше цінувалося серед лицарів і трубадурів, позаяк вважалося, що, по-перше, лише через невтомне служіння і постійні випробування закоханий може піднестися до найвищого рівня досконалості, а, по-друге, кохання без відповіді здатне подарувати закоханому значно ширший діапазон емоцій та переживань, на що нездатна банальна щаслива любов. «Коли б мої почуття були розділені, мені б не довелося проливати сліз, я не знав би ні зітхань, ні смутку, ні надії, ні відчаю, ні молінь», – писав куртуазний поет Дауде де Продас [цит. за: 5, С. 87]. У результаті – досягнення задоволення від стосунків із коханою жінкою ставало у куртуазній культурі невіддільним від запеклої боротьби за щастя та фізичного й емоційного виснаження, яке її супроводжувало.

Отож, любов у куртуазній культурній традиції характеризувалася такими основними рисами, як: одновекторність, здебільшого – платонічність, таємничість, звитяжність та вірність. Будучи художньо осмисленою у поезії трубадурів, після знищення Провансу в результаті альбігойських воєн та широкого розселення провансальських поетів континентом, куртуазна концепція кохання органічно увійшла у передренесансну культуру багатьох європейських країн, заклавши фундамент для нової європейської лірики. Значною мірою саме під її впливом постала перша збірка гуманістичної поезії у світовій літературі – «Книга пісень» («Canzoniere») Франческо Петрарки, в основі якої – драматична історія невзаємного, платонічного кохання італійського поета та загадкової жінки на імʼя Лаура, що протривала більше тридцяти років. Велич поетичного таланту та особистості Франческо Петрарки, своєю чергою, породили цілу низку наслідувань, спочатку в Італії, а згодом і за її межами – в Іспанії, Португалії, Франції, Англії, започаткувавши літературну течію петраркізму, яка через свій гіпертекст – «Книгу пісень» – не втрачала спадкоємності стосовно куртуазної культури загалом та концепції куртуазної любові зокрема.

Джон Донн увійшов в англійську літературу саме у той час, коли художні традиції петраркізму були у ній особливо сильними (90-і рр. XVI ст.). Однак приналежність його до петрарківського поетичного руху у сучасній літературознавчій науці є питанням дискусійним. Дослідники констатують присутність величезної кількості тем, мотивів, образів, символів, зображально-виражальних засобів, що мають безперечно петрарківську ґенезу, у його творчості, проте не завжди розглядають це як продовження петрарківської поетичної традиції, наполягаючи на тому, що таке вживання петрарківських топосів і конвенцій має у митця пародійний характер і спрямоване насамперед на висміювання петраркізму та бунт проти його засилля у тогочасній англійській словесності [детальніше див.: 3].

Поезія Джона Донна «Loves Deitie» входить до його головної та єдиної ліричної збірки «Songs and Sonets» («Пісні і сонети»). Загалом кажучи, у цій збірці немає жодного твору, який би повною мірою розкривав авторську концепцію кохання, позаяк митець однаково натхненно писав і про трагічне, нещасливе почуття, і про почуття взаємне, і про платонічну, високу любов, і про цілком земні, тілесні радощі закоханих. Разом із тим, названий вірш, на наш погляд, дуже чітко оприявнює звʼязок із куртуазними традиціями, успадкованими Джоном Донном, швидше за все, через домінуючий петрарківський дискурс тогочасної англійської літератури.

Ліричний герой аналізованої поезії розмірковує над звичаями кохання різних часів. До народження куртуазного Амура, на його думку, «старі» боги любові були значно лояльнішими до закоханих, тому ніхто із чоловіків *«не падав настільки низько, аби любити ту, котра відповідає презирством»*:

I long to talke with some old lovers ghost,

Who dyed before the god of Love was borne:

I cannot thinke that hee, who then lov’d most,

Sunke so low, as to love one which did scorne[[1]](#footnote-1) [6, С. 104]*.*

Коли ж «юний» бог Амур подорослішав та зрівнявся силою з Юпітером, то перетворився на справжнього тирана, а любов зробив суцільними муками. Він відмовився виконувати свою основну функцію – поєднувати серця у любовному полумʼї, примиряти протилежності, узгоджувати суперечності, через що кохання стало невзаємним:

But since this god produc’d a destinie,

And that vice-nature, custome, lets it be;

I must love her, that loves not mee.

Sure, they which made him god, meant not so much,

Nor he, in his young godhead practis’d it.

But when an even flame two hearts did touch,

His office was indulgently to fit

Actives to passives. Correspondencie

Only his subject was; It cannot bee

 Love, till I love her, that loves mee[[2]](#footnote-2) [6, С. 104]*.*

Відтепер виявилося, що кохати слід лише *«ту, котра не кохає мене»* («*I should love her, who loves not mee»* [6, С. 104]), більше того – *«якщо вона мене кохає, то це не Любов»* («*It cannot bee Love, till I love her, that loves mee*» [6, С. 104]). Саме це і є, на наш погляд, основною думкою поетичного тексту Джона Донна, що, до слова, дуже близько перегукується з ідеями, висловленими провансальськими ліриками. Так, приміром, знаний трубадур Арнаут де Марейль писав: «Я не думаю, що кохання може бути розділеним, оскільки якщо воно буде розділеним, повинно бути змінене його імʼя» [цит. за: 5, С. 88].

Одначе ліричний герой англійського митця все ж не виключає ситуації, коли кохання може бути взаємним. В останній строфі свого вірша він гіпотетично моделює такий розвиток подій, проте самого лишень припущення йому вистачає, аби ще раз повернутися до центральної тези свого вірша – про нерозділений характер справжньої Любові (саме з великої букви пише це слово автор, коли мова йде про кохання куртуазне). Взаємну любов він називає *«підробкою»* («*falshood*»), вважає ще *«гіршою за ненависть»* («*worse than hate*») та прирівнює до великого лиха («*plague*»):

Love might make me leave loving, or might trie

A deeper plague, to make her love mee too,

Which, since she loves before, I’am loth to see;

Falshood is *worse than hate; and that must bee,*

If shee whom I love, should love mee[[3]](#footnote-3) [6, С. 104 – 105].

Разом із цим, останні два рядки аналізованого вірша можна проінтерпретувати й по-іншому – як експлікацію поширеного у Франческо Петрарки та його послідовників мотиву про нездатність жінок щиро кохати. Тобто якщо жінка виявляє прихильність чи взаємність, то це a priori є фальшем, брехнею, тому така «любов» ліричному героєві і не потрібна. Так чи інакше, а фінал поезії, на наше переконання, органічно вписується у контекст петрарківської, а відтак – і куртуазної традиції, тому можемо зробити певні висновки.

Висновки. Поетичний текст Джона Донна «Loves Deitie» («Божественність любові») художньо осмислює один із центральних концептів куртуазної культури – про недосконалість, нижчу природу кохання взаємного порівняно із коханням невзаємним, високим, куртуазним. Митець також звертається у ньому до таких традиційних для куртуазної поезії та лірики європейського петраркізму мотивів, як тиранія бога любові Амура, яку закоханим не під силу подолати жодними засобами, та нездатність жінок на справжні любовні почуття. Звісно, лишень на основі аналізу єдиного вірша ми не можемо робити висновок про куртуазний характер поезії англійського автора, проте рецепція куртуазної концепції кохання у його творчості, на наш погляд, очевидна.

Література:

1. Література західноєвропейського середньовіччя : навчальний посібник / під ред. Н. Висоцької. Вінниця : Нова книга, 2003. 464 с.
2. Марач В. Із Джона Донна. URL : <http://maysterni.com/user.php?id=629&t=1&rub=183>.
3. Маркова М. Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»*. 2016. № 2 (12). С. 67–73.
4. Ружмон Д. Любов і західна культура. Львів : Літопис, 2000. 304 с.
5. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. Львів : Світ, 1993. 312 с.
6. Donne J. The Complete Poetry and Selected Prose. New York : The Modern Library, 2011. 991 p.

References:

* + - 1. Vysotska, N. (Ed.). (2003). *Literatura zakhidnoievropeiskoho serednovichchia [Literature of the Western European Middle Ages].* Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
			2. Marach, V. *Iz Dzhona Donna [From John Donneʼs Works]*. Retrieved from <http://maysterni.com/user.php?id=629&t=1&rub=183> [in Ukrainian].
			3. Markova, M. (2016). Osmyslennia problemy petrarkizmu Dzhona Donna u literaturoznavchomu dyskursi [The Problem of John Donne’s Petrarchism in the Literary Discourse]. *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Filolohichni nauky» – Alfred Nobel University Journal of Philology*, 2 (12), 67-73 [in Ukrainian].
			4. Ruzhmon, D. (2000). *Liubov i zakhidna kultura [Love and Western Culture]*. Lviv: Litopys [in Ukrainian].
			5. Shapovalova, M., Rubanova, H., Motornyi, V. (1993). *Istoriia zarubizhnoi literatury. Seredni viky ta Vidrodzhennia [History of Foreign Literature. The Middle Ages and the Renaissance].* Lviv: Svit [in Ukrainian].
			6. Donne, J. (2011). *The Complete Poetry and Selected Prose*. New York: The Modern Library [in English].
1. Тут і далі текст Дж. Донна подаємо у перекладі Віктора Марача, що, на жаль, не дуже точно відтворює оригінал, проте є єдиним україномовним перекладом цього вірша: «*Я розмовляв з любові древнім духом, / Що вмер до того, як родивсь Амур, / Й не думаю, щоб те, що власним вухом / Почув, сприйматись мало б вже, як дур, – / Бо хто любові краще суть збагне. / Свій присуд доля в цих словах верне: / Любить слід ту, що любить не мене»* [2]. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Й тоді вже знали: щоб міг розгоріться / Вогонь любові, й час не загасив, – / Повинні антиподи два зустріться, / З активом поєднати слід пасив; / Й тут недостатнім буде щось одне: / Любов іще сповна не осяйне, / Як ту люблю, що любить і мене* [2]*.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Вагання й сумнів можуть погубить – / Не знаю уже й сам я, що робить: / Або її, невірну, розлюбить, / Або ж мене заставить полюбить; / Вона ж тоді лиш вдавано зітхне, / Ту, що любив, як змушу і мене / Кохати – й неодмінно обмане»* [2]. [↑](#footnote-ref-3)