Humanizam i predrenesansa (14. stoljeće)

U Italiji, a kasnije i u drugim europskim zemljama, krajem srednjega vijeka javlja se humanizam, kulturni pokret u kojem dolazi do obnove europske kulture u antičkome duhu.

U središtu je humanističkih djela čovjek, a ne Bog, kako je to bilo u srednjem vijeku.

Djela se pišu na klasičnom latinskom jeziku.

Usporedo s humanizmom teče još jedan proces: književno stvaranje na narodnim jezicima.

Autori su humanisti koji stvaraju i na latinskome jeziku, a uzor su i ovdje antički autori.

Teme su predrenesansnih djela vezane uz čovjeka i njegovu svakodnevicu, a postupno dolazi do prijelaza s alegorijskoga prikazivanja na realistički pristup .

Dante Alighieri (1265. – 1321.)

Dante je firentinski pjesnik. Zbog političkih sukoba prognan je iz rodnoga grada, a utočište je pronašao na dvorovima nekih talijanskih vladara.

Njegova je muza Beatrice Portinari koja je u njegovu djelu prikazana kao izvor savršenstva, kao ljubav koja pjesniku otvara put k duhovnom svijetu. Dante je začetnik talijanskoga književnog jezika, a njegova Božanstvena komedija prvo je veliko djelo neke književnosti na narodnom jeziku.

DJELA: na talijanskom jeziku – Božanstvena komedija (ep), Novi život (lirska autobiografija) Gozba na latinskom jeziku – O umijeću govorenja na pučkom jeziku, Monarhija.

Francesco Petrarca (1304. – 1374.)

Petrarca je najveći predrenesansni lirski pjesnik. Život mu je obilježio susret s Laurom, ženom koja je bila nadahnuće njegovoj poeziji, ali i izvor čežnje i očaja, što se posebno odražava u stihovima nastalim nakon njezine smrti. U svojoj ju je poeziji opisao u duhu slatkoga novog stila. Petrarca je prvi moderni pjesnik: u središte je svoje poezije stavio ne Lauru, već sebe sama. Njegova je poezija nastala na tradiciji slatkoga novog stila i srednjovjekovne trubadurske lirike.

DJELA: Kanconijer (zbirka lirske poezije) – na talijanskom jeziku; Moja tajna – na latinskom jeziku.

Giovanni Boccaccio (1313. – 1375.)

Boccaccio je utemeljitelj novele. Nakon školovanja vratio se u Firencu gdje je obavljao neke javne poslove i bavio se književnim radom. Pod starost je javno tumačio Danteovu Božanstvenu komediju, a napisao je i Danteov životopis. U središtu njegova pripovijedanja nalazi se običan čovjek, snalažljiv pojedinac koji samostalno odlučuje o svojoj sudbini.

DJELA: Dekameron (zbirka novela), Filostrato, Tezeida (epovi), Filocolo (roman).

Dante Alighieri, Božanstvena komedija

NASLOV: Dante je djelo nazvao samo Komedija. U njegovo vrijeme tim se nazivom imenuje djelo na narodnom jeziku koje je pisano u stihu i ima sretan završetak.

 Kasnije Komedija dobiva pridjev božanstvena (daje joj ga Boccaccio zbog njezina sadržaja i savršena stila) pa se taj pridjev pojavljuje kao dio naslova.

TEMA: Danteovo putovanje kroz pakao, čistilište i raj (alegorijski prikaz čovjekova života na putu od grijeha do Boga). Pakao – prikazan u 9 krugova. U obliku alegorije predstavljen je sustav vrijednosti i simbolika srednjega vijeka, pa djelo zbog toga neki nazivaju srednjovjekovnom književnom enciklopedijom. Međutim, u njoj se pojavljuju i značajke novoga doba: humanizma, vidljive u odnosu prema antici, ali i renesanse, vidljive u kritičkom odnosu prema autoritetu (papi). KOMPOZICIJA: Djelo je sastavljeno od 100 pjevanja raspoređenih u tri dijela: Pakao, Čistilište, Raj.  Vrsta strofe: tercina (3 jedanaesterca s rasporedom rime aba bcb cdc ...).

 Na Dantea su utjecali Vergilije (epska tehnika) te talijanski pjesnici (slatki novi stil, talijanski jezik).

KNJIŽEVNA VRSTA: alegorijski ep

Prvo pjevanje

Skrenuvši s ravne staze, Dante se našao u mračnoj šumi i obuzeo ga je strah. Podigavši pogled, ugledao je odsjaj svjetla i počeo se kretati prema njemu, ali odjednom su se pred njim pojavile tri zvijeri: pantera, lav i vučica i prepriječile mu put. Preplašeni Dante zbog toga se počeo vraćati prema mračnoj šumi. Božanstvena komedija započinje simboličnim prikazom: čovjek živi u grijehu (šuma) jer je zalutao i skrenuo s ravne staze (život u vjeri). Tri zvijeri koje ga sprječavaju da dođe do pravoga puta simboli su triju ljudskih grijeha: putenosti (udovoljavanje potrebama tijela), oholosti i pohlepe. Odjednom se pred Danteom pojavila sjena: predstavila se kao mrtva duša koja dolazi iz Mantove, a živjela je u Augustovo doba i napisala stihove o Eneji (Eneida). Dante u sjeni prepoznaje Vergilija, velikoga rimskog pjesnika kojem se divi i koji mu je uzor. Vergilije mu govori da tim putem ne može nastaviti jer mu zvijeri neće dopustiti , a on će ga sam povesti drugim putem – preko pakla i čistilišta do raja, gdje će ga dostojnija duša nastaviti voditi. (Vergiliju nije dopušteno ući u raj jer nije bio kršćanin.) Dante pristaje i njih dvojica kreću na put. Vergilije, kao simbol razuma, vodit će Dantea predjelima pakla i čistilišta do spoznaje. Nakon toga Beatrice, kao simbol božanske milosti, vodit će Dantea predjelima raja.

Drugo pjevanje

Dante se boji predstojećega puta, a zaziva božansku pomoć (invokacija) da može opisati sve što je vidio: Nek muze mi i genij pomoć dadu! / Pamet što pisa kud mi noga gazi / nek ovdje vrijednost pokaže na radu! Obraća se Vergiliju iznoseći sumnju u vlastitu sposobnost s obzirom na predstojeći put. Vergilije mu uzvraća da je je strah ono što ga sputava. Da bi ga ohrabrio, priča kako je došao do njega: boravio je u limbu zajedno s ostalim nekrštenim pravednicima, a onda je začuo prekrasan glas. Bila je to Beatrice koja ga je, zabrinuta za Dantea, zamolila da ode k njemu i pomogne mu.

Beatrice je Vergiliju rekla i da je poticaj za pomoć Danteu došao od Gospe i svete Lucije. Ohrabren tim riječima, Dante odlučno kreće na put s Vergilijem. Beatrice je opisana u duhu slatkoga novoga stila, pjesničke škole u kojoj je žena lijepa ne samo tijelom nego i dušom, a ljubav prema takvoj ženi čovjeka uzvisuje do Boga.

Treće pjevanje

Treće pjevanje započinje trima tercinama koje donose natpis iznad vrata na ulazu u pakao. Dante je zbunjen i prestrašen, a Vergilije ga bodri. Kada su ušli, dočekao ih je mrak ispujen glasovima grešnika koji tako izražavaju bijes, strah, bol... To su duše ljudi koji su svoj život proživjeli bez pogrde i hvale, tj. nisu imali svoje mišljenje (mlitavci), a s njima su i anđeli koji su bili neutralni kada je došlo do Luciferova pada. Svi su oni bez nade u smrt koja bi im skratila muke i svima su zavidni, a svijet ne želi da ih se itko sjeća. Nalaze se u pretpaklu: ne žele ih ni pakao ni raj. Kada su krenuli, Dante je vidio da ti ljudi trče za zastavom, a ose i obadi ubadaju ih do krvi. Potom je ugledao obalu rijeke i mnoštvo ljudi koje se prema njoj slijeva: to je rijeka Aheront, a lađar Haront prevozi duše grešnika s obale na drugu stranu rijeke, tj. u pakao. Haront je prikazan kao demon: on je okrutni starac bijele kose i demonskih očiju što žegu. Ugledavši Dantea i Vergilija, Haront ih upozorava da se maknu jer je Dante živa duša, a Vergilije mu odvraća da je njihov dolazak unaprijed određen jer tako hoće ondje gdje se može / što god se hoće, tj. tako je Bog odredio. Dante i Vergilije promatraju kako sjene grešnika prelaze rijeku Aheront. Odjednom se začuje potres i vjetar te se Dante onesvijestio.

Četvrto pjevanje

Kada se probudio, Dante je shvatio da se našao na drugoj strani rijeke, odnosno na rubu doline gdje se nalazi pakao. Zajedno s Vergilijem ulazi u prvi krug pakla (limb): u njemu se nalaze grešnici čiji je jedini grijeh što su živjeli prije pojave kršćanstva, tj. nisu poštovali Boga jer za njega nisu ni znali. Njihova je kazna osjećati vječnu čežnju bez nade. Vergilije mu otkriva da je i on jedan od stanovnika toga predjela pakla. Čuvši uzdahe koji dopiru iz limba, Dante suosjeća s njima jer zna da su tu i duše mnogih zaslužnih ljudi. Zanima ga je li itko ikad otišao iz limba u raj, a Vergilije mu otkriva da se k njima jednom spustio Silni (Isus) i izveo sjene Abela, Noe, Mojsija, Abrahama, Davida, Izraela, Rahele i mnogih drugih. Potom su nastavili put i ugledali vatru oko koje je bilo okupljeno nekoliko sjena: Vergilije mu je rekao da su to sjene iznimno zaslužnih ljudi. Četiri se sjene izdvajaju iz kruga i kreću prema njima, a Vergilije objašnjava Danteu tko je tko: prvi je Homer, drugi Horacije, treći Ovidije, a četvrti Lukijan. Vergilije je peti član te skupine zaslužnih pjesnika, a Dante postaje njihovim šestim članom. Svi zajedno potom kreću do zamka, a prošavši kroz vrata, ugledali su prekrasne livade na kojima je bilo mnogo sjena iz antičkoga svijeta: Elektra, Eneja, Hektor, Sokrat, Platon, Ciceron, Orfej i dr. Dante im se divi, ali svjestan je da Vergilije i on moraju krenuti dalje. Tako dolaze do drugoga kruga pakla.

Peto pjevanje

U drugom krugu pakla nalazi se demonski sudac Minos: njemu se duša grešnika ispovjedi, a on joj pokretima repa odredi mjesto koje joj u paklu pripada. I Minos, kao i Haront, upozorava Dantea da kao živa duša ne smije tu biti, ali Vergilije mu odvraća istim riječima kojima je udgovorio i Harontu. Potom kreću dalje kroz mrak, a oko njih sve su jači glasovi: dolaze do mjesta gdje se nalaze grešni ljubavnici kojima su strasti razum splele. Način na koji su kažnjeni odgovara njihovu grijehu: onako kako ih je kroz život vodila strast, sada ih nosi pakleni vihor i baca ih snažno u vrtlozima s jedne na drugu stranu. Na Danteov upit o dušama koje su tako kažnjene Vergilije mu pokazuje neke od njih i podsjeća ga na njihove grijehe: tu je Semiramida (incest), Didona (udovica koja je prekršila zakletvu i zaljubila se u Eneju te počinila samoubojstvo), Kleopatra, Helena, Ahilej, Paris, Tristan i mnogi drugi. Danteu je žao tih duša, a dvije sjene koje se nalaze u zagrljaju dok ih vjetar nosi posebno su mu privukle pozornost. Vergilije mu savjetuje da ih pozove spominjući im njihovu ljubav. Sjene Paola i Francesce dolaze do njega i Francesca mu pripovijeda o njihovoj ljubavi: zaljubili su se čitajući o zaljubljenom vitezu Lancelotu, a knjigu iz koje su čitali Francesca naziva svodnikom. (Paolo je bio brat Francescina muža koji ih je ubio otkrivši da su ljubavnici.) Dante suosjeća s njima i žao mu je nesretnih ljubavnika.

Simbolika brojeva

 broj 100 (pjevanja: 1 + 33 + 33 + 33 = 100) u srednjemu vijeku simbol je cjelovitosti i savršenstva;

 broj 3 (tercina – strofa od 3 jedanaesterca, 3 dijela Božanstvene komedije, svaki dio ima po 33 pjevanja, 9 krugova pakla, 9 rajskih nebesa) simbol je Svetoga Trojstva.

Simbolika likova

 Dante – simbol grešnoga čovječanstva

 Vergilije – simbol razuma

 Beatrice – simbol božanske milosti. Djelo u kontekstu svjetske književnosti

 U drugom krugu pakla nalaze se grešni ljubavnici. Tamo je Dante smjestio i Didonu zbog njezine ljubavi prema Eneji (Vergilije, Eneida).

Francesco Petrarca, Kanconijer

TEMATIKA: Kanconijer je zbirka ljubavne poezije posvećena jednoj ženi. Za Petrarcu je to Laura, savršena žena koju u svojim pjesmama uzdiže do ideala tjelesne i duhovne ljepote. U Kanconijeru se pojavljuju dva temeljna motiva: ljubav i pjesnička slava. Sudbonosni se susret zbio 6. travnja 1327. (Veliki petak) u Provansi, u avinjonskoj crkvi svete Klare.

KOMPOZICIJA

 Djelo je sastavljeno od 366 pjesama, uglavnom soneta (317).

 Pjesme su raspoređene u dva dijela: u prvom su dijelu pjesme koje se odnose na razdoblje prije Laurine smrti, a u drugom dijelu one koje govore o Lauri nakon njezine smrti. U pjesmama posvećenim Lauri Petrarca pokazuje svoj unutrašnji svijet te ga se zbog takva naglašena indivudualizma smatra prvim modernim pjesnikom.

Teme i motivi

Nižući pjesme posvećene Lauri, pjesnik iznosi svoje osjećaje u rasponu od zaljubljenosti i nade do straha i kajanja. Kanconijer se najviše bavi načinom Petrarcina doživljavanja vlastite ljubavi, odnosno time kako ljubav djeluje na njega i mijenja ga.

Pjesnički jezik

Petrarca je u Kanconijeru uveo prepoznatljive metafore kojima prikazuje Laurinu ljepotu i kako ona na njega djeluje: biti uhićen od gospe, oči koje su svezale pjesnika, Amorove strijele, oči kao luka suzama, rane u srcu... Pjesnik je zbog ljubavi sav u proturječjima pa svoje duhovno stanje često izražava nizom antiteza: Ja nemam mira, a u rat ne hrlim; / led sam, a gorim; plašim se i nadam; / po nebu letim, a na zemlju padam; / ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. (...) Bez vida vidim, nijem glasa ne gubim; / poginut žudim, a pomoći tražim; / sebi sam mrzak, a drugoga ljubim. Koristi se polisindetonom za isticanje emocija, ali njime gradi i zvukovni sloj pjesme: Blažen nek’ dan je, i mjesec, i ljeto, / i dob, i sat, i čas, i ono vrijeme, / i lijepi kraj, i mjesto, oči gdje me / zgodište lijepe i svezaše sveto;

Petrarcin stil

Petrarcina je poezija nastala na tradiciji slatkog novog stila i trubadurske lirike, ali on je stvorio novi tip pjesništva. U svojim pjesmama teži formalnom savršenstvu (sonet) i vrhunskoj jezičnoj obradi koja se ostvaruje prepoznatljivom metaforikom i jedinstvom zvukovnoga i značenjskoga sloja u pjesmi. Djelo u kontekstu svjetske književnosti

 U 15. i 16. stoljeću Europom se proširio petrarkizam, pjesnički stil koji je nastojao oponašati Petrarcinu poeziju.

Giovanni Boccaccio, Dekameron (uokvireni ciklus novela)

TEMATIKA: Teme su svjetovne: neke originalne, a neke su posuđene iz antičke književnosti. Svakoga dana pričale su se priče na različitu temu: od kritiziranja licemjerja dijela svećenstva do naglašavanja tjelesne ljubavi.

MJESTO I VRIJEME RADNJE (okvir): Firenca i seosko imanje u okolici Firence 1348. godine. dekameron – deka hemeron (grč.), deset dana (Dekameron – knjiga deset dana)

KOMPOZICIJA ZBIRKE: Dekameron je uokvireni ciklus novela. Prva novela o kugi u Firenci predstavlja okvir ostalima. Deset pripovjedača u deset dana priča po jednu novelu na zadanu temu i tako se dolazi do broja od 100 novela. (Mladi su ljudi na selu proboravili dva tjedna, ali kako su se subotu i nedjelju odmarali od pričanja, pričalo se 10 dana.)

Kompozicija pojedinih novela: Novela je sastavljena od triju dijelova – početka, središnjega dijela (koji se temelji na zanimljivom zapletu s malim brojem likova) i završnoga dijela (poenta). PRIPOVJEDAČ: Autorski pripovjedač pripovijeda iz trećega lica i uvodi fiktivne pripovjedače svakoga pojedinoga dana.

LIKOVI: Pojavljuju se likovi iz svih društvenih slojeva (kraljevi, feudalci, građani, svećenici i običan puk). Neki od njih, poput Alessandra iz novele Kći engleskog kralja prerušena u redovnika, nositelji su i promicatelji renesansnih vrlina snalažljivosti i inteligencije, a pomoću nekih likova, poput ser Ciappeletta iz istoimene novele, kritiziraju se mane toga doba: lažni moral uglednika, licemjerje, razvrat, naivnost puka i sl.

STILSKA OBILJEŽJA: Od književnih postupaka prevladava pripovijedanje i dijalog, a stil je pojedine priče prilagođen temi, zapletu novele i likovima. Odlikuje ga renesansni svjetonazor i kriticizam, sočan jezik, realistički smisao za detalje te humor. Renesansni stilski elementi prevladavaju nad srednjovjekovnima. U uvodu i zaključku svake novele pojavljuju se moralne pouke koje djelu daju poučnu dimenziju. Boccaccio u Dekameronu slavi i prirodu smatrajući da priroda i inteligencija čine svijet vedrijim.

 Imena djevojaka i mladića (pripovjedača) simbolična su i uglavnom povezana s ljubavi: Pampinea – bujna, Fiametta – vatrena, Panfilo – sretan u ljubavi itd., a sedam djevojaka simbolizira sedam dana u tjednu.