

Известия Южного федерального университета.
Филологические науки. 2025. Том 29, № 3
ОБРАЗОВАНИЕ

Научная статья

УДК 82.01/.09

ББК 74.48

<https://doi.org/10.18522/1995-0640-2025-3-128-141>

**РАЗВИТИЕ НАВЫКА АНАЛИЗА
ГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ
И ЖИВОПИСИ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
СРЕДСТВАМИ ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ:
НА ПРИМЕРЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАНОНА
ОБРАЗА ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ (ЧАСТЬ 2:
СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ)**

Елена Любомировна Дашко, Елена Викторовна Хоменко

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

Аннотация. Настоящая статья представляет собой продолжение исследования по проблеме развития у студентов-филологов навыка анализа генетических связей в литературе и живописи на примере становления и развития канона образа Прекрасной Дамы. В ней раскрывается дидактический потенциал проблемной лекции в ходе изучения бытования канона этого образа в Средневековье и эпоху Возрождения. Представлены основные вопросы тематических блоков, раскрыто их краткое содержание, даны методические пояснения, приведены примеры проблемных заданий, вопросов и ориентировочных ответов на них. Предложенные материалы могут быть использованы в практике работы преподавателей литературы и искусства, внедряющих опыт интермедialного подхода к осмыслению художественных явлений.

Ключевые слова: *интермедialный анализ, генетические связи, проблемная лекция, канон, ДНК образа, образ Прекрасной Дамы*

Для цитирования: Дашко Е. Л., Хоменко Е. В. Развитие навыка анализа генетических связей в литературе и живописи у студентов-филологов средствами проблемной лекции: на примере становления и развития канона образа Прекрасной Дамы (Часть 2: Средние века и эпоха Возрождения) // Известия ЮФУ. Филол. науки. 2025. Т. 29, № 3. С. 128–141. <https://doi.org/10.18522/1995-0640-2025-3-128-141>

Original article

**DEVELOPING THE SKILL OF ANALYZING GENETIC
RELATIONSHIPS IN LITERATURE AND PAINTING
AMONG PHILOLOGY STUDENTS BY MEANS
OF A PROBLEM LECTURE: BASED ON THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CANON
OF THE IMAGE OF A BEAUTIFUL LADY (PART 2.
THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE)**

Elena L. Dashko, Elena V. Khomenko

Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Abstract. This article is a continuation of the previously published first part. The first article described the work on developing philology students' skills in analyzing genetic relationships in literature and painting using the example of the formation and development of the canon of the image of a Beautiful Lady in the era of Antiquity. This article reveals the didactic potential of a problematic lecture in the course of studying the canon of the image of a Beautiful Lady in the Middle Ages and the Renaissance. The main questions of the thematic blocks are presented, their summary is disclosed, methodological explanations are given, examples of problematic tasks, questions and approximate answers to them are given. The materials proposed in the article can be used in the practice of teachers of literature and art, introducing the experience of an intermediate approach to understanding artistic phenomena.

Key words: *intermediate analysis, genetic connections, problem lecture, the canon, DNA images, the image of a Beautiful Lady*

For citation: Dashko, E. L. and Khomenko, E. V. (2025). Developing the skill of analyzing genetic relationships in literature and painting among philology students by means of a problem lecture: based on the formation and development of the canon of the image of a Beautiful Lady (Part 2. The Middle Ages and the Renaissance). *Proceedings of Southern Federal University. Philology*, vol. 29, no. 3, pp. 128-141. (In Russian). <https://doi.org/10.18522/1995-0640-2025-3-128-141>

Введение

Данная статья является продолжением нашего исследования по проблеме развития у студентов-филологов навыка анализа генетических связей в литературе и живописи на примере становления и развития канона образа Прекрасной Дамы [Дашко, Хоменко, 2025].

В современной отечественной методической науке актуален вопрос внедрения и развития метода (или педагогической технологии) проблемного обучения в высших учебных заведениях. Именно проблемное обучение позволяет реализовать одно из требований ФГОС в области формирования универсальных компетенций у студентов, обучающихся по программе бакалавриата специальности 45.03.01, – развитие системного и критического мышления. Элементы проблемного обучения, внедряемые в различные формы учебной деятельности, помогают формированию вдумчивой и профессионально развитой личности, способной эффективно решать научные задачи, стремящейся к интеллектуальному поиску, развивающей в себе интерес познания не только в избранной учебной сфере, но и в смежных дисциплинах. В силу обозначенных причин проблемное обучение будет эффективно при знакомстве с материалом учебных курсов, находящихся на стыке различных видов искусства: литературы, живописи, музыки, архитектуры и т.п. Проблемные задания, вопросы, задачи, включённые в состав лекций и практических занятий, станут залогом устойчивого интереса к изучению художественной коммуникации, диалоговых взаимоотношений, представленных в художественных произведениях.

Цель статьи – выявить и раскрыть дидактический потенциал проблемной лекции в работе по развитию у студентов-филологов умения анализировать генетические связи в литературе, живописи на примере становления и развития канона образа Прекрасной Дамы в Средние века и эпоху Возрождения. Цель соотносится с реализацией второго и третьего пунктов плана лекции, представленных в первой части статьи.

Исследование и его результаты

Сценарий проблемной лекции и методические пояснения к ней

Работа по вопросу № 2. Трансформация канона образа Прекрасной Дамы в Средние века.

Методическое пояснение. В данном блоке проводится работа по определению канона образа Прекрасной Дамы в эпоху Средневековья. Материалом служат произведения литературы и живописи зрелого и позднего Средневековья. Важным является определение трансформации античного канона и установление специфики куртуазного облика Прекрасной Дамы.

Основные вопросы тематического блока и их краткое содержание:

1. Появление легенды о Прекрасной Даме в конце XI – начале XII в.
2. Рыцарский кодекс чести и канон образа Прекрасной Дамы в лирике трубадуров. Подчинение мужчины женщине высшего сословия.
3. Развитие средневекового канона Прекрасной Дамы в историях о «дальней любви».

По желанию преподавателя возможно в блок по Средневековью включить материал об образе Прекрасной Дамы у миннезингеров и шпильманов (например, рассмотреть лирику Г. фон Фельдеке).

В рамках блока студенты выполняют ряд проблемных заданий, направленных на развитие у них критического мышления и навыков научно-поисковой деятельности.

Слово преподавателя. В эпоху зрелого Средневековья с развитием рыцарского сословия канон Прекрасной Дамы несколько модифицируется (по сравнению с его представленностью в Античности). В него включаются правила куртуазного служения даме сердца. Вносятся изменения и в описание Прекрасной Дамы. Перечислим особенности канона этого образа в Средневековье:

- Воспитанный, мудрый и справедливый рыцарь совершает в далёких полусказочных странах небывалые подвиги в честь дамы сердца (завоевание дамы через поступок: захватить её замок, блистать в её честь на турнирах, совершать подвиги в её честь).

- Демонстрация тяжёлого физического состояния из-за испытываемого чувства к недостижимой возлюбленной (бледность, дрожь в теле, смертельная усталость).

- Служение даме сердца (донне-госпоже) должно быть бескорыстно и требует постоянного нравственного совершенствования рыцаря.

- Служение даме сердца приравнивается к служению своему сюзеру.

- Христианизация образа. Слияние образа Прекрасной Дамы с образом Мадонны. Важность духовной чистоты девушки (недостигаемость, недоступность) – объекта поклонения. Отход от описания плотского томления, платонические взаимоотношения.

- Введение символики.

Проблемное задание. Рассмотрите средневековые миниатюры (рис. 1, выводится на слайде), определите, какие символы встречаются в них, укажите значение этих символов.

Примерные варианты ответов:

1. Красное сердце – символ любви.

Слово преподавателя. Благодаря этому символу происходит отсылка к образу Иисуса Христа.

Проблемный вопрос: помогает ли данный символ понять читателям, чем является любовь для средневековых авторов? Обоснуйте свой ответ.

Примерный вариант ответа: это источник понимания, преданности, печали и радости.

2. Акт дарения сердца рыцаря возлюбленной как символ готовности всецело принадлежать ей.

3. Слезы – символ страданий от недостижимой любви.

*Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша.
А сердце песни не поет,
Любви не зная совершенной.*

Трубадур Бернарт Вентадорнский
(1147–1170)

Из списка «Романа о Розе» – французской
аллегорической поэмы XIII в.
Приблизительно 1520 г.

Роман об Александре. Маргиналия.
Середина XIV в.

Из Сборника любовных сонетов.
XV в. Италия

Рис. 1. Образцы средневековых миниатюр

Слово преподавателя. Таким образом, средневековые художники вслед за писателями формируют образ недостижимой Прекрасной Дамы, которой рыцарь преподносит в дар свою жизнь. Подтверждают это истории «дальней любви». Примером «дальней любви» являются взаимоотношения Джауфре Рюделя (около 1130 – около 1199), сира де Блай и принцессы Мелисанды (графини Годьерны) Триполи. Черты дамы сердца запечатлевает Рудель в своих стихах.

Проблемное задание. Опираясь на фрагменты стихов Рюделя, выделите составные образа Мелисанды и запишите их в правую колонку таблицы (табл. 1, выводится на слайде).

Слово преподавателя. Обобщая сказанное, можно отметить, что образ Мелисанды – это образ единомышленницы, непорочной, прекрасной, набожной девушки, во имя которой герой готов преодолевать страдания. По легенде, Рудель отправляется в крестовый поход во имя своей возлюбленной, по доро-

ге заболевает и умирает на её руках. Однако его любовь способна преодолеть границы земного мира, что было запечатлено на средневековых миниатюрах (рис. 2).

Таблица 1

Образ Прекрасной Дамы в стихотворениях Рюделя

Пример из текстов [Рюдель]	Составные образа Прекрасной Дамы (примерные варианты ответов)
<i>Моя любовь издалека... В мечтах о ней – издалека!.. Помчаться к ней издалека</i>	Любимая в отдалении
<i>Ее милей и краше нет Ни в ближней нам земле, ни в дальней</i>	Красота возлюбленной
<i>Усесться рядом, потесней, Чтоб тут же, не издалека, Я в сладкой близости бесед – И друг далекий, и сосед – Прекрасной голос жадно пил!</i>	Желание воссоединения
<i>Всей жизни счастье – только с ней, С любимой издалека</i>	Возлюбленная, которая заполняет мир героя
<i>Одно молчанье – мне в ответ. Будь проклят он за свой завет, Чтоб безответно я любил!</i>	Страдания от безответной любви, стремление к идеалу, к которому невозможно приблизиться
<i>Царь царей – бог. В отрепья нищего одет...</i>	Готовность переносить страдания через сравнение с Богом

Рис. 2. Джауфре Рюдель на руках у своей дамы Годьерны.
Средневековые миниатюры

Проблемное задание. Рассмотрите миниатюры. Что, на ваш взгляд, художники стремились передать на изображениях? Какие символы вы можете обозначить, раскройте их значение.

Примерные варианты ответов:

- передаётся драматизм любви: земное счастье влюблённых коротко, они обретают друг друга перед лицом смерти;
- верность и преданность рыцаря награждаются взаимностью чувств;

- в) скрепляющие верёвки – вечная связь двух любящих сердец (любовь, преодолевающая смерть);
- г) духовность любви – символ голубя (отсылка к Святому Духу);
- д) положение тел – единство;
- е) цветовая палитра миниатюры справа – традиционная гамма любви (красное древо любви, красно-пурпурные одежды героев), связана с цветом страдающего сердца.

Слово преподавателя. Связь истории о Рюделе и Мелисанде нашла продолжение в искусстве XIX – начала XX столетия. В 1851 г. Г. Гейне пишет романсеро «Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи», где герои, изображённые на гобелене, ночами встречаются друг с другом:

*В замке Блэ ночами слышен
Шорох, шелест, шёпот странный.
Оживают две фигуры
На картине шелкотканой.
И, стряхнув оцепененье,
Дама сходит с трубадуром,
И до света обе тени
Бродят вновь по залам хмурым.*

...
*«Мелисанда! Сон обманчив,
Смерть — ты видишь — также мнима.
Жизнь и правда — лишь в любви,
Ты ж навеки мной любима!»*

[Гейне]

В тексте представлены интермедийальные (воображаемые) пересечения. Стих повествует о тканном произведении искусства, которое, подобно средневековым миниатюрам, запечатлело двух разлучаемых смертью влюблённых.

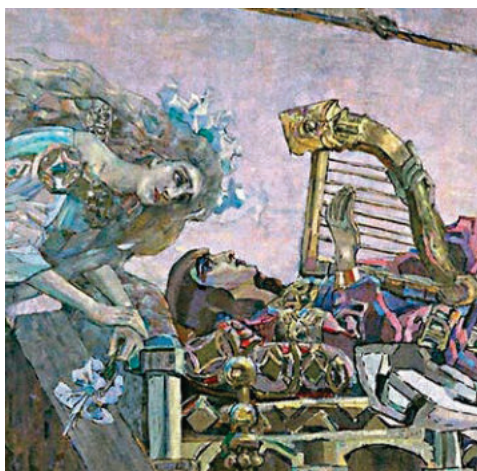
Проблемный вопрос: что нового вносит Гейне в канон служения Прекрасной Даме?

Примерный вариант ответа: автор показывает продолжение любви Рюделя и Мелисанды после смерти. Призрачная дальняя любовь обретает реальные очертания в потустороннем мире. То, что не стало возможным при жизни, имеет продолжение после смерти. Происходит романтизация канона.

Слово преподавателя. В 1895 г. состоялась премьера пьесы Э. Ростана «Принцесса Грёза» (ориг. «Далёкая принцесса»), в которой представлены отношения Рюделя и Мелисанды. В 1896 г. Савва Мамонтов заказывает М. Врубелю панно по мотивам пьесы Э. Ростана. М. Врубель передал призрачность грёз Ростана, изобразив воздушную, парящую Мелисанду. Держащий арфу Рюдель обретает черты мифологического Орфея, также пережившего свою дальнюю любовь-тоску (рис. 3).

Проблемные вопросы: какие переключки со средневековыми миниатюрами прослеживаются на панно Врубеля? Что роднит панно со стихотворением Г. Гейне?

Примерные варианты ответа: со средневековыми миниатюрами связывает тема воссоединения влюблённых перед смертью; от Гейне улавливается мотив призрачности любви, её реальность только в потустороннем мире (подчёркивается отсылкой к образу Эвридики).

Фрагмент панно для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде

Майоликовое панно «Принцесса Грёза», гостиница «Метрополь», г. Москва

Рис. 3. Панно М. Врубеля «Принцесса Грёза»

Проблемные вопросы:

1. Как меняется канон образа Прекрасной Дамы в Средневековье?

Примерные ответы:

- Происходит отход от физиологического восприятия возлюбленной. Воспеваются платонические отношения.
- Образ Прекрасной Дамы сливается с образом Мадонны (матери Иисуса Христа).
- Образ Прекрасной Дамы связан с куртуазным поклонением.
- С образом тесно связана средневековая символика, отсылающая к Библии.

2. Что сохраняет в себе образ?

Примерные ответы:

- Воспевается красота возлюбленной.
- Присутствует мотив служения.
- Передаётся чувство томления от неразделённого чувства.

Ориентировочное время работы по блоку – 20 минут.

Работа по вопросу № 3. Специфика канона образа в эпоху Возрождения.

Методическое пояснение. Исследуя канон образа Прекрасной Дамы в данную эпоху, необходимо чётко выстроить материал с жёсткой привязанностью ко времени. Это связано с обширностью темы и художественного материала. Электронная презентация, необходимая при проведении лекций по интермедийному анализу, может включать изображения дам сердца, представленных на полотнах художников (например, «Данте и Беатриче» Г. Холидея, «Начинается новая жизнь (Данте и Беатриче в саду)» Ч. Саккаджи, серия картин о Беатриче Д. Г. Россетти, «Встреча Петрарки и Лауры в Авиньоне» Й. Манеса, «Первая встреча Лауры и Петрарки» М. С. Стиллман, «Фьяметта» Лефевра, «Видение Фьяметты» Д. Г. Россетти и др.).

Основные вопросы тематического блока и их краткое содержание:

1. Обновление канона образа Прекрасной Дамы в творчестве поэтов нового сладостного стиля («дольче стиль нуово»).

2. Развитие канона дамы сердца в поэтических произведениях Д. Алигьери, Л. Медичи, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо.

3. Канон Прекрасной Дамы в стихах А. Полициано и на полотнах С. Боттичелли.

4. Трансформация канона Прекрасной Дамы в романе о Дон Кихоте М. Сервантеса.

Слово преподавателя. Появление в конце XIII в. во Флоренции поэтической школы нового сладостного стиля связано с обновлением канона Прекрасной Дамы. Об этом свидетельствуют стихи Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, Ч. да Пистойя, Ч. Анджольери и Д. Алигьери. Поэты воспевали прекрасных дам – донн, их любовь была исключительно духовного, мистического свойства. Поэты «дольче стиль нуово» поклонялись реальным девушкам/женщинам, которых идеализировали и возводили на недостижимый нравственный пьедестал. Остановимся на образе Прекрасной Дамы в литературных произведениях Д. Алигьери, Л. Медичи, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, А. Полициано.

Реалистичные дамы сердца:

Д. Алигьери – Беатриче Портинари;

Л. Медичи – Лукреция Донати;

Ф. Петрарка – Лаура де Нов;

Дж. Боккаччо – Мария д'Аквино (выступает в произведении под именем Фьяметта).

Проблемное задание. Опираясь на фрагменты из произведений итальянских поэтов, выделите составные образа Прекрасной Дамы и запишите их в правую колонку таблицы (табл. 2, выводится на слайде).

Проблемный вопрос: чем различаются образы Прекрасной Дамы, созданные деятелями искусства Античности, Средневековья и Возрождения?

Примерный ответ: поэты Возрождения прямо называют своих возлюбленных мадоннами и готовы поклоняться её облику, чтить её непорочность. Образ Прекрасной Дамы противопоставлен меркантильным реальным взаимоотношениям. Прекрасная Дама – недостижимый идеал, который заставляет не столько страдать, сколько сожалеть о том, что автор строк недостойн объекта своего поклонения.

Слово преподавателя. Проследим усложнение символики образа Прекрасной Дамы на примере стансов А. Полициано и полотен С. Боттичелли.

Методические рекомендации. Предлагаем кратко осветить вопрос о личности Симонетты Веспуччи, её статусе во Флоренции и взаимоотношениях с Джулиано Медичи. Далее остановимся на образе Симонетты в стихотворении А. Полициано «Стансы на турнир»:

*Никто, ничто ей не грозит бедой.
В ней кротость величаяя царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы.
Спокойным очи светятся огнем,
Где факелы свои Амур скрывает,
И все покоем полнится кругом,
К чему она глаза ни обращает.*

[Лоренцо Медичи ... , 2013]

**Характерные особенности Прекрасной Дамы в эпоху Проторенессанса
и раннего Возрождения**

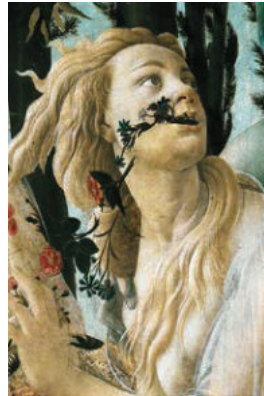
Пример из текстов	Примерная запись
<i>Я красоту увидел, вне предела Не только смертных; лишь ее творец, Я думаю, постиг ее всецело.</i> [Алигьери, 1982] <i>Средь тысяч женщин лишь одна была, Мне сердце поразившая незримо. Лишь с обликом благого серафима Она сравниться красотой могла.</i> [Петрарка, 1963] <i>Была мадонна к богу на пути, а я остался, мукою объят, здесь, весь в слезах, чтобы конца дожидаться и в край блаженных душ за ней взойти.</i> [Боккаччо, 1968] <i>В часовне ты, нарядная, стояла. Зерцалом совершенной чистоты.</i> [Лоренцо Медичи ... , 2013]	Чистота и духовное совершенство. Сопоставление с непорочной Мадонной
<i>Она такой светилась красотой, Что испарились все мои сомненья: Я встретился с подругой давней той...</i> [Алигьери, 1982] <i>Нам этот лик прекрасный говорит, Что на Земле – небес она жилица, Тех лучших мест, где плотью дух не скрыт, И что такой портрет не мог родиться, Когда Художник с неземных орбит Сошел сюда – на смертных жён дивиться...</i> [Петрарка, 1963] <i>Ее ланиты – розы, кудри – золото, и огненный над ними ореол, что в облачко внезапно перешел, сверкавшее, как не сверкает золото.</i> [Боккаччо, 1968] <i>Нарядная стояла, как мечта, И я смутился, ослепленный светом, Который излучал твой дивный лик.</i> [Лоренцо Медичи ... , 2013]	Неземная красота. Преклонение лирического героя перед нею

Отмечаем отсылку к богам Античности. Связываем данный интертекстуальный приём с полотнами С. Боттичелли, изображавшего Симонетту в образе Венеры, богини Весны и др. божеств на картине «Весна» 1482 г. (рис. 4). Указываем на наличие споров о том, вдохновлялся ли Боттичелли стансами Полициано, и неоспоримый факт пересечения сюжетов стихов и картины.

Проблемное задание. Рассмотрите образ Прекрасной Дамы, представленный на картине. Какие подходы, связанные с различными эпохами, отражены в образе?

Флора, супруга Зефира
(тёплый западный ветер)

Хлорида, превращающаяся
во Флору

Афродита/Венера

**Рис. 4. Прекрасная Дама – Симонетта Веспуччи
на картине С. Боттичелли «Весна»**

Методическое пояснение. Если студенты затрудняются выполнить задание, следует помочь им, задав наводящие вопросы: в образе кого представлена Симонетта Веспуччи на картине? В чём особенность позы главного центрального персонажа? Где мы встречаем подобные позы? Является ли притягательным образ Симонетты? Если да, то чем? Можно ли проследить элементы куртуазного идеала в образе Прекрасной Дамы Боттичелли?

Примерный ответ: образ сочетает подходы: 1) античный (Симонетта представлена в образах граций, Флоры, Афродиты/Весны); 2) средневековый: христианский (фигура Весны в позе мадонн) и куртуазный (чистота и непорочность, манящая женственность).

Слово преподавателя. Боттичелли, подобно Д. Алигьери, придал образу Симонетты элементы мистичности, изображая её в качестве Мадонны на многочисленных полотнах, которые писал в течение 15 лет после смерти легендарной красавицы. Остановимся на двух картинах Боттичелли – «Мадонна дель Магнификат» и «Мадонна с гранатом» (рис. 5).

Мадонна дель Магнификат, 1483

Мадонна с гранатом, 1487

Рис. 5. Симонетта Веспуччи в образе Мадонны на полотнах С. Боттичелли

Интерес к этим полотнам вызван тем, что они содержат как интермедийные, так и интертекстуальные пересечения. Название «Мадонна дель Магнификат» связано с названием католической хвалебной песни в честь Девы Марии: *Magnificat anima tea Dominum* («Величает душа Моя Господа» (Лк. 1:28)). Поэтому второе название полотна – «Величание Мадонны». Мадонна на картине готовится записать эти слова в книге. В «Мадонне с гранатом» плод отсылает к мифологии, в которой он означает верность. Усложнение символики отражает философский подход к пониманию образа Прекрасной Дамы, демонстрирует её связь с идеальным миром, миром духовности. Красота героини стоит на границе двух миров, связывая их в сознании лирического героя или художника, побуждает к духовному очищению, дабы быть достойным объекта своего поклонения.

Проблемный вопрос: что нового приобретает канон образа Прекрасной Дамы в эпоху Возрождения?

Примерные ответы:

- Усиливается связь с христианскими воззрениями. Образ Прекрасной Дамы находится на границе жизни и смерти.
- Духовная красота (добродетель, непорочность) ценится как самое значимое качество женщины.
- Усугубляется роль символики в образе.
- Дама – недостижимый идеал как в этом грешном, так и в потустороннем мире.
- Дама сердца – проводник к красоте, способной изменить человека.
- Философский аспект образа дамы сердца, выводящий на понимание дуализма жизни и важности духовного очищения.

Слово преподавателя. Канон Прекрасной Дамы в период позднего Возрождения не только развивается и дополняется, но и пародируется (наподобие «Любовных элегий» Овидия). Пародия на канон образа Прекрасной Дамы прослеживается в романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1606–1615). Произведение Сервантеса отсылает к рыцарским романам и историям о «дальней любви». Писатель задался целью низвергнуть рыцарский роман как слишком расхожий жанр среди читателей, негативно влияющий, по его мнению, на умы современников. Прототипы героини романа: Ана Моралес (известная тобосская красавица) или Каталина Паласиос де Саласар (супруга Сервантеса). «Свет очей и дама сердца» Дон Кихота – крестьянка Дульсинья (настоящее имя – Альдонса Лоренсо). Имя Дульсинья, придуманное Дон Кихотом, связано со словом *dulce* («сладкая»). В этом имени содержится отсылка к поэтам нового сладостного стиля. Подтверждается сопоставление тем, что Дон Кихот в 13-й главе называет даму своего сердца «врагиня милая». Именно так называл Лауру Петрарка в своих канцонах:

*Не раз, моя врагиня дорогая,
Я в знак того, что боя не приму,
Вам сердце предлагал, но вы к нему
Не снизошли, гордыне потакая.*

[Петрарка, 1963]

Фамилия крестьянки содержит указание на Лоренцо Медичи, который по примеру Петрарки свою даму сердца, Лукрецию Донати, называет «врагиня милая».

*Обворожительна, как никогда,
Как никогда, уступчива, предстала
Ты предо мной в тот час, когда устало
Уснул я после долгого труда.
Врагиня милая, не стало льда
В твоих глазах: ты искрами кристалла
Под стрелами любви моей блистала, –
Ты и не ты, горда и не горда.
Сперва молчал я и робел, как прежде,
Но страх привычный уступил надежде
На торжество: «Мадонна...» – начал я.*

[Лоренцо Медичи ... , 2013]

Отличие Дульсинеи от донн сладостного стиля и куртуазного идеала состоит в приземлённости образа, нивелировании всех основных ценностей канона: Дульсинея неопрятна, груба, неженственна, прагматична и т. п. Оценка Санчо Панса: «*В силе и удал она не уступит ни одному деревенскому парню. <...> девка-то ведь постоянно в поле ... а от этого цвет лица скоро портится*» [Сервантес, 1977, с. 19]; «*Я никогда не слышал, <...> чтобы сеньору Дульсинею звали “донья”; зовут ее просто Дульсинея Тобосская*» [Сервантес, 1977, с. 33]. Портрет Дульсинеи с намеренно отсутствующей эстетизацией призван подчеркнуть отличия реального мира от мира творческой личности: «*Подумай только, Санчо, до чего доходит коварство и ненависть волшебников: они лишили меня радости лицезреть мою сеньору во всей ее красоте и прелести ... когда я подошел к Дульсине, чтобы посадить ее на иноходца, то от нее так сильно пахло чесноком, что я чуть не задохся*» [Сервантес, 1977, с. 37]. Красота живёт только в воображении героя, позволяя ему идти за мечтой: «*она подобна солнцу и всем небесным светилам, вместе взятым*» [Сервантес, 1977, с. 37]. Дон Кихот – странствующий поэт-рыцарь, сохраняющий в себе огонь романтики и чувство прекрасного, несмотря на прозаичность жизни. Дульсинея воспринимается в качестве неприглядной прозы жизни.

Проблемный вопрос. Почему, на ваш взгляд, появляется пародия на образ Прекрасной Дамы? Какую роль образ Прекрасной Дамы играет в произведении?

Примерные ответы: пародия возникает в связи со сменой исторических эпох и мировоззрения. Чрезмерная идеализация уводит человека от реальности бытия, производит подмену в сознании человека. В произведении образ Прекрасной Дамы противоречив. С одной стороны, это мечта, необходимая художнику для его творческого полёта, с другой – жестокая реальность и неприглядность человеческого бытия. Образ Дульсинеи отражает дуализм жизни и драму художника, тяготеющего к эстетизму, красоте и ради этого пренебрегающего суровой жизненной правдой.

Методическое пояснение. Подводя итог, выясняем ДНК канона образа Прекрасной Дамы в искусстве. Среди основных его примет студенты могут назвать:

1. Изображение внешней и внутренней красоты.
2. Преклонение и служение.
3. Духовные терзания от понимания недостижимости возлюбленной.
4. Готовность воспевать даму сердца.

5. Противопоставление дамы окружающему миру, представление её уникальности и идеальности.

6. Описание физического или духовного томления лирического героя.

7. Символизм в портретном изображении.

8. Чаще всего образ Прекрасной Дамы сопряжён с реальной женщиной.

Определяя суть канона, обучающиеся приходят к выводу о его развитии и трансформации. Канон образа Прекрасной Дамы позволяет увидеть развитие культа красоты в искусстве, специфику мировоззрения в различные исторические эпохи и важность идеала для художественного творчества.

Ориентировочное время работы по блоку – 50 минут.

Заключение

Проблемная лекция представляется эффективным средством формирования у студентов-филологов навыков анализа генетических связей. Исследуя развитие и трансформацию канона образа Прекрасной Дамы в литературе и живописи, студенты учатся не только устанавливать параллели между явлениями в рамках одного вида искусства, но и моделировать общую картину развития искусства в целом. Проблемные вопросы и задания активизируют внимание обучающихся, вовлекают в деятельность, стимулируют их познание. В результате студенты овладевают умениями сопоставлять художественные явления и обнаруживать в них сходства и отличия; устанавливать характер взаимосвязи между произведениями на основе художественного канона; определять общие тенденции в искусстве в социально-историческом разрезе; проследивать интертекстуальные и интермедийные взаимодействия на уровне образов, идей, художественных приёмов; систематизировать полученные знания для раскрытия ключевых характеристик изучаемого явления.

Список источников

Алигьери Д. Божественная комедия / пер. М. Лозинского. М.: Правда, 1982. 640 с.
Боккаччо Дж. Сонеты / пер. Е. М. Солоновича; изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов, А. Д. Михайлов. М.: Наука, 1968.

Гейне Г. Жоффруа Рюдель и Мелисандра Триполи. URL: <https://rustih.ru/genrix-gejne-zhoffrua-ryudel-i-melisandra-tripoli/> (дата обращения: 22.11.2024).

Дашко Е. Л., Хоменко Е. В. Развитие навыка анализа генетических связей в литературе и живописи у студентов-филологов средствами проблемной лекции: на примере становления и развития канона образа Прекрасной Дамы (Часть 1: Античность) // Известия ЮФУ. Филол. науки. 2025. Т. 29, № 2. С. 183–192. <https://doi.org/10.18522/1995-0640-2025-2-183-192>

Лоренцо Медичи и поэты его круга: избранные стихотворения и поэмы / пер. с итал. предисл., коммент. А. Триандафилиди. М.: Водолей, 2013. 272 с.

Петрарка Ф. Книга песен / пер. с итал.; сост., предисл. и примеч. Б. Пуришева. М.: Гослитиздат, 1963. 166 с.

Рюдель Дж. Песня о дальней любви. URL: <https://stihi.ru/2020/07/27/507> (дата обращения: 22.11.2024).

Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Л.: Дет. лит., Ленинградское отд-ние, 1977. 558 с.

References

Alighieri, D. (1982). *The Divine Comedy*. Transl. by M. Lozinsky. Moscow, Truth, 640 p. (In Russian).

Boccaccio, G. (1968). *Sonnets*. Transl. by E. M. Solonovich; I. N. Golenishchev-Kutuzov, A. D. Mikhailov (eds.). Moscow, Science. (In Russian).

Dashko, E. L., and Khomenko, E. V. (2025). Developing the skill of analyzing genetic relationships in literature and painting among philology students by means of a problem lecture: an example of the formation and development of the canon of the image of a Beautiful Lady (Part 1. Antiquity). *Proceedings of Southern Federal University. Philology*, vol. 29, no. 2, pp. 183-192. (In Russian). <https://doi.org/10.18522/1995-0640-2025-2-183-192>

Heine, G. *Geoffrey Rudeel and Melisandre Tripoli*. Available at: <https://rustih.ru/genrix-gejne-zhoffrua-ryudel-i-melisandra-tripoli/> (accessed 22 November 2024). (In Russian).

Petrarch, F. (1963). *The Book of Songs*. Transl. from Italian; comp., pref., and annot. by B. Purishev. Moscow, State Literary Publishing House, 166 p. (In Russian).

Ruedel, J. *A song of long-distance love*. Available at: <https://stihi.ru/2020/07/27/507> (accessed 22 November 2024). (In Russian).

Cervantes, M. (1977). *The Cunning Hidalgo Don Quixote of La Mancha*. Leningrad, Children's Literature, Leningrad Branch, 558 p. (In Russian).

Triandafilidi A., transl. (2013). *Lorenzo de Medici and the poets of his circle: selected poems and ballads*. Moscow, Aquarius, 272 p. (In Russian).

Сведения об авторах

Дашко Елена Любомировна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской филологии и русского языка как иностранного, dashko_elena@mail.ru

Хоменко Елена Викторовна – канд. пед. наук, доцент кафедры русской филологии и русского языка как иностранного, nikita1390@yandex.ru

Information about the Authors

Elena L. Dashko – Ph.D. in Philology, associate professor of the Russian Philology and the Russian as a Foreign Language Department, dashko_elena@mail.ru

Elena V. Khomenko – Ph.D. in Pedagogics, associate professor of the Russian Philology and the Russian as a Foreign Language Department, nikita1390@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 15.01.2025; одобрена после рецензирования 20.06.2025; принята к публикации 20.06.2025.

The article was submitted 15.01.2025; approved after reviewing 20.06.2025; accepted for publication 20.06.2025.