Сравнивая «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Божественная комедия» Данте стоит отметить общие моменты этих произведений. Роман Рабле и поэма Данте стоят у истоков Ренессанса. Как для Данте «Комедия», так и для Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» являлись книгами всей их жизни. Также они схожи тем, что обе книги оказали неоценимый вклад в развитие идей Возрождения и художественной мысли в целом. Теперь стоит перейти к подробному сравнению.

Источниками поэмы Данте являлись: во-первых, средневековые «видения», хождения по мукам, поэт преобразовал традиционную форму, душа человека в произведении не пассивно созерцает, подчиняется высшей воле, но понимает значение собственного «Я»; во-вторых, Данте использовал античные источники, наибольшее значение из которых имеет «Энеида» Вергилия, где описывается нисхождение Энея в Тартар, в мире Данте Вергилий становится его проводником, которого в средневековых видениях обычно представляли ангелом; в-третьих, источником следует назвать «Хождение Богородицы по мукам», где описываются муки грешников в аду, следует отметить, что именно к Богородице возносит Данте свою Беатриче, считая, что только любовь, источником которой является Бог, может открыть истинный смысл существования и мира, и каждой отдельной жизни. При этом Данте все время оперирует материалом современным, взятым из живой итальянской действительности.

Источники идей, сюжетного замысла и стиля романа-эпопеи Рабле разнообразны. Помимо народной книги о великане Гаргантюа, ему послужила образцом богатая гротескно-сатирическая поэзия, развившаяся незадолго перед тем в Италии. Уже Морганте и его спутник Магрутте в поэме Луиджи Пульчи предвосхищают во многих отношениях образы великанов Рабле. Но еще ближе к Рабле, несомненно, повлиявший на него Теофило Фоленго, автор поэмы «Бальдус». Помимо сходства общего тона, целый ряд отдельных образов и эпизодов непосредственно перешел отсюда в роман Рабле. Однако главным источником Рабле явились народное творчество, живая фольклорная традиция, пропитывающая весь его роман, а также произведения французской средневековой литературы предшествующих двух-трех веков, в которых народное начало проявилось с наибольшей силой. При отсутствии прямых сюжетных заимствований из античной литературы, роман содержит серьезные или полушуточные цитаты из них, намеки, параллели, примеры, почерпнутые из античности.

Можно сделать вывод о том, что для обеих книг источниками явились как античная и средневековая литература, так и реалии жизни, непосредственно сама действительность.

Название «Божественная комедия» сформировалось не сразу. Данте назвал поэму «Комедией», он пользуется средневековой терминологией: комедия — всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке, Данте же написал поэму на родном итальянском языке. Слово «божественная» не принадлежит Данте, так поэму позже назвал Джованни Боккаччо, который имел в виду её поэтическое совершенство.

Название романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» также не было сформировано сразу. Рабле сначала написал книгу «Об ужасных деяниях и подвигах короля дисподов Пантагрюэля», а за ней вышла «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля». Затем в 1542 г. Рабле решается издать одновременно первую и вторую книги «Гаргантюа и Пантагрюэля», располагая книги не в порядке написания, а следуя логике повествования: первой становится книга об отце — Гаргантюа, второй — о его сыне Пантагрюэле.

О жанре произведений Рабле и Данте нет однозначного мнения. Общепризнанным считается обозначение книги Рабле как романа, а книги Данте как поэмы. Однако, несмотря на то, что существует традиция обозначать «Божественную комедию» как поэму, о её жанре много спорили. В начале XIX века её называли эпопеей, и позднее этим определением пользовался Белинский. Немецкий философ и критик Шеллинг считал «Комедию» синтезом всех жанров. С формальной же точки зрения произведение Данте не что иное, как видение, традиционный средневековый жанр, но эту архаическую форму он наполнил новым гуманистическим содержанием. Книга Рабле не роман, хотя обычно её называют так. Повествование формируется на основе разных жанровых принципов. Это пародийное жизнеописание, притча, фаблио, утопия, роман-диалог, роман-путешествие. И все существует в неразделимой гармонической целостности, а организуется эпопейным сказовым началом.

Рассмотрим идейно-тематический комплекс произведений. Главной идеи поэмы Данте является идея восхождения человека через страдания, освобождение его от материального, грешного и приобщение к высокому, духовному, божественному. Идея средневекового дуализма, резко расчленявшего мир на полярные пары противоположностей, группирующихся по вертикальной оси (верх: небо, Бог, добро, дух; низ: земное, дьявол, зло, материя) выражена у Данте в фигуральном образе восхождения-нисхождения. Вертикализированы не только ад и рай, добро и зло, но и всякое движение, изображаемое в «Комедии»: кручи и провалы адской бездны, падение тел, влекомых тяжестью грехов — все привлекает внимание к категориям «верха» и «низа»,.

Всё произведение окутано многочисленными символами. Каждый момент, образ, ситуация могут быть истолкованы не только буквально, но и иносказательно. Помимо морально-религиозного смысла, многие образы и ситуации поэмы имеют политический смысл. Так, дремучий лес символизирует анархию, царящую в Италии, Вергилий символизирует гиббелинскую идею всемирной монархии, которая, по мнению Данте, может установить на земле мир. Если морально-религиозные аллегории сближают «Божественную комедию» с литературой средневековья, то политические символы придают ей светский отпечаток.

С наибольшей силой Данте выразил и средневековое восприятие времени. По выражению Мандельштама, история понимается Данте «как единый синхронический акт». Земная история, которой живет Данте, воздействует на изображаемый им потусторонний мир, образуя специфическую форму пространства-времени. Образы и идеи, наполняющие «вертикальный мир» поэмы, движимы стремлением вырваться из него и «выйти на продуктивную историческую горизонталь». Отсюда — предельная напряженность всего мира Данте. Конфликт времен, пересечение времени и вечности выражает ведущую идею «Комедии». Образно говоря, «Божественная комедия» превращает время в трагедийное воплощение вечности, в то же время устанавливая с нею сложную диалектическую связь.

В проблематике романа Рабле необходимо выделить два аспекта: с одной стороны, критическую программу, а с другой — новый гуманистический идеал. Главная мысль Рабле в романе: все, что исходит от природы, прекрасно и гармонично, все, что противоречит ей, - уродливо и безобразно. Реабилитация плоти — задача столь важная для Рабле, что он сознательно заостряет её, беря иногда нарочито грубый и циничный тон. Утверждение первенства физического начала в человеке отнюдь не означает у Рабле высшей оценки его. В конечном счете Рабле требовал подчинения телесного начала интеллектуальному и моральному и картина невоздержанности в пище и питье часто носит у него сатирический характер. В аллегорической оболочке Антифизиса скрывается религия, породившая одинаково гнусных папистов и протестантов. «Физис, - пишет Рабле, - родила Красоту и Гармонию, родила без плотского совокупления, так как она сама по себе в высшей степени плодовита и плодоносна». Не высшее существо, не бог, перстом указующий волю небес, создает материальный мир, а сам этот мир материи в себе самом содержит жизненные силы и способность к созиданию, сам по себе плодовит и плодоносен. Основным объектом для сатиры Рабле является церковь, белое духовенство и монашество. В своём романе Рабле не только борется со «старым миром» при помощи сатиры и юмора, но и провозглашает новый мир так, как он его видит. Средневековой косности и бесправию Рабле противопоставляет идеалы свободы и самодостаточности человека.

Итак, можно сделать вывод, что произведения Рабле и Данте различаются между собой по идейной концепции. Если Данте и отходит от средневекового ощущения человека, он все равно идеологически близок к сложившейся религиозной системе, в то время как Рабле не создал философии пантеизма или атеизма, но он внушал мыслящим читателям глубокое сомнение в догматах христианской религии и вообще в идее какой бы то ни было религии. Иначе говоря, он создал философию сомнения в идее божества. Однако и Данте, и Рабле создают почву для принятия новых идей Возрождения, гуманистических идей.

Рассмотрим композицию произведений. Божественная комедия отличается четкой и продуманной композицией: она разделена на три части («кантики»), каждая из которых изображает одну из трёх частей загробного мира, согласно католическому учению, - ад, чистилище или раю Каждая часть состоит из 33 песен, а к первой кантике добавлена еще одна песнь-пролог, так что всего получается 100 песен при троичном членении: вся поэма написана трехстрочными строфами — терцинами.

Это господство в композиционной и смысловой структуре поэмы числа 3 восходит к христианской идее о троице и мистическом значении числа 3. На этом числе основана вся архитектоника загробного мира «Божественной комедии», продуманная поэтом до мелочей. Символизация на этом не заканчивается: каждая песнь заканчивается одним и тем же словом «звезды», ад, чистилище и рай представлены в поэме в разной тональности, если ад наполнен мраком, то в чистилище царит «ни день — ни ночь, ни мрак — ни свет», а в интерьере рая уже полностью доминирует свет и радужное сияние, все это по мнению исследователей имеет символический контекст.

Рабле снабдил свой роман свободной мозаичной композицией, призванной отразить многообразие действительности, хотя формально он выделяет пять книг. В первой из них речь идет о Гаргантюа, во второй — о его сыне Пантагрюэле, в третьей книге на первый план выдвигается фигура Панурга, веселого плута и авантюриста, который вздумал возложить на себя святые узы Гимнея. В двух последних книгах повествуется о путешествии героев к оракулу Божественной бутылки.

Можно заметить существенную разницу в композициях Данте и Рабле. Если у Данте композиция строгая и последовательная, то у Рабле она свободная и витиеватая.

Теперь следует перейти к сравнению системы образов произведений. Образы Данте, Вергилия, Беатриче могут рассматриваться и в пластической конкретности, и аллегорически. Данте — аллегория человека вообще и человечества в целом, которое зашло в безысходность и ищет «верного пути», Вергилий — воплощение земного ума, поскольку он является спутником Данте и постоянно объясняет все события в Аду и Чистилище. Но земной ум способен воспринять лишь трагическое или печальное, величие божества и радость блаженства ум постигнуть не способен. Из-за этого на пороге Рая Вергилий оставляет Данте, а в обители вечного света его проводником становится Беатриче, аллегория небесной мудрости. Дантовский образ может включать несколько аллегорических значений, Беатриче воплощает также силу любви в её философском, больше того — в её трансцендентальном понимании. Вместе с тем это аллегория Красоты, и связанное с ней представление о том, что Красота спасет мир.

Этой поэтической тройке, которая воплощает важнейшие элементы жизни, дополнением служит весь мир, представленный в многочисленных персонажах, и каждый из них оригинальный и не повторяет другого. Мир, изображенный в «Божественной комедии», геометрически взвешенный, точный, высчитанный к миллиметру, поскольку мудрость Творца гармонично распределила в нем безобразное, обычное и прекрасное. Познание этого мира и составляет смысл дантовского морального восхождения.

В романе Рабле особенно выделяются три образа. Первый из них — образ доброго короля в его трёх вариантах, по существу, мало отличающихся друг от друга: Грангузье, Гаргантюа, Пантагрюэль. В нем Рабле воплотил свой утопический идеал доброго и разумного правителя. Содержание этого образа ярко выражено в письме, написанном Грангузье сын, когда в его страну вторгся Пикрохол. «Я же не разжигать намерен, - пишет он, - но умиротворять, не нападать, но оборонятся, не завоёвывать, но защищать моих верных подданных и наследственные мои владения». Этот образ лишь отчасти отражает выдвинутый эпохой тип абсолютного монарха. Подобно последнему, короли-великаны Рабле обладают полнотой государственной власти, отстраняя от нее аристократов-феодалов. Разница, однако, заключается в том, что короли Рабле, в сущности, никак не управляют своим народом, предоставляя ему свободно развиваться и благоденствовать. Второй по значительности характер в романе — Панург. Этот веселый авантюрист и остроумный насмешник, занятнейший собеседник и собутыльник, фантазер и хвастун, плут, «знавший шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным была кража исподтишка», кутила и мот, который «поедал свой хлеб на корню», представляет собой общественный тип, весьма характерный для эпохи первоначального накопления. Панург соединяет в себе острый ум, разоблачающий все предрассудки, с абсолютной моральной беспринципностью. Наконец, брат Жан, безрелигиозный монах, который перебил древком от креста ворвавшихся в виноградник солдат Пикрохола, силач, мастер поесть и выпить, вспыльчивый, но всегда добродушный — воплощение народной мысли, народного здравого смысла и нравственной правды.

Итак, можно отметить, что в книгах Данте и Рабле, в сущности, триоцентрическая система образов.

Рассмотрим мотивы поэмы Данте и романа Рабле. У произведений есть общий мотив спуска в подземное царство, заимствованный из античного эпоса. Но если ад у Данте – это место, где души грешников страдают за совершённые ими при жизни злодеяния и подвергаются страшным наказаниям, то из ада Рабле возвращаться совсем не хочется. Черти там – «славные ребята», а наказания менее строги: если ты был богат и знатен при жизни, то станешь кухаркой или поденщиком, а если терпел нужду, то будешь плясать и пить вино. В этом эпизоде Рабле явно парадирует сюжет «Божественной комедии», но делает это так изящно и комично, что поневоле начинаешь посмеиваться над сухим догматизмом христианского вероучения.

Общим также является мотив пожирания. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» он вызывает лишь весёлый смех: великаны способны съесть за раз многотысячное стадо коров, и даже младенец легко может съесть медведя. У Данте же этот мотив вызывает лишь ужас: Уголино, грызущий череп Руджиери, мотив голода в его рассказе, пасть сатаны, грызущая Иуду, Брута и Кассия. Если у Рабле всё физическое показывается в гиперболизированном и комическом виде, то у Данте это неприглядная часть человеческого существования, стоящая гораздо ниже духовного.

Обе книги по своему охвату - энциклопедии: поэма Данте - патетическая, роман Рабле - ироническая, та и другая - боевые, направленные против старины, отживающей на разных этапах, в разной мере. Рабле наносил этой старине богатырские удары, от которых ее твердыни рушились так же неудержимо, как башни и стены Ведского замка под ударами дубины Гаргантюа. А Данте умело воплотил новые идеи в старой форме, вписал их в уже созданный образец, но свежесть и новизна мысли также нашли отражение в дальнейшем развитии мировоззрения и культуры эпохи.