Эпоха Возрождения – это особый этап развития всей европейской культуры, ознаменованный появлением целой плеяды талантливых учёных, художников, архитекторов, писателей и композиторов. Одними из самых знаковых фигур этого периода, без сомнения, можно назвать итальянского поэта Данте Алигьери и французского писателя Франсуа Рабле, авторов двух жемчужин мировой литературы – философско-этической поэмы «Божественная комедия» и сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

На первый взгляд кажется, что эти два произведения имеют мало общего в своей основе. Создавая «Комедию», Данте опирался на средневековые богословские труды и наследие античной литературы, в то время как главные источники романа Рабле – это народная смеховая культура и фольклорная традиция, не чуждые грубости и даже ругательств.

Различна и поэтика их названий. Читая «Божественную комедию», мы поневоле задумываемся: почему Данте назвал свою поэму именно «комедией», ведь в ней нет и следа комического? Ответ прост: поэт воспользовался средневековой терминологией, где комедией считалось всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке. «Божественной» её позднее назвал другой великий итальянский поэт и писатель – Джованни Боккаччо.

В названии же пяти книг Рабле на первый план выдвинуты имена главных героев – мудрых великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. Это связано с общим интересом к конкретной, неповторимой личности в эпоху Возрождения. К тому же, эти образы были легко узнаваемы для современного автору читателя, знакомому с народной культурой, и привлекали его внимание. Этому способствовали и комические заглавия каждой из книг, шутливо описывающие их содержание.

Идейно-тематический комплекс двух романов несколько близок. Так, основной мыслью «Божественной комедии» можно считать изображение крёстного пути каждого человека, мудрость и красота поэтического слова, «Гаргантюа и Пантагрюэля» - борьбу «старого» и «нового», средневековой косности и идеалов свободы и самодостаточности Возрождения. Их объединяет политический, антиклерикальный характер. Несмотря на то, что оба автора были католиками, они оба критикуют церковь, белое духовенство и монашество. Рабле их сатирически высмеивает, внушая читателям глубокое сомнение в догматах христианской религии, Данте же даже отправляет некоторых неблагочестивых высокопоставленных духовных лиц на восьмой круг Ада.

«Божественную комедию» пронизывает гуманистический пафос с его убеждённостью в том, что человек, его достоинство и права являются высшей ценностью. Данте оценивает человека согласно его земной жизни, иногда даже сочувствуя грешникам, понимая и разделяя их страсти. Этот пафос присущ и роману Рабле, но в то же время в нём чувствуется и пафос эпико-драматический: мир и человек в нём представлен во всей своей многосторонности и противоречивости.

Художественный метод обоих авторов тоже обнаруживает некоторые различия. Оба произведения написаны в духе зарождающегося в рамках эпохи Возрождения реализма, ставшего одним из идеологических отражений величайшего прогрессивного переворота человечества. Однако каждый из авторов использует этот метод по-своему. Реализм Данте насыщен мистическими символами и аллегориями. Через философско-этическую поэму проходит граница между средневековой поэзией и поэзии нового времени.

Рабле также трансформирует этот метод, используя в своём сатирическом романе гротескный реализм - тип художественного творчества, где допускается большая деформация реальных подробностей жизни, ее предметных деталей. Здесь присутствует странная, неестественная картина действий, в сюжетах и персонажах много неправдоподобного. Образы двух веселых великанов Гаргантюа и Пантагрюэля во всей своей гротескности отражают критическую направленность автора в изображении жизни.

Система образов обоих произведений – триоцентрическая. Ключевыми образами в «Божественной комедии» являются сам образ автора- путешественника в загробный мир как аллегория человечества в целом и его проводников – Вергилия – воплощения земного ума и поэтического таланта - и Беатриче – аллегории небесной мудрости.

Главные герои романа Рабле – три великана: Грангузье, Гаргантюа и Патагрюэль – любящих жизнь с её радостями, добрых и мудрых. Немаловажную роль также играют образы смекалистого и честного монаха Жака Зубодробителя, подчёркивающий идею деятельного добра, и умного, но бесчестного плута Панурга.

Также у двух 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.

Хронотоп этих произведений глубоко различен. У Данте он представляет собой вертикальную ось, разделяющую напополам не только жизнь автора, но и всю человеческую историю. Все люди, когда-либо жившие на земле, находятся на этой вертикали – в Аду, Чистилище или Раю. У Рабле же, напротив, разворачивается широкая картина мира под стать великанам, вовлекающая в себя всё новое время и пространство.

Также различен и художественный язык двух авторов. Язык Данте – основоположника итальянского литературного языка – высокий, насыщенный метафорами и аллегориями. Язык же Рабле приближен к народному, он не чурается грубых и вульгарных выражений для создания комического образа добродушных великанов.

Таким образом, можно заключить, что «Божественная комедия» Данте и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле обнаруживают некоторые сходства в своей поэтике и структуре. Однако гораздо отчётливее можно увидеть разницу между этими двумя произведениями, написанными в различные этапы эпохи Ренессанса – Проторенессанс и Высокое Возрождение. В них обозначилось изменение интереса от божественного к человеческому, гуманистическое отношение к самоценной человеческой личности.