מבוא לשירת ימי הביניים

אנו מדברים על תקופה של **550 שנים**, בין השנים **950 ל- 1500 לספירה, בספרד.** ההתפתחות של השירה בספרד הייתה מהירה מאוד ובמשך שני דורות נתגבשו אופייה וצורתה. השירה הייתה מוצלחת מאוד ולכן גם זכתה למעמד גבוהה. שירת יהודי ספרד נועדה במיוחד כמעניינת ומקורית.

היהודים היו תושבים וותיקים בספרד, כמו במקומות אחרים שונים בעולם, וכמו כל השפעה אחרת, הושפעו היהודים מן התרבות השלטת, התרבות המוסלמית, ואחר כך גם מהתרבות הנוצרית.

השירה העברית לפני המאה ה- 10, הייתה מבוססת על שירה קדומה, שירה שבתנ"ך, על פיוטים, תפילות, סליחות, הודיה, רשויות וכו'. **מושג השירה היה מזוהה עם תפילה**, משום שהייתה זו שירה שעסקה בנושאים דתיים.

כיוון שהיהודים השתלבו בקרב המוסלמים והנוצרים בספרד, הם **הושפעו בתחום הכתיבה מהכתיבה הערבית** המפותחת בתחומים כמו: **סגנון, צורה ותכנים.** התוכן, הסגנון והצורה של כתיבת השירים העבריים, הייתה טבועה בחותם הדת והקדרות. השפעת השירה הערבית חידשה בנושאי הכתיבה, בצורת הכתיבה ובסגנון. אחד החידושים היה הגדרת סגנון הכתיבה וקביעת מוסכמות וכללים.

הטבלה שלפנייך מרכזת את האמצעים האומנותיים, שהפכו ליסודות השירה של שירת ימי הביניים:

אמצעים אומנותיים – מתכונותיה של שירת ימי הביניים

	הגדרת האמצעי	**דוגמא**
בית	חלק בשיר המורכב משתי צלעות – דלת וסוגר. בבית רעיון שלם או תמונה שלמה.	**בית**"ישנה בחיק ילדות, למתי תשכבי **/** דעי כי נעורים כנערת ננערו" **דלת סוגר**
דלת	המחצית הראשונה של הבית.	דוגמא לעי"ל
סוגר	המחצית השניה של הבית, החלק המסיים שלו.	דוגמא לעי"ל
שיבוץ	שימוש בקטע מן התנ"ך (בעיקר) בהקשר טקסטואלי חדש. זהו מבע לשוני קיים המצוטט בשיר, סיפור או מאמר וכו'. **תפקידו העיקרי לקשט את היצירה, הוא משמש לעתים גם כרמז מקדם, ויוצר רקע לנושא השיר.**	"ראי מלאכי שיבה במוסר שיחרו" (מתוך "ישנה בחיק ילדות"/ יהודה הלוי."במוסר שיחרו", זהו שיבוץ מספר משלי יג, 24:"חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו במוסר".
רמיזה	סימן או הערה המפנים את תשומת הלב לעניין כלשהו בשלמותו. **ביטוי קצר המתכוון להעלות מצב מוכר מהמקורות. יש בכך העשרה של משמעות הטקסט.** בכדי להבין את הטקסט יש להבין את המקור.	"כתונת פסים" – הרמיזה היא לסיפור יעקוב ואחיו.תיבה – תיבת נוח .
אקרוסטיכון	סידור מיוחד של אותיות או צירופי אותיות בראש השירים. **מטרת האקרוסטיכון היא קישוטית וגם מגמתית,** המשוררים נהגו לחתום את שמותיהם בשירי קודש בעיקר כדי **ששמם יופיע בסידור התפילה, וכן להקל על המתפללים עפ"י סדר אב' או שמו של המשורר ...**	"שלום לך דודי" – האקרוסטיכון בונה את שמו של שלמה אבן גבירול."ישנה בחיק ילדות" – האקרוסטיכון בונה את שמו של **יהודה** הלוי.
צימוד	שתי מילים בעלות מצלול דומה, אך במשמעות שונה. במילים אחרות, לשון נופל על לשון.יש 8 סוגי צימודים .נוסף, נפחת, שונה תנועה, מורכב, גזרי שונה אות . **משחק מילים זה מעשיר את השיר ומנעים את האוזן השומעת** .	"**נע**ו**ר**ים כ**נע**ו**ר**ת נ**נער**ו" – מתוך "ישנה בחיק ילדות".צימוד גזרי- נ.ע.ר
האנשה	סוג של מטאפורה, השאלה, הענקת תכונות אנושיות לחי, צומח, דומם ומופשט, הגורמים לו להיות מוצג כחושב, מדבר, ומתנהג כבני אדם.	התייחסות לנשמה כאל תינוקת, ילדה ונערה: "קומי צאי…". בשיר "ישנה בחיק ילדות.
מטאפורה	השאלה, יצירת זהות בין שני דברים שונים. זה נעשה ללא כ' הדימוי או מילת השוואה אחרת. תכונה מסוימת מושאלת ממוצג למוצג ומעניקה לציור החדש משמעות שלישית ויופי מעל ומעבר להיגיון הגלוי של הצירוף המילולי החדש. נוצר ציור לשוני .	"בגדי כלאו" – בגד לקוח מעולם הלבוש, כלא לקוח מעולם הלוקלי (מקומי ,אזורי ממוקם במקום מסויים , לא כללי), ושניהם יחד יוצרים משמעות חדשה בשיר "כתונת פסים" של עלי עטיף הכולאות את עלי הכותרת של הפרח.
תפארת הפתיחה	הפתיחה הערבית נתנה דגש חזק על הפתיחה של השירים, כלומר לבית הראשון של השיר. הרבה פעמים שפטו יופי של שיר על פי בית זה. הבית הראשון צריך להיות בסגנון יפה ובעל תוכן חשוב לשיר כולו. הבית הראשון בשיר, אם כן, בעל מספר דברים:* מילים קלות וברורות,
* רעיון שלם שמרמז על נושא השיר.
* חריזה בין הדלת לסוגר
בשיר "שפל רוח" – "שפל רוח, שפל ברך וקו**מה** / אקדמך ברוב פחד ואי**מה**".
דימוי	מבליט את המתואר על ידי העלאת קווי דמיון של תכונות, התנהגות, משמעות, עם פרט אחר. ישנו שימוש במילים: :כמו", "כגון", "כ'", מה שמאפשר לנו להשוות בין שני תחומים שונים כשבדרך כלל הראשון מוכר פחות.	בשיר "שפל רוח" - …לפניך **אני כ**תולעת קטנה באדמה".

הראשון שהעז לחדש בכתיבה היה **דונש בן לברט**, אחד המשוררים הראשונים שפסקו מכתיבת שירים העוסקים בנושא דתי ועבר לכתיבה על נושאים אחרים, נושאי חולין כמו: תהילה וידידות, גנים ומשתאות.

השינוי הצריך הפרדה והבדלה בין סוגי השירות ולכן חלקו את הכתיבה לשניים:

1. שירת קודש.
2. שירת חול.

שירת הקודש כללה סוגי שירה כמו: פיוטים, תפילות, רשויות, סליחות, הודיות, גאולות ובקשות. שירת הקודש המשיכה את המסורת של כתיבת שירי קודש, הפיוטים, שהתפתחה מן המאות הראשונות לספירה, אך גם בהם ניכרת השפעה של השירה הערבית. חלקם נכתבו במשקל ערבי של יתדות ותנועות, במבנה קבוע של בתים כמו קצ'ידה או שיר אזור והלשון בהם הפכה פחות עמומה ויותר שקופה וברורה. בכל מקרה, היו אלה שירים המבקשים עזרה, מחילה וכפרה מן האלוהים או שירים הנדברים על נפש האדם הרוצה לחזור בתשובה. הם היו משותפים לציבור והמשורר ניסה בהם להעלות את רגשות הכלל.

שירת החול כללה סוגי שירה כמו: שירי יין, שירי טבע, שירי ידידות, שירי אהבה, שירי חשק, שירי תלונה, שירי קינות, התפארות מלחמה ועוד. כאמור, הזירה הזו הושפעה מהשירה הערבית. בניגוד לשירי הקודש, שנועדו להיכלל בסידור התפילה, שירי החול הם "ספרות לשמה", שהובלטו בה יכולתו של המשורר ורגשותיו.

הטבלה שלפנייך מציינת את ההבדלים בין שירת הקודש ושירת החול.

	שירת החול	**שירת הקודש**
מקור	השפעת השירה הערבית + משקעים תרבותיים יהודיים	המשך לפיוט הקדום
ייעוד	הקראה באירועים חגיגיים, טבע, ידידות, קינה וכו'.	ליטורגי – במסגרת טקסים דתיים
נושאים	מגוונים, נושאי חולין: חשק, אהבה, יין, טבע, וכו'.	דתיים – פיוטים, סליחות, רשויות, הלל, כו'. *שבח לה'*אפסות האדם מול גדלות האל *קונפליקט בין חיי חומר לרוח
אווירה בשיר	מגוונת בהתאם לנושא השיר, יכולה להיות נהנתנית, עצובה, שמחה, תקיפה, וכ'.	אווירת קודש, עדנה, פחד, יראת כבוד, היחיד מתלבט בין חיי החומר וחיי הרוח.
עמדת הדובר	מגוונת בהתאם לנושא השיר: כועס, נהנה, חושק וכו'	אפסות האדם מול גדלות האל, תלוי בנושא השיר
קישוטים	אופייניים לשירת ימי הביניים, אקרוסטיכון, חרוז מבריח, תפארת הפתיחה, מטאפורה, דימוי, צימוד ועוד.
שימוש בשיבוץ מקראי	עשוי לשמש לכל מטרה	משמש להרחבת הסיטואציה ולהשלמת אווירת הקודש.

השירה הערבית הייתה מאוד מסוגננת ובעלת חוקי כתיבה קבועים והיוצרים היהודיים קבלו עליהם את המסגרות המגובשות, המגדירות, את נורמות הכתיבה המחייבות משמעת ועמידה בחוקים. המסגרות מגדירות את נושאי הכתיבה המקובלים (שירי שבח, שירי גנאי, שירי אהבה, שירי טבע וכו') ובכל סוג שירה חייבו מוסכמות כתיבה שונות. גם כתיבת שירת הקודש הושפעה מן השירה הערבית וגם בה מופיעים סממנים ממנה.

הטבלה שלפנייך מציינת מוסכמות כתיבה לכל סוג שירה, אך יש לזכור כי המשוררים נהגו לעמוד בדרישות אולם היה להם תמיד הפתח לייחודיות וליצירתיות שלהם.

סוג השיר	**מוסכמות הכתיבה**
רשויות לנשמת **(שירת קודש)**	הנושא הוא תמיד דתי. האדם מתלבט בין חיי החומר וחיי הרוח. האדם מגומד אל מול האל,(בדרך כלל). המשורר חותם את שמו באקרוסטיכון. מודגשים ההלל לה'.
שירי ציון**(שירת קודש/חול)**	הנושא הוא תמיד "הכמיהה והזיקה לציון". בשירים מתואר המסע עצמו. מובע המתח הפנימי לקראת הנסיעה. מתוארים הרגשות העזים והמורכבים הנלווים לפרידה, מן המשפחה, הידידים, מאורחות החיים. השיר הוא הרפתקה גדולה.
שירי יין**(שירת חול)**	תפיסת היין כמפיק הנאה חושית מן החיים. תפיסת העולם של "אכול ושתה כי מחר נמות". יש בשירים תמיד הזמנה למשתה יין. מתואר גן ונוף והם תמיד מופיעים מרהיבים ביופיים, מטופחים, מצביעים על עושר, פאר והדר. המוסיקה הערבה מושמעת בשירים. השירים מפארים את היין במראהו ובהשפעתו.
שירי קינה **(שירים אישיים, שירי חול/קודש)**	בשל השייכות לשירה האישית, בולטת החוויה, העולם האישי של המשורר. השירים מתארים את הבכי והצער. בשירים יש דברי הגות על גורל האדם, באופן אוניברסלי. מהללים את מעלות הנפטר. מופיעים דברי הספד המתארים את האבל ביקום, בחברה הרחבה, בקרב קרוביו של האבל ובלבו של הדובר או המשורר. בסוף השיר דברי הניחומים לאבלים וברכה לנפטר. התוכן מופיע בצורה מפורשת המפארת ומהללת בהגזמה.
שירי תלונה**(שירים אישיים, שירת החול)**	בשל השייכות לשירה האישית, בולטת החוויה האישית הסובייקטיבית והעולם האישי של המשורר. בשירים ישנה התייחסות לסיטואציה קונקרטית מסוימת. השיר מבטא עוצמה וישירות בביטוי הרגשות. האני בשיר גלוי ומורגש מאוד ומבוטאת הזיקה של האני-אתה לאורך השיר כולו.

מעמד המשורר העברי בחברה:

כששימשה השירה את הפיוט והתפילה, המשורר היה במעמד של מוכשר במטרה דתית. בית הכנסת שימש מרכז לחיי הדת והפעילויות בו היו מגוונות מאוד. הוא שימש מקום לימוד, מקום לדרשה, מקום לסעודות מצווה ומקום לטכסי דת פרטיים. בית הכנסת היה כמו מועדון שבו בילה היהודי את רוב שעות הפנאי ובעיקר ימות החגים והשבתות. כדי "להעביר את הזמן" היו קוראים ומקריאים דברי שירה. השירה עיטרה ועיצבה את התפילה וגם את הטכסים הדתיים הרשמיים, הציבוריים והפרטיים. בשירה היה המון חכמה ומוסר השכל, התחכמויות, פתרון בעיות, הצעות, שעשוע וכו. השירה מלאה מקום נכבד בחיי הקהילה, היא צמחה מהעם וספקה צרכים רוחניים מקוריים שלו.

כשהופיעה שירת החול היא הפכה למקור פרנסה אלא, שהפרנסה לא הייתה ברוכה ולכן התמודד המשורר עם קשיי מחייה קשים. הפתרון לבעיות הכלכליות של המשוררים היה **"הנדיב".**

הנדיב היה בדרך כלל אדם בעל עמדה ציבורית, עשיר, שתמך כלכלית וגם פיסית במשורר. המשורר השתכן בחצרו של הנדיב ובתמורה לבית (לו ולמשפחתו), הוא כתב שירים בהזמנה. אירועים בחיי הנדיבים הוו נושא לשירים בהתאם: חתונות, לידות, פטירות, מסעות, מכתבים, הזמנות, וכו'. אלה היו חלק חשוב בשירה והמשורר היה מחויב לכתוב עליהם לבקשת הנדיב. חוץ מהשירים "המוזמנים" כתב המשורר שירים אישיים, שירים על בסיס חוויות אישיות, שאיפות, כמיהות, תסכולים, אכזבות, הצלחות וכו'.

יש ומערכת היחסים בין הנדיב למשורר הייתה טובה במיוחד והם זכו בידידות נפלאה ויש והיחסים בין נדיב למשורר היו לא מוצלחים כל כך, דבר שגרם לבעיות רבות. המשורר הפך למעשה למעין "עבד" לנדיב שדאג לכלכלתו והיה תלוי בעיקר ברצונו הטוב.