

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**НАВОЙНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИ**

Рахманова А.Х.

Курс лекций по теории литературы

НАВОИ - 2006

Введение

Теория литературы как наука.

Теория литературы - часть литературоведения. Предметом ее является искусство слова как специфическая форма отражения жизни. Она изучает основные законы творчества, которым сознательно или бессознательно следуют писатели самых различных эпох и идеологических воззрений (воспроизведение в образах типических явлений действительности, правдивость изображения)

Не следует думать, что художественная правда наличествует только в реализме, что ее нет классицизме, сентиментализме, романтизме и других литературных направлениях, не порывавших связи с жизнью.

Теория литературы - это наука об искусстве как одной из форм общественного сознания, о детерминированности художественного творчества писателя

В поле зрения теоретика словесного искусства находится историко-литературный процесс, содержание и конкретное взаимодействие, различных литературных направлений.

Рассматривая искусство слова как образную форму отражения жизни с определенных идеологических, идейно-эстетических позиций, следует иметь в виду, что художественное отражение не есть удвоенной отражаемого, а пересоздание того, что отражается, в свете эстетического идеала автора: оно совершается в процессе возникновения произведения, перехода поэтической идеи в форму.

Поэтому теория литературы это также наука о художественном творчестве как таковом, о «силах», его обеспечивающих (о таланте; мировоззрении, интуиции), о тайнах **превращения** «сырой реальности» **во вновь** сотворенные эстетические ценности. Теория литературы прошла длительный и сложный путь. Она развивалась вместе с художественной практикой, и ней отражались изменения, которые происходили в представлении людей о мире, об искусстве. Причем исторически менялись как число, так и глубина понимания эстетических категорий.

На ранних этапах развития литературы эстетические нормы играли известную положительную роль. Но они утрачивают свое значение, когда в философию и эстетику проникает мысль об изменяемости искусства, эстетических взглядов. Большой сдвиг в развитии литературы эстетических норм ' произошел в эпоху Просвещения (работы Дидро, Гете и других). В XIX в. идея историзма, идеологической детерминированности художественного творчества получает всестороннее обоснование. Велики в этом заслуги Гегеля, Белинского, Добролюбова.

Тема 1. Основные этапы развития науки о литературе и эстетики.

Лекция 1. Этапы развития европейской теории литературы и эстетики. Развитие теории литературы в период античности

План:

1. Из истории литературной науки. Этапы развития европейской теории литературы и эстетики.
2. Развитие теории литературы в период античности.
2. Основные положения теории литературы.
3. Философы-материалисты античного мира.
4. Историко-литературные концепции.

Содержание лекции:

Эстетика, так же как и наука о литературе, издревле была ареной столкновений между материалистами и идеалистами. Теоретики, стоящие на материалистических позициях, рассматривают художественное творчество как подражание природе, как воспроизведение или отражение жизни в свете определенного эстетического идеала. Эстетики идеалистического направления высоко ценят лишь то искусство, которое выступает средством выражения объективных идей (Платон, Шеллинг, Гегель), или субъективных авторских взглядов и представлений (Фихте, Бергсон и другие). Борьба материализма и идеализма в эстетической теории началась в глубокой древности. Очень четкие формы она приобрела в античной Греции. Материалистические воззрения на искусство здесь развивали Гераклит, Демокрит, Аристотель; идеалистической точки зрения придерживался Платон. Философы-материалисты античного мира видели в художественном творчестве подражание природе, причем они говорили не о внешнем копировании действительности, а об активном пересоздании природы. Художник по мысли Гераклита, делает изображения, «соответствующие оригиналам», а не повторяющие всех их особенностей. Таким образом, уже в эстетике, античного общества был поставлен вопрос о художественном обобщении. Теоретики и писатели Древней Греции обсуждали проблему общественной функции искусства.

ва, связывая ее с тем, что мы ныне определяем как метод 'художественного творчества. Весьма показательна в данном аспекте сцена спора между Эсхилом и Кевринидом из комедии Аристофана «Лягушки».

Если в XVIII веке закладываются основы теории литературы, то в XIX в. они формируются как самостоятельная наука. Это выражается не только в появлении разных руководств по теории словесности, но и в том, что теоретики литературные проблемы стали рассматривать с исторической точки зрения, в тесной связи с развитием общества. Исторический взгляд на искусство был характерен для романтиков. В их среде впервые возникают грандиозные по своему масштабу литературные концепции. Улавливая динамику историко-литературного процесса, они в своих трудах стремятся определить специфику современной романтической литературы, в отличие от античной (первая выражает духовную, а вторая «вещественную» жизнь человека). Начало такому взгляду на литературу было положено Ф. Шиллером в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» а затем в тех или иных вариантах повторено братьями Шлегелями, Гюго, Кюхельбекером и другими теоретиками и практиками романтического направления. Развитие теории литературы в период Античности. Эсхил, Еврипид, Платон - как теоретики отдельных положений теории литературы. Сцена спора между Эсхилом и Еврипидом из комедии Аристофана «Лягушки». Платон и его трактат «Государство».

Аристотель и его «Поэтика». Различие Аристотелем между художественным и научным познанием. Разделение Аристотелем поэзии на три рода: эпос, лирика, драма. Теория литературы в XIII веке. Основные положения теории литературы в период античности. Стихотворный трактат Горация «Искусство поэзии». Поэтика Горация, оказавшая большое влияние на эстетику классицизма.

Философы- материалисты античного мира видели, и художественном творчестве подражание природе, причем они говорили не о внешнем копировании действительности, а об активном пересоздании природы. Художник, по мысли Гераклит, делает изображения, «соответствующие оригиналам», а не повторяющие всех особенностей. Таким образом, уже в эстетике, античного общества был поставлен вопрос о художественном обобщении. Теоретики и писатели Древней Греции обсуждали проблему общественной функции Искусства, связывая ее с тем, что мы ныне определяем как метод художественного творчества. Весьма показательна в данном аспекте сцена спора между Эсхилом и Еврипидом из комедии Аристофана «Лягушки».

Не все личные мыслители признавали высокое общественное назначение литературы. Ученик Сократа философ-идеалист Платон, считавший конкретный мир только бледным отражением реально существующих идей резко отрицательно относился ко многим ви-

дам художественной деятельности. Признавая, что искусство есть подражание природе, Платон давал ему очень суровую оценку. Поскольку художник подражает не идеалам, а только их чувственным, несовершенным копиям, постольку художественное творчество, по мысли Платона, есть труд ненужный, вводящий людей в обман и заблуждение. Платон отказывает искусству в возможности проникновения в сущность явлений: его удел – копировать лишь внешнюю форму идеальной духовной субстанции, поэтому оно представляет собой только «тень тени». Платон считает художественный образ неполноценной формой познания, отрицает художественное творчество потому, что оно обращено к неразумному, чувственному началу в человеке и не способствует возвышению человеческого ума. Исключение Платон делает лишь для религиозных гимнов, но его мнению непосредственно приобщают слушателей к миру идеи. Ученик Платона, Аристотель, обобщив художественный опыт греческих писателей и эстетические теории своих предшественников сделал попытку изложить взгляды на искусство в систематизированной форме. Его «Поэтика» была своего рода сводом эстетических знаний античного общества. Аристотель рассматривал поэзию как деятельность подражательную, но он полагал, что поэт изображает не бледные копии идей, а явления, вполне реальные, но своей сущности. Аристотель понимал, и подражание как акт творческий и не сводил искусство к простому натуралистическому копированию действительности, подчеркивая, что оно создает нечто отличное от того, что встречается в жизни. В «Поэтике», говорится о необходимости подражать не единичному и случайному, а вероятному. Аристотель признавал большую роль домысла в творческом процессе. Художник, по его мнению, изображает не то, что есть, а то, «что возможно по вероятности», т.е. он домысливает изображаемое

Литература

1. И.А.Каримов Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана - Т.: Шарк, 1997
2. В.Ф. Асмус Вопросы теории и истории эстетики. //Сб. статей. -М., -1988.
3. Г.Н. Поспелов Теория литературы.- М., -1984.
4. В.Ф. Овсянников Эстетика Гегеля. -М.,-1996.
5. В.Ф. Овсянников Теория литературы в связи с проблемами эстетики. М., -1990.
6. Б.Г.Ремизов Сравнительное изучение литературы. – М., -1996.
7. М.Б. Храпченко Типологическое изучение литературы и его принципы. – М.,1989.
8. Д. Рачев Эстетические взгляды Дидро. - М., 1981.

9. Античные мыслители об искусстве. -М., 1987,
10. Аристотель Об искусстве поэзии. -М., 1987
11. А.С. Бушмин Методологические опросы литературоведческих исследований - Л., 1989
12. А.С. Бушмин Преемственность в развитии литературы - Л., 1985.
13. Г.Л. Ермаш Искусство как творчество.- М., 1982.
14. Г.Н.Поспелов Теория литературы. -М., 1988
15. Л.И. Тимофеев Основы теории литературы. -М., 1986.

Ключевые понятия:

История литературной науки, развитие теории литературы, эстетика, отражение жизни, определенный эстетический идеал, этапы развития европейской литературы и эстетики, историко-литературные концепции, «духовное содержание», главные эстетические категории, античность, подражание природе, «Поэтика» Аристотеля, художественное и научное познание, положение о катарсисе, трактат Горация, кодекс, дух нормативности.

Лекция 2. Развитие теории литературы в средние века, в эпоху Ренессанса, классицизма, романтизма. Н. Буало. Теория литературы в эпоху реализма.

План:

1. Развитие теории литературы в средние века, в эпоху Ренессанса.
2. Развитие теории литературы в эпоху классицизма, романтизма.
3. Н. Буало и его эстетика.
4. Общественно-этические запросы демократических слоев населения.
5. Просветительские идеи Г.Э. Лессинга.
6. Развитие теории литературы в эпоху реализма.

Содержание лекции:

Завоевание материалистической эстетики в средние века в Западной Европе. Тео-

логические концепции. Эстетическая мысль Аврелия Августина. Представитель средневековой эстетики Фома Аквинский. Чувственное восприятие. Великие географические открытия, достижения в области науки и техники. Литература Ренессанса. Характерный взгляд на искусство для эпохи Возрождения. Эстетика классицизма, воззрения Р. Декарте. Характерный взгляд на прекрасное теоретиков классицизма. Корнель - типичный представитель классицизма. Эстетические критерии.

Буало и его эстетика. Критические суждения Н. Буало. В средние века в Западной Европе завоевания материалистической эстетики были утрачены. Теория искусства попадает под влияние теологической концепции. Красота истолковывается как отблеск божества. Перед художником ставится задача постижения божественных начал жизни. В искусстве широкое распространение получают мистическая символика и аллегория. Художественный образ рассматривается прежде всего как иносказание, как воплощение божественной идеи. В таком направлении развивается эстетическая мысль Аврелия Августина, прозванного католическими богословами Блаженным и других теоретиков раннего средневековья.

Эстетика классицизма, утвердившаяся в Европе в XVII в., формально не порывала с материалистическими традициями античности и Возрождения. Н. Буало (1636 - 1711) и его единомышленники говорили о подражании природе, но вносили в это положение существенные оговорки. Художественная правда, по его мнению, хороша только тогда, когда она отвечает требованиям разума эстетического вкуса людей аристократического круга. Буало испытал на себе влияние философии рационализма, в особенности воззрений Р. Декарте (1596 - 1650). Вслед за Декартом он объявил разум верховным судьей не только истины, но и красоты: подчинил логике творческий процесс, по существу изгнав из него вдохновение; установил иерархию жанров, выработал правила трех единств, стремясь подчинить творчество законам гармонии и симметрии, он боролся с проникновением в искусство жизни такой, какова она есть. Все герои на классицистской сцене, независимо от своего общественного положения, обязаны изыскаться изящно и быть галантными. Эстетическая теория приняла сословный и догматический характер. Исторический взгляд на искусство был характерен для романтикой. В их среде впервые возникают грандиозные по своему масштабу историко-литературные концепции. Улавливая динамику историко-литературного процесса, они в своих трудах стремятся определить специфику современной романтической литературы, ее отличие от античной (первая выражает духовную, а вторая «вещественную» жизнь человека). Начало такому взгляду на литературу было положено Ф. Шиллером в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», а затем в тех или иных вариан-

тах повторено братьями Шлегелями, Гюго, Рылеевым, Кюхельбекером и др. теоретиками и практиками романтического направления. Романтики подчеркнули роль субъективного фактора в творческом процессе. Они отвергли взгляд на поэзию как на подражание природе, заговорили о необходимости выражения в образе субъективных представлений писателя. Эстетические воззрения романтиков сказались в решении теоретико-литературных вопросов **учения о реализме**. Отклик реализма на общественно-эстетические запросы демократических слоев населения. Д. Дидро и Г.Э. Лессинг внесли наибольший вклад в теорию реалистического искусства. Стремление сблизить литературу с современным обществом. «Лаокоон» Лессинга - трактат в защиту поэзии. Борьба Дидро и Лессинга за реализм. Эстетика «бури и натиска», подчеркнувшая активность человека. Интенсивное развитие буржуазных отношений. Искусство начинает рассматриваться как плод национальной жизни. Труды Гердера. Каждый народ, по его мнению, исторически и духовно неповторим и имеет право на самобытное творчество.

Реализм явился откликом на общественно-эстетические запросы демократических слоев населения. Учение о реализме создается в Западной Европе в 50-60-е годы XVIII в. Наибольший вклад в теорию реалистического искусства внесли Д. Дидро (1713 -1784) и Г.Э. Лессинг (1729 - 1781). Они хорошо почувствовали слабые стороны классицистов: уход в античность или в далекое прошлое своей страны, невнимание к современности, рационалистические приемы создания образной системы и т.д. Выступая против подражания античным образцам, против механического перенесения в XVIII столетие эстетических норм принятых в эпоху Гомера и Софокла, теоретики просветительского реализма стремились сблизить литературу с современным обществом, насытив ее актуальным содержанием, сделать ее близкой и понятной широкой демократической массе. Борьба за демократизацию искусства была главным пунктом их эстетической программы. Особенно они возражали против традиции, идущей из античности, - изображать только прекрасное. Теоретикам реализму важно было привлечь внимание писателя на отрицательные явления общества обосновать их право на критику современности.

Особенно четко эта тенденция проводилась Лессингом. Общественная жизнь, по его мысли, со времен Гомера утратила поэтический характер и усложнилась, поэтому искусство расширило свои границы. Оно подражает теперь всей видимой природе: не красота, а правда и выразительность являются его главным законом. «Лаокоон» Лессинга - трактат в защиту поэзии, первое в истории эстетической мысли произведение, где глубоко и полно обоснована специфика поэтического творчества.

Преимущество поэта перед ваятелем и живописцем, доказывал Лессинг в том, что

он может изображать действительность и движения. Поэтому ему доступно воспроизведение всей природы - и положительных и отрицательных ее сторон. Создавая, например, образ героя, он не скован необходимостью выделять в нем только гражданское или человеческое начала. Художник и скульптор не располагают такой возможностью: они вынуждены ввиду статичности своего искусства «вырвать» из общего потока жизни один момент, запечатлеть только одно героическое, прекрасное. В теории Лессинга были слабости, подмеченные Гердером («Критические леса»): отсутствие исторического взгляда на пространственные искусства и поэзию, возведение в абсолютный закон тех особенностей, которые характерны были для ваятелей античности и для Гомера. Борьба Дидро и Лессинга за реализм ослаблялась стремлением их решать социальные вопросы, прежде всего, морально-просветительскими средствами. Положительный герой трактовался ими как рупор Просветительских идей, он был рационалистически «задан» заранее, в нем слабо проступали черты живой индивидуальности.

Литература:

1. Г.Н. Пospelов Теория литературы. -М., 1984;
2. Б.Г. Ремизов Сравнительное изучение литературы. -М., 1986.
3. М.Б. Храпченко Типологическое изучение литературы и его принципы». -М.,1989
4. М.М. Бахтин Вопросы литературы и эстетики. -М., 1985 •
5. К. Варналис Эстетика романтизма. -М.,1986
6. Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения. -Л. 1984.
7. Л. И. Тимофеев Основы теории литературы. -М., 1986..

Ключевые понятия:

Развитие, теория литературы, средние века, эпоха Ренессанса, теологические концепции, чувственное восприятие, подражательная деятельность, классицизм, романтизм, рационализм, простое копирование природы, эстетические критерии, Н. Буало и его эстетика, развитие теории литературы в эпоху реализма, правда и выразительность, героическое, прекрасное, драматургия, активность человека, нравоучительные тенденции в драматургии, плод национальной жизни.

Глава 2. Теория литературно-художественного творчества.

Лекция 3. Специфика литературы в ряду других видов искусств.

План:

1. Предмет и содержание литературы как вида искусств.
2. Своеобразие литературы как вида искусства. Художественный образ.
3. Проблема условности в искусстве,
4. Мировоззрение и творчество писателя.

Содержание лекции:

Современная художественная культура представляет собой сложную систему, основными элементами которой являются виды искусства. Расчлененность искусства на отдельные виды - продукт длительного исторического развития. Каждое искусство говорит на своем языке. Живопись - на языке красок. Языком литературы, ее первоэлементом является слово. С ним связаны особенности поэзии, которые отличаются от других видов искусства и определяют исключительные возможности наиболее полного изображения жизни людей. Литература занимает ведущее положение в системе искусств, оказывая существенное влияние на развитие других видов искусства. Еще Лессинг в своем знаменитом трактате «Лаокоон или о границах живописи и поэзии», выясняя специфические черты каждого вида искусств, предлагал читателям «подумать о более широкой сфере поэзии, о неограниченном поле деятельности нашего воображения, о не вещественности его образов, которые могут находиться один подле другого в чрезвычайном количестве и разнообразии, не покрываясь взаимно и не вредя, друг другу, чего не может быть с реальными вещами или даже с их материальными воспроизведениями, заключенными в тесные границы пространства и времени. Литература благодаря своей специфике - создавать образы при помощи слова, всегда занимала особое место в иерархии искусств. Об этом прекрасно сказал Белинский: «Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое и есть звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Поэтому, поэзия заключает в себе все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих искусств». В силу такого синтетического характера словесного искусства сфера его почти безгранична она охватывает как многообразнейшие явления внешнего мира, так и столь же различные внутренние состояния людей.

Многовековое развитие художественной литературы приводит к мысли о том, что главным предметом литературного изображения является человек. Это завоевание центрального места было результатом пройденного человечеством пути художественного познания и творчества.

Своеобразие предмета литературы органически связано со своеобразием

ее цели. Человек в литературе составляет главный предмет художественного исследования, и в то же время формирование его характера, обогащение и воспитание его мыслей и чувств служит неизменной целью подлинных творцов искусства. Такая связь между предметом и целью, их взаимопроникновение характеризуют как литературу в целом, так и каждое ее творение в отдельности. Всякое литературное произведение в основе своей является отражением жизни, данным с точки зрения писателя. В этом смысле всякое произведение является выражением мировоззрения писателя, который высказывает в нем свое отношение к миру, дает ему свою оценку. Выбор явлений, изображение связи друг с другом и оценка их - все это осуществление мировоззрения художника. Оценка художника не исключает возможностей нашей оценки, которая может лишь далеко разойтись с его оценкой. Произведение со всей силой, выражая мировоззрение писателя, в то же время несет в себе материал, который может расходиться в этом мировоззрением. Творчество писателя всегда шире тех явлений, действительно о которых он рассуждает.

Литература

1. А. Дремов Специфика художественной литературы. -М., 1984.
2. И.В.Гете Статьи и мысли об искусстве. -М.,1988.
3. А.Г. Цейтман Труд писателя -М.,1988
4. И. Мотышов Жизненная правда и художественный вымысел -М.,1980
5. С. Грузенберг Гений и творчество. -М., 1995.
6. М.Бахтин Литературно-критические статьи -М., 1996.
7. С Петров Проблема реализма в художественной литературе -М.,1981.
8. Мастерство писателя //сб. статей о художественности искусства -М., 1981.

Ключевые понятия:

Художественная культура, язык литературы, система искусств, иерархия искусств, внутренний состояния людей, художественное дознание, своеобразие предмета литературы, отражение жизни, мировоззрение писателя, творчество писателя.

Лекция 4. Типизация форм в художественной литературе.

План:

1. Понятие о характере и типе.
2. Многообразии форм типизации.
3. Типы положительных героев.
4. Изображение типичных героев в типичных обстоятельствах.

Содержание лекции

Проблема **типичности** непосредственно связана с правдой жизни, ибо, только проникая в сущность явлений, характеров, ситуаций можно составить Правильное представление об окружающей нас действительности. Поскольку главным предметом литературы является человек, постольку в центре внимания писателей - характеры людей, общественные типы. Характер – определенная человеческая индивидуальность во всем живом многообразии присущих ей черт качеств. В подлинно-реалистических произведениях многогранным является характер человека, охваченного сильной страстью, которая подавляет в нем другие помыслы и чувства. Скупой рыцарь Пушкина поглощен страстью скупости. Но это не исчерпывает его характер - он скуп и сознание своего могущества через богатство, способного купить и добродетель, и человеческий гений, доводит его к презрению человечества, к неприязни сына. В то же время он придерживается ритуала рыцарской чести, испытывает муки совести. Раскрывая ведущие черты изображаемых характеров, художник соотносит его с реалиями и закономерностями общественной жизни и это общественное, делает их типичными. В подлинно художественных произведениях тип обязательно является характером, но не каждый характер становится типом. Типическими они становятся тогда, когда выдающиеся художники действительно сумели передать в них общественно-значимое симптоматическое для определенного времени. **Создание типа** - всегда открытие огромного значения, результат длительного проникновения художника в процесс жизни. При анализе созданных писателями типических характеров всегда можно иметь в виду две стороны вопроса:

- важно установить, что обобщено, типизировано;
- при помощи каких художественных средств сделано такое обобщение.

Типы положительных героев: это отнюдь не выдуманные, идеальные персонажи, а типические обобщения действительности, черт и свойств тех или иных групп людей и необходимо рассматривать их конкретно исторически (Тарас Бульба, Пугачев, Калашников).

Художественное преувеличение — **гротеск и гипербола** становятся наиболее частыми приемами в сатирической типизации. Художественное преувеличение, сознательно нарушающее правдоподобие становится средством более выпуклого отношения сущности изображаемого (лилипуты и умные лошади в «Путешествии Гулливера» Д. Свифта, образ Органчика в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина).

Рождение реализма как творческого метода, позволяющего художнику глубоко постигать

объективную реальность мира, привело к повышению роли типического в художественной литературе. Своеобразие реалистической типизации проявляется в динамическом взаимодействии следующих элементов:

- типичных обстоятельств, окружающих характеры и заставляющих их действовать;
- типичных характеров, действующих под влиянием обстоятельств;
- действий совершаемых характерами под действиями обстоятельств.

Таким образом, **типическое** в реалистическом произведении - это процесс диалектического саморазвития характеров и обстоятельств в самом сюжете. Иное дело - **романтическая типизация**. Это всегда исключительные характеры в исключительных обстоятельствах, своими действиями романтические персонажи пытаются победить любые обстоятельства. (Д*Артаньян, таинственный граф Монте-Кристо Дюма, разочарованный лермонтовский Демон и т.д.).

Литература;

1. А.И. Ревякин Проблема типического в художественной литературе.
-М.,1979.
2. С. Петров Проблема реализма в художественной литературе, -М.. 1981.
3. М. Бахтин Литературно- критические статьи. -М., 1986.
4. Литературно-энциклопедический словарь. Под общей ред. В. Кожевникова. -М.,1987.
5. В.С. Тураев, Л.И. Тимофеев. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М..1985.
6. Мастерство писателя. //Сборник статей о художественности искусства.
-М.. 1981.
7. С. Грузенберг Гений и творчество. М., 2000.

Ключевые понятия:

Понятие о характере и типе, характер человека, общественный смысл образов, создание типа, многообразие форм типизации, художественные средства, типы положительных характеров, художественное преувеличение, изображение типичных героев в типичных обстоятельствах, процесс диалектического саморазвития.

Лекция 5. Художественность в литературном творчестве.

План.

1. Образность и художественность литературы.
2. Верность обобщения литературного творчества.
3. Жизненность изображения.
4. Народность – как важная категория национального, человеческого.

Содержание лекции:

Понятие **художественности** есть понятие родовое, отличающее литературу (шире искусство) от других видов идеологической деятельности. В этом смысле, оно в сущности совпадает с понятием образности; художественное отражение жизни и есть отражение жизни в образах. Но совершенно очевидно, что два произведения не могут быть осуществлены чрезвычайно полно, удачно и богато, в другом, наоборот, - грубо и бедно. Таким образом вопрос о художественности - это вопрос о том, в какой мере сумел писатель полноценно осуществить возможности, присущие литературе как особой форме отражения жизни. Вопрос о художественности следовательно становится и вопросом о его качестве. Поскольку перед нами встает вопрос о качестве, то необходимо определить принцип его оценки. Очевидно, что в установлении этого принципа критерия художественности, мы должны исходить из того, в какой мере в данном произведении осуществлялись свойства, присущие литературе. И. первым требованием здесь прозвучит требование правдивого отражения жизни жизненной правды, верности обобщения. Критерий жизненной правды является определяющим при оценке художественного произведения, требует не только, определения внешних соответствий или несовпадений между ними и изображенной в нем областью жизни, но и главным образом проверки самого понимания писателем жизни, вероятности и верности характеров, на основе учета окружавшей его исторической обстановки. Произведение не может и не должно давать точной копии жизни. Принцип жизненной правды в искусстве не сводится к описанию рядовых и распространенных жизненных явлений, хотя отнюдь и не исключает внимание к ним писателя, если в них не содержится существенное и характерное для жизни.

Жизненность, изображения еще одно необходимое условие художественности. Говоря о жизненной правде, как об, относительно истинном отражении жизни, мы имеем в виду жизненную правду характеров и событий изображенных писателем. Положение о типических характерах в типических обстоятельствах включает в себя как момент глубокой жизненной правды, как и переход ее в живые Характеры и события.

Одной из эстетических ценностей литературного творчества является **народность**. Вот почему в критике весьма давно укоренилось понятие народности, как наи-

более высокого уровня художественности. Понятие народности менялось в связи с самим развитием литературы. В первой половине XIX в. понятие народности прочно входит в литературу, термин был предложен Г. Вяземским (1792-1878). Наиболее радикальное развитие оно находит у В.Белинского утверждающего, что «если изображение жизни, верно, то и народно». А.С.Пушкин по этому поводу писал, что «климат, образ, правление, вера дают каждому народу особенную, физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Критик Н. Надеждин писал: «Под народностью я разумею, совокупность всех свойств, наружных и внутренних и духовных, из которых слагается физиономия русского человека».

Такое понимание народности не лишено существенного значения. Каждая национальность обладает своей исторической судьбой, находится в определенной исторической и природной обстановке. Важнейшая задача художника уловить эти черты, изобразить жизненную обстановку **национального характера**, передать национальные особенности природы, духа, колорита, языка народа и через это национальное, прийти к общезначимому, общечеловеческому.

Литература

1. Г.Н. Пospelов Эстетическое и художественное. //Изд. МГУ, 1995.
2. Н.Г. Чернышевский Эстетические отношения искусства к действительности. -М., 2000
3. Мастерство писателя. // Сборник статей о художественности искусства. -М., 1981.
4. Ю. Боров О трагическом. -М- 1985.
5. А. Лосев Эстетика. Философская энциклопедия. -М., 1995.
6. М. Бахтин Литературно-критические статьи. -М., 1986.
7. И. Мотяшов Жизненная правда и художественный вымысел. -М., 1992.
8. И.В.Гете Статьи и мысли об искусстве. -М., 1978.

Ключевые понятия:

Образность, художественность, принцип жизненной правды, верность обобщения, качество художественного произведения, критерии художественности, жизненность изображения, народность. эстетические ценности, художественный отбор.

Глава 3. Анализ художественного произведения.

Лекция 6. Единство содержания и формы в художественном творчестве. Идея, тема, ха-

рактеры.

План

1. Литературно-художественное произведение, как системно-целостное единство.
2. Понятие формы и содержания.
3. Единство формы и содержания - закон художественности в литературе. :
4. Множественность идей и тем произведения. Основная идея произведения. Авторская идея.
5. Характеры.

Содержание лекции:

Каждое литературное произведение представляет собой целостную.

картину жизни или выражает какое-либо целостное переживание. Поэтому В.Белинский и назвал художественное произведение замкнутым в себе миром. Писатель показывает нам жизнь целостно. Человек не существует в действительности изолированно. Он находится в непрерывном взаимодействии с окружающей обстановкой, людьми, природой. Характер обрисовывается во взаимодействии с другими характерами, следовательно, они должны выступить в произведении в той или иной мере разносторонне.

Произведение всегда представляет собой сложное идейное целое, цепь, обобщений писателя, ряд его наблюдений над действительностью организованных единой мыслью, основной идеей произведения. Для того чтобы разобраться в этой сложности литературного произведения, нужно ясно представить себе его строение, те законы, которые управляют этим строением, соотношением его частей, ролью, которую играют те или иные средства, используемые писателем для создания конкретных картин жизни. Основным положением, которое дает нам ключ к правильному пониманию всех этих вопросов, является положение о единстве формы и - содержания. Содержание и форма - это, прежде всего понятия соотносительные, т.е. не могущие существовать одно без другого: форма является формой чего-то, иначе она бессмысленна; содержание должно иметь форму, придающую ему внешнюю определенность, иначе оно не сможет проявить себя. Поэтому - содержание и форма неразрывно связаны друг с другом. Содержание должно облечься в форму и форма имеет смысл и значения тогда, когда она служит проявлению содержания. Для того, чтобы наше представление о троянской войне, изображенной в «Илиаде», получило определенность, необходимо, чтобы мы представи-

ли себе столкновения людей, их вооружение, их подвиги, чувства, приведшие к войне. Содержание не может себя проявить, также

как и форма не может себя проявить вне содержания. В процессе взаимовлияния форма часто переходит в содержание. Понятно, что в основе этого процесса взаимоперехода формы и содержания лежит многообразие содержания. Оно ищет для себя форму, благодаря которой может наиболее полно выразить свою сущность. Вопрос о форме художественного произведения возникает тогда, когда мы рассматриваем содержание произведения. Оно предстает, прежде всего, как круг жизненных явлений, которые художник отобрал в действительности. Понятно, что в самом отборе художник, прежде всего, исходил из своих интересов и оценок действительности. В его выборе выразилось его мировоззрение, его идеи, относящиеся к этим фактам, т.е. идейное содержание, которое несет его произведение. Вместе с тем собранный материал, может быть шире и разнообразнее идей самого автора. Поэтому, анализируя художественное произведение, необходимо определить круг жизненных проблем, отобранных автором для изображения и представляющий собой основу содержания этого произведения или его тему. То есть - это то, что писатель изображает, идея - это то, что он хочет сказать об изображаемом. Материал художника - это человеческая жизнь (через которую отражается в искусстве весь многообразный круг явлений действительности). Для художника вытекает необходимость дать своей идее такую форму, благодаря которой она получила бы возможность развитого существования. Художественный образ, входя в целостную ткань произведения, взаимодействует с рядом других образов, имеющих место в художественном тексте. Это же положение относится к таким понятиям как тема и идея. В каждом литературном произведении мы сталкиваемся с множественностью тем и идей. В сущности каждый образ, каждая жизненная ситуация, о которой рассказывается в произведении, уже несут к себе и своеобразную тему, и своеобразную идейную оценку, являются самостоятельной проблемой. В этом смысле всякое произведение многопроблемно, т.е. многомерно и многоидейно. Это положение о множественности проблем произведения особенно важно подчеркнуть, т.к. весьма распространено представление о том, что произведение следует свести к какой-то одной, определенной идее. В то же время, при всей идейно-тематической многомерности произведение обладает определенным единством. Такого рода проблему, объединяющую вокруг себя все частные Проблемы, называют основной идеей. Основная идея не устраняет произведение и составляющих его идейно-тематическую ткань.

Основная идея литературного произведения, как и тема, раскрывается во всем богатстве его содержания. Каждый эпизод, каждое лицо и даже отдельные детали в подлинно худо-

жественных произведениях участвуют в ее раскрытии. Понимание идеи произведения требует осмысления всего

изображенного в нем: без этого представление об идее будет весьма отвлеченным и поверхностным.

Анализ авторской идеи жизни, изображенной в произведении необходим, но недостаточен. Специфика художественного произведения в том, что оно несет в себе значительно большей идеей, чем в него вложено автором. Так в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» автор пытается рассмотреть проблему человеческого индивидуализма, и бунтарства героя как дорогу, приведшую к нравственной катастрофе. Но эта идея не исчерпала сложности романа. Она обозначила основную проблему и привела к множеству других, домысливаемых читателем. Образ получился настолько емким и своеобразным, что рамки одной идеи оказались для него тесны и роман был - «дочитан» читателями в плане «множественности идей» и судеб персонажа.

Характер - это присущий исторической обстановке тип человеческого поведения (поступка, мыслей, переживаний), преобразованный соответственно эстетическим нормам писателя. В характере может быть в различной мере подчеркнуто то, что есть, и то, что хочет воплотить художник в человеке. Он может иметь в той или иной мере условную или фантастическую форму, как богатыри былины или герои сказок, суммарно вбирая в себя и исторический материал (борьбу русскою народа с кочевниками), и его идеальные представления о человеке. Таким образом, в зависимости от исторических условий, определяющих отбор и обобщение писателем жизненных факторов и формы их изображения характеры в произведениях будут чрезвычайно разнообразны. Характеры есть нечто иное, как развитая форма содержания, необходимая для того, чтобы она полностью раскрыла все, что вложено в него жизнью и писателем. Чтобы характер был воспринят как конкретная целостная многогранная личность, необходимо включение в его характеристику всякого рода частых потребностей, подробности, детали, речевые оттенки и т.д., задача которых придать, изображаемому характеру максимальную жизненную убедительность. Важными элементами, необходимыми для создания характера, являются средства изображения, которыми располагает литература, композиция и язык.

Литература:

1. Л.И. Тимофеев Основы теории литературы -М., 1993
2. В.Г. Белинский О русской повести и повестях Гоголя (любое издание)
3. А.М. Горький О кочке и о точке. Беседы с молодыми (любое издание).

4. А. Твардовский Как был написан «Василий Теркин» (любое издание).
5. Храпченко М.Б Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1985.
6. А. Бушмин Наука о литературе -М., 1992.
7. В. Шкловский Заметки о прозе русских классиков. -М., 1985.
8. Гегель Эстетика. –М., 1999.
9. Г. Гачев, В.Кожин Содержательность литературных форм.-М,1984
10. Г.Н.Поспелов Проблемы литературного стиля. –М., 1996.
11. Л. Бушмин Наука о литературе. - М., 1990.
12. Л. Потебня Теоретическая поэтика. -М., 1990.
13. И. Виноградов Проблемы содержания и формы литературного произведения. –М., 1988.

Ключевые понятия:

Целостное переживание, художественное произведение, обобщение, форма, содержание, единство формы и содержания, процесс взаимовлияния, мировоззрение, отбор художника, круг жизненных проблем, множественность идей, тема произведения, художественный образ, основная идея произведения, осмысление всего изображенного, авторская идея, объективная идея произведения, характер, эстетические нормы писателя.

Литература:

Лекция 7. Композиция и сюжет художественного произведения.

План:

1. Композиция.
2. Сюжет и система образов.
3. Основные и вспомогательные элементы сюжета

Содержание лекции:

Сложность художественного произведения отражает сложность тех жизненных отношений, той жизненной среды, которую стремится показать писатель. Отражение писателем связи жизненных явлений, их развитие будет зависеть от того, как понимает писатель жизненный процесс, что он будет считать нем наиболее важным, на какие факты в силу этого будет обращать внимание. Такого рода сложную организацию художественного произведения, его **построение** называют композицией. Композиция - необходимое условие отражения жизни в художественном произведении, она, как и язык, является основным средством литературно-художественного творчества. Какое бы произведение мы не взяли, оно имеет определенную композицию - оно определенным образом организовано

на основе сложности той реальной жизненной обстановки, которая в нем отражена, и того понимания жизненных связей, причин и следствий, которое присуще данному писателю и определяет его композиционные приемы. **Композиция** есть художественное средство создания, раскрытия, обрисовки характера путем определенной, последовательного изображения его свойств и признаков, путем соотношения его с другими характерами. Как писатель строит тот или иной характер, как соотносит его с другими, в какой последовательности располагает события, какие причины и следствия выдвигает на передний план, как организует структуру (система частей, глав, эпизодов) - все это определяется композиционными принципами

В эпических и драматургических произведениях **сюжет** - система событий, отражающих общественные противоречия и конфликты. Горький, говоря о сюжете, называет его «связи, противоречия, симпатии, антипатии, вообще взаимоотношения людей, истории роста и организации того или иного характера». Сюжет, т.о., представляет собой конкретную систему событий в произведении, которая раскрывает данные характеры в их взаимоотношениях и взаимодействии. Огромное значение в построении сюжета имеет художественное мастерство писателя. Сюжет только тогда выполнит свое значение когда:

- будет внутренне завершен, т.е. раскрывающим причины, характер и пути развития изображаемого конфликта;
- когда будет приковывать к себе интерес писателя, и заставляя их вдумываться в смысл каждого элемента.

Сюжет - сложное целое, включающее ряд элементов. К этим элементам относятся экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. В некоторых произведениях имеются пролог и эпилог.

Экспозиция - изображение бывших до возникновения конфликтов, условий формирования действующих лиц и черт характеров. Назначение — мотивировка поведение действующих лиц.

Завязка — изображение возникающих противоречий, начинающих развитие событий в произведении.

Развитие действие - представление о возможных путях разрешения противоречий и проблем, возникающих в завязке.

Кульминация - момент высшего напряжения в развитии действия, в ней заключается наибольшее заострение проблемы произведения.

Развязка — разрешает изображаемый конфликт и подводит к пониманию возможностей его разрешения.

Пролог - своеобразное вступление к основному сюжетному

развитию. Пролог раскрывает первопричины (подчас весьма далекие по времени), показываемых в произведении событий.

Эпилог- изображение окончательных следствий, вытекающих из событий в произведении (к эпилогу писатель прибегает, когда считает, что развязка произведения недостаточно полно разъяснила судьбы героев).

Литература:

1. В. Шкловский Заметки о прозе русских классиков. -М., 1985.
2. А. Цвиркунов Проблемы сюжета в литературоведении. -М., 2000.
3. В. Кожин Сюжет, фабула, композиция. -М., 1999.
4. А. Ревякин Композиция //- в кн: «Словарь литературоведческих терминов. -М., 1984.
6. В.Г. Белинский. Избранные сочинения. -М., 1999
7. М.Б. Храпченко Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы».-М., 1995. .
8. Л.И. Тимофеев Основы теории литературы. -М.,1993.

Ключевые понятия:

Композиция, художественное средство создания, сюжет, мастерство писателя, система образов, элементы сюжета, экспозиция, завязка, развязка, кульминация, развитие действия, эпилог, пролог.

Лекция 8. Особенности языка художественной литературы

План:

1. Язык - средство создания художественных образов.
2. Язык действующих лиц - средство типизации и индивидуализации характеров.
3. Синонимы и антонимы.
4. Особые лексические ресурсы языка.
5. Специальные изобразительные средства языка. Эпитет и сравнение. Тропы.
6. Своеобразие поэтического синтаксиса.

Содержание лекции:

В художественном произведении основным средством, при помощи которого художник достигает индивидуализации изображения жизни, является язык. Язык представляет собой форму общественного сознания, охватывающего все стороны окружающей человека действительности. Создание живых картин или живое выражение человеческих пережи-

ваний, чувств, эмоционально окрашенных мыслей возможно только при владении писателем всем богатством его национального языка. Лишь при этом условии он сумеет найти те немногие или даже единственные, как говорят, слова и выражения, которые наиболее адекватно передадут изображаемое им. Язык, играя колоссальную роль при создании художественных образов, может быть понят лишь в связи с той образной системой, - которая лежит в основе произведения. Образная система определяет мотивировку и отбор лексических, интонационно-синтаксических, звуковых средств, при помощи которых создается тот или иной образ. В этом смысле язык есть форма по отношению к образу, как образ есть форма по отношению к идейному содержанию произведения. Следовательно, изучать язык поэтического произведения, значит по-новому, тоньше и вернее понимать его образы - идеи. Язык того или иного человека характеризует особенности его жизненного опыта, культуры, склада ума, психологии.

Индивидуализация языка действующих лиц служит в то же время и средством его типизации. Очень важно понимать соотношение между типическим и особенным в языке действующих лиц. Гак в творении великого писателя ощутимо выступает в языке действующего лица взаимопроникновении общего и единичного, типичного и особенного. Организующую роль в языковом оформлении произведения играет, авторская речь, часто— особая интонация, которая сказывается в произношении действующих лиц. Иногда в целях наиболее непосредственного выражения авторского отношения к изображаемому писатели выступают как рассказчики в качестве действующих лиц.

Иногда писатели делают рассказчиками людей другого, чем у них, социального облика другой культуры, другого психологического склада. Это делается для создания нужного угла зрения или внутреннего взаимодействия голосов рассказчика и самого писателя. Поиски писателем необходимого слова – дело нелегкое. Черновые рукописи поэтических произведений убедительно демонстрируют тщательность, кропотливость, а порой грандиозность замыслов. Войти в рассмотрение всех словесных богатств – следовательно разобратся в том, что называется языком художественного произведения.

Синонимы – слова, близкие по своему значению. Создание синонимов фиксирует различные оттенки в близких, но не тождественных понятиях. Употребление синонимичных слов и выражений помогает писателю разнообразить речь, избегать повторений.

Антонимы — слова, противоположные по своему значению. Они употребляются в тех случаях, когда писателю нужно резко противопоставить друг другу различные, явления, создать впечатление контраста. В качестве средств образного воспроизведения действительности писателями используются особые лексические ресурсы языка. Историческое прошлое является источником, откуда берутся устаревшие, вышедшие из употребления

слова - архаизмы.

Архаизмы употребляются в произведениях, рисующих далекое прошлое и способствуют созданию соответствующего исторического колорита. Историзмы - слова, обозначающие уже не существующие ныне явления прошлого (стрельца, мушкетон, дык и т.д.).

Неологизмы - новые, ранее не существовавшие в языке слова: аэроплан, автомобиль (необходимо отметить еще и авторские неологизмы: новые слова, созданные самими писателями).

Средствами художественного изображения служат и **диалектизмы**, или **провинциализмы**, т.е. слова, не употребляемые и в литературном языке, а характерные лишь для жителей отдельных областей.

Профессионализмы - слова и выражения, свойственные представителям тех или иных социальных групп и людям определенных профессий.

Варваризмы - слова и обороты речи иностранного происхождения, которые еще не вошли в национальный язык писателя, или не могут войти.

Вульгаризмы — слова грубо-бытового характера, ругательства и т.д.

Художественной выразительности литературного изображения способствуют и эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, гиперболы.

Эпитет - художественное определение, отличающее существенную, с точки зрения автора, черту в изображаемом явлении. Например: Белеет парус одинокий и т.д. Эпитеты бывают изобразительные (... «В тумане моря голубом»...), лирические (здесь прямо выражено отношение писателя к изображенному «Божественная ночь! Очаровательная ночь!»), постоянные (устойчивые, фольклорные сочетания: красна девица, добрый молодец, поле чистое и т.д.). Эпитезация является чрезвычайно существенным средством для индивидуализации, конкретизации писателем явления или частного его свойства.

Простейшим видом тропа является **сравнение**, т.е.- сближение двух явлений с целью прояснения одного другим при помощи его вторичных признаков. Например: глаза, как звезды, и т.д. Писатели прибегают к нему тогда, когда выделение существенных признаков в изображаемом может быть выразительно осуществлено при помощи сопоставления его с чем-то. Классическим примером сравнения, проходящего через все произведения является знаменитое лермонтовское стихотворение «Поэт», в котором через сравнение поэта с кинжалом раскрывается состояние поэта и поэзии.

Метафора - троп, основанный на сходстве двух явлений, скрытое сравнение. В отличие от простого сравнения, где есть что, сравнивается и с чем сравнивается. Метафора располагает только вторым. Тем самым явление, о котором идет речь, в метафоре лишь подра-

зумеваются. Близка метафоре аллегория (иносказание).

Аллегория может охватывать все произведение целиком, под изображаемыми в аллегорических произведениях существами, явлениями, предметами - всегда понимаются другие лица, факты, вещи.

Метонимия - создается не путем сопоставления сходных предметов и их признаков, а путем сближения родных предметов, находящихся в той или иной внешней или внутренней связи между собой.

Синекдоха - особая разновидность метонимии. Она основана на перенесении значения по признаку количественного отношения между этими явлениями.

Гипербола художественное преувеличение, **литота** - художественное - преуменьшение. Функции гиперболы и литоты в том, чтобы заострить внимание на преувеличиваемых или преуменьшаемых признаках явлений как на существенных.

Ирония - выражение насмешки, при котором внешняя форма противоположна внутреннему значению.

Сарказм - злая или горькая ирония. Ирония выявляет существо изображаемого предмета и отчетливо раскрывает авторское отношение к нему.

Перифраз - замена собственного имени или названия описательным выражением.

Синтаксическое строение языка каждого писателя весьма своеобразно. Общий характер творчества писателя накладывает определенную печать и на поэтический **синтаксис**. Л.Н. Толстой стремился показать людей во всей «подробности мыслей и чувств: раскрыть диалектику души». Эта внутренняя установка обусловила столь характерные для него, внешне очень сложные, но чрезвычайно точные по смыслу фразы. А.С.Пушкин в своих прозаических произведениях раскрывал характеры людей, изображая главным образом их поступки, поведение. Потому-то пушкинские фразы коротки, лаконичны: факты переданы с прозрачной ясностью. М.Лермонтов усвоил пушкинскую манеру передачи фактов в коротких предложениях, но в то же время был склонен и к более полному раскрытию психологических состояний действующих лиц. Таким образом, общие принципы художественного изображения действительности, которых придерживается данный писатель, являются основой тех синтаксических средств, необходимых ему для более полного изображения окружающего мира. Повторение — синтаксическая конструкция, которая основана на повторении отдельных слов, несущих основную смысловую нагрузку. Повторение начальных слов и словосочетаний в предложениях, стихах или строках называется **анафорой**. **Эпифора** – повторение конечных слов и выражений в стихах, или строках.

Литература:

1. Б.В. Томашевский Стилистика и стихосложение -Л., 1990.
2. Русские писатели О языке художественной литературы. -М., 1989.
3. С.Я. Маршак Воспитание словом. -М., 1981.
4. А.В. Федоров Язык и стиль художественного произведения. -М, 1988.
6. М.М. Бахтин Эстетика словесного творчества. М.,1989.
7. О. Шарафуддинов Особенности поэтического языка и стиля. -Т., 1988.
8. А. Кадыри О литературном творчестве, -Т.,1980.

Ключевые слова:

Язык художественного произведения, поэтическая мера, типизация и индивидуализация языка, синонимы, архаизмы, историзмы, неологизмы, профессионализмы, вульгаризмы, варваризмы, эпитет, метафора, троп, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, ирония, сарказм, литота, перифраз, повторение.

Лекция 9. Стихovedение.

План:

1. Стихovedение.
2. Стихосложение.
3. Вспомогательные рифмические элементы стиха
4. Рифма. Способы рифмовки
5. Строфика.

Содержание лекции:

Стихovedение — отрасль литературоведения, изучающая звуковую форму литературных произведений. Основным материалом при таком изучении, являются стихи, т.е. речь наиболее организованная в звуковом отношении. Стихovedение разделяется на три части: **фонику** (эвфонику) -учение о сочетаниях звуков: собственно **метрику** (ритмику) — учение о строении стиха: **строфику** — учение о сочетаниях стихов.

Первоначально стихovedение было наукой нормативной, системой правил и «вольностей» учившей, как «должны» писаться стихи. Только в XIX веке оно становится науке исследовательской, изучающей, как в действительности писались и пишутся стихи. Конечной целью стихovedения является установление места звукового ряда в общем, строении произведения.

Стихосложение способ организации звукового состава стихотворной речи, изучаемой стихovedением изучение стихovedения позволяет ответить на три вопроса:

- чем отличается стих от прозы?
- чем отличается стих одного языка от стиха другого языка или эпохи?
- чем отличается стих одного стихотворения от стих другого?

Слово «стих» в переводе с греческого значит «ряд», т.е. речь, четко расчлененная на носительные отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой. Каждый - из таких отрезков тоже называется стихом и на письме обычно выделяется в отдельную строку. Конечно - и проза при осмысленном чтении тоже членится, на отрезки, речевые такты; но это членение синтаксично произвольно.

Разницу между стихотворной речью прозой, удачно определил Б. Томашевский:

- стихотворная речь делится на сопоставимые между собой единицы, а проза есть сплошная речь;
- стих обладает внутренней мерой, а проза ею не обладает».

Для современного восприятия первый пункт значительнее второго. Оба признака придают речи ритмичность. Первый признак интернационален. На языках всех народов принято каждый стих печатать отдельной строкой, выделяя его тем самым как основную единицу стихотворной речи. Вторым признаком сугубо национален и зависит от фонетического строя данного языка, прежде всего от рифмовки соседних стихов:

- **Перекрестной** называется рифмовка первого стиха с третьим, второго с четвертым.
- **Кольцевой** называется рифмовка, при которой первый стих рифмуется четвертым, а второй с третьим.
- **Парной** называется рифмовка, при которой первый стих рифмуется со вторым, а третий с четвертым.

На порядке расположения рифм в стихах основывается такая сложная ритмическая единица как строфа. **Строфа**-- это группа стихов с определенным расположением рифм. Строфа - законченное синтаксическое целое. Самая элементарная строфа — **двустиишие**, где строки рифмуются между собой. Элегический дистих состоял из двух строк: первая - гекзаметр, вторая - пентаметр.

Четверостишие (катрен) - рифмовка может быть разнообразной.

Октава - восьмистишие, в которой первый стих рифмуется с третьим, второй стих - с четвертым и шестым, седьмой с восьмым. Терцины — трехстишие с оригинальным способом рифмовки.

Сонет - четырнадцатистрочное стихотворение, разделенное на два четверостишия и два заключительных трехстишия.

Девястишие - дает различные виды расположения рифм, среди которых известна Спен-

серова строфа.

Рубаи - афористическое четверостишие с рифмовкой и энергичным развитием мысли.

Литература:

1. Л.И. Тимофеев Очерки теории и истории русской стиха. -М., 1988.
2. В.Е. Холшевников Основы стиховедения. Русское стихосложение. -М., 1992.
3. В.А. Коваленко Практика современного стихосложения. -М., 1982.
4. Б.В. Томашевский Стих и язык Филологические очерки. -М., 1989.
5. М. Бахтин Эстетика словесного творчества. -М., 1989.
6. Б.В. Томашевский Стилистика и стихосложение -Л., 1989.
7. Л.И. Тимофеев Основы теории литературы. -М., 1983.
8. М.Б. Храпченко Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. -М., 1985.

Ключевые слова:

Стиховедение, стихосложение, стих, проза, мера, ритм, стопа, тоническое стихосложение, силлабическое стихосложение, силлабо-тоническое стихосложение, размер стиха, ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, рифма, виды рифм, способы рифмовки, строфа, виды строф.

Глава 4. Анализ литературного процесса.

Лекция 10. Литературные роды и виды. Стиль писателя и художественный метод.

План:

1. Литературные роды, виды и жанры.
2. Эпос. Лирика. Лиро-эпический род.
3. Драматургия.
4. Стиль писателя. Понятие о стиле и художественном методе писателя.
5. Литературное течение, метод, литературный процесс.

Содержание лекции:

В древние времена были созданы действующие и поныне способы или роды литературного изображения: эпический, лирический и драматургический. Этими родами определи-

лись пути разрешения тех задач, которые ставились и ставятся человечеством перед созданиями литературного творчества.

Эпический род был основан на художественном воспроизведении нынешнего по отношению к писателю мира.

Лирический — на непосредственном выражении поэтом мыслей и чувств, вызванных теми или иными явлениями жизни.

Драматургический способ органически сочетал возможности двух первых, лирически выражая характеры самых различных действующих лиц: участвующих в показываемых писателем событиях.

В каждом из этих случаев мы имеем дело с особым построением произведения с различным его композиционным оформлением. Таким образом, эти три типа композиционной организации называют литературными родами. Внутри каждого из них легко заметить дополнительное членение: так, и рассказ, и повесть, и роман относятся к эпическому роду. Такие вариации внутри литературного рода называют **литературными видами**. Внутри вида могут быть дополнительные членения, называемые жанрами. Так, роман есть вид литературного рода - эпоса, а философский роман есть жанр романа наряду с другими жанрами: приключенческим, философским, историческим романом и т.д.

В историко-литературном смысле эпосом называют народные поэмы и сказки. В теоретическом смысле эпос - жанр, основной чертой которого является развернутое изображение человеческих характеров. Термин эпос от греч. — «слово» и представляет собой повествовательный жанр, в котором рассказывается о жизненном пути человека, обрисовываются события, в которых он участвует, поступки, которые он совершает, показываются взаимоотношения людей между собой. Эпический образ - это образ, в основе которого лежит развитый многосторонний человеческий характер, представляющий определенную индивидуальность, показанный в известном законченном моменте своего жизненного пути, т.е. отражающий в своей судьбе характерные черты жизненного процесса. В зависимости от типа изображения жизненного процесса можно говорить о трех основных формах эпического рода - малой, средней и большой.

Малая форма (рассказ) - показывает человека лишь в определенном эпизоде, характерном для его жизненного пути; **средняя** (повесть) охватывает период, этап его жизни, ряд таких эпизодов; **большая** (роман) - жизненный путь человека в его наиболее сложных проявлениях, в переплетении с жизненным путем других людей, показанных столь же многосторонне, как и он.

Различие форм лирического жанра основано главным образом на тематическом принципе. Такова любовная, философская, политическая лирика и т.д., в зависимости от тех темати-

ческих тенденций, которые характерны для данного периода, данного стиля. Попытки определения более подробных и точных тематических видов лирики неизбежно упрощают ее содержание, затрагивают лишь внешние стороны ее содержания.

Наряду с лирическим и эпическим произведениями мы можем наблюдать и произведения, объединяющие в себе особенности лирического и эпического изображения жизни. Здесь наряду с эпическим изображением жизни в сюжете и в характерах вплетаются не связанные с сюжетом переживания, которые дают субъективное изображение жизни. Это соединение лирического и эпического начал, выражающееся в переплетении сюжета и стихотворной речи, говорит о том, что перед нами несколько особый тип композиционной организации. Такого рода произведения относят к **лирико-эпическому роду**-литературы. **Поэма** - стихотворная повесть, в ее основе лежит сюжет, данный в единстве с лирическим раскрытием поэмы.

Баллада - краткий стихотворный рассказ, в которой излагается тот или иной сюжет! лирически окрашенный благодаря стихотворной форме. **Басня** — краткий сюжет, изложенный в стихотворной форме, основанный на иронической, полной скрытых намеков аллегорической форме речи, где характеры людей представлены животный и растительный мир.

Для драмы характерно следующее:

- драма чрезвычайно близка к эпосу;
- в ней есть своеобразная особенность: драма лишена речи повествователя;
- персонажи самостоятельно действуют на сцене, и зритель самостоятельно делает выводы, которые вытекают из их переживаний и поступков;
- в ее основе лежит действие и интрига;
- драматургические сюжеты отражают острые жизненные конфликты, поэтому в них на первый план выступает изображение жизненной борьбы, столкновение стремлений и воли героев, приводящих их к гибели или к победе.

С этим еще в античности выделились две основные формы драматургического жанра — трагедия и комедия. Происхождение этих терминов связано с искусством, не отделенном от обрядовых представлений, и древнегреческие песни и пляски в **честь бога Диониса** привели к созданию **трагедии**; с обрядовыми представлениями связано было и возникновении **комедии**, в основе которого лежат **хоровые песни**, переплетенные с веселыми бытовыми сценками. В своем развитом виде трагедия и комедия представляют особые композиционные формы драматургического рода, определенные своеобразием изображения в них характеров. Трагедия — это изображение неразрешимых противоречий, в результате ко-

торой происходит гибель героя.

Комедия - изображение таких конфликтов, которые кончались победным успехом героев и неожиданным разоблачением всех комических характеров. **Драма** - изображение разрешимых конфликтов в жизненных обстоятельствах. Кроме основных видов драматургического рода литературы существуют различные вариации, зависящие от характера сценического исполнения. **Водевиль** - комедия на легкие бытовые темы с музыкой.

Фарс - комедия бытового, гротескного характера.

Мелодрама - драма подчеркнуто эмоционального характера.

Творчество писателя неразрывно связано с его личностью, с его неповторимым жизненным опытом, с мировоззрением, культурой, биографией. Произведение всегда шире личности художника, но в то же время очевидно, что **индивидуальность писателя не может не проявить** себя в произведении. Это сказывается в выборе материала, в его оценке, в речи повествователя и т.д. И в языке, и в сюжете, и в характерах, и в темах, и в идеях проявляется личности писателя. Тем самым и ряд произведений, принадлежавших одному писателю, будет обнаруживать сходство во всех этих отношениях.

Такое единство называют **стилем писателя**. Термин представляет собой непрерывно расширяющуюся метонимию. Первоначально стилем называли палочку, имевшую на одном конце острие, на другом - лопаточку; такую палочку римляне употребляли для того, чтобы писать на дощечке, покрытой тонким слоем воска. Затем стилем стали называть почерк человека. Затем стилем стали называть саму манеру письма, особенности языка, слог. И, наконец, стилем стали называть все индивидуальные особенности творчества писателя в целом, руководствуясь известным афоризмом:

«Стиль - это человек». Стиль - это в общем смысле слова, повторяющиеся в многообразии отдельных проявлений, единство основных особенностей, присущих всем этим явлениям в целом, короче, стиль - это единство в многообразии.

Мы непосредственно ощущаем стилевое единство рода произведений крупного писателя, улавливая его, прежде всего в языке, а затем уже в характерах, персонажах и т.д. Мы часто угадываем, кем написано то или иное произведение, хотя не знаем ни названия, ни автора. Это и значит как раз, что мы чувствовали стиль писателя.

Стиль накладывает мощный отпечаток на всё, что изображает художник. В том случае, если художник говорит об одном и том же, они и то же время проявляют в этом и свою творческую индивидуальность, без понимания которой нельзя понять и того, что им изображено.

Понятие стиль важно еще и потому, что позволяет охватить все творчество писателя в его

развитии и тем самым представить себе всю картину художественного развития и весь круг жизненных явлений, которые он затронул в своем творчестве в целом, Если понятие стиль - это то неповторимое своеобразие отдельного художника, то понятие метод - это то общее, что свойственно отбору изображения и оценке жизненных явлений у целых групп писателей. Стиль и метод - разные понятия. Исследование стиля - исследование системы художественных средств в их закономерных взаимосвязях. Исследование художественного метода - исследование основ идейно-художественной концепции жизни в творчестве писателя, концепции, которая раскрывается в закономерных связях и взаимодействиях художественных образов. Исходя из этого, при анализе стиля и метода писателя правильнее начинать с анализа **метода** и на этой основе переходить к рассмотрению стиля.

В каждом определенном историческом периоде в творчестве ряда писателей мы улавливаем определенное сходство, **единство формы и содержания, единство метода, сближающее писателей друг с другом**. Это единство определяет особенности творчества ряда писателей, их близость. Часто эта близость настолько осознается писателями, что они выражают ее в творческих декларациях («Литературные манифесты»), объявляя себя определенной литературной школой, направлением, группой и присваивают себе определенное название.

Иногда эта близость не подчеркивается с такой ясностью, но, тем не менее, отчетливо обнаруживается в единстве творческих особенностей ряда писателей. Это творческое единство обозначают таким понятием - как литературное течение.

Литературное течение — это единство основных идейно-художественных особенностей, обнаруживающееся в определенный исторический период в творчестве ряда писателей, близких друг' другу по своему художественному методу. Литературное течение также исторически неповторимо, как и стиль в творчестве художника приобретает свои особенные качества.

В реальном процессе развития литературы стиль, течение, метод находятся в тесном переплетении друг с другом. Писатели включаются в литературный процесс новыми художественными открытиями, изменяющими принципы изучения человека и мира. Эти открытия совершаются не на пустом месте. Писатель непременно опирается на традиции как ближайших, так и отдаленных предшественников участников литературного процесса отечественной и зарубежной литературы в той или иной форме, используя весь опыт, накопленный в художественном развитии человечества. Можно сказать, что литературный процесс - есть борьба художественных идей, борьба новых и старых творческих принципов.

Так, в XVII во Франции были провозглашены принципы классицизма, установлены жесткие правила «поэтического искусства» в противовес своеволию поэтов и драматургов барокко. В начале XIX в. романтики резко выступили против норм и правил классицизма. Вскоре реалисты отвергли субъективизм романтиков, выдвинув требование объективного, правдивого изображения жизни. Важную роль для понимания литературного процесса играет изучение влияний зарубежных литератур на национальный литературный процесс, или национальной литературы на зарубежные литературы мира. Наглядно литературный процесс раскрывается в истории разных веков. Так если рассматривать в европейских масштабах развитие романа, можно проследить смену художественных методов и направлений. Например, роман М. Сервантеса «Дон Кихот» характерен для - эпохи Возрождения. «Робинзон. Крузо» Д. Дефо - для века Просвещения. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго - для эпохи романтизма, романы Стендаля, Бальзака. Тургенева, Толстого — для эпохи реализма.

Писатель в своей работе имеет возможность опираться на творческий опыт своих предшественников (литературные традиции) и при помощи накопленного опыта и традиций создать нечто новое (новаторство), помогающее отразить особенности своего времени.

Литература:

1. Аристотель Поэтика. (любое издание).
2. В.Г. Белинский. Разделение поэзии на роды и виды, О русской повести и повестях Гоголя (любое издание).
3. Л.И. Тимофеев Теория литературы. -М., 1983. .
4. В. Кожин Происхождение романа - М.,1983.
6. В. Хализев Драма как явление искусства. -М.,1988.
7. Г.Н. Пospelов Лирика среди литературных родов. -М., 1985.
8. М. Бахтин Вопросы литературы и эстетики. -М., 1985.
9. Д.С. Лихачев Контрапункт стилей как особенность искусства. -Л., 1983
10. Д.С. Лихачев Литературный процесс. -Л., 1983.
11. Д.С. Лихачев Литературные направления и стили. -М., 1986.
12. А.Н.Соколов Теория стиля. -М., 1987.
13. В.В. Виноградов Проблема авторства и теория стилей. -М., 1981.

Ключевые слова:

Литературное изображение, эпический род, лирический род, драматургический род, виды, жанры, эпос, эпический образ, лирика, драма, роман, рассказ, повесть, комедия, трагедия, стиль, единство, художественный метод, литературное направление, течение, классицизм, романтизм, литературный процесс, художественное открытие, литературные традиции; новаторство.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Теория литературы как наука.

Глава 1. Основные этапы развития науки о литературе и эстетики

Лекция 1. Этапы развития европейской теории литературы и эстетики.
Развитие теории литературы в период античности.

Лекция 2. Развитие теории литературы в средние века, в эпоху Ренессанса, классицизма, романтизма. Н. Буало. Теория литературы в эпоху реализма

Глава 2. Теория литературно-художественного творчества.

Лекция 3. Специфика литературы в ряду других видов искусств.
Типизация форм в художественной литературе

Лекция 4. Художественность в литературном творчестве.

Глава 3. Анализ художественного произведения.

Лекция 5. Единство содержания и формы в художественном творчестве. Идея.
Тема, характеры.

Лекция 6. Композиция сюжет художественного произведения.

Лекция 7. Особенности языка художественной литературы.

Лекция 8. Стихovedение.

Глава 4. Анализ литературного процесса.

Лекция9.
Лекция 10.

Литературные роды и
Стиль писателя и художественный метод.

виды.