Лекция 1

ҚАЗАҚСТАННЫҢ
АШЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

История развития науки о литературе (с древности по XIX век)

Цель: раскрыть генезис, основные этапы становления и развития научных представлений о художественной литературе с античности по XIX столетие; объяснить суть теорий и концепций, получивших распространение в данный период.

Ключевые слова: теоретические представления, словесное творчество, литературные исследования, идея, искусство.

Введение

Вашему вниманию предлагается курс лекций, разработанный на основе материалов книги Майкла Райана «Теория литературы. Практическое введение. Издание третье». В нем освещаются наиболее популярные направления современных исследований художественной литературы и культуры, приводятся примеры анализа произведений в контексте принципов и подходов различных научных школ и течений, таких как формализм, структурализм, поструктурализм, марксизм и другие. Большое внимание уделяется этническим и гендерным аспектам изучения творчества писателей. На основе анализа произведений английских и американских художников слова автор демонстрирует, как различные подходы к исследованию литературы влияют на ее восприятие и интерпретацию. В работе затрагиваются проблемы постколониализма, психологизма, историзма.

Автор книги – Майкл Райан – известный американский ученый, профессор киноискусства и средств массовой информации в Университете Темпл. Его перу принадлежат работы «Марксизм и деконструкция» (1982), «Камерная политика: политика и идеология современного американского кино» (в соавторстве с Дугласом Келлнером, 1986), «Политика и культура» (1989), «Теория литературы: Антология» (3-е издание, под редакцией Джулии Ривкин).

В предлагаемом курсе лекций раскрывается основное содержание книги Майкла Райана, анализируются особенности его подхода к изучению художественной литературы и культуры. В ходе изложения материала отмечается, что работа американского ученого носит практический характер. Автор знакомит читателей с современными подходами к изучению литературы, применение которых он демонстрирует в процессе анализа конкретных произведений.

В фундамент современной мировой филологической науки положены, прежде всего, междисциплинарный и кросс-культурный подходы. Недостаточность традиционной науки, обозначившаяся особенно остро в кризисные для 90-е годы XX века, спровоцировала бурный междисциплинарный диалог во всем гуманитарном пространстве. Эти революционные сдвиги в методологии затронули фактически все отрасли науки и, в первую очередь, теорию литературы, всегда выступающую на первый план в период смены мировоззренческих парадигм. Идеология свободного методологического сотрудничества стала концептуальной и для современной теории литературы. В век экстровертированной культуры научных коммуникаций только на перекрестке разных сфер исследования рождается что-то действительно новое, двигающее науку вперед, и это в полной мере находит отражение и в современном литературоведении, представленный в данной книге.

Предлагаемый курс лекций может быть интересен филологам, философам, психологам, социологам и всем, кто интересуется вопросами интерпретации и анализа художественного творчества.

Первая лекция посвящена истории зарождения научных представлений о литературе. В ней раскрываются основные подходы к изучению художественного творчества, получившие распространение с древности по XIX век.

Теория литературы как наука зародилась более 2500 лет назад. Ее формирование неразрывно связано с греческим Просвещением, отличительными чертами которого, по мнению А. Ф. Лосева, являются, во-первых, стремление донести достижения научной и философской мысли до широкой общественности; во-вторых, раскрыть источник, первооснову представлений об окружающем мире, понять природу сознания.

На протяжении нескольких столетий человечество сочиняло длинные эпические поэмы, бытовавшие в устной форме. Однако появление первых сценических произведений,

написанных Эсхилом, Софоклом, Еврипидом, обусловило интерес таких философов, как Платон и Аристотель, к изучению художественного творчества. Так зародилась теория литературы.

Аристотель уделял большое внимание функционированию поэтического творчества, в то время как Платона интересовали универсальные истины, которые оно выражало. В процессе исследования мыслители выделили два измерения литературы – форму и содержание, технику и значение, – которые по сей день составляют суть теории литературы.

Словесное творчество (кино, театр, телевидение), по словам М. Брайана, представляет собой своеобразную техническую систему, требующую владения навыками манипуляции приемами от рассказывания или повествования до фигуры или метафоры. Оно является отражением действительности во всех ее гранях и аспектах, включая личные отношения людей и политические события, преломленные сквозь призму авторского воображения и фантазии. Литература соединяет все стороны человеческого бытия и делает их доступными для исследования. Соответственно ее можно назвать «Учением жизни».

Примером тому служит трагедия У. Шекспира «Король Лир». В ней описываются дисгармоничные семейные отношения. Трагедия затрагивает проблемы, ставшие причиной политических событий, происходивших в Англии в начале XVII столетия. В произведении воссоздаются гендерные роли, присущие эпохе Возрождения, раскрывается понятие «человеческий фактор», суть которого составляют размышления о природе человека, отличии людей друг от друга.

В структуре трагедии можно выделить две системы повествования, обусловливающие, с одной стороны, развитие действия; с другой – движение исторических событий.

Заслуживает внимания поэтический язык У. Шекспира. В процессе повествования он широко использует классические риторические приемы, такие как хиазм, придающие, подобно двойной повествовательной форме, выразительность, сложность высказываемым идеям. Чтобы правильно и полно изучить данное произведение, необходимо опираться как на Платона, так и на Аристотеля, как на формальную традицию литературного анализа, так и на семантику значений, заложенных в структуре художественного целого.

Идеи Аристотеля получили развитие в трудах римского поэта Горация. В своей работе «Послание к Пизонам» («Наука поэзии») он рассуждает о природе словесного творчества. Согласно теории Горация, во всем необходимо соблюдать меру, придерживаться правила «золотой середины». Замысел должен соответствовать силам, «слова – предмету, стих – жанру, реплики – характеру, сюжет – традиции, поведение лиц – природе,.. крайности недопустимы», иначе «краткость обернется темнотой, мягкость – вялостью, возвышенность – надутостью». Поэтому объектом своего исследования Гораций выбирает жанр сатировской драмы. В ней он видит «золотую середину между трагедией и комедией». Рассуждая о роли поэзии (шире – литературы), Гораций отмечает, что она служит «и пользе, и наслаждению».

После падения Римской империи на протяжении нескольких столетий изучение словесного творчества ограничивалось религиозной сферой. . Произведения художественной литературы рассматривались сквозь призму теологии. Широкое распространение в этот период получили идеи о божественной природе искусства. Однако, несмотря на своеобразие подхода к изучению литературы, некоторые постулаты эпохи Средневековья сохраняют свою значимость и актуальность по сей день. Среди них прежде всего следует отметить рассмотрение каждой части художественного произведения в единстве с целым и стремление восстановить контекст, в рамках которого оно было создано.

Наиболее яркими представителями религиозно-философской мысли эпохи Средневековья являются Аврелий Августин (Августин Блаженный) и Фома Аквинский. Их труды оказали огромное влияние на дальнейшее развитие эстетических учений. В основе философии Августина Блаженного лежит идея единства. Сквозь призму данного понятия он рассматривает категорию красоты. Главной мыслью эстетики Фомы Аквинского является утверждение о том, что «Бог – художник всей природы, а человек-художник лишь подражает ему, созерцая божественные образы».

В эпоху Возрождения происходят значительные изменения в развитии философской и эстетической мысли. В искусстве, с одной стороны, широкое распространение получают гуманистические тенденции, с другой – наблюдается продолжение античных традиций. В

теории литературы приобретают популярность идеи Аристотеля. Его трактаты переводят с греческого на латинский язык. Возрождается интерес к светской литературе.

Значительный вклад в развитие теории литературы внес английский поэт и общественный деятель Филипп Сидни. В своем трактате «Защита поэзии» он, как и Платон, рассуждает о высоком предназначении художественного творчества, о роли словесного искусства в духовном и нравственном воспитании личности.

В XVII веке формируется поэтика классицизма, основу которой составляет правило трех единств – места, времени и действия. Во главу угла ставится рационализм, который в дальнейшем был подвергнут критике.

Новая эмпирическая философия, получившая развитие в Англии в XVII столетии, выдвигает мысль о том, что основополагающую роль играет опыт, а не разум. Согласно точке зрения Ф. Бэкона, активная деятельность человека в единстве с чувствами позволяет получить достаточно глубокие знания и представления об окружающем мире, ибо благодаря экспериментам объекты приобретают чувственно воспринимаемые формы.

Идеи классицизма были подвергнуты критике в произведениях Уильяма Вордсворта, Сэмюэля Кольриджа – поэтов «Озерной школы» XVIII века. Они провозгласили веру в иррациональное, превосходство воображения над разумом.

У. Вордсворт, С. Кольридж утверждали, что фантазия и интуиция позволяют гораздо глубже постичь суть вещей и характеров, чем научное знание. Они рассматривали литературу как плод воображения человека, задуманный в причудливых, мистических формах с целью достижения духовных истин, сокрытых в природе. В творчестве У. Вордсворта, С. Кольриджа наблюдается интерес к внутреннему миру человека, особенностям и нюансам его психологии.

В эстетике Иммануила Канта утверждается целостность духовного опыта, основанная на априорных формах познания. Согласно его точке зрения, искусство характеризуется «целеустремленностью без цели», ибо представляет собой чистую форму целесообразности.

Новый акцент на субъективность стал частью более широкого демократического движения, развернувшегося в Англии в конце XVIII – начале XIX веков. В этот период формируется такое направление, как революционный романтизм, ярким представителем которого является Шелли. В своих трактатах, посвященных литературе, писатель рассуждает о высоком назначении искусства, его роли в преобразовании действительности. По мнению П. Б. Шелли, художественное творчество должно служить делу свободы и справедливости.

Широкое распространение в XIX веке получили идеи Мэтью Арнольда. В своих трудах он утверждал, что литература должна быть прежде всего направлена на нравственное воспитание личности, проповедовать идеи правды, добра, справедливости.

Такой подход к художественному творчеству был постепенно вытеснен нараставшим материалистическим движением, которое отвергало этическое понимание литературы и рассматривало искусство само по себе, существующее ради собственной красоты. Данная точка зрения получила отражение в произведениях французского поэта Шарля Бодлера и английского эссеиста, критика Уолтера Патера (Пейтера).

Размышляя о художественном творчестве, они утверждали значимость жизненного опыта, необходимость осознания важности каждого преходящего момента прекрасного в природе и в социальном мире. Однако Ш. Бодлер основной акцент делал на постижении женской красоты, в то время как У. Патер (Пейтер) занимался поиском особой формулы, которая лучше всего «выражает то или иное откровение красоты».

В XVIII-XIX веках начинают активно вестись исследования литературы в университетах Германии, Франции, Англии, Америки и других стран, что потребовало раработки методики преподавания художественного творчества, основанного на методологии изучения словесного искусства. Важную роль в данный период сыграли две школы научной мысли – историзм и идеализм. Первая из них опиралась, главным образом, на постижение контекста, в котором создавалось произведение. Историзм стал доминирующим подходом к изучению литературы в конце XIX века. Вторая школа сформировалась под влиянием идей немецкого философа Георга Гегеля. Она также зародилась во Франции, Англии, Германии и России в последние десятилетия XIX века. (Нередко ее называют Символизмом). Основу учений идеализма составляет вера в то, что существует духовная реальность, лежащая за материальным или физическим. Объекты,

существующие в мире, воплощают Идеал, совершенную форму вещей, которая может быть достигнута только через великое искусство. Символисты считали, что поэзия отражает суть данного понятия. Идеал, говоря метафорическим языком, чуждым науке, стремящейся к постижению прямого значения физических объектов, представляет собой идеальный цветок, отсутствующий во всех букетах.

Символическое отношение к духовному содержанию литературы сохраняло свое влияние в XX столетии. Оно получило отражение в философии «Новой критики», зародившейся в Соединенных Штатах Америки. Под его влиянием сформировались взгляды таких писателей-теоретиков, как Т. Элиот и У. Б. Йейтс.

Таким образом, изучение литературы началось в глубокой древности. Зародившись в эпоху Античного Просвещения, теоретические представления о словесном искусстве претерпели значительные изменения, обусловленные влиянием исторического развития общества, распространением различных философских учений и концепций.

Вопросы для закрепления темы:

1. Когда зародилась теория литературы? Кто стоял у истоков научных представлений о художественном творчестве?
2. В чем заключается основное отличие взглядов Платона и Аристотеля?
3. Что представляет собой словесное творчество? Что сближает его с кино, театром и телевидением?
4. Как развивались теоретические представления о литературе в эпоху Средневековья и в эпоху Ренессанса?
5. Раскройте суть поэтики классицизма. Что понимают под правилом трех единств?
6. Раскройте суть литературных исследований XVIII-XIX веков.

Литература:

1. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М.: АСТ, 2000. – 848 с.
2. Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 664 с.
3. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
4. Кушнаренко С. П., Кушнаренко Я.В. Античная философия: Учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2003. – 58 с.
5. Кант И. Критика способности суждения. – М.: Искусство, 1994. – 367 с.
6. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. – М.: Б.С.Г. – Пресс, 2006. – 399 с.