

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Развитие теории литературы на
рубеже XX-XXI веков

Цель: раскрыть особенности развития теории литературы в конце XX – начале XXI веков; объяснить суть основных концепций, получивших распространение в данный период.

Ключевые слова: экология, когнитивный, исследование, эмоция, идея, развитие, движение.

Активизировавшееся в 1970-х годах феминистское движение в 1990-х годах подкрепляется Квир-теорией. Ее сторонники утверждают, что гендерная идентичность обуславливается социо-культурным окружением и условиями воспитания личности. Существенный вклад в развитие Квир-теории внесла американский философ Джудит Батлер. В своей работе «Гендерные проблемы» (1984) она рассматривает основные аспекты данной темы. Согласно ее точке зрения, гендерные проблемы не связаны с биологической природой человека. Они пронизывают культуру и общественное сознание. Человек подражает идеалам и выполняет социальные роли, которые они предписывают. Поведение людей определяется их гендерным статусом.

Опираясь на работу Д. Батлер, Иосиф (Хосé) Муньос-Кортес осмысливает эстетику Квир-теории. В своих работах он рассуждает о необходимости отказа от установления гендерных норм.

Важнейшую роль в развитии теории литературы на рубеже XX-XXI веков играют наука и экология. Данный период характеризуется стремительным развитием технического прогресса. Происходит множество открытий, влияющих на общественное сознание. Среди них прежде всего следует отметить значение нейронауки, эволюционной биологии, теории аффектов и когнитивных исследований. Они направлены на изучение особенностей мышления и эмоционального мира человека.

Когнитивная теория объясняет особенности интеллектуального процесса. В ее рамках рассматривается влияние художественной литературы на мировоззрение человека. Большое внимание когнитивная теория уделяет постижению связей познания и физиологии личности. Согласно точке зрения ученых, мышление состоит из метафор, которые имитируют ментальные схемы, такие как вверх/вниз и вперед/назад. Соответственно, физиология человека отражается в пространстве так, как он мыслит. Пример тому – пьеса У. Шекспира «Король Лир». В данном произведении метафоры отношений, такие как «семейные узы», опираются на личностные связи и переводят их в познавательные метафоры.

Большое значение для развития психологии и нейробиологии имеет изучение эмоций и управления ими. Исследование чувственной природы человека позволяет получить более глубокое представление о нем и его внутреннем мире. Развитие способности управлять эмоциями в процессе становления личности с младенчества до зрелости играет решающую роль в формировании индивидуальности. Изучение данного процесса, в свою очередь, позволяет понять, как можно воздействовать на чувственный мир человека.

Когнитивные исследования имеют огромное значение для теории литературы. Они способствуют пониманию психологии автора и героев, системы их взаимоотношений и особенностей поведения.

Многие великие произведения литературы, такие как «Король Лир», представляют собой отражение глубоких чувств и страстей. Поэтому критическая теория должна учитывать данные эмоции и выявлять их происхождение. Так, например, в пьесе У. Шекспира король совершает ошибку и из-за этого испытывает стыд. Почему литературоведы акцентируют внимание на данном моменте? Одна из причин, возможно, заключается в том, что стыд является важным воспитательным инструментом в становлении личности. Данное чувство учит человека неприемлемости некоторых отрицательных эмоциональных реакций и опасности поведения, которое не согласуется с принципами морали, гарантирующей выживание человека в обществе. Стыд выполняет полезную воспитательную функцию.

Эволюционная теория пытается объяснить возникновение подобных особенностей человеческой природы. Проследивая развитие общества, она отмечает, что, когда первобытные люди начали жить вместе в больших сообществах, состоящих не только из родственников, у них возникла необходимость в выработке механизмов, регулирующих их эмоции на уровне сознания. Это позволило уменьшить ущерб, нанесенный такими автоматическими негатив-

ными эмоциональными сигналами, как предрассудки и гнев, которые выживанию людей на более ранних исторических этапах. Вероятно, в данный период сформировались психологические механизмы, которые позволяли первобытному человеку исправлять собственное поведение. Развитие способности к стыду было одним из таких механизмов.

Эволюционная литературная теория возникла в Соединенных Штатах Америки в начале XXI века. Она представлена в работах Джонатана Готтшалла, Джозефа Кэрролла и Нэнси Истерлин. Объектом их исследований является адаптивная функция человеческих эмоций. Руководствуясь в основном достижениями социобиологии 1970-х годов, а не генетической теорией, разработанной сравнительно недавно эволюционной биологией, ученые акцентируют внимание на вопросах рождения и развития человека.

Другие теоретики-эволюционисты, такие как Брайан Бойд, занимаются постижением социального значения адаптации, которая со временем привела к созданию современного *Homo sapiens*, особенно на уровне рассказывания историй.

Эволюционные антропологи теперь считают, что развитие способности к кратковременной памяти имеет решающее значение в эволюции человека. И рассказывание истории – это одно из проявлений нового познавательного таланта, ставшего причиной возникновения сложной человеческой цивилизации.

В филологических, гуманитарных и социальных науках благодаря работам Антонио Негри, Джорджио Агамбена и Жюль Делёза зарождается «новый материализм», основанный на материалистической философии Бенедикта Спинозы. Согласно точке зрения нидерландского ученого, придерживавшегося идей монизма, нет никакого различия между человеком и естественным или материальным миром. Тело и дух являются двумя сторонами единого целого. Человеческий разум материален.

В основе концепции Спинозы лежит «идея философского натурализма». Ученый предполагает, что «способ познания всех вещей должен опираться на единые и общие для них законы природы», и «все, что совершает каждый человек, он осуществляет по высшему праву природы». Тем самым Спиноза утверждает мысль о том, что люди являются частью окружающего их мира. В частности, он говорит: «...Мы не признаем никакого различия между людьми и остальными существами, созданными природой, а также между людьми, одаренными разумом, и теми, которые истинного разума не знают... Ведь все, что каждая вещь делает по законам своей природы, она делает по верховному праву, потому что она делает так, как определено природой, и иначе не может. Поэтому среди людей, пока они рассматриваются как живущие под господством одной только природы, тот, кто разума еще не знает или кто навыка в добродетели еще не имеет, живет только по законам желания с таким же полным правом, как и тот, кто направляет свою жизнь по законам разума». Таким образом, взгляды Б. Спинозы сближаются с учениями эпохи Ренессанса.

В соответствии с антропоцентрическим гуманизмом эпохи Возрождения человечность заключается в подавлении животной природы, тех страстей, которые чужды общественным и этическим нормам морали. В этом свете трагедия У. Шекспира «Гамлет» может быть рассмотрена как пьеса, в рамках которой ведется борьба между идеалом самоконтроля в человеческой цивилизации и, возможно, животными или телесными страстями, порождаемыми неадекватным поведением человека, разрушающим правила приличия и нравственные ценности.

В 1960-х годах зарождается движение в защиту окружающей среды и экологии, которое стало рассматривать людей в их неразрывном единстве с природой. Его сторонники подчеркивали близость мира людей и мира животных. Они утверждали, что экология представляет собой континуум бытия, который связывает человеческую жизнь с окружающей средой и всеми существами, населяющими планету. Например, известный американский теоретик, основоположник «нового материализма» Донна Харрауэй считает, что людям необходимо рассматривать животных как «сопутствующие виды».

Данные тенденции обусловили интерес литературоведов к изучению роли животных в художественных произведениях. В этом плане опять же интересна трагедия У. Шекспира «Король Лир». Мир, изображенный в произведении, физиологичен. У. Шекспир неоднократно подчеркивает значимость физической стороны жизни. Претензии людей к этическим правилам

чаще всего представляют собой попытки скрыть свою естественную природу, связывающую их с животными. Отсюда двойственность мира человека.

Первоначально проблемы экологии и защиты окружающей среды рассматривались в связи с картинами пейзажа, ролью природы в произведениях литературы. Однако со временем исследователи несколько расширили свои представления. Это было обусловлено введением биорегионального подхода, охватывающего социальные аспекты окружающей среды, такие как экономический и социальный. Пример тому – романы Рассела Бэнкса. По мнению Кита Райдена, произведения данного писателя отражают реальные и экономические условия жизни в провинциальных районах штата Нью-Йорк. Рассел Бэнкс показывает, какую роль играет нищета в судьбе героев его романов.

Урбанистические пейзажи выступают неотъемлемой частью многих современных произведений литературы. Так, например, в творчестве Чили Мивилль изображается Лондон и его окрестности. В коротких рассказах Элис Манро сравнивается жизнь в Онтарио и в Ванкувере.

Изучением материальной культуры в течение некоторого времени занимались история и антропология. Пример тому – эссе Шарлотты Суссман, написанное в 1994 году. В нем автор рассуждает о роли сахара в английской культуре в конце XVIII века и в борьбе за ликвидацию рабства. В 2001 году Билл Браун в своем эссе «Теория вещей» познакомил литературоведов с материалами исследований в области культурологии. Данная работа послужила импульсом для новых поисков в изучении художественного творчества. Под влиянием эссе Билла Брауна началась плодотворная работа над такими интересными аспектами литературы, как, например, пища. Так, в колледже Коннектикута есть курс «Новые товары», в котором рассматривается роль наиболее продаваемых продуктов, среди которых консервированное мясо и сахар, описанные в романах «Джунгли» Элтона Синклера и «Избранное место», «Бесконечные люди» Паолы Маршалл.

Из сказанного следует, что теория литературы многогранна по своему содержанию и имеет достаточно широкий диапазон исследований. История ее развития еще далека от завершения. Указанные направления и подходы к изучению словесного творчества пока недостаточно полные. В литературоведении еще предстоит немало интересных открытий, которые позволят увидеть и познать новые грани художественного мира писателей.

Данная наука имеет множество аспектов. Причем постижение одного из них приводит к изучению другого, каждый раз открывая новые перспективы и возможности. Например, гендерный подход связан с политическим пониманием рассматриваемого явления действительности. Изучение культурных ценностей переплетается с биологической природой человека. Исследование политических различий в литературе обуславливает глубокие философские обобщения. Интеллектуальная обработка данных делает возможным оцифровку исторического архива. Цифровой архив, в свою очередь, создает новую разветвленную связь, облегчающую доступ к физическим наукам, направленным на развитие способности человека использовать такие сферы исследований, как нейронаука.

Постепенно расширяется содержание понятия «литературный». В связи с чем меняется подход и к таким новым формам искусства, как телевидение.

Раздвигаются границы исследований ученых. Например, при анализе построения произведения берется во внимание его визуальная техника и пространственная структура повествования.

Усложняется восприятие культуры. Ее рассматривают с учетом эмоционального мира человека. Культурные факторы осмысляются как внешние проекции внутренних ментальных представлений, которые помогают людям управлять их чувствами. Развитие познавательных способностей позволяет человеку контролировать его эмоциональные реакции на окружающий мир и тем самым обеспечивают его гармоничное проживание в обществе.

Ментальные представления способствуют развитию умения сопереживать, которое Аристотель считал центральным в трагедии. Их форма составляет суть веры, оживляющей и наполняющей смыслом действия людей. Ментальные представления обуславливают и нравственный выбор человека.

Будучи связанной с исследованиями в области психологии, социологии, лингвистики, философии, теория литературы позволяет глубже понять тенденции развития историко-культурного процесса, объяснить явления, наблюдаемые в современном обществе, проследить преемственность поколений. Теории и концепции ведущих ученых открывают новые грани искусства слова. Благодаря им становится понятным суть явлений, изображаемых писателями, особенности их мировоззрения и мировосприятия.

Таким образом, когнитивный аспект анализа – термин, использующийся для обозначения психологических процессов, связанных с получением, организацией и использованием информации во всех видах деятельности по обработке информации в мозге, начиная от анализа непосредственных стимулов и заканчивая организацией субъективного опыта человека. В этом последнем смысле понятие «когнитивный» включает в себя такие процессы и явления, как восприятие, чувства, эмоции, память, внимание, подход к решению проблем языка, мышления и восприятия художественных образов.

Когнитивное литературоведение – это «фундамент для множества возможных теорий», системное отображение комплекса автономных предметов, в которые входят когнитивные поэтика, риторика, нарратология, рецептивная эстетика, биопэтика и эволюционная литературная теория.

Можно подытожить также, развитие теории литературы на рубеже XX-XXI веков неразрывно связано с историко-культурным процессом и научно-техническим прогрессом. Открытия в области психологии, социологии, философии, биологии оказали огромное влияние на представления ученых о природе и специфике художественного творчества. Изменился подход исследователей к произведениям литературы. В связи с чем появились работы междисциплинарного характера, отражающие достижения современных естественных и гуманитарных наук.

Вопросы для закрепления темы:

1. Раскройте основные идеи Квир-теории.
2. Объясните, какое значение имеют когнитивные исследования для изучения художественного творчества.
3. Что понимается под эволюционной теорией?
4. Какое влияние оказало движение в защиту окружающей среды на литературу?
5. Что понимают под «новым материализмом»?
6. Каковы перспективы развития теории литературы?

Литература:

1. Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. – М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 480 с.
2. Бойд Б. «Ада» Набокова: место сознания. – М.: Симпозиум, 2012. – 480 с.
3. Жеребкин С. В. Нестабильные онтологии в современной философии. – СПб.: Алетейя, 2013. – 349 с.
4. Декомб В. Современная французская философия. – М.: Весь Мир, 2000. – 344 с.
5. Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 128 с.