

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Лекция 3. Художественная литература как вид искусства. Литературное произведение как художественное целое

Искусство

- Творческое отражение, воспроизведение действительности в образах

Двусторонний феномен

Искусство материально

Искусство несет смысл

ФОРМА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА – ЗНАК (материальная форма отсылает к содержанию).

ИСКУССТВА

Образное осмысление действительности в искусстве

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую поверхность.

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов.

Театр – искусство изображения драматических произведений на сцене.

Цирк - вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление.

Образное осмысление действительности в искусстве

Киноискусство — вид художественного творчества, основанный на различных технических способах записи и воспроизведения изображения в движении, как правило, в сопровождении звука. Киноискусство является синтезом литературы, изобразительного искусства, театра и музыки.

Балет — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

Архитектура — искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы).

Музыка — искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени.

Виды искусства в зависимости от особенностей материала

Вид искусства	Материал
ЖИВОПИСЬ	ЛИНИЯ И ЦВЕТ
СКУЛЬПТУРА	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОРМА
МУЗЫКА	ЗВУК
ЛИТЕРАТУРА	СЛОВО

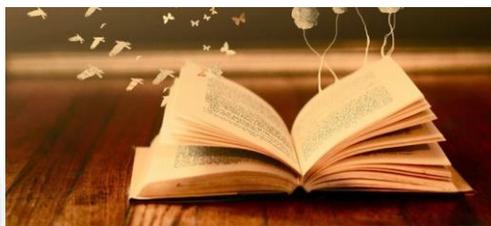
Не путать материал и форму! Материал в искусстве принимает форму, когда «соприкасается» с содержанием.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

ВИДЫ ИСКУССТВА (простые/односоставные искусства)

изобразительные

??

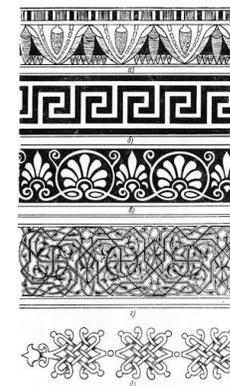
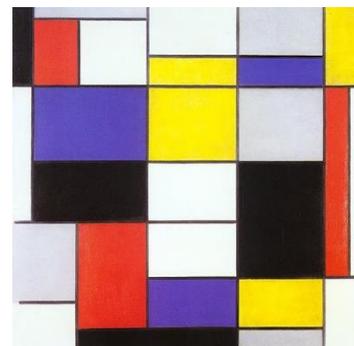

статус литературы
неоднозначен

??

экспрессивные

Синтетические искусства

- Драматический театр
- Опера
- Балет
- Мультипликация
- Кино
- Архитектура
(архитектура+скульптура+настенная живопись)

Г.Э. Лессинг. «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» (1766)

Простые искусства

пространственные

(живопись)

тела с их видимыми свойствами

временные

(поэзия)

действия

Литература

Временной вид искусства, в лирике тяготеет к представлению внутреннего мира, в эпосе и драме – к изобразительности.

Специфика литературы как вида искусства

- Слово связано с понятийным мышлением и логикой, художественное слово – образно (РАБОТА ПРАВОГО И ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ МОЗГА).
- Слова (материал) художественной литературы являются знаками сами по себе, в отличие от материала других видов искусства (звуки, камень, цвета). Они обладают смыслом ВНЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОМИМО НЕЕ.
- Литература – вторичная, производная знаковая система с высоким уровнем сложности.
- Литература предполагает интеллектуальное восприятие, не обладая свойством наглядности.
- Запечатление человеческого сознания с помощью речи доступно только литературе.

Каково место литературы в ряду других видов искусства?

- С XVIII века европейские эстетики выдвигают ее на первое место.
- Н.Г. Чернышевский: «По силе и ясности субъективного впечатления поэзия ДАЛЕКО НИЖЕ не только действительности, но и всех других искусств».
- Слабые стороны литературы: невещественность, условность словесных образов и национальный язык, на котором всегда создаются литературные произведения, и вытекающая отсюда необходимость их перевода на другие языки.
- **НО!!! Литература – «первое среди равных» искусство.**

Художественная литература как произведение словесности

- Литература (лат. Litera - буква) в широком смысле слова – всякий письменный текст, в узком – художественная литература.
- Художественная литература от других видов литературы отделилась к 19 веку.
- Ведущий признак выделения – наличие **ВЫМЫСЛА.**

Художественная литература как произведение словесности

- В наше время граница между художественной литературой и нелитературой размыта.
- ВЫСОКАЯ – СЕРЕДИННАЯ – НИЗОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
- Возникает необходимость отделить литературу от **беллетристики и паралитературы.**

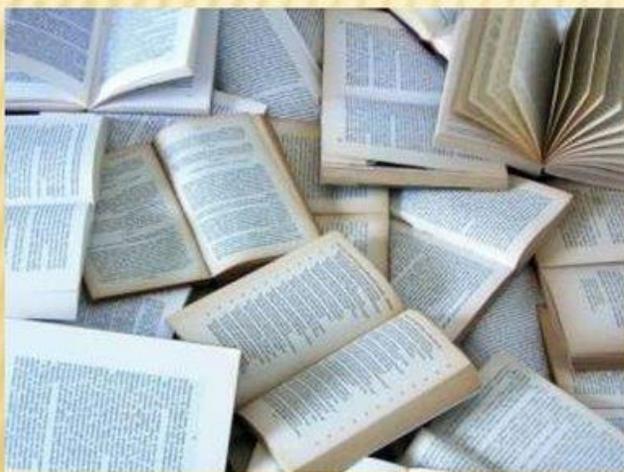

БЕЛЛЕТРИСТИКА

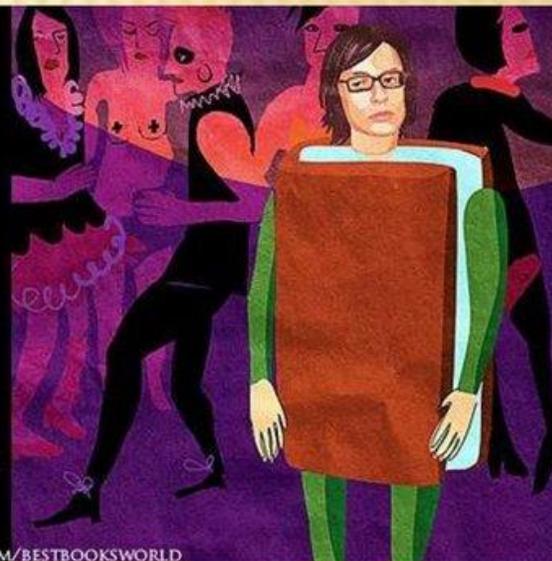
(от франц. belles lettres — изящная словесность).

В широком смысле — художественная литература.

В узком смысле — художественная проза, литература, которая не требует анализа, легко усваивается.

Будете много читать и станете вечно грустными людьми с низкой зарплатой. А не будете – станете счастливыми, свободными и спокойными... Вот я читал книги, и теперь у меня глаза большие, к тому же я представляю, как несовершенно устроен мир, и настроение у меня постоянно испорчено... Вам нужны эти проблемы?
А. Аствацатуров

[HTTP://VK.COM/BESTBOOKSWORLD](http://vk.com/bestbooksworld)

Беллетристика

- Беллетристика (фр. «изящная словесность») в 19 веке художественная литература как таковая. В настоящее время – «произведения невысокого художественного уровня», «легкое чтение».
- «Срединное поле» литературы
- **Основная задача – развлекать**
- Пауло Коэльо, Виктория Токарева

ПАРА- ЛИТЕРАТУРА

Паралитература

- «Около-литература», «бульварная литература», «массовая литература»
- Ценностный «низ» литературной иерархии
- Подражательность, несамостоятельность, эпигонство
- Не воспроизведение традиции, а имитация
- **Не путать сознательное воспроизведение стереотипов и подражательство!** Сознательное воспроизведение допускает иронию, дистанцию (творчество Д.А. Пригова).
- Детективный жанр – далеко не всегда паралитература (Шерлок Холмс)

В.В. Абашев. Упоительный шаблон

«Модели, которыми они пользуются, немногочисленны, просты в обращении и чрезвычайно продуктивны. Например. Если весна, поэт радуется, верит в будущее и надеется на скорую встречу с Ней, ежели осень — с грустью провожает стаи птичек, улетающих на юг, тоскует, но верит, что они вернуться, и вернётся Любовь. Зимой, как правило, поэт сидит у жаркой печки, обнимая Её драгоценные плечи или мечтая о весне, летом бродит над речкой в лунном сиянии, вдыхает запах мяты и вспоминает о свиданиях с Ней ...»

Литература в условиях масс-медиа

- XIX ВЕК. Белинский: «поэзия (литература) – высший род искусства».

ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ

Литература была источником информации о мире, знаний о том, как надо думать, чувствовать, действовать, как думают, чувствуют, действуют другие.

XX век. Кризис литературоцентризма?

- Развитие кинематографа, телевидения
- Интернет
- Визуализация культуры

Эксперименты с визуальными образами

Человек обувается
Мужчина
завязывает шнурки
Я обуваюсь
Человек нагнулся
Некто развязывает
шнурки
Рассеянный
мужчина
зашнуровывает
ботинок

XX век. Кризис литературоцентризма?

- Визуальный образ неоднозначен
- Зрительная информация часто служит скорее фоном, чем информацией
- Слово в жизни человека играет подчас определяющую роль

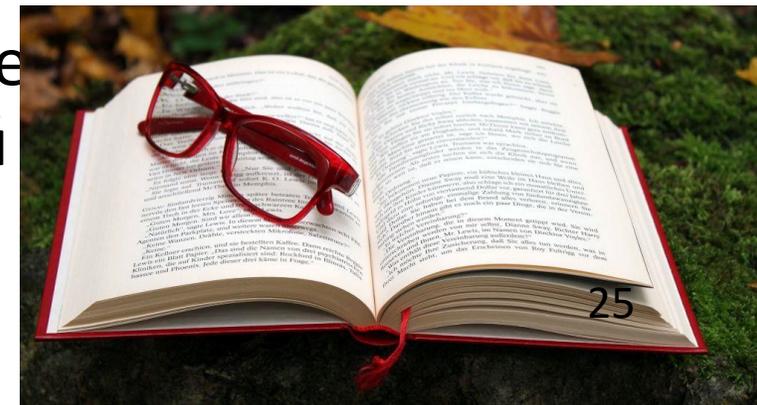
Вывод: художественная литература реализует другую модель общественных коммуникаций, иначе функционирует, традиционно собирает аудиторию.

Литература и общество

Влияние литературы на общество

1. Язык художественных произведений оказывает влияние на общество, так как писатели совершенствуют язык.
2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК \neq ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2. Созданные писателями и поэтами художественные произведения становятся частью общественных представлений

Литература как источник для персониферы

ПЕРСОНОСФЕРА – сфера персоналий, постоянно находящихся в активной памяти.

- Реальные исторические личности
 - Выдающиеся деятели
 - Писатели
 - Тираны
 - Ученые
 - **Вымышленные персонажи**
- Персоналии служат для общества и положительными, и предостерегающими примерами, помогают нам понять себя и других людей.
 - Например, образ Наполеона (комплекс Наполеона, наполеоновские планы)
 - Персоносфера – основа для национально-культурной консолидации (Обломов, Онегин)
 - Транснациональные образы – культурный фонд всего человечества

Художественная целостность
литературного произведения

ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ

Гегель закрепил представления о их
неразрывности

Белинский обратил внимание на случаи
дисгармонии формы и содержания

Нарушения единства содержания и формы

- **Подражания** (старая форма механически применяется к новому содержанию)
- **Пародии** (форма наполняется не соответствующим ей содержанием)
- **Смена одного литературного направления другим** (новое содержание «разрушает» старую форму). Примеры: творчество Державина, Фонвизина

Вопросы для осмысления изученного

1. Представляется ли вам обоснованным разделение искусств на:
а) изобразительные и экспрессивные; б) пространственные и временные?
2. К каким группам искусств относится литература? Приведите известные Вам классификации.
3. Приведите примеры «словесной пластики» и «словесной музыки» в литературе.
4. Какое место занимает литература в ряду искусств (первое, одно из первых, ее положение равноправное)?

Вопросы для осмысления изученного

5. Какую роль играет художественная литература в жизни современного общества и отдельной личности?
6. В чем различие между понятиями «литературный язык» и «язык художественной литературы»?
7. Что такое целостность?
8. Как связаны между собой художественное содержание и художественная форма?
9. Приведите свои примеры противоречий содержания и формы литературного произведения.

Использованная литература

- Давыдова Т.Т. Теория литературы: Учеб. пособие для вузов по специальностям: 021500 - Изд. дело и редактирование, 021600 - Книгораспространение / Давыдова Т.Т., Пронин В.А. - М.: Логос, 2003. - 229 с. - (Учебник XXI века). - ISBN 5-94010-203-4.
- Хазагерев Г. Г. Основы теории литературы : учебник для академического бакалавриата / Г. Г. Хазагерев, И. Б. Лобанов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10626-8.