

Лекция 1.

**Теория литературы и
научные основы
организации читательской
деятельности.**

**Литература как одна из форм
общественного сознания и
вид искусства**

План лекции

- 1. Теория литературы, ее цели, задачи и область исследований
- 2. Искусство как особая форма духовно-практического освоения мира, ее взаимодействие с другими формами общественного сознания.
- 3. Литература и другие виды искусства.
- 4. Предмет, объект и содержание художественной литературы. Функции литературы.
- 5. Литература и наука, их сходство и различие.
- 6. Своеобразие формы литературных произведений. Художественный образ как способ выражения содержания в литературе.

литературоведение

лингвистика

филология
(от др.-греч. *phileō* – люблю и *logos* – слово)

Лингвистика изучает явления словесности, точнее, явления словесной деятельности людей, чтобы установить особенности закономерного развития языков, на которых говорят и пишут различные народы во всем мире.

Литературоведение (от русск. литература + ведать, то есть «знать») изучает художественную литературу различных народов мира для того, чтобы понять особенности и закономерности развития ее собственного содержания и выражающих его форм.

Предметом литературоведения является не только художественная литература, но и *вся художественная словесность* мира – письменная и устная

Г.Н.Поспелов

Литературоведение – наука о художественной литературе, ее происхождении, сущности и развитии

Литературный энциклопедический словарь.
Под.ред. В. М.Кожевникова, П. А. Николаева

3 главные отрасли литературоведения:

- 1) история литературы**
- 2) теория литературы**
- 3) литературная критика**

Теория литературы исследует общие законы структуры и развития литературы, природу и общественные функции литературного творчества и определяет методологию и методiku его анализа

Вопросы, изучаемые теорией литературы, составляют в основном ***три цикла:***

- учение об особенностях образного отражения писателем действительности;
- учение о структуре литературно-художественного произведения;
- учение о литературном процессе

2. Искусство как особая форма духовно-практического освоения мира, ее взаимодействие с другими формами общественного сознания

- **Базис** – совокупность общественных производственных отношений, являющийся основной образований надстройки данного общества.
- **Надстройка** – совокупность политических, правовых, этических, религиозных, философских, художественных взглядов общества и соответствующих им учреждений, зависящих от материальной основы общества и, в свою очередь, воздействующих на него.

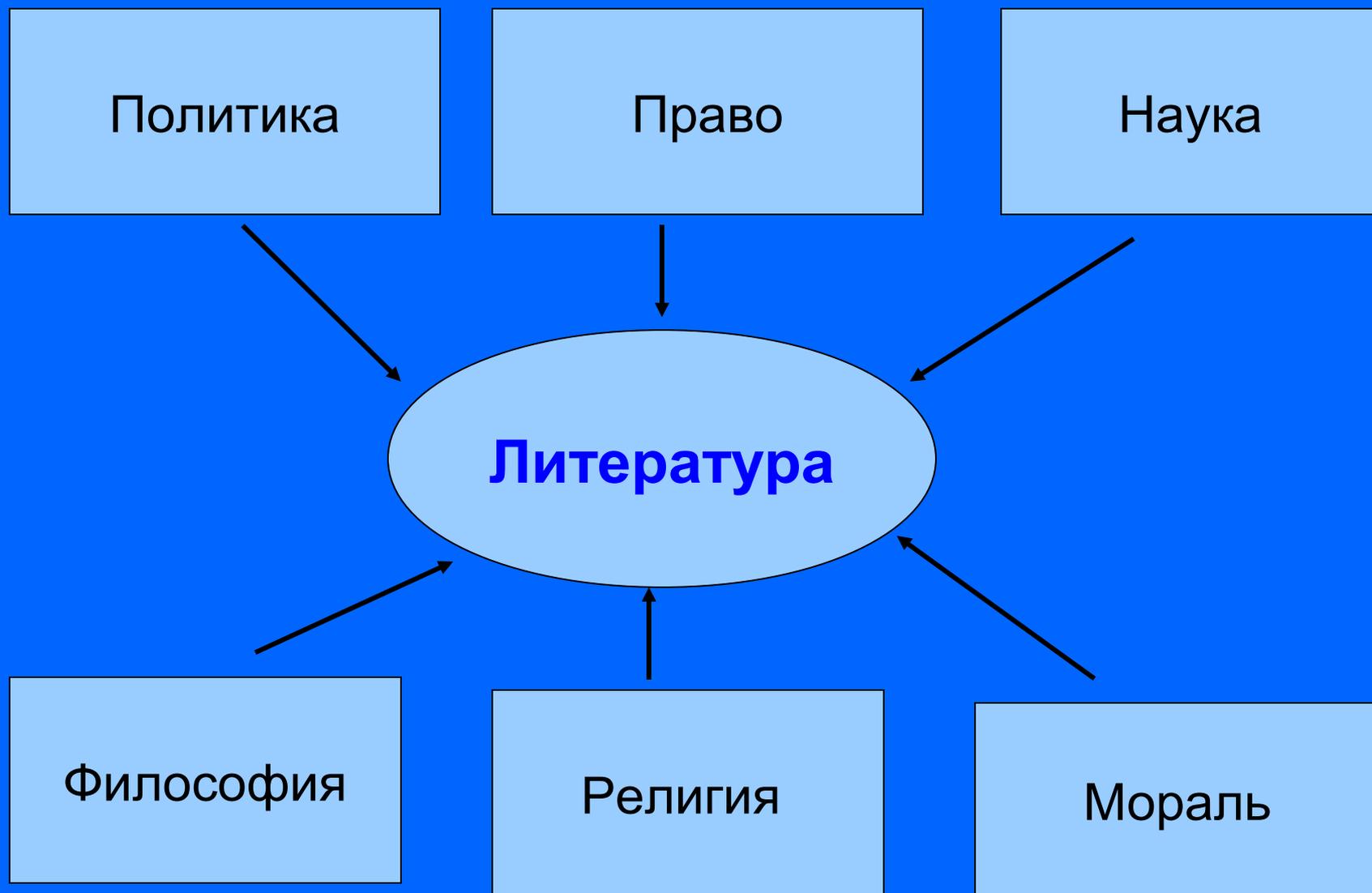
3. Литература и другие виды искусства

Культура –

- 1) система материальных и духовных ценностей человечества;
- 2) деятельность человека по созданию этих ценностей;
- 3) потребление этих ценностей, означающее изменение, развитие человека, усвоение того социокультурного опыта, который был накоплен предшествующими поколениями

Общественное сознание:

- **общественная психология** (то есть чувства, настроения, переживания, предрассудки и т.п., которые формируются в повседневной жизни людей на основе опыта и личных наблюдений) и **общественная идеология** (в ней мнения и настроения людей систематизируются, разрабатываются теоретически, принимая характер социальных доктрин и концепций);
- **формы духовно-практического освоения социальной действительности** (моральное и политическое сознание, правосознание) и **формы духовного освоения окружающего мира** (религиозное, философское и эстетическое (художественное) сознание)

3. Литература и другие виды искусства

Культура –

- 1) система материальных и духовных ценностей человечества;
- 2) деятельность человека по созданию этих ценностей;
- 3) потребление этих ценностей, означающее изменение, развитие человека, усвоение того социокультурного опыта, который был накоплен предшествующими поколениями

Духовная культура существует в двух неразрывно связанных между собой формах:

- 1) в форме духовного мира каждого отдельного человека и его деятельности по созданию духовных «продуктов» – творчество писателя, художника, учителя и т.п.;
- 2) в форме самих этих продуктов, то есть духовных ценностей – научных работ, книг, полотен, законов, обычаев и т.п.

По своему содержанию духовные ценности соответствуют трем основным областям, в которых творчески действует человеческое сознание – науке, нравственности и искусству.

научные, нравственные и художественные ценности

Слово «искусство» употребляется в современном языке в 4-х значениях:

1) всякое выдающееся умение делать что-то, способность в любом деле достигать превосходных результатов;

2) творчество по законам красоты, которое проявляется в создании отдельных законченных предметов, произведений, обладающих большой степенью изящества в своем оформлении;

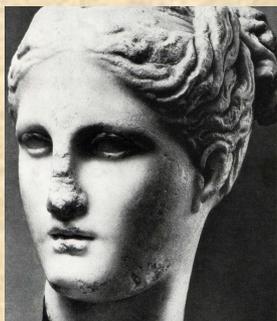
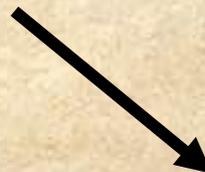
Христофорово
Евангелие
XV век

3) художественное творчество во всех его видах, в том числе творчество литературное;

4) пространственные виды искусства – живопись, скульптура, архитектура

Искусство и литература

Две основные стороны литературы:

1) вымышленная предметность – образы действительности, то, что живет в воображении писателя (а затем и читателя);

2) собственно речевые конструкции, словесные структуры, благодаря которым автором обрисовывается вымышленная предметность, которая затем воспринимается читателем. Итак, посредством вымысла, закрепленного в слове, автор обобщает свой взгляд на мир и демонстрирует свое мирозерцание.

Литература в кругу других искусств, их классификации

- **Изобразительные и экспрессивные**
- **Простые (односоставные) и синтетические (многосоставные)**
- **Пространственные и временные**
- **Исполнительские и неисполнительские**

Литература в кругу других искусств, их классификации

- ✚ Немецкий философ Г.В.Ф.Гегель выделил пять так называемых великих искусств – *архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, литературу*.
- ✚ В классической эстетике искусства были разделены по содержательному признаку на две группы – **изобразительные** и **экспрессивные**.

**скульптура,
живопись,
пантомима,
литература**

**музыка, архитектура,
орнамент, танец,
абстрактная живопись**

Простые искусства опираются на один носитель образности (музыка, архитектура, скульптура, живопись)
Синтетические искусства (многосоставные) соединяют в себе несколько носителей образности (драматический театр, опера, балет, цирк, кино, архитектурные ансамбли, включающие в себя скульптуру и настенную живопись)

Литература имеет две формы бытования:

- ❑ существует как односоставное искусство (в виде читаемых произведений);
- ❑ является неограниченно важным компонентом синтетических искусств (театр, песни, кино).

Сами книги нередко предстают как синтетические художественные произведения, в их составе значимы и написания букв (особенно в рукописных книгах), и орнаменты и иллюстрации

Обложка первого издания.
Выполнена по рисунку Гоголя

Э.Г. Лессинг «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии»

Пространственные искусства и временные искусства

Живопись – «тела и краски, взятые в пространстве»

Литература – «членораздельные звуки, воспринимаемые во времени»

Г.В.Ф. Гегель «Эстетика»

Искусства исполнительские (музыка, актерское искусство, танец) и **неисполнительские**

Кожин В.В. «Виды искусства» (1960)

Исследователь относит эпос и драму к изобразительным искусствам, лирику – к экспрессивным

Поспелов Г.Н. «Теория литературы» (1978)

Ученый связывал эпос с изобразительными искусствами, лирику – с экспрессивными, а драму считал побочным родом, вытекающим из синтеза искусства слова с искусством пантомимы и другими искусствами (живописью, музыкой)

Соотношение литературы с другими видами искусства

«Поэзия есть высший род искусства. Всякое другое искусство более или менее стеснено и ограничено в своей творческой деятельности тем материалом, посредством которого оно проявляется... Поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Посему поэзия заключает в себе все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих искусств»

В. Г. Белинский

4. Объект, предмет, и содержание художественной литературы. Функции литературы

Литература – «человековедение»

Горький М.

- ✓ человеком как таковым занимается целый ряд наук (анатомия, психология, социология и т.п.);
- ✓ литературой рассматриваются не все аспекты человеческого бытия (остается вне поля зрения множество его сторон, которые являются предметом исследования медиков, биохимиков и др.);
- ✓ можно привести примеры произведений, в которых люди вообще не фигурируют (пейзажная лирика, произведения о животных)

Предмет литературы – «человек в его отношении к природе, обществу, самому себе»

Н. Г.Чернышевский

Произведения, в которых изображаются животные:

- содержат прямые выводы, касающиеся жизни людей («Воробей» Тургенева И.С.);

- строятся на основе символических или аллегорических образов (басни, «Песня о Буревестнике» Горького М.);

- несут в себе информацию, расширяющую представления людей о мире (произведения Пришвина М., Паустовского К.)

Объект эстетического познания – реальная жизнь, действительность в ее целостности.

Субъект эстетического познания – воспринимающий эту целостность индивид.

Содержание литературы – единство изображенных объектов и их осознание и оценка писателями; художественное воплощение действительности в свете определенных социально-эстетических идеалов конкретного человека.

Функции литературы

Представители классической эстетики отмечали, что литература является носителем *истины* (познавательная функция), *добра* (воспитательная) и *красоты* (эстетическая).

«Эстетика» Ю. Б. Борева (1997):

- общественно-преобразующая,
- познавательно-эвристическая,
- художественно-концептуальная,
- воспитательная,
- предвосхищающая («кассандровская»),
- информационно-коммуникативная,
- эстетическая,
- гедонистическая

В пособии О.И.Федотова «Основы теории литературы» (2003) указаны такие функции как социально-эстетическая, преобразующая, познавательная и языкотворческая.

- ✚ а) познавательная или гносеологическая;
- ✚ б) оценочная или аксиологическая;
- ✚ в) воспитательная;
- ✚ г) эстетическая;
- ✚ д) функция самовыражения

А. Б. Есин «Принципы и приемы анализа литературного произведения» (1999)

2. Литература и наука, их сходство и различия

1. Литература может служить средством познания прошлого. При этом она позволяет не только увидеть «цепочку событий», но и отразить психологию людей ушедших эпох.

2. Литература способна исследовать нарождающиеся тенденции, запечатлевать то, чего пока еще нет в реальности, то есть выполнять, так называемую «кассандровскую функцию» (Ю.Борев).

1. Между наукой и литературой существует различие в тех средствах, с помощью которых они выражают свое содержание. Искусство использует образы, наука – отвлеченные понятия

2. Наука рассматривает явления действительности безотносительно к тому, являются ли они прекрасными или безобразными; исследованию может быть подвергнут любой объект живой или неживой природы, если его изучение будет иметь общественную значимость.

Литературе всегда свойственно тяготение к прекрасному; она ориентирована на то, чтобы вызывать стремление к идеалу (совершенному образцу чего-либо).

3. Научные труды, в первую очередь, обращены к **человеческому разуму**; сообщая какие-либо факты, ученый рассчитывает на то, что собранная им информация будет понята.

Произведения искусства призваны не только сообщить читателям сведения о тех или иных явлениях жизни, но и вызвать определенное отношение к ним.

4. Наука по сути своей объективна, литература – субъективна.

Научная работа предполагает отстраненность исследователя от объекта его изучения; его личное отношение к тем или иным явлениям уступает место попыткам получить достоверные данные, не зависящие от отношения к ним ученого.

Литература представляет собой субъективный взгляд на мир одного человека.

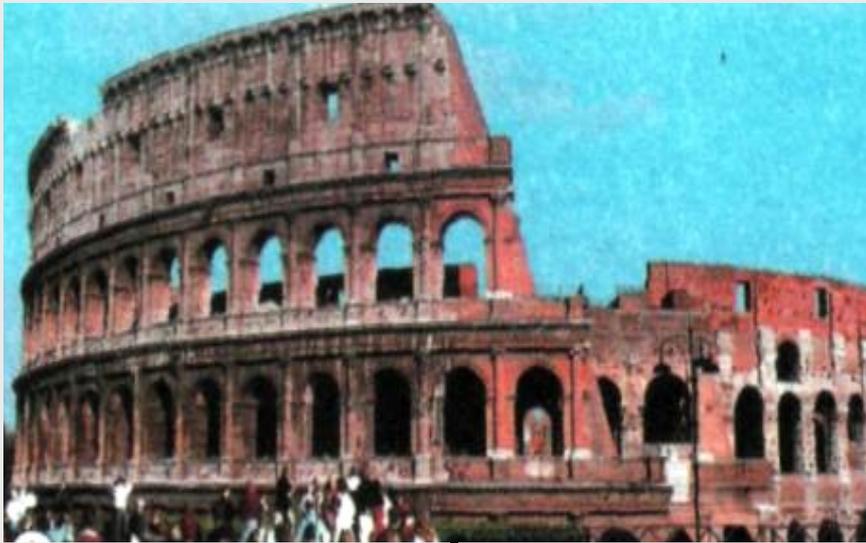
5. Каждая из наук изучает одну из областей окружающего мира, и чем дальше идет развитие науки, тем более она дробится на отдельные отрасли. Литература охватывает окружающую действительность гораздо шире. Можно сказать, что ее объектом становятся различные явления действительности в их целостности и многосторонности.

Два вида познания – *научное* и *художественное* – осваивают действительность разными путями.

Специфика и смысл *научного познания* заключаются в получении совершенно объективных, предельно обезличенных выводов, содержание которых никак не зависит от отношения к этим выводам исследователя.

Особенность *художественного познания* заключена в неразрывной связи сообщаемых автором данных с его оценочными представлениями об этих данных.

6. Своеобразие формы литературных произведений. Художественный образ как способ выражения содержания в литературе

**Фактографический
или иллюстративный
образ**

**художественный
образ**

«Художественный образ – категория эстетики, характеризующая результат осмысления автором (художником) какого-либо явления, процесса, свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный в форме произведения как целого или его отдельных фрагментов, частей (так, литературное произведение-образ может включать в себя систему образов-персонажей, скульптурная композиция, будучи целостным образом, нередко состоит из галереи пластических образов)»

Введение в литературоведение.

Под. ред. Л.В.Чернец (2004)

В художественном образе неразрывно слиты
объективно-познавательное и **субъективно-творческое**
начала

1. Специфика образа определяется по отношению к
двум сферам:

реальной действительности и *процессу мышления*

**чувственная достоверность,
пространственно-временная
протяженность,
предметная законченность,
самодостаточность**

**свойства единичных,
реально существующих
объектов**

**свойства понятий,
представлений, моделей,
гипотез, то есть
мыслительных
конструкций**

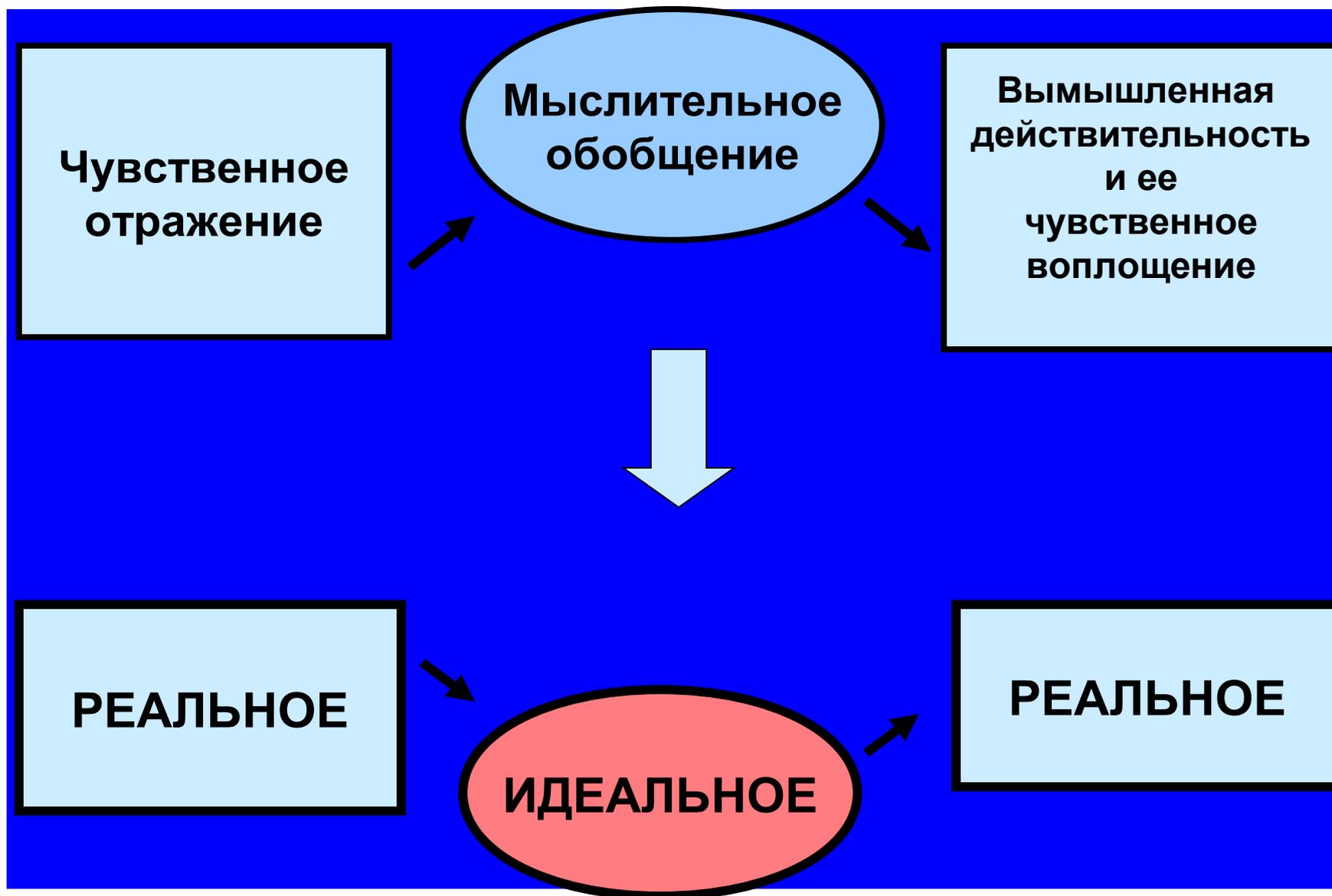
**обобщение
действительности,
раскрытие в единичном
всеобщего**

2. Образ не только отражает и осмысливает существующую действительность, но и **творит новый, небывалый, вымышленный мир.**

Творческая природа образа, как и познавательная, проявляется двояко:

а) художественный образ есть результат деятельности воображения, пересоздающего мир в соответствии с неограниченными духовными запросами и устремлениями человека, его целенаправленной активностью и целостным идеалом;

б) в отличие от чисто психических образов фантазии, в художественном образе достигается творческое преобразование реального материала: красок, звуков, слов и т. д., создается единичная «вещь» (текст, картина), занимающая свое особое место среди предметов реального мира

Отличия художественных образов от иллюстративных или фактографических:

1) художественное сознание, сочетая рассудочный и интуитивный подходы, схватывает **нерасчлененность, целостность, полноту реального бытия** явлений действительности и **отражает его в чувственно-наглядной форме**. Любой образ воспринимается как некая целостность, даже если он создан с помощью одной-двух деталей;

2) **художественный образ всегда несет в себе обобщение**, то есть имеет типическое значение.

Если в действительности соотношение единичного и общего может быть различным (в частности, единичное может затемнять общее), то образы искусства представляют собой **концентрированные воплощения общего, существенного в индивидуальном**;

3) **художественный образ представляет собой сочетание объективного и субъективного начал.** Объективная «составляющая» художественного образа – это те явления и предметы, которые были запечатлены писателем в произведении, субъективная – позиция автора, который их запечатлевает;

4) **художественный образ экспрессивен**, то есть выражает идейно-эмоциональное отношение автора к предмету. Он обращен не только к уму, то и к чувствам слушателей, читателей, зрителей.

Формы выражения авторской оценки:

- *явные (непосредственные высказывания писателя);*
- *неявные*

4) **художественный образ самодостаточен.** Он является основным и самодовлеющим средством выражения содержания произведений.

Художественные образы не дополняют заранее данные или предполагаемые обобщения жизни в качестве наглядных примеров, а содержат обобщения жизни только в самих себе, выражают их своим собственным «языком» не требуют добавочных пояснений;

5) **художественный образ может породить различные толкования,** в том числе и такие, о которых не помышлял автор.

Эта его особенность вытекает из природы искусства как формы отражения мира через призму индивидуального сознания.