

Основные понятия и термины теоретической поэтики.

**Тема, сюжет, фабула, композиция
художественного произведения**

лекция

План лекции

- 1. Тема ХП
- 2. Сюжет и композиция ХП

Говоря о художественном произведении, мы прежде всего называем его *темой*

- Слово "тема" произошло от др.-гр. *thema* - то, что положено в основу.
- **Тема - это предмет изображения в ХП.**
- Определение темы подталкивает к мысли, что тема располагается за чертой художественного творения, пребывая в самой реальности. Если это и верно, то лишь отчасти. Самое существенное как раз то, что к избранным вопросам, проблемам, явлениям, прикоснулась художественная мысль. Они стали для нее **предметом выбора**.
- **Тема - то воображаемое стекло, сквозь которое автор смотрит на мир.**

Выбор темы литературного произведения связан с:

- - **индивидуальными пристрастиями художника и его жизненным опытом** (тема изгнания – Пушкин и Овидий)
- - **общей атмосферой культурной эпохи, эстетическими пристрастиями литературных направлений и школ** (романтизм – тема одиночества; реализм – униженные и оскорбленные, маленький человек, классицизм – гражданская тема)
- - **горизонтами жанра**, если не во всех родах литературы, то во всяком случае в лирике (ода-гражданская тема; элегия – философские размышления и т.д.)

Тематика искусства безгранично широка, но все же можно выделить некий общий набор тем, который традиционно присущ литературным произведениям:

- **Философские темы:** тема судьбы, жизни и смерти, добра и зла, справедливости или несправедливости миропорядка и т. п. (античная трагедия, философская лирика Тютчева, философские повести Вольтера, проза Толстого, Достоевского...экзистенциализм... и т.д.)
- **Темы «антропологические», специфически «человеческие»:** поиски смысла жизни, любовь, карьера, частная жизнь и служение обществу, эгоизм и альтруизм и т.д. (Декамерон, романтическая поэма; Диккенс, Бальзак, Стендаль, Тургенев, Гоголь...)
- **Темы исторические,** отражающие эпохальные исторические события, «минуты роковые» мира: войны, революции. («Война и мир» Л.Н. Толстого, военная проза; «Хорошо» В. Маяковского)
- **Темы психологические,** экзистенциальные, когда в основе произведения лежит духовно-биографический опыт автора (когда произведение прямо выступает как исповедь, как самопознание) («Исповедь» Ж.Ж Руссо; поздний Толстой)
- **Тема искусства:** тема творчества, предназначения художника и т.д (романтическая повесть, лирика и т.д.)

Задание:

- *Определите, ориентируясь на материал предыдущего слайда, темы стихотворений А.С. Пушкина, размещенных на следующих четырех слайдах:*

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

(А.С. Пушкин)

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

(А.С. Пушкин)

Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казачи, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвит грозен Стенька Разин:
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глупых лет меня ты воспоила,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила,
За меня ли молодца не дремала,
Казачков моих добром наделила.
Что ничем тебя еще мы не дарили».
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ея поклонился. (А.С. Пушкин)

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубят ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внимлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

(А.С. Пушкин)

Главная особенность темы литературного произведения - в том, что она должна быть и вечной, и злободневной одновременно.

- Для темы подлинного произведения искусства характерна диалектика вечного и временного: любая «вечная тема» встроена в конкретный **КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ** контекст.
- М. де Унамуно: "живая, плодотворная универсальность <...> свойственна каждому отдельному человеку лишь постольку, поскольку одета плотью нации, религии, языка и культуры"; **"бесконечность и вечность мы обретаем лишь на своем месте и в свой час, в своей стране, в своей эпохе"**.

Вечные темы архетипичны

- **Архетипы** (прообразы) - универсальные изначальные врожденные структуры, коренящиеся в человеческой психике и составляющие содержание коллективного бессознательного (коллективная бессознательная память человечества)
- Вечные темы часто восходят к мифологической основе сознания. Мифологическая основа выступает либо явно, либо присутствует подспудно (мифопоэтический подтекст)

Сюжет и фабула произведения

- **Сюжет** (франц. — предмет), **схема действия литературного произведения; события изображаемого мира, организованные в художественное единство.**
Сюжет - художественно построенное распределение событий в произведении.
- **Фабула** (лат. *fabula* — рассказ, повествование) – цепь событий, которая лежит в основе ХП, которую можно пересказать. Фабула функционирует в в составе сюжета.
- Б.В. Томашевский: “Фабулой может служить и действительное происшествие. Сюжет есть всецело художественная конструкция. Нужно *распределить* события, нужно их построить в некоторый порядок, изложить их, сделать из фабулярного материала литературную комбинацию, именуемую *сюжетом* произведения”.

Сюжет литературного произведения строится на чередовании ситуаций, часто он начинается с типовой ситуации

- **Ситуация - взаимоотношения персонажей в каждый данный момент. Типовые ситуации:** любовный треугольник, покинутая возлюбленная, герой возвращается на родину после долгого путешествия.
- Ситуация может содержать **коллизию – противоречие, чреватое столкновением.**
- **Коллизия** (от лат. *collisio* — столкновение) — противоречие между характерами, либо между характерами и обстоятельствами, либо внутри характера, лежащее в основе *действия* лит. произведения. “К. является своего рода источником энергии лит. произв., ибо она определяет его действие” («Отцы и дети»)

Коллизия в стихотворении А.С. Пушкина «Сестра и братья»

- Два дубочка вырастали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом вырастали,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула.
А меж ими сестра их Елица.
Сестру братья любили всем сердцем,
Всякую ей оказывали милость;
Напоследок ей нож подарили
Золоченый в серебряной оправе.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно.

А.С. Пушкин. Цикл «Песни западных славян»

Часто, особенно в драме, сюжет связан с конфликтом

- **Конфликт** (лат. conflictus — столкновение), **столкновение противоположных оценок и сил.**
- Конфликт предполагает две противостоящие друг другу силы. Эти силы могут быть воплощены:
  - в двух личностях (в герое и отрицательном персонаже)
  - в герое и противостоящем ему обществе
  - в личности главного героя

Особое значение конфликт имеет в драматургии, где он является пружиной, движущей драматическое действие, и основным средством раскрытия характеров.

К. определяет стадии развития *сюжета*: зарождение К. — **завязка**, наивысшее обострение — **кульминация**, разрешение К. (не всегда обязательное) — **развязка**.

Сюжет как **организация повествования**

В современной нарратологии сюжет рассматривается как «повествовательный дискурс»:

- Порядок следования событий и порядок их расположения в повествовании
- Длительность событий и длительность рассказа о них (темп повествования)
- Повторяемость (плотность) событий и повествования о них

Композиция (архитектоника) литературного произведения

- **Композиция** — членение и взаимосвязь разнородных элементов или, иначе, **компонентов** лит. произведения.
- **Компонент** - часть произведения, которая может быть выделена как существенная для его состава. В качестве компонентов могут рассматриваться глава, строфа, лирические отступления или такого рода части, как вступление, заключение, эпилог.
- Композиция – структура произведения. (Фабула – кровь, сюжет – скелет, композиция – тело с мышцами и кожей)

HOW TO SHOW THINGS WITH WORDS

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал

Остановил.

Важное композиционное средство – мотив произведения

- **МОТИВ** (нем. Motive, франц. motif, от лат. moveo — двигаю), устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста.
- М. может быть выделен как в пределах одного или нескольких произведений писателя (например, определенного цикла), так и в контексте всего его творчества, а также какого-либо литературного направления или литературы целой эпохи (*мотив сна в лирике романтизма; ориентальные мотивы в русской лирике; мотив дороги в романе Н.В. Гоголя «Мертвые души»*)

Мотив — повторяющееся слово, словосочетание, ситуация, предмет или идея.

- Мотивы могут быть **внутритекстовыми и интертекстуальными**.
- Общепризнанным показателем мотива является его **повторяемость**. «В роли мотива в произведении может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; здесь не существует заданного «алфавита» — мотив формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру» (Б. Гаспаров)

Через всю пьесу А. Чехова «Вишневый сад» проходит мотив вишневого сада

Задание:

- *Найдите мотивы в стихотворении А. Блока «Россия» (текст - следующий слайд):*

А. Блок. Россия

- Опять, как в годы золотые,
- Три стертых треплются шлеи,
- И вязнут спицы росписные
- В расхлябанные колеи...

- Россия, нищая Россия,
- Мне избы серые твои,
- Твои мне песни ветровые,-
- Как слезы первые любви!

- Тебя жалеть я не умею
- И крест свой бережно несу..
- Какому хочешь чародею
- Отдай разбойную красу!

- Пускай заманит и обманет,
- Не пропадешь, не сгинешь ты,
- И лишь забота затуманит
- Твои прекрасные черты...

- Ну что ж? Одно заботой боле -
- Одной слезой река шумней
- А ты все та же - лес, да поле,
- Да плат узорный до бровей...

- И невозможное возможно,
- Дорога долгая легка,
- Когда блеснет в дали дорожной
- Мгновенный взор из-под платка,
- Когда звенит тоской осторожной
- Глухая песня ямщика!..

Мотивы очень многообразны (интертекстуальные мотивы)

- Ситуационные мотивы (родная дочь и падчерица; соблазненная невинность, блудный сын)
- Мотивы-типы с константными характерами (скупец, убийца, интриган, призрак)
- Пространственные М. (руины, лес, остров)
- Временные М. (осень, полночь).
- Существуют преимущественно лирические М. (ночь, прощание, одиночество), драматические М. (вражда братьев, убийство родственника), балладные мотивы (появление умершего возлюбленного), сказочные мотивы (испытание), психологические мотивы (двойник)

Мотив несет знаковую нагрузку

- Мотивы характеризуются повышенной, степенью семиотичности. **Каждый мотив обладает устойчивым набором значений.** Мотивы могут выступать либо как аспект отдельных произведений и их циклов в качестве звена их построения, либо как достояние всего творчества писателя и даже целых жанров, направлений, литературных эпох, всемирной литературы как таковой. В этой надындивидуальной стороне они составляют один из важнейших предметов исторической поэтики.

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли,
Что слава, счастье, не знал он в мире сем.

Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным творец награду положил.

Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;
В награду от творца он друга получил.

Немного иначе (как сюжетный мотив) трактуется понятие «мотив» в исторической поэтике.

- А.Н. Веселовский говорил о мотиве как простейшей, неделимой единице повествования, повторяющейся схематической формуле, лежащей в основе сюжетов мировой литературы. Мотивы, по Веселовскому, исторически стабильны и безгранично повторяемы: "... не ограничено ли поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего <...>
- **Бродячие сюжеты** — устойчивые комплексы сюжетно-фабульных мотивов, составляющие основу устного или письменного произведения, переходящие из одной страны в другую и меняющие свой художественный облик в зависимости от новой среды своего бытования.

Мотив трагической участи любящих, разделённых враждебной волей людей и обстоятельств:

История Пирама и Фисбы (Pyramus and Thisbe) ("Метаморфозы" Овидия (Publius Ovidius Naso, 43 г. до н.э. - 17 г. н.э.).

История Ромео и Джульетты (Новелла Луиджи Да Порто (1485-1529) "Новонайденная история двух благородных влюблённых и их печальной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео Делла Скала»)

История Джулии и Ромео (Поэма Gherardo Boldieri (1497-1571) "The unhappy love of the two faithful lovers Giulia and Romeo")

История Розело и Джулии (Пьеса Felix Lope de Vega (1562-1635) "Los Castelvinos y Monteses"- 1590 г.)