

Тема, тематика, «вечные» темы

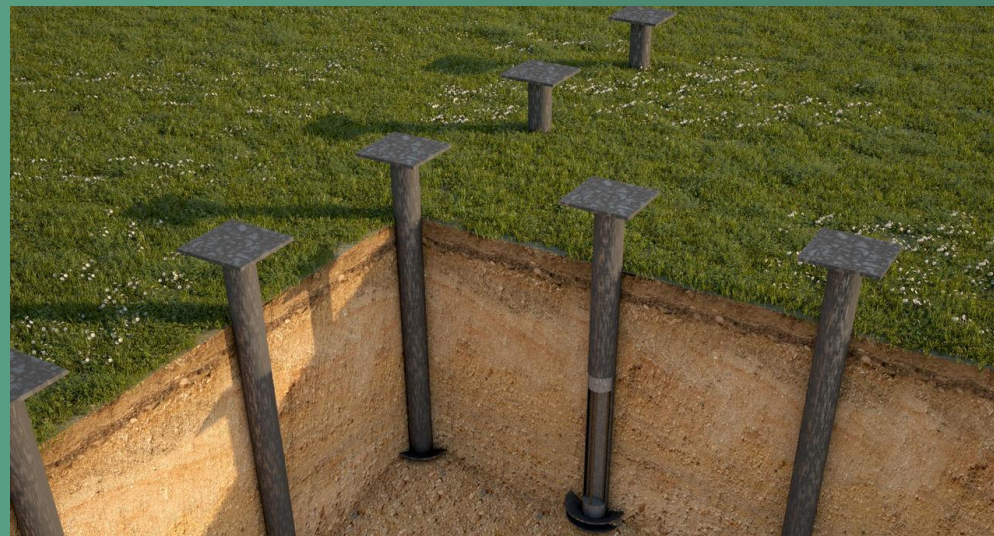
Понятие «тема» («тематика»)

- широко бытует в новоевропейских языках,
- произошло от др. — гр. Thema —
- то, что положено в основу.

В искусствоведении и литературоведении бытует два основных значения. Во-первых,

- это наиболее существенные компоненты художественной структуры,**
- аспекты формы,**
- опорные приемы.**

В литературе это —

- значения ключевых слов,
- то, что ими фиксируется.

Так, **В.М. Жирмунский** мыслил **тематику** как **сферу семантики художественной речи**:

- «Каждое слово, имеющее вещественное значение, является для художника поэтической темой, своеобразным приемом художественного воздействия <...>.
- В лирике нередко целое поэтическое направление определяется по преимуществу своими словесными темами; например, для поэтов-сентименталистов характерны такие слова, как «грустный», «томный», «сумерки», «печаль», «гробовая урна» и т. п.». («Задачи поэтики», 1919, 1923).

Подобным же образом термин «тема» издавна используется в музыковедении.

- Это — «наиболее яркий <...> музыкальный фрагмент», элемент структуры, который «представляет от данного произведения» — то, что «запоминается и узнается».

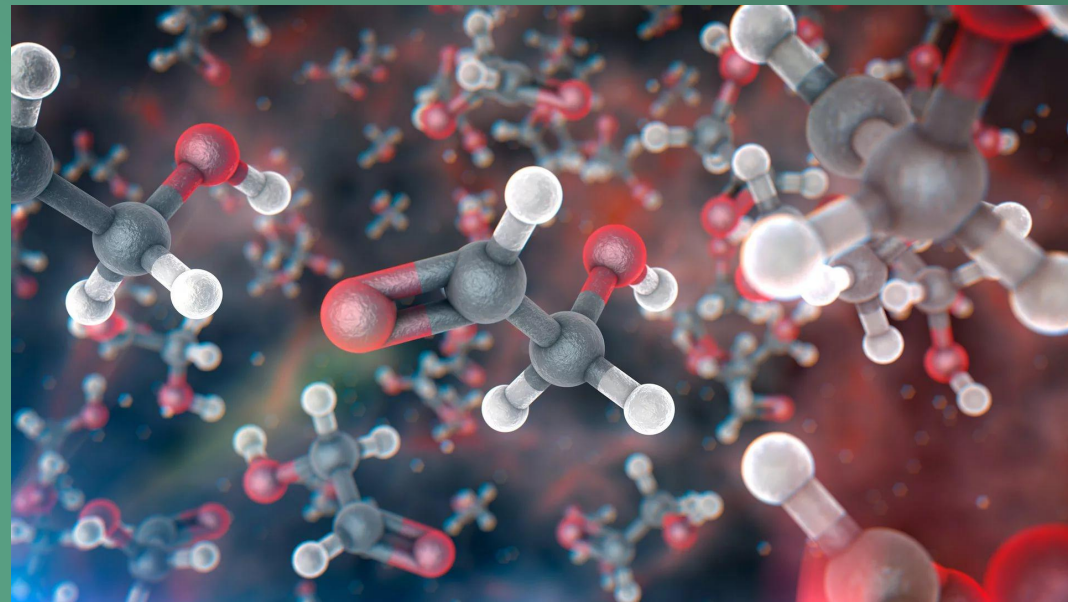
В данной терминологической традиции

- тема сближается с мотивом.
- Это активный, выделенный, акцентированный компонент художественной ткани.

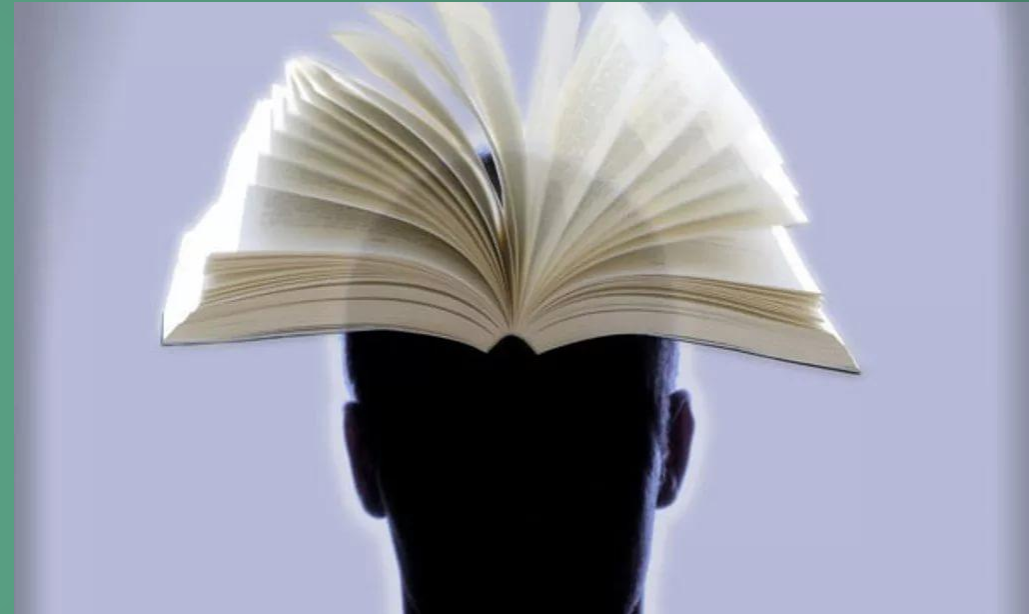
Б.В. Томашевский:

□ «темы <...> мелких частей» произведения именуются мотивами, «которые уже нельзя более дробить».

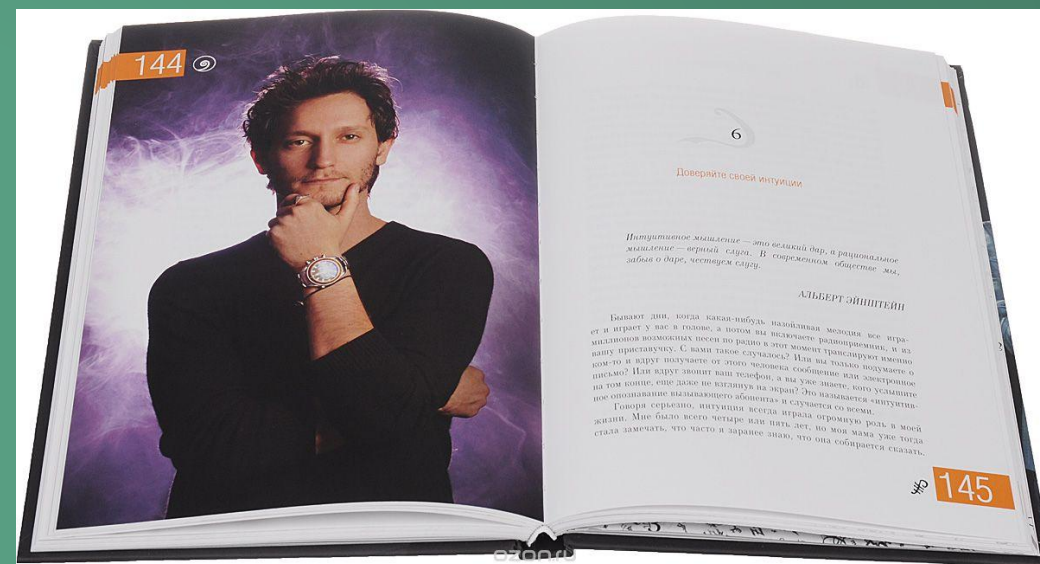
Второе значение:

- восходит к теоретическим опытам прошлого столетия
- и связано не с элементами структуры,
- а напрямую с сущностью произведения как целого.

Тема как фундамент художественного творчества —

□ это все то, что стало предметом авторского интереса, осмысления и оценки.

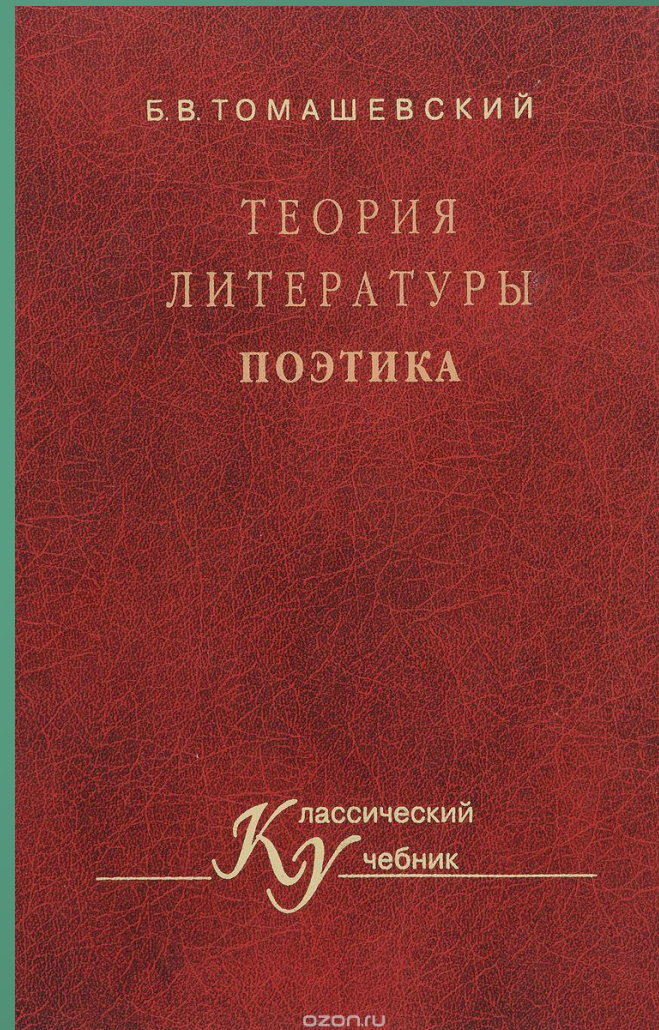
**Данный феномен Б.В. Томашевский
называл**

**□ главной темой
произведения.**

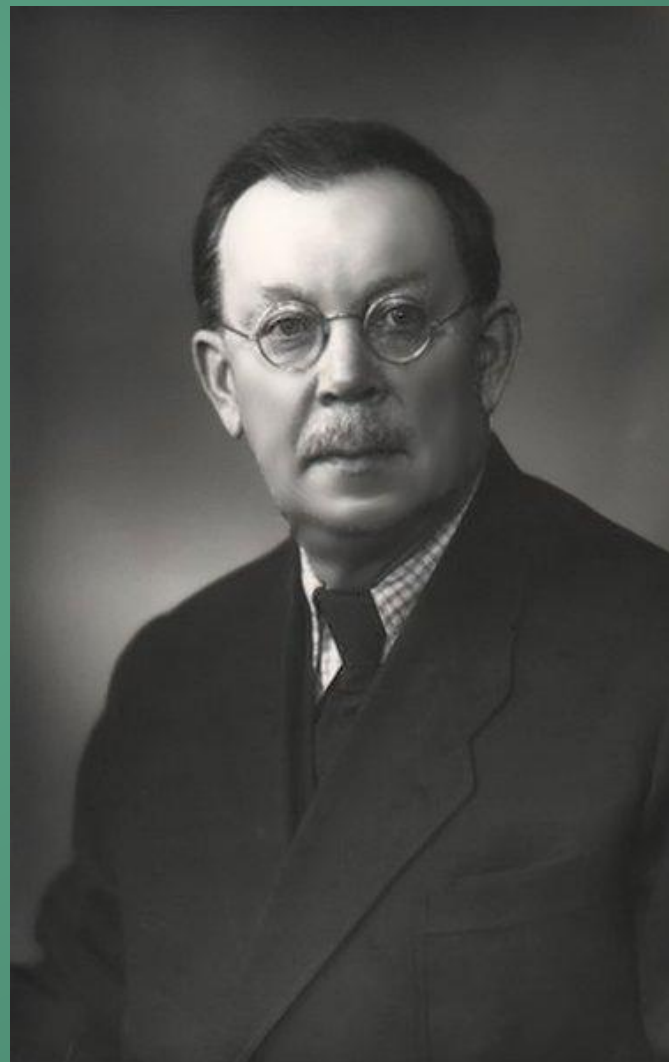
В этом (смысловом) ракурсе тематики –

- можно говорить о темах
- любви,
- смерти,
- вечности и т.д.

Б. В. Томашевский:

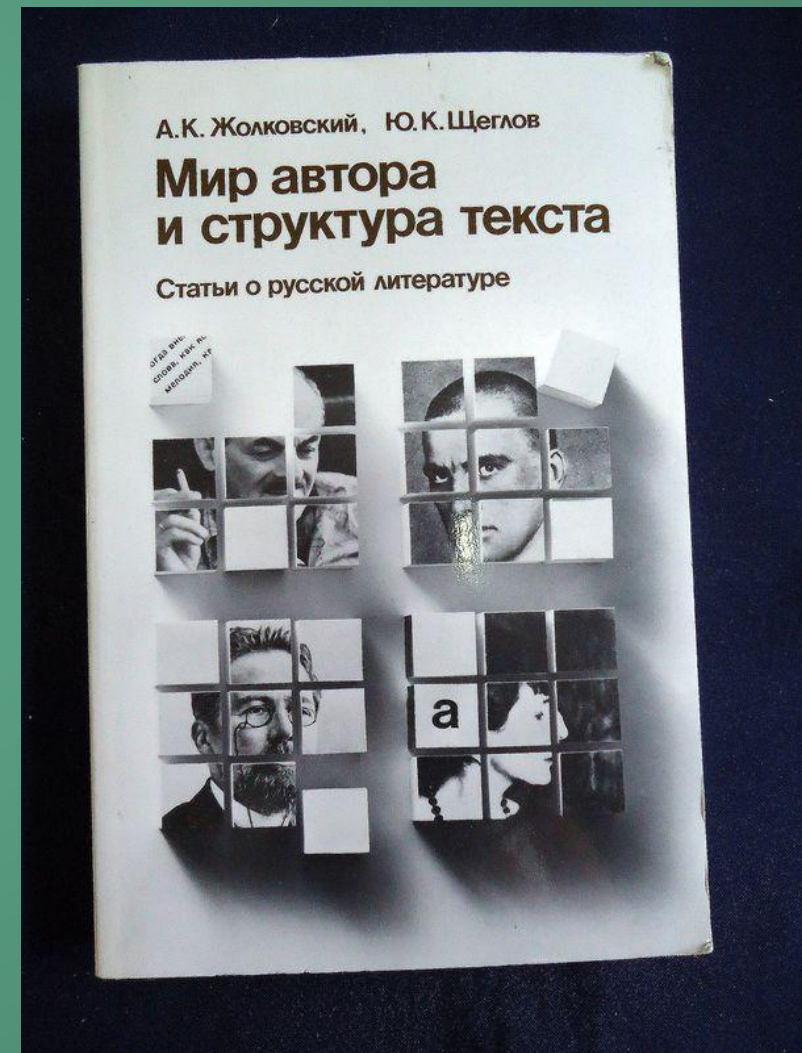
- тема – это «единство значений отдельных элементов произведения.
- Она объединяет компоненты художественной конструкции,
- обладает актуальностью и вызывает интерес читателей».

Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.:

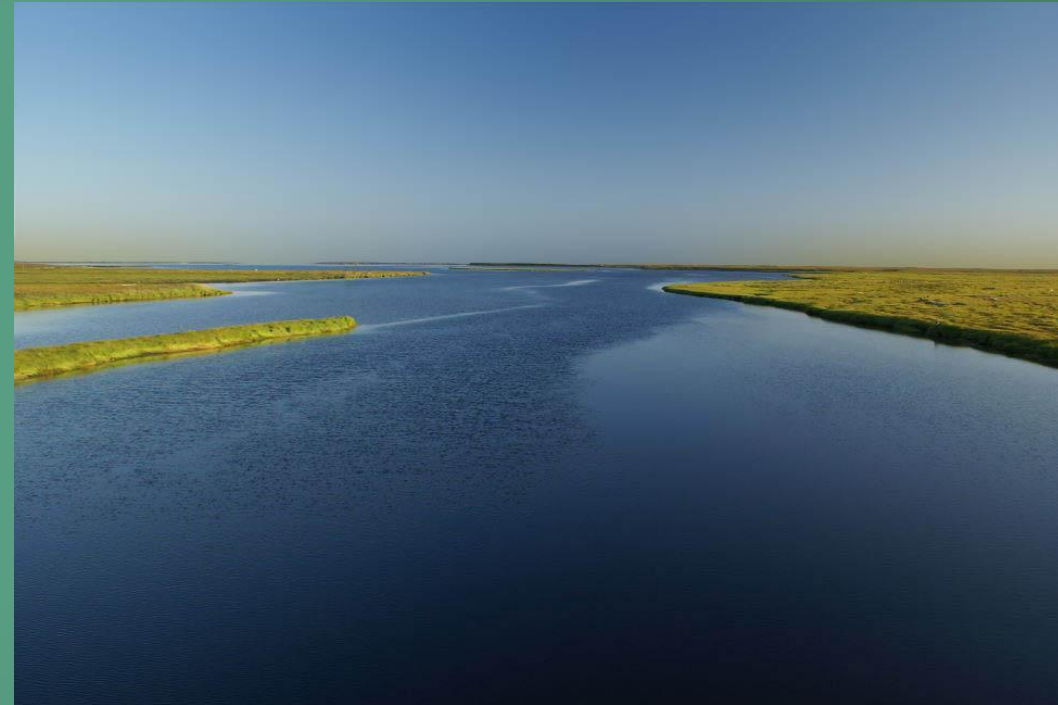
□ «Тема есть некоторая установка, которой подчинены все элементы произведения, некоторая интенция, реализуемая в тексте»

□ (К понятиям «тема» и «поэтический мир»

Тема

- ❑ в таком субстанциональном аспекте, т. е. как предмет художественного освоения (познания),
- ❑ может быть безгранично широкой
- ❑ и потому трудно определяемой.

На тематическом уровне

- ❑ в художественных произведениях
- ❑ прямо или косвенно
- ❑ преломляются и бытие как целое
- ❑ (т. е. присутствует картина мира как упорядоченного или дисгармоничного),
- ❑ и его определенные грани:
- ❑ феномены природы
- ❑ и, главное, человеческой жизни.

Понятия художественной темы, тематики

- в значительной мере были скомпрометированы догматически узкой интерпретацией литературоведения, начиная с 1920-х годов:
- темы литературных произведений настойчиво сводились к социальной характеристике.

На теоретическом уровне тематику принято рассматривать как совокупность трёх начал:

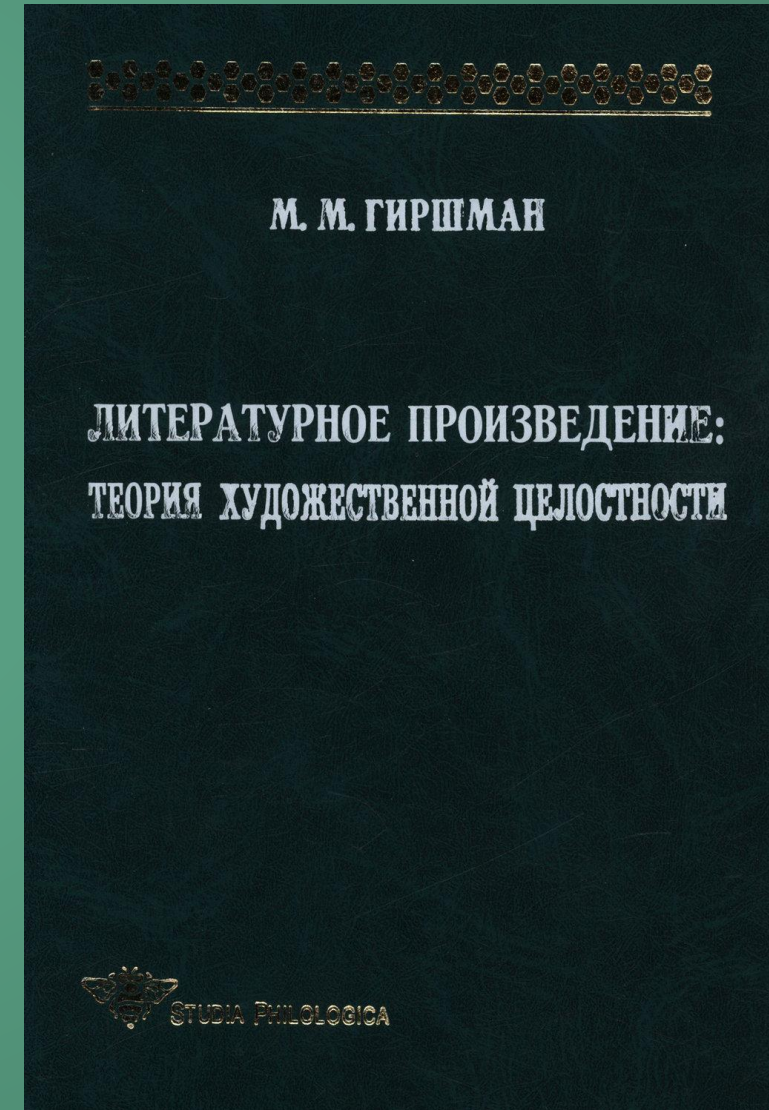
онтологические и антропологические универсалии

локальные (порой весьма масштабные) культурно-исторические явления

феномены индивидуальной жизни (прежде всего — авторской) в их самоценности

М.М. Гиршман:

- «в произведениях как художественной целостности
- равно несомненными и равнодостоинными
- являются
- человечество,
- народ
- и конкретная человеческая личность».

Онтологические темы искусства

- В художественных произведениях неизменно запечатлеваются
- константы бытия,
- его фундаментальные свойства.
- Это прежде вселенские и природные начала (универсалии) –
- хаос и космос,
- движение и неподвижность,
- жизнь и смерть,
- свет и тьма,
- огонь и вода и т. п.

Антропологические темы искусства

- собственно духовные начала человеческого бытия с их антиномиями:
 - отчужденность и причастность, гордыня и смирение, готовность созидать или разрушать, греховность и праведность и т. п.;
- сфера инстинктов, связанная с душевно-телесными устремлениями человека;
- то, что определяется полом (мужество, женственность) и возрастом (детство, юность, зрелость, старость);
- надэпохальные ситуации человеческой жизни, исторически устойчивые формы существования людей:
 - труд и досуг, будни и праздники; конфликтные и гармонические начала реальности, мирная жизнь и войны либо революции; жизнь в своем доме и пребывание на чужбине, странствия; гражданская деятельность и частная жизнь и т. п.

-
- Названные (и оставшиеся неназванными) бытийные начала,
 - приходя в искусство,
 - составляют богатый и многоплановый комплекс тем,
 - многие из которых «архетипичны»,
 - восходят к ритуально-мифологической древности (архаике).
 - Такие темы принято называть

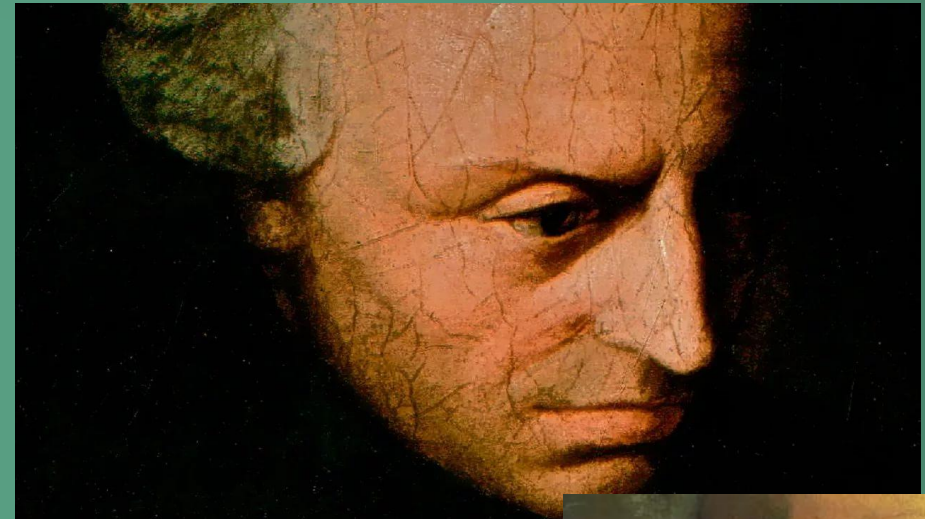
«вечными» темами.

«Вечные темы»

- являются достоянием всех стран и эпох;
- выступают либо как явный центр произведений,
- либо присутствуют в них подспудно,
- иногда остаются не осознаваемыми авторами (мифопоэтический подтекст).

В эпоху романтизма

□ возник особый интерес к «вечным» темам в среде философов.

Шеллинг:

- «вечные мифы» творятся большими поэтами всех эпох
- (Данте, Шекспир, Сервантес, Гете).

Шеллинг:

- «Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию» («Философия искусства»).

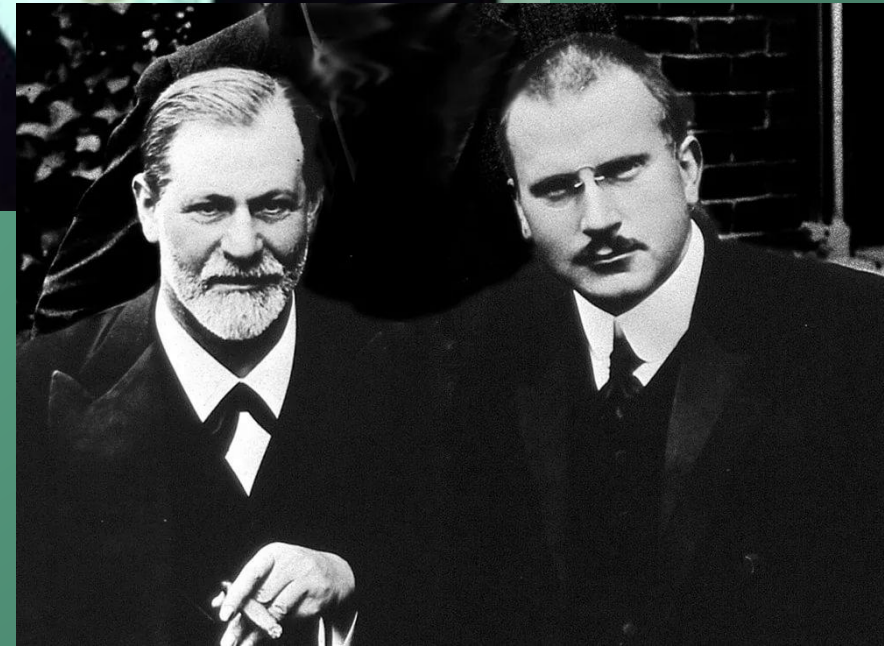
Нортроп Фрай:

□ ритуально-мифологические архетипы составляют основу писательского творчества, определяя облик едва ли не всех литературных жанров («Анатомия критики»).

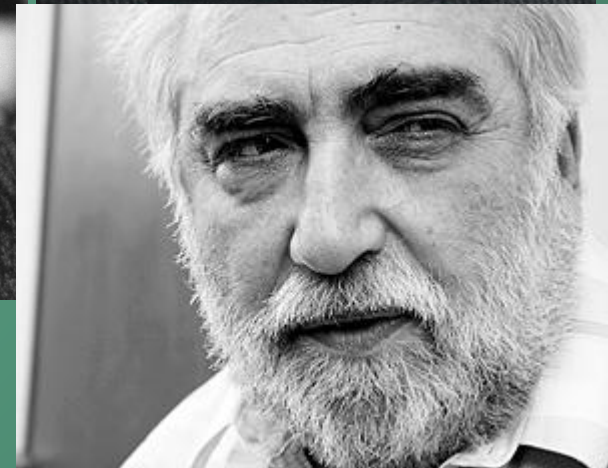
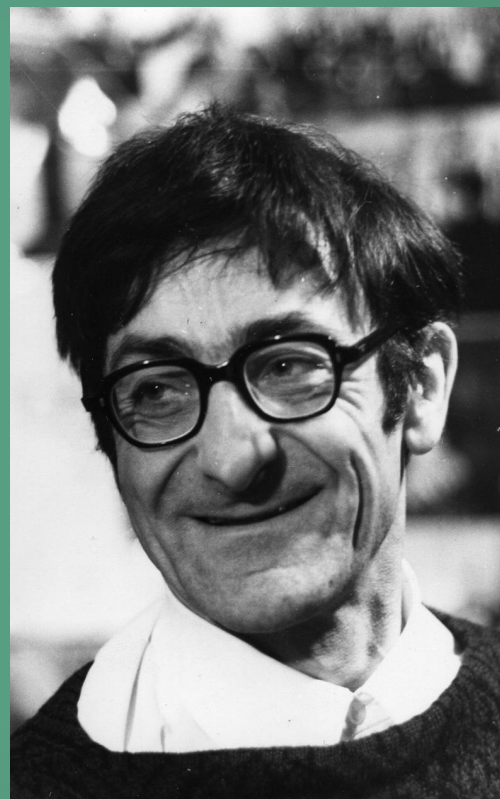
В отечественном литературоведении

- ❑ вопрос о «вечных темах» литературы разрабатывал Мелетинский Е.М.
(О литературных архетипах. М., 1994.),
- ❑ психоаналитическое искусствоведение, ориентирующееся на труды
- ❑ З. Фрейда и К. Г. Юнга
- ❑ (Зимовец, Полубояринова, Подорога и др.)

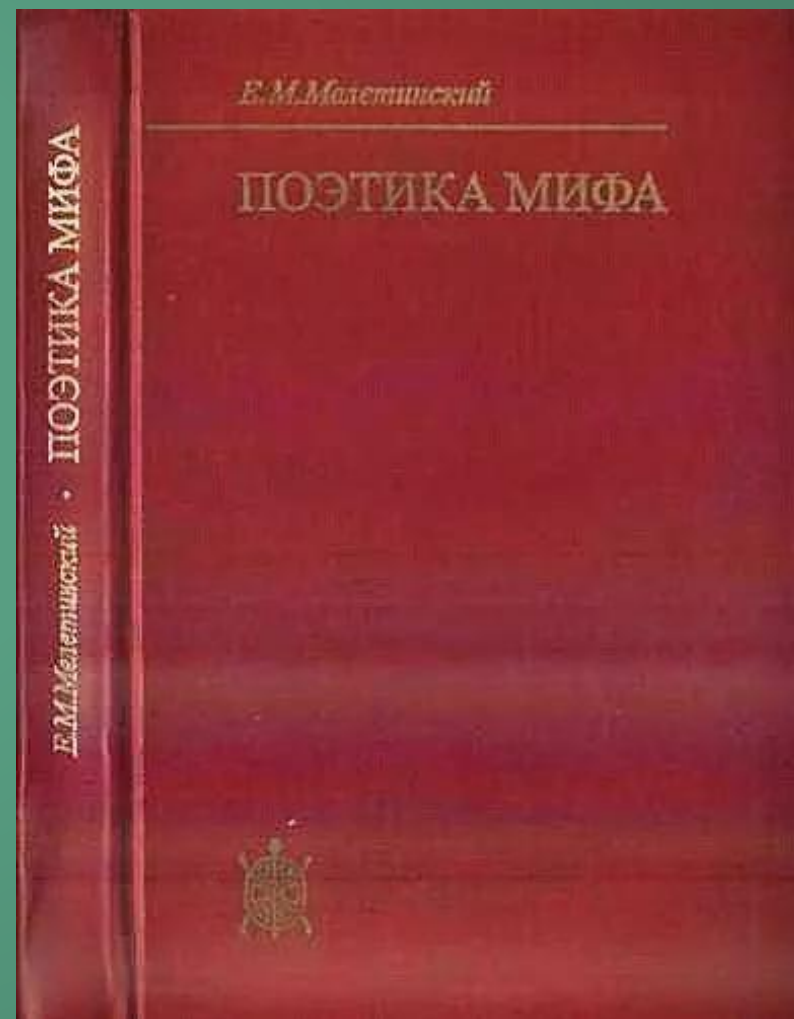
В конце XX века

- появился ряд работ, в которых исследуется причастность мифологической архаике литературного творчества близких нам эпох
- (труды Г.Д. Гачева,
- Е.М. Мелетинского,
- В.И. Тюпы,
- В.Н. Топорова).

Е. М. Мелетинский

- говорил о «мифопоэтической традиции» в литературе XIX–XX вв.
- как явлению всеобъемлющем, локальном.

Мифологическое и мифопоэтическое начало

- и (шире) сфера бытийных универсалий
- далеко не исчерпывают того,
- что художественно познается и осваивается.
- Это лишь одна из граней тематики искусства.

Наряду с темами

- всеенского, природного и человеческого бытия
- и в тесной связи с ними
- искусство и литература
- неизменно запечатлевают
- культурно-историческую реальность.

Бытию людей

- присуща пространственно-временная разнокачественность,
- которая неизменно преломляется
- в произведениях искусства.

Литературой постигаются черты

- ❑ племен, народов, наций, религиозных конфессий,
- ❑ свойства государственных образований и
- ❑ крупных географических регионов,
- ❑ обладающих культурно-исторической спецификой:
- ❑ Россия,
- ❑ Западная и Восточная Европа,
- ❑ Ближний и Дальний Восток,
- ❑ Латиноамериканский мир и т. д.

Разные типы сознания,

- культурные традиции,
 - формы общения,
 - бытовой уклад,
 - обычаями
 - неизменно отражаются **в тематике**
 - произведений искусства.
- Средневековые этикетность и церемониальность;
 - Древнерусский мир;
 - Мир русского православия («Лето Господне» И.С. Шмелёва).

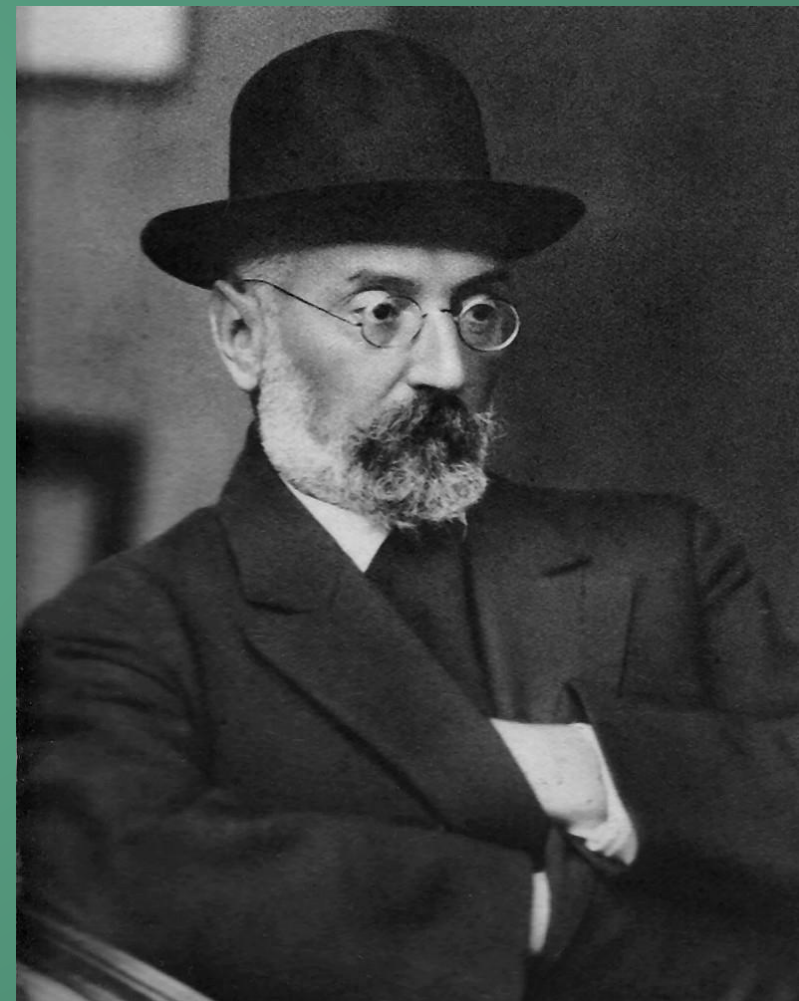
Аполлон Григорьев

- считал неотъемлемым свойством подлинного,
- рожденного жизнью, органического искусства
- присутствие в произведении атмосферы данного места и времени.

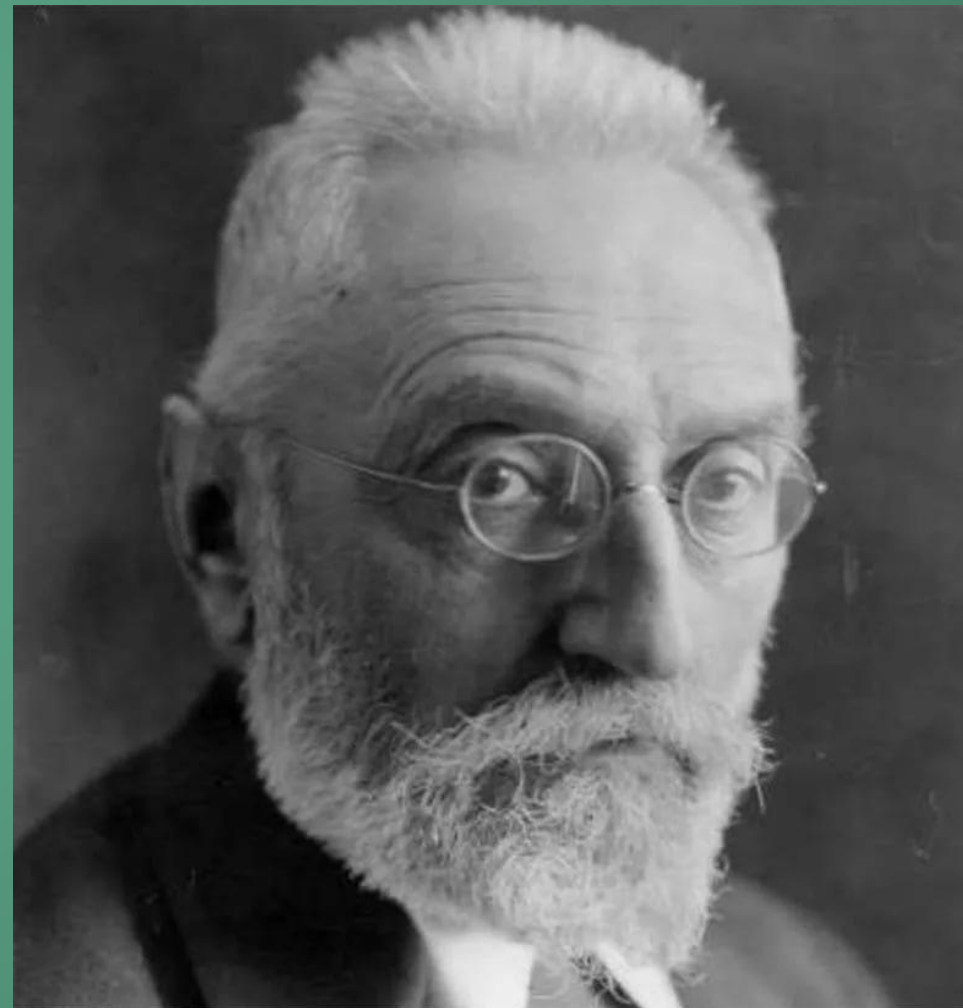
Мигель де Унамуно:

- мы должны искать человека
- «в глубинах местного и частного»;
- «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».

Мигель де Унамуно:

- «Поэты всех времен» были заняты «вопросами нации, религии, языка и родины».
- «Шекспир, Данте, Сервантес, Ибсен принадлежат всему человечеству
- как раз в силу того, что один из них был англичанин, другой — флорентиец, третий — кастилец) четвертый — норвежец».

В тематике

- бывает ощутим интерес и к мировой культуре – к бытию разных стран и народов.
- Это отражает жанр путешествий в чужие земли (гомеровская «Одиссея», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, байроновское «Паломничество Чайльд Гарольда»).

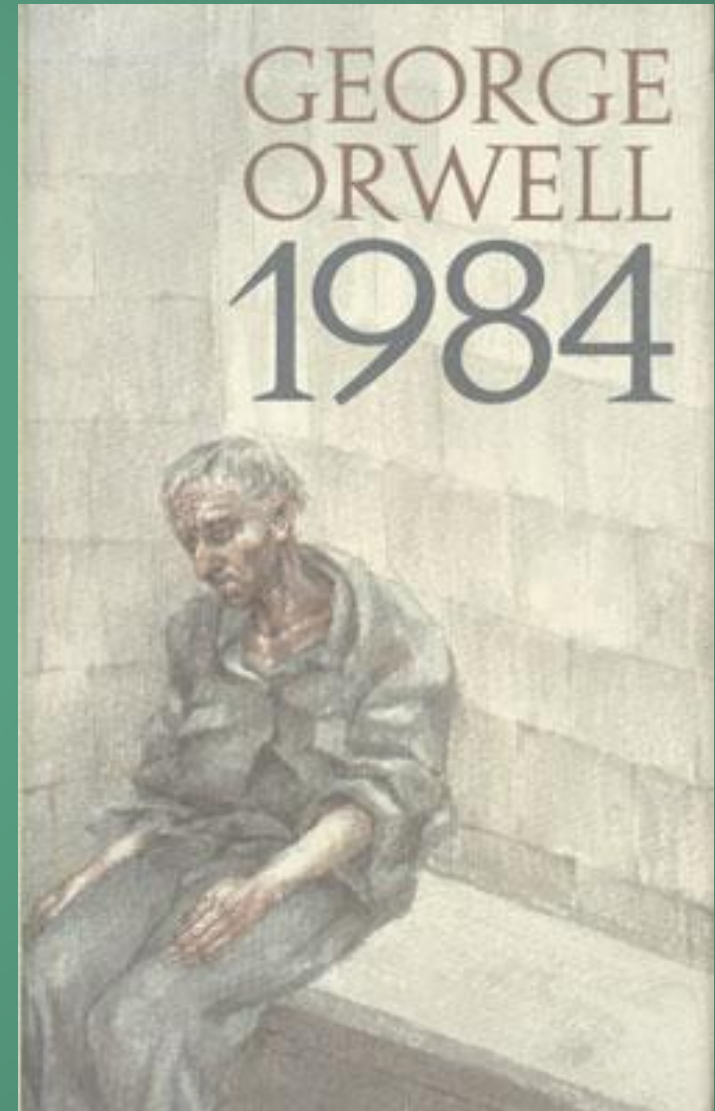
Существенное звено художественной тематики –

- явления исторического времени.
- Таковы сказания о подвигах, былины, эпические песни, баллады, историческая драматургия и романистика.

Тематика

- может быть обращены и к будущему –
- жанры фантастики,
- утопии и
- антиутопии.

Художественная «сверхтема» -

□ ЭТО
современность.

В советский период на уровне тем

- связь с современностью понималась узко и искажённо;
- национальное бытие и классическая традиция подвергались деформации;
- реальность эпохи понималась как арена борьбы (внутрилитературной, социально-классовой, партийной);
- советская реальность приукрашивалась, порой до неузнаваемости;
- серьезные противоречия современности обходились молчанием.

В это же время,

- несмотря на крайне неблагоприятные условия,
- были написаны произведения,
- где современность освещалось правдиво и глубоко,
- в соответствии с традицией, восходящей к XIX веку.
- Таковы повести и рассказы А.П. Платонова, романы М.А. Булгакова, «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Реквием» А.А. Ахматовой,
- позже – деревенская, военная и лагерная проза.

Культурно-исторический аспект тематики

- ❑ во многом определяет целостный облик произведений,
- ❑ формальную организацию,
- ❑ структуру,
- ❑ а потому достоин самого пристального литературоведческого рассмотрения.

Экзистенциальный аспект тематики

- Наряду с темами «вечными» и национально-историческими
- в искусстве запечатлевается
- неповторимо индивидуальный,
- духовно-биографический опыт самих авторов.
- При этом художественное творчество выступает как самопознание,
- а в ряде случаев – как акт сотворения художником собственной личности,
- как деятельность житнетворческая.
- Доминирует в лирике, которая по природе «автопсихологична».
- **«Исповедь» Блаженного Августина,**
- **«Божественная комедия» А. Данте,**
- **«Житие Аввакума Петрова»,**
- **«Исповедь» Ж.Ж. Руссо,**
- **ранняя трилогия Л.Н. Толстого,**
- **романы Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева эмигрантского периода.**

Александр Блок:

- «Я думаю, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений “исповеднического” характера».
- «Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах»
- (об Ап.Григорьеве).

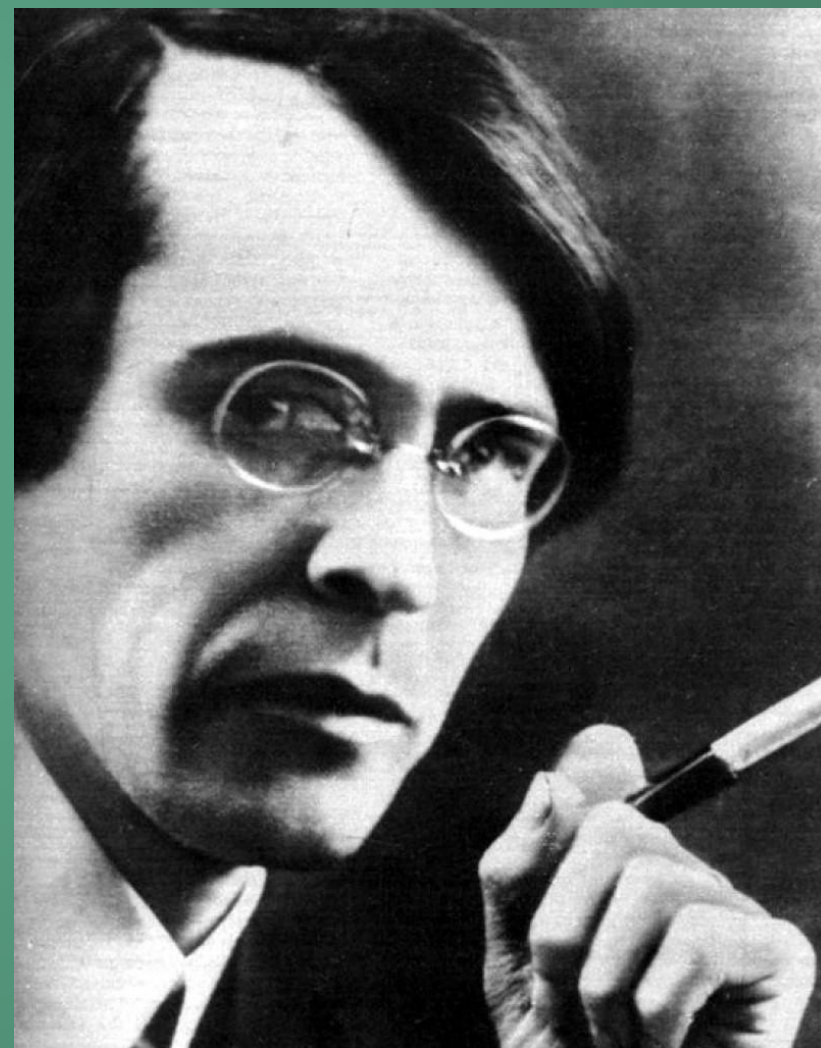
Тематика

- сопряжена с обращением авторов
- к внехудожественной реальности,
- без чего искусство непредставимо.

Владислав Ходасевич:

- «В основе поэзии лежит (...)
- материал, извлекаемый вдохновением
- из действительности.
- Отнимите у поэта действительность —
- творчество прекратится».

Глубина

□ внехудожественной реальности составляет едва ли не главный объект художественного познания.

□ «Ищите глубину предметов»

□ (Р.М.Рильке)

Темы искусства в искусстве:

- ❑ Искусство порой сосредотачивается на самом себе.
- ❑ Существует множество литературные произведения о художниках и их созданиях.
- ❑ К теме искусства настойчиво обращались писатели эпохи романтизма:
 - ❑ И.В. Гете и
 - ❑ Э.Т.А. Гофман;
 - ❑ А. С. Пушкин («Египетские ночи»),
 - ❑ Н.В. Гоголь («Портрет») и др.

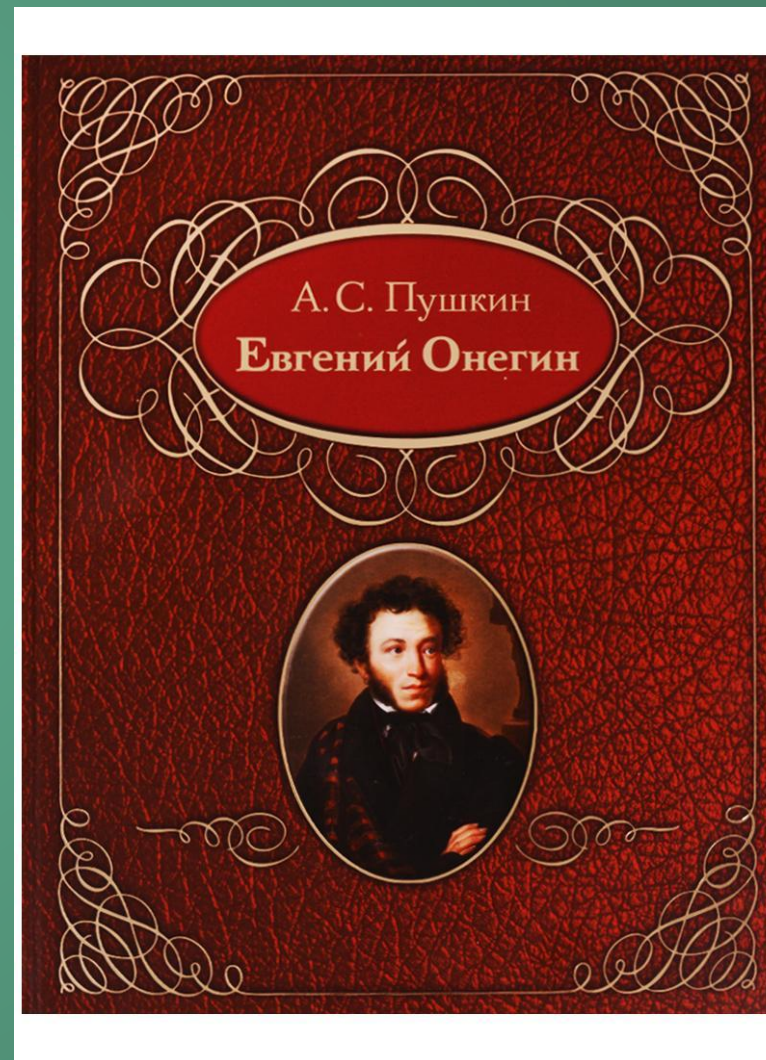
«Внутрилитературные» темы

- реализуются в качестве «игры (...) на конструкциях и формулах».
- Предметом постижения и воссоздания при этом становятся «инструменты художественного творчества, каковы поэтический язык, сюжетные конструкции, традиционные формулы».
- (А.К.Жолковский, Ю.К.Щеглов)

Разные аспекты художественной тематики

- не изолированы друг от друга;
- активно взаимодействуют;
- способны составлять соединения.

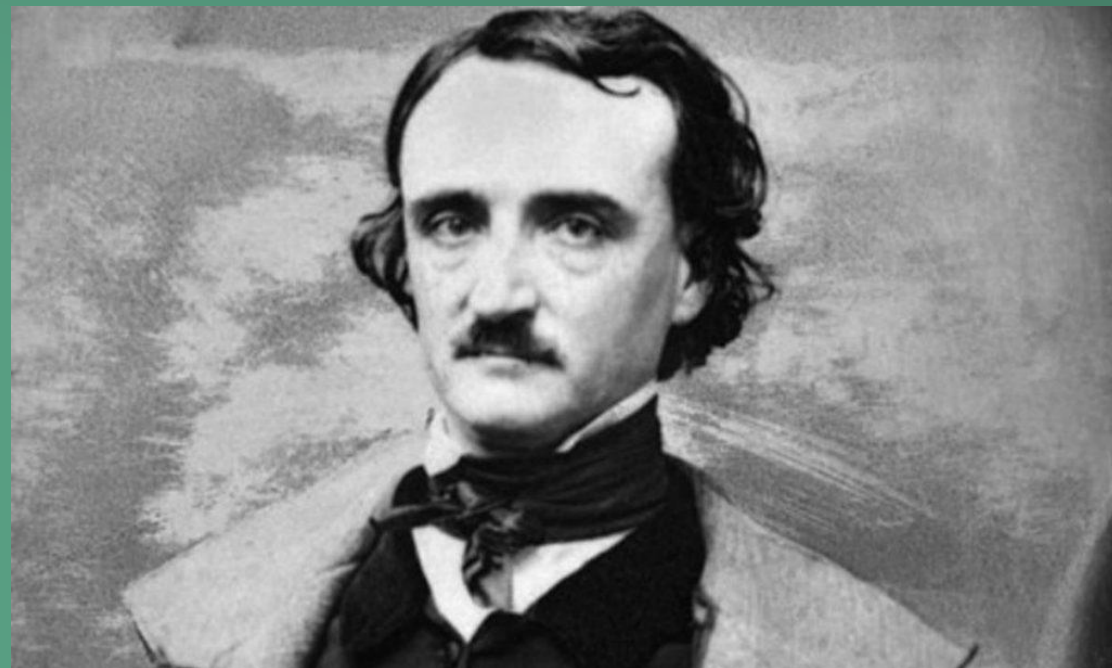

На уровне воплощения:

- Открытые, декларируемые темы,
- воплощающиеся напрямую, программно, эксплицитно (конкретика русской крестьянской жизни XIX в. в поэзии Н.А. Некрасова),
- Опосредованные, «неуловимые» темы,
- косвенные,
- «подтекстовые»,
- имплицитные
- (порой независимо от творческой воли автора).

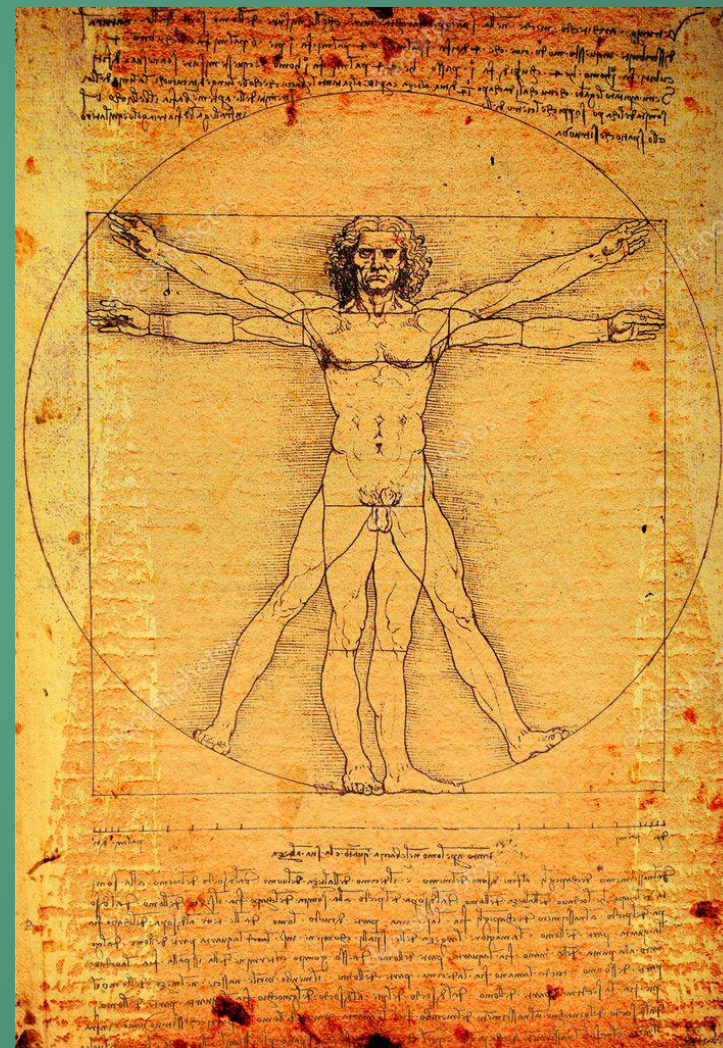
Э. По:

- ❑ искусству требуется «известная доза намека»,
- ❑ что «придает произведению (...) богатство»:
- ❑ «чрезмерные прояснения намеков,
- ❑ выведение темы на поверхность»
- ❑ превращает поэзию в «плоскую прозу».

Ещё одна «сверхтема» -

□ человек в
различных его
ипостасях.

Против понятия «тема»

□ выступала
отечественная
формальная школа
20-х гг. XX века.

ОПОЯЗ – общество изучения поэтического языка

- русская литературоведческая школа.
- 1914-1925 гг.
- Представители – Ю. Тынянов, В. Шкловский.

Ю.Тынянов, В.Шкловский:

- художниками (в том числе писателями) все создается и ничего не берется из действительности;
- тема - «скрепа» художественной конструкции;
- способ реализации «стилистического задания»;
- художника подстерегает опасность оказаться пленником собственных тем.

Общество по изучению поэтического языка

Б.М. Эйхенбаум

В.Б. Шкловский

Ю.Н. Тынянов

Тематика,

- если этот термин освободить от схематизирующей узости,
- от навязчивого социологизма,
- а также от абсолютизации мифопоэтического подтекста,
- составляет неотъемлемое и при этом фундаментальное начало художественных произведений.

