1.4. Содержание и форма. Поэтика

Художественное произведение — сложноорганизованное целое, из этого утверждения вытекает необходимость познать внутреннюю структуру произведения, т.е. выделить отдельные его составляющие и осознать связи между ними. Многие исследователи пытаются выделить уровни структуры произведения см. Хализев В. Е. Теория литературы. С. — 150–151.

Поспелов Геннадий Николаевич (1899–1992) кладет в основу первичного разделения общие категории: форму и содержание[[1]](#footnote-1). Данные термины устраивают далеко не всех исследователей, разные литературоведческие учения пытались их заменить (об этом см. Хализев Валентин Евгеньевич. Теория литературы. С. — 149–150, Чернец Лилия Валентиновна. Художественное целое. Содержание/форма. // Введение в литературоведение: Учеб пособие / Под ред. Л.В. Чернец. М. — 2006. — С. — 91–96 до 102 стр.).

Понятийная пара форма и содержание берет свое начало еще в античной эстетике. У Аристотеля употребляются термины форма и материя, причем понятие формы близко сегодняшнему понятию содержание. Категорию содержание ввел в философию и эстетику Гегель, и она напрямую связана с его диалектической концепцией развития как единства и борьбы противоположностей: «Содержанием искусства является идеал, а его формой — чувственное, образное воплощение» (Гегель. Эстетика).

Произведение искусства есть явление не природное, а культурное, это значит, что в основе его лежит духовное начало, которое, чтобы существовать и быть воспринятым, обязательно должно обрести некоторое материальное воплощение, способ существования в системе материальных знаков. Таким образом, духовное начало — это содержание, а его материальное воплощение — форма.

Отношение **уровней литературного произведения** к форме и содержанию:

Начальная структура произведения	**Форма**	**Содержание**
Уровни литературного произведения	Стиль, композиция, художественная речь, ритм, метр, рифма и т.д.	Тема, проблема, фабула, конфликт, характеры, обстоятельства, художественная идея, тенденция, эмоциональный тон, настрой (пафос).

Отдельно выделяется уровни одинаково, относящийся и к форме и к содержанию, поэтому называемые формально-содержательными — род литературный, жанр, сюжет, метод художественный, художественный образ: предметные детали изображения (персонажи, пейзаж, деталь, вещь, интерьер, портрет и т.д.).

Признаки формы и содержания.

Содержание	**Форма**
1. Содержание литературного произведения — это его сущность, духовное существо. 2. Содержание — это «высказывание» писателя о мире, определенная эмоциональная и мыслительная реакция на те или иные явления действительности. 3. Содержание — это то, ЧТО сказал писатель своим произведением.	1. Форма — это способ существования этого содержания. 2. Форма — это система средств, в которой эта реакция находит выражение, воплощение. 3. Форма — это то, КАК писатель это сделал.
Форма художественного произведения имеет две функции (А. Потебня): 1. внутренняя — функция выражения содержания; 2. внешняя — обнаруживается в воздействии произведения на читателя.	
4. Содержание в строгом эстетическом смысле не может быть прекрасным или безобразным — это свойство, возникающее исключительно на уровне формы.	4. Форма выступает носителем эстетических качеств художественного произведения.
Отношение содержания и формы к условности	
5. Для художественного произведения содержание явление первичной реальности, оно существует без всяких условий, как непреложная данность (нельзя задать вопрос «зачем оно существует?». Содержание нельзя выдумать – оно непосредственно приходит в произведение из первичной реальности (из общественного бытия людей, или из сознания автора).	5. Форма может быть сколько угодно условна, она существует «для чего-то» — для воплощения содержания.

Современная наука на вопрос, что первично форма или содержание дает однозначный ответ — первично содержание: 1) с точки зрения творческого процесса (писатель подыскивает форму для пусть еще смутного содержания, для **замысла**), 2) с точки зрения произведения (особенности содержания определяют и объясняют нам специфику формы, но не наоборот). Но мы как воспринимающие субъекты, читатели сначала обращаем внимание на форму, она становится для нас первичной, а затем, после ее осмысления, через нее начинаем воспринимать содержание. Поэтому выбор пути анализа произведения (от содержания к форме или от формы к содержанию) полностью зависит от конкретных задач и ситуации.

Разделение формы и содержания, которое мы сейчас провели, носит искусственный характер, оно лишь позволило структурно определить специфику этих двух понятий. В произведении содержание и форма существуют в неразрывном единстве. Форма и содержание соотносятся в произведении не пространственно, а структурно, они слиты и неразличимы. Гегель писал: «Произведение искусства, которому недостает надлежащей формы, не есть именно поэтому подлинное, т.е. истинное произведение искусства, и для художника, как такового, служит плохим оправданием, если говорят, что по своему содержанию его произведения хороши (или даже превосходят), но им не достает надлежащей формы. Только те произведения искусства, в которых содержание и форма тождественны, представляют собой истинные произведения искусства»[[2]](#footnote-2).

Рассмотрим пример из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Алеша, отвечая на вопрос Ивана, что делать с помещиком, затравившим ребенка псами, говорит:

«Расстрелять!»	
На уровне формы — это высказывание — часть словесно-речевой формы произведения, занимающая определенное место в композиционной форме произведения.	На уровне содержания — компонент характера героя, т.е. тематической основы произведения; реплика выражает один из поворотов нравственно-философских исканий героев и автора.

Тынянов Юрий Николаевич говоря о специфике взаимоотношений формы и содержания, противопоставлял их специфике отношений **вина и стакана**, подразумевая, что стакан — форма, а вино — содержание. Вино и стакан вступают в отношения свободного сочетания и столь же свободного разъединения. Вино всегда будет вином, нальем ли мы его в стакан, графин, чашку, тарелку и т.д. — в данном случае содержание безразлично по отношению к форме. Равным образом в стакан, где было вино, можно налить молоко, воду, керосин — форма в данном случае «безучастна» к наполняющему ее содержанию. Отношения формы и содержания прямо противоположны, описанным выше. Любое изменение формы, даже казалось бы мелкое и частное, неминуемо и сразу приведет к изменению содержания и наоборот.

Саша Черный написал стихотворение, утверждающее единство содержания и формы:

Одни кричат: «Что форма? Пустяки!

Когда в хрусталь налить навозной жижи —

Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!

И лучшего вина в ночном сосуде

Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить … а жаль!

Ведь можно наливать вино в хрусталь.

Рассмотрим такой формальный элемент, как стихотворный размер. Стиховеды провели эксперимент: «превратили» первые строчки первой главы «Евгения Онегина» из ямбических в хореические:

Ямб	Хорей
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог.	Дядя самых честных правил, Он не в шутку занемог, Уважать себя заставил, Лучше выдумать не мог.

Семантика не изменилась, но изменился один из важнейших компонентов содержания — эмоциональный тон, настрой отрывка. Из эпически-повествовательного он превратился в игриво-поверхностный. Произведение уничтожено.

Можно сделать вывод, что для точного и полного уяснения содержания произведения, необходимо как можно более пристальное внимание к его форме, вплоть до мельчайших особенностей. В художественном произведении нет мелочей, безразличных к содержанию.

Говоря о слитности содержания и формы, нельзя обойти стороной то, что литературоведы называют содержательной формой. Понятие **содержательная форма** отражает неразрывность, слитность этих сторон единого **художественного целого.**

Выделяют два аспекта понятия содержательная форма:

1. Онтологический (бытийный) — утверждает невозможность существования бессодержательной формы или неоформленного содержания. Если существует форма, то она всегда содержательно и наоборот.

2. Аксиологический (ценностный) — (боле важный для произведений искусства) — форма всегда соответствует содержанию.

Изначально многие черты жанров были составляющими содержания, затем они устоялись в процессе многократного повторения и стали составляющими формы. В данном случае речь идет о неком «прасодержании», которое, по мнению исследователей, всегда предшествует форме. «Самые поверхностные свойства формы оказываются не чем иным, как особого рода содержанием, превратившимися в форму».

Нельзя взаимодействие формы и содержания подменять понятием содержательная форма, они не одно и тоже.

Четкое противопоставление содержания и формы в составе художественного произведения является плодотворным, но не следует расчленять их грубо.

Поэтика

Важнейшей частью литературоведения является поэтика. Сразу оговоримся, что иногда теория литературы отождествляется с теоретической поэтикой. Это не совсем верно, хотя основания для подобного словоупотребления имеются. В данном случае мы наблюдаем понимание поэтики в широком смысле.

Изначально слово «поэтика» «...осмыслялось как производное от слова «поэзия», которое долгое время было синонимично понятию «словесность», т.е. художественная литература, в отличие от «прозы» — языка практической речи» [[3]](#footnote-3). Затем стала осмысляться как учение о художественной литературе, а еще позднее как учение о художественной форме произведения. “Поэтика” как общеэстетический принцип и термин был введен Аристотелем. Употреблялся он по отношению к художественной литературе, сохранив значение общеэстетической категории вплоть до середины XIX в. (Муратов А.Б. // Потебня А.А.: 2003, С. 7).

«**Поэтика** — наука о структуре произведений и их комплексов, творчества писателей в целом, литературного направления, эпохи и т.д.» (ЛЭС. С. — 198)

«Поэтика — составная часть теории литературы, наука о системе поэтических средств, о формах словесно-образного выражения» (Федотов: 2003. С. —13.)

«Поэтика — учение о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, о родах и жанрах литературы» (Хализев: 2000. С. — 143; сверхминимум).

При широком понимании поэтика совпадает с теорией литературы, при более узком — с исследованием поэтического языка или художественной речи.

Итак, выше мы уже говорили о том, что поэтика теоретическая нередко мыслится как теория литературы, но на самом деле предмет поэтики гораздо уже предмета теории литературы. Теория литературы «способна осуществить поиск и определить предпосылки и основания, необходимые для каждой из наук о литературе и всего их комплекса в целом» (Тамарченко Н.Д. // Поэтика: 2008, С. 184), а поэтика учение о конкретных элементах «структуры текста, т.е. о возможностях смыслообразования», понимания смысла «объективно присущего» тексту и потому определимого научными методами, она, ее понятийная база, основа научного анализа структуры произведения.

Рассмотрим **задачи,** которые ставит перед собой **поэтика** (Тамарченко Н.Д. // Поэтика: 2008, С. 182):

1. выделить литературное произведение как явление искусства из других произведений письменности, ответив на вопрос о его природе как художественного целого;
2. отличить произведение словесного искусства от несловесных художественных творений, определив специфику и границы возможностей речевого материала;
3. выявить основные аспекты и элементы художественной структуры, а также их функции; определить типы произведений;
4. установить важнейшие этапы исторического развития словесного художественного творчества;
5. описать основные «художественные языки», существующие на разных этапах истории словесного искусства;
6. изучить процессы и установить закономерности литературного творчества: его генезиса, исторической смены художественных языков и доминирующих типов литературных произведений, а также трансформации различных жанров и их структурных элементов.

«Первые три задачи (аспект синхронии) находятся в ведении теоретической поэтики, решение следующих трех (диахронический аспект) — прерогатива поэтики исторической».

Синхрония — изучении лит. произведения без учета изменений его восприятия во времени.

Диахрония — изучение лит. произведения с учетом изменения его восприятия в разные эпохи.

Виды поэтики:

* Изначально возникла *нормативная* поэтика, заключающаяся в исследовании поэтической системы «изнутри» данной культуры, т.е. ориентирующаяся на опыт одного из литературных направлений и его обосновывающая, но с приходом эпохи романтизма, а точнее с началом разрушения нормативности в искусстве, с середины XVIII в., когда границы региональных литератур становятся проницаемы, и начинает доминировать исследование «извне», появляется *описательная* поэтика (Гаспаров М.Л. ЛЭС. С. — 295). Авторы КЛЭ говорят, что область интересов описательной поэтики располагается в описании структуры конкретных произведений. Для нас с вами описание структуры конкретных произведений или группы произведений будет соотноситься с предметом поэтики частной.

В результате процесса разрушения нормативной поэтики «учение о структурах и типах литературных произведений преобразовалось в «общую», т.е. ненормативную поэтику» (Теория литературы. Т. 1.: 2004, С. 10). Поэтику, «уясняющую универсальные свойства словесно-художественных произведений». Понятие «общая поэтика» синонимично понятию «теоретическая поэтика».

Борис Викторович Томашевский в учебном пособии «Теория литературы. Поэтика» разделяет поэтику на «общую», т.е. теоретическую и «историческую».

* **Общая** (теоретическая) поэтика — наука о структуре любого произведения, изучает звуковое (фоника, ритмика, метрика, строфика, часто эту сторону поэтики неоправданно сужают, называя стиховедением), словесное (лексика, морфология, синтаксис, часто — называют стилистикой) и образное строение текста, т.е. «топику» (образы (персонажи и предметы), мотивы (действия и поступки), сюжеты (связные совокупности действий) (Гаспаров М.Л. ЛЭС. С. — 295). Общая, теоретическая поэтика — это макропоэтика.

«Топика» устойчивые элементы художественного текста, образы, ассоциируемые с определенными смыслами прошлого и настоящего.

* **Историческая** поэтика изучает эволюцию отдельных поэтических приемов и их систем с помощью сравнительно-исторического литературоведения, выявляя общие черты поэтических систем различных культур и сводя их или (генетически) к общему источнику, или (типологически) к универсальным закономерностям человеческого сознания. Основной проблемой исторической поэтики является проблема жанра.

В отличие от истории литературы историческую поэтику интересуют процессы, протекающие на еще большей глубине и в «большом времени — бесконечном и незавершимом диалоге, в котором ни один смысл не умирает» (М. Бахтин. Цит. по: Чернец: 2006. С. — 597).

«Исследует эволюцию словесно-художественных форм и творческих принципов писателей в масштабах всемирной литературы» (Хализев: 2000. С. — 144).

«**Историческая поэтика** изучает происхождение и эволюцию отдельных изобразительно-выразительных средств и поэтических форм, а также их совокупности относительно национальных традиций, иноземных влияний, тех или иных художественных систем, творчества крупных творческих индивидуальностей, выявляет их общий источник и устанавливает их типологию» (Федотов: 2003. С. — 13–14).

Из всех приведенных выше определений видно, что историческая поэтика прослеживает появление и затем эволюцию словесно-художественных форм, приемов, типов художественного сознания, растянувшуюся на века. Историческая поэтика на сегодняшний день выявила три большие стадии развития мировой литературы: первая —эпоха синкретизма, вторая — риторическая, эпоха рефлексивного традиционализма, традиционалистская, каноническая, эйдетическая, третья — индивидуально-творческая поэтика, поэтика автора, поэтика художественной модальности.

* **Частная** поэтика изучает язык и стиль одного произведения или цикла, или одного автора, или одного жанра, или одного направления, или одной исторической эпохи. Частная поэтика — микропоэтика. Например, Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского, Поэтика романтизма.

1. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970. С. — 31–91. [↑](#footnote-ref-1)
2. Гегель. Логика. Собр. соч. М. — Л., 1929. Т. 1. С. 225. [↑](#footnote-ref-2)
3. Муратов А.Б. Теоретическая поэтика А.А. Потебни // Потебня А.А. Теоретическая поэтика: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Б. Муратова. — 2-е изд., испр. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 384 с.; С. 7 — 23. [↑](#footnote-ref-3)