Лекция **2**. **Форма** **и** **содержание** **художественного** **произведения**

План

1. Произведения искусства – образное отражение жизни. Содержание и форма произведения
2. Основной закон художественного произведения – закон диалектического единства содержания и формы. Художественный образ – отличительная черта всех видов искусства.
3. Средства создания художественного образа.

1.Идеи сами по себе не могут создать художественное произведение. Идеи должны быть претворены в образы и картины. Произведения искусства – всегда образное отражение жизни, особая форма освоения мира. Образность и выделяет искусство как самостоятельный тип художественного мышления (см. кн.: Маймин, Е.А. Искусство мыслит образами).

Каждое литературное произведение представляет собой целостную картину жизни ли выражает какое-либо целостное переживание. В целях всестороннего изучения оно рассматривается со стороны его содержания и формы.

Под **содержанием** понимается то, что изображает писатель и то, что он выражает при этом, т.е. единство темы и идеи, единство жизненного материала и авторского отношения к нему.

Форма – способ конкретного выражения содержания. Только в форме тема и идея находят свое воплощение и решение, значит «форма есть не что иное, как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии», а содержание есть «внутренний смысл данной формы». **Форма** понятие многомерное. К **форме относится** род произведения (эпос, лирика, драма), его жанр, композиция, образ, система образов, изобразительные средства языка (тропы и фигуры), размер, рифмовка и др. Через форму мы проникаем в сердцевину произведения, в его идейную сущность.

Но содержание и форма художественного произведения различаются только теоретически: практически в произведениях искусства они находятся в неразрывной слитности и взаимодействии, переходят друг в друга. **Основным законом** художественного произведения и является закон диалектического единства содержания и формы. Форма содержательна, содержания нет без формы. Определяющую роль в этом единстве играет содержание, а не форма, т.к. именно содержание требует своего воплощения в определённой форме. Форма имеет смысл и значение только тогда, когда служит проявлению содержания. Вместе с тем художественная неполноценность формы всегда обедняет содержание произведения или даже искажает его. Формалисты преувеличивают значение формы и создают фактически бессодержательное искусство (футуристы, например). Только опираясь на закон полного гармонического соответствия содержания и формы, можно создать произведение высокой художественности, обладающее силой большого воздействия на читателей («Зимнее утро» А.С. Пушкина). Основное назначение анализа художественной формы – в раскрытии содержания произведения, его идейного смысла.

Идейное содержание литературного произведения раскрывается в образах. Образ в искусстве – основное средство художественного мышления, особая форма выражения идейно-тематического содержания. Художественный образ – отличительная черта всех видов искусства, специфический для искусства способ воссоздания жизни. Искусство, как писал В.Г. Белинский, это «мышление в образах».

Термин «художественный образ» применяется к картинам природы (образ-пейзаж), предметам и явлениям быта (образ-вещь, образ-событие) и т.д. Но в центре художественного изображения всегда находится человек. Поэтому термин этот применяется в основном к человеческим характерам (в литературном произведении это образ-персонаж).

Переход содержания в форму и формы в содержание в литературном произведении осуществляется прежде всего как переход идейно-тематической основы в образы людей, образы-персонажи.

Художественный образ – это «конкретная и в то же время обобщённая картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» (Тимофеев Л.И. «Основы теории литературы»)

 Художественный **образ** и **его** **специфика**.

Художественный образ конкретен и обладает чертами представления, но особого рода: представления, обогащенного мыслительной деятельно­стью. Представления — переходная ступень между восприятием и поня­тием, обобщение широчайших слоев общественной практики. Представ­ление содержит в себе как значение, так и смысл осваиваемого явления. Для того чтобы художественные представления стали достоянием аудито­рии, их надо объективировать. Художественный образ есть объективация системы художественных представлений.

Понятийное начало присутствует и в художественном мышлении — порой в скрытом, а иногда и в явном виде. Концептуальное содержание художественного произведения складывается из объективированных в образе представлений и идей. Художественное мышление образно. Оно сочетает обобщенность и конкретность с личностной формой. Искусство воссоздает жизнь в ее целостности и тем самым расширяет, углубляет ре­альный жизненный опыт человека.

2. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность.Художе­ственный образ — это иносказательная, метафорическая мысль, раскры­вающая одно явление через другое. Художник как бы сталкивает явления друг с другом и высекает искры, освещающие жизнь новым светом.

В древнейших произведениях метафорическая природа художествен­ного мышления предстает особенно наглядно. Например, изделия скифских художников в «зверином стиле» причудливо сочетают реальные жи­вотные формы: хищные кошки с птичьими когтями и клювами, грифоны с туловищем рыбы, человеческим лицом и птичьими крыльями.

Логическое мышление устанавливает иерархию, соподчиненность яв­лений. В образе предметы раскрываются — один через другой. Художест­венная мысль не навязывается предметам мира извне, а органически вы­текает из их сопоставления, из их взаимодействия.

Ассоциативность как одна из особенностей психологического меха­низма художественного творчества (см. об этом выше) на гносеологиче­ском уровне проявляется в виде метафоричности. В известном смысле об­раз строится по парадоксальной и, казалось бы, нелепой формуле: «В ого­роде бузина, а в Киеве дядька». В образе через «сопряжение» далеко от­стоящих друг от друга явлений раскрываются неизвестные стороны и от­ношения реальности.

3. Самодвижение. Художественный образ обладает своей логикой, он развивается по своим внутренним законам, обладая самодвижением. Ху­дожник задает все изначальные параметры образа, но, задав их, он не мо­жет ничего изменить, не совершая насилия над художественной правдой. Жизненный материал, который лежит в основе произведения, ведет его за собой, и художник порой приходит совсем не к тому выводу, к которому стремился. Герои произведений ведут себя по отношению к авторам как дети по отношению к родителям. Они обязаны им жизнью, их характер в значи­тельной мере сформирован под воздействием родителей, они «слушают­ся» их, выражая известную почтительность. Однако, как только их харак­тер оформится и окрепнет, они начинают действовать самостоятельно, по своей внутренней логике, и порой бывают «непослушны» и не принима­ют во внимание «родительскую» (авторскую) волю.

4.Многозначность и недосказанность.В научно-логической мысли все четко и однозначно. Образная мысль многозначна. Она так же богата и глубока по своему значению и смыслу, как сама жизнь. Один из аспектов многозначности образа — недосказанность. Это делает читателя активным, процесс восприятия произведения оказывается сотворчеством, додумыванием, дорисовыванием образа. Од­нако это не домысел произвола. Воспринимающий получает исходный импульс для раздумий, ему задается эмоциональное состояние и програм­ма переработки полученной информации, но за ним сохранены и свобода воли, и простор для творческой фантазии. Недосказанность образа, сти­мулирующая мысль воспринимающего, с особой силой проявляется в принцип еnonfinita (отсутствие концовки, незаконченность). Как часто, особенно в ХХ в., произведение обрывается на полуслове, недоговарива­ет о судьбах героев, не развязывает сюжетные линии!

6.Единство мысли и чувства.Художественный образ — единство рационального и эмоционального. Эмоциональность — исторически ран­няя первооснова художественного образа. Для создания непреходящего произведения важен не только широкий охват действительности, но и мыслительно-эмоциональная температура, достаточная для переплавки впечатлений бытия.

7.Реалии мира и личность художника — строительный материал образа. Художественный образ — единство объективного и субъективно­го. В образ входит материал действительности, переработанный творче­ской фантазией художника, его отношение к изображенному, а также все богатство личности творца.

Личность творца запечатлевается в художественном образе. Чем ярче и значительнее эта личность, тем значительнее ее творение. В художественном образе заключено большое жизненное содержание. Вместе с тем, в отличие от религии, искусство не претендует на то, чтобы его образы принимались за реальность.

8. Оригинальность.Образ неповторим, принципиально оригинален. Даже осваивая один и тот же жизненный материал, раскрывая одну и ту же тему на основе общих идей, разные творцы создают разные произведе­ния На них накладывает свой отпечаток творческая индивидуальность художника. Автора шедевра можно узнать по его почерку, по особенно­стям творческой манеры.

Особенности художественного образа.

Эмоциональность.Важнейшей чертой художественного образа является то, что в нем выражается *эмоционально-ценностное отноше­ние к объекту. Знание*об объекте служит в нем лишь фоном, на кото­ром вырисовываются *переживания,*связанные с этим объектом.

Предназначение художе­ственного образа — не в том, чтобы отразить реальность такой, какая она есть, а в том, чтобы вызвать в человеческой душе переживания, сопряженные с ее восприятием. Художник не может заставить человека пере­живать какие-то чувства, просто назвав их или даже подробно опи­сав. Он возбуждает переживания, *моделируя средствами художе­ственного языка породившие их причины.*Художественный образ и есть *модель причины,*рождающей эмоции. Воссоздавая силой своего воображения то, что представ­лено в произведении искусства, зритель, читатель, слушатель стано­вится «соавтором» содержащегося в нем художественного образа.

Итак, художественный образ по сути своей есть не столько *отра­жение*явлений действительности, сколько *выражение*их человече­ского восприятия, связанных с ними переживаний, эмоционально-ценностного отношения к ним.

Условность. Мнение, что искусство — по крайней мере «предметное» искусство — заключается в умении достигать сходства изображения с изображае­мым, широко распространено. Еще в античности это мнение легло в основу *«теории подражания»*(по греч. *— мимесиса),*согласно кото­рой искусство есть подражание действительности. С этой точки зре­ния эстетическим идеалом должно быть максимальное сходство ху­дожественного образа с объектом. Но художественный образ не может быть просто копией действи­тельности. Эмоционально-ценностный характер художественного образа предполагает отступление от бесстрастной объективности в изображении действи­тельности. В этом и состоит *художественная условность.*

Символичность. Как уже отмечалось язык символов самые абстрактные идеи выражает в конкретно-наглядной форме. Искус­ство использует визуальные, аудиальные, вербальные знаки не просто в их прямом, непосредственном значении, но и кодируя в них глубин­ные, «вторичные» символические смыслы. Поэтому художественный образ не сводится к тому, что в нем изображено. Он несет в себе какое-то иное, более общее смысловое содержание, выходящее за рамки кон­кретного, видимого и слышимого объекта, который в нем представлен.

Многозначность.Всякий знак способен быть носителем раз­ных значений. Значение знаков складывается и существует только в контексте. Таким образом, понять значение знака нам помогает *контекст,*в котором он употреблен. Этот контекст связан со своей исторической эпохой. Восприятие произведения может проходить в ином историческом контексте. Поэтому подлинное произведение искусства обладает настолько глубоким со­держанием, что его невозможно исчерпать в рамках одного «единственно верного» толкования.

Художественный образ – результат большой мыслительной деятельности писателя. **Многообразны средства создания художественного образа**: авторская характеристика, характеристика «со стороны» (от лица других персонажей), самохарактеристика персонажа (монолог, дневник, письмо), предметная характеристика через образы – вещи. **Особое значение имеет речевая характеристика** (прямая речь персонажа) в монологах и диалогах, т. к. она выявляет характер персонажа, его социальное лицо, профессию, душевное состояние.

Портрет персонажа и описание природы (образ-пейзаж) также являются средствами характеристики. Персонаж раскрывается в поступках, в действии, т.е. во взаимоотношениях с другими действующими лицами . О людях прежде всего судят по их поступкам, делам, поэтому поступки и действия персонажей – важный показатель их характера.

Особенности художественного образа.

1**. Конкретность** - отражение индивидуальных качеств предметов и явлений. Конкретность делает образ узнаваемым, непохожим на другие. В образе человека это внешность, своеобразие речи, особенности характера, в пейзаже - какие-то яркие, неповторимые черты природы.

2. **Обобщенность** - отражение в людях, предметах и явлениях черт, присущих многим. Другими словами, образ должен быть типичным, то есть отражать не только индивидуальные, но и общие черты. Важно отметить, что типизация неотделима от индивидуализации. Единство в образе общего и конкретною - закон искусства. Так, конкретность в образе Собакевича проявляется в его внешности, чертах характера, речи, а обобщенность - в выражении социальной сущности людей, подобных ему, - крепостников-помещиков.

3. **Художественный вымысел**. Образ создается с помощью творческой фантазии писателя. Вымысел органическая особенность художественного отражения жизни. Воспроизвести определенную жизненную ситуацию, внутреннее состояние персонажа писатель может только с помощью творческого воображения. Документально-биографические произведения не являются исключением.

4. **Эстетическое значение** образа состоит в том, что он оказывает воздействие на эстетическое чувство читателя, доставляя ему эстетическую радость. Вес то, что мы говорили об эстетическом значении литературы, применимо и к художественному образу.

Итак, образ - картина человеческой жизни, которая мыслится очень широко: это и человек, и все то, что его окружает. Различают такие виды образов: образ-персонаж, образ-пейзаж, образ-интерьер, образ-символ.

Образ-персонаж основной и самый распространенный в литературе образ, так как человек является основным предметом художественного изображения. Он имеет ряд разновидностей.

1) **Герой** (персонаж, характер, тип) - основной вид образа-персонажа. Следует иметь в виду, что понятия *персонаж, герой, характер, тип*не однозначны. Они отражают различные уровни обобщения, типизации. Так, скажем, в «Недоросле» Д. Фонвизина Простакова – тип, характер, а учителя Цыфиркин и Вральман – персонажи.

2) **Лирический герой** – носитель мыслей и чувств, выраженных в лирическом произведении. Очень часто в научных исследованиях и педагогической практике вместо этого понятия пользуются термином «автор», однако они не всегда идентичны. Так, в стихотворении Пушкина «К Чаадаеву» носителем выраженных чувств вполне может быть назван автор, так как они соответствуют мировоззрению поэта в пору его молодости. Нередко поэт выступает как бы от чужого имени: космонавта, пограничника, женщины и т.п. Например:

Бежит река, в тумане тая,

Бежит она, меня маня.

Ах, кавалеров мне вполне хватает,

Но нет любви хорошей у меня.

(Е*.*Евтушенко)

Совершенно очевидно, что лирический герой и автор - разные люди.

3) **Образ автора**— отраженная в произведении личность повествователя, которая выявляется в определенной мировоззренческой позиции (точке зрения).

«Автора мы находим (воспринимаем, понимаем, чувствуем), – пишет М.Бахтин, – во всяком произведении искусства. Например, в живописном произведении мы всегда чувствуем автора его (художника), но мы никогда не видим его так, как видим изображенные им образы. Мы чувствуем его во всем, как чистое изображающее начало (изображающий субъект), а не как изображенный (видимый образ)». Иногда определяют автора как носителя авторского сознания или авторской речи. Выявленное авторское лицо в рассказе от первого лица называют повествователем, а названное по имени - маской (Белкин у Пушкина, пасечник Рудый Панько - у Гоголя). Образ автора следует отличать от биографического автора.

4) **Образ читателя.** В каждом литературном произведении присутствует читатель как прогнозируемый собеседник автора. Художественный текст представляет собой диалогическую форму речи, в которой автор обращается к своему моделируемому им собеседнику. «Литературе так же нужны талантливые читатели, – писал С. Маршак, – как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова. Художник-автор берет на себя только часть работы, остальное должен дополнить своим воображением художник - читатель».

5) **Коллективный герой** – собирательный образ, воплощающий определенную общность людей, объединенных общим действием и настроением. Например, в «Слове о полку Игореве» единой общностью выступают «русичи», в повести А. Серафимовича «Железный поток» - армия Кожуха, в «Педагогической поэме» Л. Макаренко - «горьковцы».

6) **Образ-пейзаж** - картина природы. Функции пейзажа: 1) место и время действия; 2) средство психологической характеристики героя по принципу параллелизма («Гроза» А Островского) или но принципу контраста (картина весны в финале романа М.Шолохова «Тихий Дон», подчеркивающая трагизм судьбы Григория Мелехова); средство социальной характеристики («Несжатая полоса» Н.Некрасова); сюжетная мотивировка (в «Капитанской дочке» A.С. Пушкина буран в степи мотивировка встречи Гринева и Пугачева).

7) **Образ-интерьер** - картина мира вещей, окружающих героя. Люди живут не только среди природы, но и среди вещей, поэтому вещи являются важным средством характеристики героев. В этом состоит одна из важнейших функций образа-интерьера. Характерный пример, обстановка в домах Манилова и Собакевича («Мертвые души» Н. Гоголя). Гак же, как и пейзаж, интерьер может быть фоном действия, средством социальной характеристики. Вот как описывает С. Есенин рязанскую деревню в годы революции:

Не слышно собачьего лая.

Здесь нечего, видно, стеречь

У каждого хата гнилая,

А в хате ухваты да печь.

8) **Образ-символ** - образ предмета или явления, воплощающего определенную идею. Напримеp: птица-тройка в «Мертвых душах» Н. Гоголя, вишневый сад в пьесе А.Чехова. Русь в поэме Н. Некрасова.