Лекция № 3. Типизация. Проблема художественного метода

План

1.Типизация - основной закон реалистического искусства.

2.Сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск.

3.Проблема художественного метода. Реализм, романтизм. Литературное направление.

1.Конечная цель каждого писателя – создать такой образ-персонаж, который воспринимается как **определённый характер,** т.е. живое лицо, наделённое неповторимой внешностью, оригинальной психикой, своеобразной жизненной судьбой.

Но цель писателя-реалиста создать не просто характер, а типический характер, или тип, в котором собраны, сконцентрированы наиболее существенные и показательные черты и качества многих людей.

Типизация – основной закон реалистического искусства. Это воспроизведение характерного в жизни, ее закономерностей, сгущение явлений действительности в художественном образе.

Литературный тип – это образ-персонаж, в котором воплощены наиболее существенные черты, характерные для определенного класса или социальной группы людей.

Итак, тип – это образ высшего порядка, в нём обобщены особенности, характерные для целого круга людей. Художественный тип исторически конкретен, «привязан» к своей эпохе, в которой поколение узнаёт себя и своих предшественников. Ярко и убедительно раскрыл понятие «тип» и определил суть типизации В.Г. Белинский. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» пишет: «У истинного таланта каждое лицо – тип и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец» (…). Приводит ряд примеров (Отелло, Гамлет, Фамусов, Молчалин, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлёстова), подводит итог: «… разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные?»

В литературном типе раскрываются закономерности развития общественной жизни. От глубины типизации зависит не только познавательная, но и воспитательная роль литературы. Чем типичнее образ, тем глубже его обобщающее значение.

Типическое в жизни многообразно, и поэтому типическое в искусстве проявляется в различных формах. Это и наиболее повторяющиеся, широко распространенные характеры (Молчалин, Хлестаков, Собакевич, Обломов и др.). Это и новое, пробивающее себе дорогу в жизни (Чацкий, Рахметов, Павел Власов, Тимур).

Следует различать понятия «тип» и «характер», хотя они и находятся в единстве. «Тип» - то общее, существенное, что проявляется в образе-персонаже. «Характер» - то, что делает его (образ-персонаж) неповторимой индивидуальностью. Художественная типизация и заключается в единстве общего и единичного.

Типичный образ воссоздаётся даже через изображение исключительного характера. Типизировать можно и положительные (прогрессивные) и отрицательные (реакционные) явления.

Пути создания типического характера многообразны. Художник может собрать типические черты у разных людей и сконцентрировать их в своем герое (Обломов, Тимур («Тимур и его команда» А.П. Гайдара)), Наташа Ростова).

Другой способ типизации, создания типического образа – не выдумывание его путём абстракции, а отталкивание от конкретного человека, в котором проявились свойства, характерные для того или иного круга людей. Такой действительно существовавший или существующий человек называется **прототипом (**Павел Власов – Петр Заломов; Алексей Мересьев – летчик Маресьев; Борис Гориков – Аркадий Голиков; Павел Корчагин – Николай Островский и т.д.).

Лирический герой (герой лирического стихотворения или лироэпического произведения) – тоже художественный образ и поэтому его не следует полностью отождествлять с личностью поэта. В.Г. Белинский писал: «Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем – о человечестве, ибо в его натуре лежит всё. чем живет человечество. И потому в его грусти всякий узнаёт свою грусть, в его душе всякий узнаёт свою …».

2.Создавая типический образ, художник выносит приговор тем жизненным явлениям, которые он изображает. Это делается в разных формах: в форме сатиры, иронии, патетики и т.д. Иногда приговор автора сдержан, его трудно уловить, но он есть, типизация без него невозможна.

Сатира – это форма изображения жизни, вид комического. Н.Г. Чернышевский так определил природу комического: «Внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющую притязание на содержание и реальное значение».

Социально-эстетический идеал писателя чаще всего выражается в создании образа **положительного** героя, но высокие идеалы лежат и в основе комического. Сатира говорит о безобразном, о неприемлимом в жизни. Сатира отличается резким осмеянием, гневным осуждением отрицательного. В сатирических произведениях часто не бывает положительного героя (Н.В. Гоголь «Ревизор»). В роли **положительного** **героя** **выступает** смех. Сатирически освещая жизнь, автор отрицает уродливые стороны действительности, борется за их искоренение, учит читателей видеть ложь, распознавать правду (Гоголь, Салтыков-Щедрин и др.). Смех – оружие мощное и острое. «Смеха боится и тот, кто ничего не боится» (Н.В. Гоголь).

В литературе критического реализма сатира – один из способов типизации. Отрицая нелепые явления жизни, резко бичуя пороки людей, писатель-сатирик утверждает передовые идеи времени и свой положительный идеал.

Юмор, ирония, гротеск – формы сатиры, формы отрицания. Но характер комического в них не одинаков.

Юмор – беззлобный, добродушный смех. Юмористический смех окрашен в мягкие тона, объект осмеяния в основе своей положителен, это скорее шутка, дружеская, мягкая, добродушная улыбка. Автор, изображая людей в смешном виде, вместе с тем им сочувствует. Юмор как способ типизации широко используют в изображении детских характеров или явлений, сопровождающих детство, и А.П. Гайдар, и А.Л. Барто, и С.Я. Маршак, и многие другие детские писатели.

Ирония – скрытая, затаённая насмешка, тонкая, прикрытая внешней учтивостью. Это смех сквозь слёзы. Ирония всегда несет в себе двойной смысл. Иронический смысл достигается употреблением слов в противоположном значении: восхваляется то, что отрицается. Иронически звучит, например, восхваление тех качеств, которых у персонажа нет: у Крылова: «Отколе, умная, бредёшь ты голова?» (обращение к Ослу, олицетворению глупости). Ирония может быть добродушной («Мальчики» А.П. Чехова) и злой, едкой («Злоумышленник», «Смерть чиновника»).

Сарказм – высшая степень иронии. Это злая, гневная, остроязвительная насмешка, выражающая чувство гнева, ненависти («1-е января» М.Ю. Лермонтова). Мастером саркастического смеха был М.Е. Салтыков-Щедрин.

Для создания комического эффекта писателем применяются различные приемы: преувеличиваются (гиперболизируются) недостатки персонажей («Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий» В. Маяковского), подчеркиваются смешные черты в их внешности (у Гоголя Иван Иванович и Иван Никифорович, их портретные характеристики), поведения, комичность их речи (Гайдар «Р. В. С.», Чехов «Событие»), герои ставятся в такие ситуации, в которых ярче проявляется их внутренняя несостоятельность и даже ничтожность. Иногда для этой цели используется гротеск.

Гротеск – художественное преувеличение, резко нарушающее обычные пропорции изображаемого. Это предельное заострение, изображение людей или предметов смешных до уродливости) («Как мужик двух генералов прокормил», «Сказка о Пете…»). Преувеличение, доводящее жизненную нелепость до комедийного абсурда, придаёт образу или явлению фантастический характер (у Салтыкова-Щедрина – градоначальники, у одного – фаршированная голова). В гротеске всегда должна соблюдаться эстетическая мера, соответствующая задаче правдивого изображения сущности изображаемого. Сатирическими могут быть разные жанры: стихотворения (С.Маршак, А. Барто, С. Михалков, Б. Заходер), поэма, очерк, роман, но есть особые сатирические жанры (басня, пародия, эпиграмма, фельетон).

3.Мировоззрение – это основа всякого метода. Это компас в работе художника, в его концепции действительности. Мировоззрение определяет идейную направленность произведений писателя. Его литературные герои выражают идеи, настроения, идеалы писателя. Каждым своим произведением писатель или осуждает или защищает какие-то явления жизни.

Но не меньшее значение для художественного метода имеет и тип художественного мышления писателя, степень, точнее, уровень его таланта. Писатели по-разному осваивают действительность. Сравним, например, отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» («Гонимы вешними лучами…») и стихотворение В.А. Жуковского «Весеннее чувство». Пушкин создал объективную картину пробуждающейся весенней природы. Этот тип художественного мышления объективен в своей основе и называется реалистическим.

В стихотворении Жуковского все обращено на раскрытие внутреннего мира автора, нет в его стихах никакой внешней картинности. Этот тип мышления называется романтическим. Романтический тип мышления характеризуется поглощением объективного субъективным (чувствами, переживаниями).

Художественный образ содержит в себе объективные и субъективные элементы (начала). В нём воплощаются не только объективная правда жизни, но и субъективные воззрения писателя, восприятие им тех или иных явлений жизни.

Реалист ориентируется в своем творчестве на реальную жизнь. Изображая общество, он глубоко исследует социальные отношения людей. Его обобщения есть результат изучения определённой социальной среды. Реалистическое искусство объективно по своей сути и имеет огромное познавательное значение. Произведения писателя-реалиста правдиво раскрывают человеческие характеры, порождённые общественными и историческими обстоятельствами, выступают в качестве «документов эпохи» (толстой Л.Н., Сервантес, Шолохов).

Романтики ориентируются на субъективное в искусстве (В.А. Жуковский).

Заметим, что один тип художественного мышления, сочетаясь с различными мировоззрениями, может образовать несколько художественных методов. Например, Чехов и горький. Тип художественного мышления одинаков – реалистический, а художественные методы – разные. Это критический реализм и социалистический реализм. Причина - разные мировоззренческие традиции. Иногда эта же причина в совокупности с эстетическими взглядами становится определяющей в формировании различных течений (направлений) внутри одного метода (революционный, прогрессивный романтизм и романтизм пассивный, реакционный). О методе художника (писателя) можно судить по результатам его творчества, взяв все в целостности, во взаимосвязи компонентов.

Художественный метод, как правило, формируется в творчестве одного – двух писателей и со временем получает широкое распространение. В этом случае он превращается в **литературное направление,** которое определяется в литературоведении как идейно-эстетическая и национально-историческая форма осуществления типа творчества или , иными словами, как творческая общность писателей определенной нации на конкретном этапе её исторического развития.

К примеру, метод социалистического реализма сформировался в начале 20 века в творчестве А.М. Горького («Мать», «Лето», «Враги»). Но литературным направлением социалистический реализм стал после 1917 года.

В художественной литературе 19 – 20 веков преобладающим, ведущим является реалистический тип творчества, который исторически проявляет себя как критический и социалистический реализм.

Реалистический метод требует от писателя правды, правдивого изображения жизни. Отличие реализма от натурализма заключается в том, что писатель-реалист рисует **не случайные факты,** лежащие на поверхности жизни, а воспроизводит то, что является характерным, существенным, типичным для изображения среды или эпохи.

Итак, писатели-реалисты всегда изображают жизненные факты в обобщенно-типизированном виде, благодаря чему их произведения имеют большое познавательное и воспитательное значение, воспроизводят типичные характеры в типичных обстоятельствах.