СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мистецтво як особлива форма свідомості і духовної культури людства.

2. Художнє і наукове пізнання.

3. Образ і художня типізація.

4. Види мистецтва. Література і мистецтво слова.

5. Функції мистецтва, літератури.

6. Світогляд і творчість.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підруч. для гуманітаріїв. Київ : Правда Ярославичів, 1997. С. 15–33.

2. Галич О. Вступ до літературознавства : підруч. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. С. 30–44.

3. Пахаренко В. Основи теорії літератури : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2009. С. 27–32.

4. Ференц. Н. Основи літературознавства : підруч. Київ : Знання, 2011. С. 74–113.

5. Іванишин В. Нариси теорії літератури : навч. посіб. / упоряд. П. Іванишин. Київ : ВЦ «Академія», 2010. С. 71–137.

6. Білоус П. Вступ до літературознавства : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2010. – С. 58–106.

Додаткова:

1. Гегель. Лекції з естетики : в 2 т. Київ : Наука, 2018. Т. 1. С. 247–268.

2. *Bachelard G.*La Poétique de l'espace. Paris : Presses Universitaires de France, 1957. 214 p.

3. Ricoeur P. la métaphore vive. Paris : Éditions du Seuil, 1975. 415 p. .

4. Schelling F. W. J. Texte zur Philosophie der Kunst. URL: <https://www.goodreads.com/book/show/6695577-texte-zur-philosophie-der-kunst>

Не існує єдиного визначення культури та мистецтва.

Мистецтво

а) потребує постійного оновлення:

б) для його динаміки характерна спрямованість углиб буття рівноцінними шляхами.

Мистецтво це:

1. Будь-яка майстерність.

2. Вміння творити красиві речі.

3. Гармонія змісту і форми в художній творчості, яка виникає з естетичних потреб.

4. Скульптура, архітектура, живопис, музика.

Мистецтво постає у чуттєво-вираженій формі.

Мистецтво – естетичне освоєння дійсності, її конкретне відтворення через художній образ.

1. Мистецтво й наука – засоби пізнання життя.

Різниця між цими видами полягає в засобах вираження свого змісту.

Наука послуговується абстрактними поняттями, а мистецтво – образами.

Платон і Аристотель називали мистецтво «наслідуванням природі», де природа – реальне життя, а «наслідування» – властивість мистецтва відтворювати реальне життя в образах літературних, живописних, скульптурних.

Платон Аристотель

Термінологією Платона і Аристотеля користувалися аж до ХVІІІ ст.

 Гегель порушує цю традицію, вводячи терміни «ідеал» і «образ».

Гегель

Наука прагне об’єктивного дослідження законів буття, розвитку природи, суспільства, а мистецтво витворює образ, міф, діє на людську психіку, йде від окремого до загального. Враховуючи шляхи емоції суспільної свідомості й культурної еволюції думки, зазначимо, що художнє і наукове пізнання є рівновеликим.

1. Літературні образи створюються за допомогою мови.

Образ пов’язує текст в органічне ціле.

Образ формує твір у свідомості читача.

Термін «образ» у широкому розумінні означає відображення зовнішнього світу у свідомості людини або конкретно-чуттєве уявлення про щось.

Художній образ – одна з форм створення художньої дійсності з позицій певного естетичного ідеалу в конкретній емоційно наснаженій формі.

Пізнавальний образ від художнього відрізняється

а) наявністю узагальнення;

б) властивою йому емоційно-естетичною оцінкою митця, його естетичним ідеалом і смаком.

Підґрунтя художнього образу – уява.

Гастон Башляр вважає її «основною силою людської природи».

 У художніх образах також відбиваються, відтворюються типові явища життя в світлі певних суспільних інтересів й ідеалів.

Мистецтво творчо типізує життя.

 Зображення типового для мистецтва головне завданням, для

науки – службове і допоміжне.

Гастон Башляр

Типізація – це таке відтворення життя, у процесі якого суттєві властивості його явищ набувають гіперболічного вияву в їх нових, вигаданих індивідуальних рисах.

Типізація життя має властивість передаватися лише через зображення його особливостей пише в образах, а не почуттях.

1. Розмежування видів мистецтва відбувається на основі зовнішніх рис творів. Аристотель: види мистецтва розрізняються засобами наслідування («Поетика», ч. 1.).

Лессінг і Гегель дотримувалися подібної точки зору

Лессінг

Гегель виділив і охарактеризував 5 великих мистецтв: архітектуру, скульптуру, живопис, музику, поезію.

Поряд з ними існують: танець, пантоміма, постановочна режисура тощо. Кожний вид мистецтва живе а власними законами.

Провідні види мистецтва:

- античність – скульптура;

- середньовіччя – архітектура;

- Ренесанс – малярське мистецтво;

- класицизму та Просвітництва – театр;

- злам VІІІ–ХІХ ст. – музика;

- ХІХ – література;

- ХХ – кінематограф, який під кінець століття витісняється телебаченням.

Касифікували види мистецтв: Лессінг, Гегель, Шеллінг, Кожинов та ін.

Авторитетний поділ (Аристотель, Гегель)

«Категоріальне» трактування: на перший план виходять такі категорії як «поетичність», «музичність», «живописність».

Поділ видів мистецтва на дві великі групи:

 – зображувальні (предметні), до яких належить і література.

– Експресивні (непредметні): до неї відносять музику, танці, архітектуру.

Рецептивна класифікація.

Види мистецтв:

– слухові: музика і спів;

– зорові: скульптура, живопис, графіка, архітектура, художнє фото, декоративно-прикладне мистецтво;

– синтетині: хореографія, театр, кіно, телемистецтво, цирк, дизайн, кіно, «промислове мистецтво».

Найоб᾽єктивніша класифікація:

види мистецтва поділяються на три типи:

– просторові: скульптура, архітектура, живопис;

– часові: музику, танці, пантоміму;

 – синтетичні: театр, кінематограф, телебачення, література.

Кожен із видів мистецтва має власні засоби образо творення (музика – мелодія, ритм; малярство – барви, світлотіні тощо).

Література належать до образотворчих мистецтв (відтворює обличчя, події, речі, природні явища, настрої, імпульси, бажання).

В ній використовуються слова як в прямому, так і в переносному значеннях.

Важливу роль у художній літературі відіграють метафори, які, на думку П. Рікера, роблять знак образотворчим.

Поль Рікер

Письменники апелюють до читацької уяви.

«Будь-яка поезія від свого виникнення створюється для сприйняття слухом», – зазначав Шеллінг

Фрідріх Вільгельм Шеллінг

2 форми літератури:

* для читання;
* тексти, що є складовими інших синтетичних видів мистецтв.

О. Потебня: слово має «зовнішню форму» (звукове оформлення, яке на письмі позначається буквами), «внутрішню форму» (первинне значення) і значення (нинішнє значення слова). Втративши своє первинне значення воно набуває додаткових. Будь-яке слово, вважав учений, є образом-міфом.

 І. Франко: трактат «Із секретів поетичної творчості»: процесу функціонування поетичної фантазії сприяє підсвідомість, яка зберігає враження, розуми, почуття, які «видобуваються» на поверхню під дією сильного збудження, натхнення.

Є. Маланюк: стаття «Думки про мистецтво» –про роль Генія в народженні художнього твору. Генієві властиві: ірраціональність, стихійність, таємничість.

Наголошував на необхідності «механічного» перекладу позарозумових прозрінь мовою образів» (А. Ткаченко).

Отже, у літературному творі автор вибудовує певний художній світ або реальний (наближений до видимого), або фантастичний (вибудований на поєднанні уявного і явного, сновидінь і візій).

Євген Маланюк

Цей художній світ має часопросторові параметри – реальні чи вигадані –хронотоп (М. Бахтін).

У художньому світі два плани – автора і героя.

Об’єктивності авторської позиції, стосовно зображених у творі подій, явищ, персонажів сприяє роздвоєння авторська свідомості на «власну» і «чужу».

Терміни на позначення персонажів: образ, герой, дійова особа, персонаж, актант. Найзагальнішим серед них є – образ, образ-персонаж.

У художньому світі має місце образ реципієнта (читача). Це такий образ, який відповідає авторському уявленню про того, до кого він звертається.

Михайло Бахтін

1. Функції мистецтва:
* пізнавальна (допомагає зрозуміти себе, час, суспільство);
* виховна (близька до дидактичної. Сприяє перетворенню людини по формі в людину по суті);
* комунікативна (Л. Толстой: мистецтво саме існує для спілкування і взаєморозуміння між людьми);
* компенсаторна (психологічно урівноважує. Дає розрядку почуттям);
* гедоністична (література й мистецтво дають задоволення);
* оціночна (кожен твір – оцінка сучасності, відтворює негативні або позитивні аспекти соціальних стосунків, подій, філософських ідей);
* естетична (література впливає на погляди людей, формує естетичний смак, активує творчі здібності читача й спонукає його до естетичного самовираження);
* ігрова (письменники граються словами, що виявляється на всіх рівнях тексту: мовному, ідейно-тематичному, композиційному тощо);
* формування й розвитк літературної мови (саме завдяки впливу літературної мови відбуваються зміни в розмовній мові.

Ю. Ковбасенко виділяє:

- інтегративну (націєтворчу) функцію (забезпечує єдність державну);

- політичну;

- соціоадаптаційну (перегукується з комунікативною);

- терапевтичну (продовжує соціоадаптційну функцію; сприяє гармонізації стосунків дюдина – світ).

Ю. Ковбасенко

Ігор Кондаков, Олександр Галич виділяють ідеологічну функцію

Олександр Галич

Письменники духовні лідери, пророки нації.

Т.Шевченко, І. Франко, Леся Українка, В. Винниченко; В. Гюго (Франція), Дж. Байрон (Англія), Г. Гейне (Німеччина), А. Міцкевич (Польща) тощо.

1. Художня творчість залежить від світогляду письменника.

Простежується незаперечний зв᾽язок між світоглядом й ідеологією як суспільним світоглядом.

Світогляд – система найзагальніших поглядів на світ та місце людини в ньому.

У літературних творах відбиваються історичні виміри світогляду.

Творчість може залежати від ірраціонального, підсвідомого, стихійного начала письменника.

Світоглядний, раціональний тип творчості називають аполонійським.

Ірраціональний – діонісійським

Від імен давньогрецьких богів Аполона

й Діоніса.

У світогляд проявляється на рівні авторського задуму, вибору теми, добору змістово-фактуалього матеріалу, словесно-художньою тканини твору.

Світогляд передусім формує соціально-духовне середовище.

Світогляд зумовлюється літературним процесом.

Важливу роль відіграє й психічна конституція митця, що також виражається в художньому творі.