

Поэтика

Слово «поэтика» (от греч. ποιητική — поэтическое искусство) имеет три основных значения, логически и исторически связанных.

Во-первых, поэтикой называли свод правил, по которым строится литературное произведение. Такие поэтики — их именуют нормативными, поскольку ими предписываются нормы, которые подлежат обязательному выполнению, — отражают и закрепляют творческие принципы определенных литературных течений и направлений. Так, например, «Поэтическое искусство» французского поэта Н. Буало связано с художественными установками классицизма. Это своеобразная инструкция, разъясняющая, как написать классицистическое произведение.

Во-вторых, поэтикой называют художественную систему писателя, литературной эпохи, отдельного жанра в определенные периоды его развития, конкретного произведения. В этом смысле мы говорим о «поэтике Гоголя», «поэтике русского реализма», «поэтике ренессансной новеллы», «поэтике «Войны и мира» и т. п. Художественная система не всегда рассудочно осознается писателем или направлением, но объективно существует всегда, а следовательно, поддается научному изучению.

В-третьих, поэтика — раздел науки. Такой раздел существует в теории литературы (теоретическая поэтика) и в истории литературы (историческая поэтика). В научных работах по поэтике теоретический и исторический аспекты накрепко соединены.

Связь трех значений слова «поэтика» можно продемонстрировать на примере написанного в IV в. до н. э. сочинения Аристотеля «Об искусстве поэзии», которое нередко называют просто «Поэтика». Оно являет собою и свод творческих норм, и исследование художественной системы древней греческой литературы, и одну из первых известных нам теоретических трактовок своеобразия литературы как таковой.

Научная поэтика занимается изучением специфики литературы, то есть осознанием и описанием того, что свойственно только литературе, что отличает ее от всех остальных областей духовной жизни. И в каждой отдельной художественной системе эта наука также стремится выделить особенные, неповторимые черты. А специфика и литературы в целом и ее явлений раскрывается только через сложные внутренние связи. Как связан жанр произведения со стихотворным размером, которым оно написано? Как соотносится сюжетно-композиционное своеобразие с особенностями стиля, интонация с образным строем?

На множество подобных вопросов отвечает поэтика, и ее выводы помогают постигать художественное произведение, творчество писателя, литературу в целом. Скажем, для того чтобы слушать и живо воспринимать музыку, не обязательно знать нотную грамоту. Но человек, владеющий этой грамотой, чувствует музыку еще полнее, его непосредственное восприятие усиливается благодаря пониманию важных оттенков и внутренних тонкостей музыкального искусства. Точно так же читатель, осведомленный в законах жанра, стиля, композиции, в системах метрики и строфики, тропов и фигур, полнее ощущает внутреннее богатство произведения, извлекает из него больше духовно-эмоциональной энергии. Научная поэтика, по определению советского литературоведа В. Жирмунского, «опираясь на непосредственное художественное впечатление, вскрывает те приемы, которые такое впечатление создают». Стало быть, поэтика дает нам возможность объективно проверить свои непосредственные читательские ощущения, настроить свои мысли и чувства на «волну» именно этого произведения, этого автора, этой художественной эпохи.

Поэтика дает ключ к правильному пониманию произведения, к верной его критической интерпретации и оценке. Часто повторяются слова Пушкина из его письма

к А. Бестужеву о том, что художника следует судить «по законам, им самим над собою признанным». А как узнать эти законы? Ведь и сам художник не всегда может их точно сформулировать. Поэтика и есть система таких законов. Когда мы читаем статьи русских критиков XIX века, знакомимся с отзывами читателей-современников о классических шедеврах прошлого, мы убеждаемся, что более правы были в своих суждениях те читатели и критики, которые глубже понимали (или ощущали) своеобразие поэтики произведений. Из двух критических трактовок, двух объяснений смысла произведения ближе к истине такое истолкование, которое в большей степени опирается на поэтику художественного текста.

Иногда внутри поэтики выделяют стилистику как науку о художественной речи, отрасль, граничащую с языкознанием.