Федеральное агентство по образованию

Российский Государственный Университет им. И. Канта

Факультет Филологии и Журналистики

Кафедра Зарубежной Филологии

Реферат

По теме:

«Эстетика жанров в античной литературе»

Выполнила: студентка II курса

5 группы ФФиЖ

Мустафаева Т.Д.

Проверила: Васкиневич А.И.

Калининград

2007г.

Содержание

Введение 3

1. Общие черты античной эстетики 4

2. Особенности античной литературы, определившие облик жанров 6

3. Система жанров в античной литературе 8

4. Эстетика жанров трагедии, комедии и эпоса в «Поэтике» Аристотеля (384-322 до н.э.) 10

Заключение 17

Список использованных источников 18

Введение

Эстетика Древней Греции и Рима, безусловно, оказала огромное влияние на формирование всей европейской эстетической мысли. Известно, что именно в русле античной эстетики, оформились философские учения, зародилась историческая наука, а самое главное - теория литературы. В ту пору она строилась в основном на произведениях греческих авторов и включала в себя учение о литературных жанрах.

Для античной литературы жанр выступает как некоторая идеальная литературная норма, следование которой является характерной чертой эпохи античности. Само понятие жанра уже подразумевает некоторую преемственность.

В истории эстетики жанр становится отдельной темой и предметом споров с самого начала ее существования. Самое известное эстетическое «размышление о жанре» эпохи античности — это «Поэтика» древнегреческого философа Аристотеля, посвященная драме.

Цель данной работы – раскрыть эстетику жанров трагедии, эпоса и комедии в античной литературе посредством изучения работы Аристотеля «Поэтика».

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

1.сформулировать характерные особенности эстетической мысли античности.

2. раскрыть влияние особенностей античной литературы на становление жанров

3. определить, какие категории эстетики лежат в основе жанров трагедии, эпоса и комедии.

1. Общие черты античной эстетики

Классическая античная эстетика развивалась в период VII – IV в. до н.э. В общем, становление античной эстетики можно охарактеризовать как цикличное развитие эстетических концепций: Пифагора, который вводит понятие космоса как упорядоченного единства(6 век до н.э.), софистов, которые создают атропологическую эстетику и идеалистического учения Платона, где понимание прекрасного представлено в идее прекрасного, в эйдосе.

Именно в античности берут начало практически все эстетические категории, то есть те наиболее общие признаки. С их помощью описываются процессы художественного творчества, структура произведений искусства, природы и механизмы художественного восприятия. «Для характеристики эстетически совершенного явления античность придумала собственную категорию «калокагатия», что означает единство прекрасного и нравственного. Эстетически прекрасное, таким образом, понималось и как эстетически-нравственное в своей основе, как средоточие всех совершенных качеств, включая истинное, справедливое или иные превосходные ипостаси. Такое понимание, несомненно, обнаруживает целостность, присущую восприятию античного человека, для которого чувственный, телесный компонент прекрасных объектов органично совмещался с высоким духовным, символичным содержанием.»[[1]](#footnote-1)

В античной эстетике был поставлен ряд вопросов о сущности искусства, о средствах и целях эстетического воспитания, о содержании основных категорий эстетики. «Б.Р.Виппер в своей книге «Искусство Древней Греции» указывает на следующие три черты, свойственные античному искусству. Это, во-первых, логика, присущая произведениям греческого искусства, чувство меры, стремление к экономии средств. Во-вторых, агональные тенденции, постоянная потребность в соревновании, в борьбе противоположных направлений, в индивидуальном подходе. И в-третьих, это тенденция к наглядному, образному, пластическому выражению.»[[2]](#footnote-2)

Помимо того, что античная эстетика носит пластический и телесный характер, необходимо также отметить другую ее особенность - античная эстетика утверждает принцип соизмеримости и соразмерности. Этот принцип пронизывает все представления об искусстве, гармонии и космосе.

2. Особенности античной литературы, определившие облик жанров

Для античной литературы были характерны следующие черты:

1. мифологическая тематика
2. традиционализм разработки
3. поэтическая форма.

*«*Мифологизмтематики античной литературы был следствием преемственности общинно-родовой и рабовладельческой культуры. Мифология — это осмысление действительности, свойственное общинно-родовому строю: все явления природы одухотворяются, и взаимные отношения их осмысляются как родственные, подобные человеческим.»[[3]](#footnote-3)

В эпоху ранней античности мифология была основным материалом литературы, но в более поздней античной литературе мифология является именно арсеналом для искусства. «Любое новое содержание, поучительное или развлекательное, философская проповедь или политическая пропаганда, легко воплощалось в традиционные образы и ситуации мифов об Эдипе, Медее, Атридах и пр.»[[4]](#footnote-4) Каждая эпоха античности давала свой вариант всех основных мифологических сказаний. По сравнению с мифологической тематикой иная отступала в античной художественной литературе на второй план*.*

Традиционализмантичной литературы объясняется тем, что у каждого жанра был свой основоположник: Гомер — для эпоса, Архилох — для ямба, Пиндар или Анакреонт — для лирических жанров, Эсхил, Софокл и Еврипид — для трагедии. Степень совершенства каждого нового произведения, нового поэта измерялась тем, насколько он сумел приблизиться к этим образцам. Особое значение такая система идеальных образцов имела для римской литературы: всю историю римской литературы можно разделить на два периода — первый, когда идеалом для римских писателей были греческие классики, Гомер или Демосфен, и второй, когда римская литература уже сравнялась с греческой в совершенстве, и идеалом для римских писателей стали уже римские классики, Вергилий и Цицерон.

Для античности было характерно также литературное новаторство, но здесь оно проявляется не столько в попытках реформировать старые жанры, сколько в обращении к более поздним жанрам, в которых традиция еще не была достаточно авторитетна: к идиллии, эпиллию, эпиграмме и т. п.

Третья черта античной литературы — господство стихотворной формы*.* Это было следствием дописьменного отношения к стиху как к единственной возможности сохранить в памяти словесную форму устного предания. Даже философские сочинения в раннюю пору греческой литературы писались в стихах (Парменид, Эмпедокл). Ни прозаического эпоса — романа, ни прозаической драмы в классическую эпоху не существовало. Античная проза с самого своего зарождения была достоянием литературы, преследовавшей исключительно практические цели— научную и публицистическую. Известна также закономерность, что чем больше проза стремилась к художественности, тем больше она усваивала поэтические приемы: ритмическое членение фраз, параллелизмы и созвучия. Такой была ораторская проза в Греции в V—IV вв. и в Риме во II—I в. до н. э.

Перечисленные основные особенности античной литературы по-разному проявлялись в системе литературы, но именно они определяли облик и жанров, и стилей, и языка, и стиха в литературе Греции и Рима.

3. Система жанров в античной литературе

Система жанров античности была достаточно четкой и устойчивой. Специфика жанров античной литературы такова, что каждый жанр формируется на основе той или иной категории эстетики.

Фундаментальной категорией эстетики является категория «эстетическое»- это всеобъемлющее понятие по отношению к остальным категориям, ближе всего к этой категории находится категория «прекрасное». Прекрасное определялось как гармония, симметрия, пропорциональность, целесообразность, которая была присуща предметам мира. Именно эта категория выступает в античности как универсальная мера при рассмотрении трагического, комического и возвышенного.Возвышенное – то, что эту меру превышает. Трагическое – то, что свидетельствует о несовпадении идеала и действительности, часто приводящем к страданиям, разочарованиям, гибели. Комическое – то, что также свидетельствует о несовпадении идеала и действительности, только это несовпадение разрешается смехом. Наряду с положительными категориями выделяют их антиподы – безобразное, низменное, ужасное. Это делается на том основании, что выделение положительного значения каких-либо качеств всегда предполагает существование противоположных.

Необходимо также указать некоторые принципы, которые лежали в основе классификации жанров.

Жанры различались ранние и поздние (эпос и трагедия-с одной стороны, идиллия и сатира — с другой); если жанр заметно менялся в своем историческом развитии, то выделялись древние, средние и новые его формы.

У каждого жанра существовал авторитетный инициатор: родоначальником эпического рода считался древнегреческий поэт Гомер, драматического рода - древнегреческий драматург Эсхил, лирического рода - древнегреческий поэт Арион.

Жанры делились также на высокие и низкие: «высшим считался героический эпос, хотя Аристотель в «Поэтике» и ставил выше него трагедию. Каждый жанр имел свою традиционную тематику и топику, обычно весьма неширокую: Аристотель отмечал, что даже мифологические темы используются трагедией не полностью, некоторые излюбленные сюжеты перерабатываются по многу раз, а другие используются редко»[[5]](#footnote-5). Система стилей в античной литературе была полностью подчинена системе жанров. Низким жанрам был свойствен низкий стиль, сравнительно близкий к разговорному, высоким — высокий стиль, формируемый искусственно. Средства формирования высокого стиля были разработаны риторикой: среди них различались отбор слов, сочетание слов и стилистические фигуры.

4. Эстетика жанров трагедии, комедии и эпоса в «Поэтике» Аристотеля (384-322 до н.э.)

«Поэтика» Аристотеля является главным источником сведений о греческой драме. «Он посвящен, собственно говоря, вопросам не столько эстетическим, сколько литературоведческим, а именно трагедии и эпосу. Но литературоведение, как и вообще всякое искусствоведение, только в своих специальных построениях может относиться непосредственно к эстетике»[[6]](#footnote-6) . В ней Аристотель дает теории трагедии, эпоса и комедии , которые на многие века становятся фундаментальными определениями жанров.

Трагедия.

Эстетической основой этого жанра является категория «трагическое». Эта философская и эстетическая категория характеризуется общественно-историческим или личным конфликтом, который приводит к потере важных для жизни ценностей.

Трагическое в античную эпоху характеризуется подавлением личного начала, над которым, возносится благо полиса и понимание судьбы как силы, господствующей в природе и обществе. Поэтому трагическое в античности часто описывалось через понятия рока и судьбы в противоположность новоевропейской трагике, где источником трагического является сам субъект.

Образцом понимания трагического в древнегреческой философии, может служить философская концепция Аристотеля, где трагическое представляет собой подражание человеческой жизни (мимесис) с её переходами от счастья к несчастью, с её виной, преступлениями, расплатой и наказанием – то есть острейших жизненных противоречий.

Знаменитое определение трагедии Аристотеля основано на понятии катарсиса, на идее очищающей роли искусства:

«Трагедия есть: подражание действию серьезному и законченному, имеющему определенный объем, речью, украшенной различными ее видами отдельно в разных частях, подражание действием, а не рассказом, совершающим посредством сострадания и страха, очищение подобных аффектов" [[7]](#footnote-7)

Катарсис — буквально переводится как очищение, или освобождение. Аристотель употребляет этот термин для того, чтобы описать воздействие на зрителя драматических произведений. Когда мы смотрим пьесу, события которой порождают в нас страх и сострадание, он полагал, что мы освобождаемся от этих эмоций, и таким образом мы уходим из театра освобожденными и очищенными. Противоположная точка зрения относительно этой теории состоит в том, что такие пьесы порождают в нас такие чувства, которые мы, за неимением этих впечатлений, не имели бы и не должны были бы иметь: например, агрессивные эмоции. Сама трагедия представляется Аристотелю как нечто целое, имеющее свое начало, середину и конец. Аристотель также определяет основные композиционные элементы трагедии: «Итак, в каждой трагедии непременно должно быть шесть (составных) частей, соответственно чему трагедия обладает теми или другими качествами. Эти части: фабула, характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная композиция. К средствам воспроизведения относятся две части, к способу воспроизведения одна, к предмету воспроизведения три, и кроме этого - ничего.»[[8]](#footnote-8)

Эти композиционные особенности Аристотель характеризует следующим образом:

Фабула – Аристотель дает ей емкую характеристику в одном словосочетании - «душа трагедии». Основное требование фабулы - это целостность и единство действия: «…как и в других подражательных искусствах, единое подражание есть подражание одному предмету, так и фабула должна быть воспроизведением единого и притом цельно го действия, ибо она есть подражание действию»[[9]](#footnote-9). Она бывает простой или запутанной - в зависимости от того, какое действие воспроизводится. В качестве элементов запутанного действия Аристотель приводит перипетии, узнавание и страдание. Характер фабулы определяет вид трагедии. Аристотель классифицирует трагедии на четыре вида: «Трагедия запутанная, которая целиком состоит из перипетии и узнавания. Трагедия патетическая, например, "Эанты" и "Иксионы". Трагедия нравов, например, "Фтиотиды" и "Пелей". Четвертый вид - трагедия фантастическая, например, "Форкиды", "Прометей" и все те, где действие происходит в преисподней.» [[10]](#footnote-10)

Характеры – трагический характер должен, прежде всего, соответствовать четырем условиям: он должен быть благороден, соответствовать действующему лицу, быть правдоподобным и последовательным.

Мысли – «Это способность говорить относящееся к делу и соответствующее обстоятельствам, что в речах составляет задачу политики и ораторского искусства.»[[11]](#footnote-11)

Сценическая обстановка – влияет на реалистичность впечатлений.

Текст – по Аристотелю это «объяснение действий посредством слов».

Музыкальная композиция – является неотъемлемым элементом украшения композиции трагедии.

Теория трагедии Аристотеля оказала огромное влияние на последующее развитие эстетики и художественной практики. До XVIII века она считалась непререкаемой.

Комедия

Основа жанра - эстетическая категория «комическое». Эта категория является прямо противоположной эстетической категории «трагическое». Сфера комического в античности многообразна - в нем выделяются различные стороны и оттенки от мягкого юмора до гротеска. Зачастую комическое могло носить обличающий характер. Комедийный смех стремится искоренить недостатки, разрушить существующую несправедливость и создать новую, принципиально отличную систему отношений.

В "Поэтике" Аристотеля, раздел, который должен был быть посвящен комедии, не сохранился. Остались только отдельные замечания позволяющие реконструировать представления Аристотеля о комическом и его формах.

Согласно Аристотелю, комическое является частью категории безобразного, но отличается от безобразного в действительности тем, что его художественное воспроизведение доставляет определенное эстетическое удовольствие.

Аристотель определяет комедию следующим образом – «это воспроизведение худших людей, по не по всей их порочности, а в смешном виде. Смешное - частица безобразного. Смешное - это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как, например, комическая маска».[[12]](#footnote-12)

В этом определении Аристотель отмечает несовершенства жизни с их некатастрофическим характером. Причем источником катарсиса здесь является не страх, а смех.

Что касается происхождения комедии, ее становления, развития жанра как такового, то Аристотель подчеркивает малую известность ее истории. Известно только то, что она возникла из импровизаций, берет свое начало «от запевал фаллических песен» и первыми создателями комических фабул являются Эпихарм и Формид.

«С трагедией древняя комедия имеет полное структурное тождество; но самое замечательное, что она, в противоположность европейской комедии, представляет собой не самостоятельный жанр, а пародию на трагедию. Между тем пародия сама по себе имеет сакральное происхождение и бытует в фольклоре вплоть до новых веков: именно ее культово-фольклорные формы доносят до нас в слитом виде и трагические элементы, в виде богослужения и страстей, и комические, в виде фарсов и непристойности.»[[13]](#footnote-13)

Аристотель отличает комедию от грубости и безыдейности. Изображение нравов, а также и всякого рода размышления не только не чужды комедии, но они составляют ее основной центр вместе с фабулой. По Аристотелю, комедия должна быть естественной, благородной, она должна воспитывать нравы и соблюдать чувство меры в области языка.

Эпос

Основа жанра – эстетическая категория «возвышенное». Сам термин впервые был употреблен древними греками для характеристики величественного и строгого стиля и переводится как «изумление». Эта категория является антитезой «прекрасному», но в положительном смысле. Возвышенное проявляется как чрезмерно прекрасное, в высшей степени прекрасное.

В Древней Греции эта категория использовалась в основном для описания явлений превосходящих привычный масштаб вос­приятия, в результате их человек мог испытывать сложный комплекс чувств: восхи­щение, восторг, ликование, и ,одновременно ужас, страх. Отражение возвышенного в искусстве требует от художников особой интенсивности, яркости. Наиболее емким определением «возвышенного» в художественном выражении является пафос (с гр.- чувство, страсть). Пафос победы, пафос страдания характеризуют произведения, в которых доминирует тема возвышенного.

Эпос как литературный жанр восходит к устной традиции народных певцов. Например, сказания о Троянской войне, которая произошла приблизительно в XIII-XIIвв. до н.э., складывались в течение нескольких веков и облекались аэдами в художественную форму – их создание приписывают Гомеру.

В «Поэтике» Аристотель создает теорию эпопеи и заключает, что к эпосу могут быть применены те же нормы, что и к трагедии. В зависимости от фабулы эпос, также как и трагедия подразделяется на несколько видов: «Он должен быть или простым, или запутанным, или нравоописательным, или патетическим и содержать те же части, кроме музыкальной композиции и сценической постановки. Ведь в нем необходимы перипетии и узнавания (и характеры), и страсти»[[14]](#footnote-14).

Помимо определенного сходства с трагедией, для эпоса по Аристотелю характерны свои особенности:

1. Эпопея отличается большей длительностью.
2. При написании эпопеи следует использовать гекзаметр – так как он лучше всего соответствует характеру действия - героического и великого. «А ямб и тетраметр подвижны; один удобен для танцев, другой - для действия.»[[15]](#footnote-15)
3. В эпосе также допускается некоторая нелогичность изображения.
4. Эпопея требует от автора более внимательного отношения к языку. «Язык нужно обрабатывать (главным образом) в "недейственных" частях, где нет ни развития характеров, ни доказательств, так как слишком блестящий язык опять заслоняет собою характеры и мысли».[[16]](#footnote-16)

Аристотель различает трагедию и эпопею не только по характеру подражания, но и по принципам организации фабулы. «Коренные различия эпической и трагедийной фабул имеют место в отношении *единства* и *объема* изображаемого действия (объема, "размера" фабулы). Не следует "сочинять трагедии с эпическим составом. А под эпическим, - разъясняет Аристотель, - я разумею содержащий в себе много фабул, например, если бы кто сделал одну трагедию из целой "Илиады"" (99). Ниже Аристотель уточняет, в чем собственно состоит различие фабул в эпопее и трагедии: "...единства изображения в эпопее меньше; доказательством тому служит то, что из любой поэмы образуется несколько трагедий".»[[17]](#footnote-17)

Согласно Аристотелю, определяющими особенностями эпического жанра являются: строго выдержанный повествовательный тон; неторопливая обстоятельность в развитии сюжета; объективность в обрисовке событий и лиц.

Заключение

В завершении данной работы хотелось бы подвести обобщающий итог всему вышесказанному.

Античная литература была неразрывно связана с эстетикой. Это были те две дисциплины, которые полностью соотносились друг с другом, можно даже сказать – взаимопроникали. Эстетические тенденции в основном реализовывались в литературных трудах, именно в них воплощались новые эстетические взгляды, концепции.

Так, эстетическая теория жанров античности нашла свое выражение в трактате Аристотеля «Поэтика». Конечно, время несколько изменило первозданное содержание его труда, многие данные безвозвратно потеряны, но даже на основе того, что эпизодически сохранилось можно сформировать объективное представление об эстетических особенностях античной литературы - а именно литературы Древней Греции, которая стала образцовой с точки зрения эстетики для драматургов всех времен и народов.

Аристотель в своем трактате создал теорию трагедии, дал характеристику эпоса, комедии. В «Поэтике» содержатся подробные характеристики этих жанров, что позволяет понять эстетическую основу каждого из них.

Аристотель также в своем труде дал определение эстетической категории катарсис как очищение через созерцание драматических произведений. Его работа является ключом к пониманию эстетики жанров античности.Список использованных источников

1. Аникст А. А.Теория драмы от Аристотеля до Лессинга.- М., 1967
2. Аристотель. Поэтика - М.,2000.
3. В.Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. Сборник статей.- М., 1968
4. Гаспаров М.Л. Избранные статьи. Литература европейской античности.- М.,1983.
5. Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник. - М., 1999.
6. Кривцун О.А.. Эстетика: Учебное пособие - М.,2001.
7. Лосев А.Ф.. История античной эстетики, том I, том IV , том V , - М.: "Высшая школа", 1963; "АСТ", 2000
8. Силантьев И.В.. Фабула как конструктивное начало жанра в "Поэтике" Аристотеля // ДИСКУРС. 1997 №4
9. Татаркевич В. Античная эстетика.- М.,1977
10. Тронский И.М. История античной литературы : - М.,1988.
11. .Френденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра - М., 1996
12. В.П.Шестаков. Очерки по истории эстетики. -М.,1979.

1. 1 О.А. Кривцун. «Эстетика», Москва,2001 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. В.П.Шестаков. Очерки по истории эстетики. - М., 1979, С.28 [↑](#footnote-ref-2)
3. Гаспаров М.Л. Литература европейской античности. – М., 1983, С.306 [↑](#footnote-ref-3)
4. Гаспаров М.Л. там же [↑](#footnote-ref-4)
5. Гаспаров М.Л. Литература европейской античности. – М., 1983, С.310 [↑](#footnote-ref-5)
6. А.Ф. Лосев История античной эстетики, том IV.- М. : «АСТ», 2000, С.22 [↑](#footnote-ref-6)
7. Аристотель. Поэтика - М.,2000, b.1449 [↑](#footnote-ref-7)
8. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, b. 1073 [↑](#footnote-ref-8)
9. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1077) [↑](#footnote-ref-9)
10. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1091) [↑](#footnote-ref-10)
11. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1074) [↑](#footnote-ref-11)
12. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1070) [↑](#footnote-ref-12)
13. Френденберг О.М.Поэтика сюжета и жанра. - М., 1996, C. 274 [↑](#footnote-ref-13)
14. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1103) [↑](#footnote-ref-14)
15. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1104) [↑](#footnote-ref-15)
16. Аристотель. Поэтика . - М.,2000, (1106) [↑](#footnote-ref-16)
17. И.В. Силантьев. Фабула как конструктивное начало жанра в "Поэтике" Аристотеля. «ДИСКУРС» - 4/1997. [↑](#footnote-ref-17)