

ВИДЫ И ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Категория художественного пространства в разных аспектах рассматривалась М. М. Бахтиным [1; 2], Д. С. Лихачёвым [7], А. Я. Гуревичем [4], Ю. М. Лотманом [8], П. А. Флоренским [10], И. Б. Роднянской [9], А. Б. Есиным [5], Н. Х. Копыстьянской [6], и другими литературоведами. Несмотря на то, что данной категории уделяется внимание практически в каждом учебнике или пособии по теории литературы, нам не удалось обнаружить специальных работ, посвящённых исследованию художественного пространства, кроме статьи Ю. М. Лотмана «Художественное пространство в прозе Гоголя». Отчасти это обусловлено тем, что в литературоведении сложилась традиция рассматривать категорию художественного времени как ведущее начало хронотопа.

Кроме того, формы выражения пространственности в литературе столь разнообразны, что это даёт почву для многочисленных (порой противоречивых) определений категории «художественного пространства» и его разновидностей. Остаётся нерешённой также проблема классификации видов художественного пространства.

Поэтому целью данной статьи является анализ определение видов художественного пространства, а также его функций, роли в художественном тексте, взаимосвязи с категорией художественного времени и с образной системой.

Художественное пространство – это место действия в произведении, сценическая площадка; трёхмерное (длина, высота, ширина) изображение действительности в художественной модели мира того или

иного автора. Это весь мир, обрисованный писателем в произведении, со всеми наполняющими его одушевлёнными и неодушевлёнными предметами. Ю. М. Лотман определяет художественное пространство как «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие» [8, 627]. Указание на то, «где именно» развиваются события, раскрывает облик героя и мотивацию его действий. Пространство обуславливает развитие, формирование персонажей, ограничивает круг предполагаемых действий героев, предопределяет принятие ими решений. Например, учитывая место действия в гоголевской «Сорочинской ярмарке», читатель ожидает от персонажей определённого типа поведения – веселья, процесса покупки-продажи, торга и т. д.

Вопреки общепринятому мнению, в хронотопической картине мира категория художественного пространства может выходить на первый план. Ведь, если ни время, ни продолжительность действий в тексте не указана, то герои определённо находятся в каком-нибудь пространстве: в комнате, городе, стране, планете, Вселенной, галактике, космосе и т. п. Действительно, писатель может изобразить свой вымышленный мир «вне времени». Существование этого мира может быть выключено из общечеловеческого счёта времени. Кроме того, автор может использовать для его изображения ахронное, атемпоральное или идиллическое время. При этом внутритекстовый мир никак не может функционировать вне пространства.

Художественное пространство анализируется главным образом по двум основным характеристикам – границе и наполненности вещами/предметами/сооружениями/людьми/элементами ландшафта. По наполненности можно определить, к какому типу относятся художественное пространство данного текста, жанр произведения и художественное время, обрисованное в нём. Кроме того, насыщенность пространства является маркером стиля того или иного писателя. А. Б. Есин обращает внимание на то, как чрезвычайно насыщено пространство в

«Мёртвых душах» Н. В. Гоголя, и, наоборот, как оно практически не заполнено в стилевой системе М. Ю. Лермонтова, даже в «Герое нашего времени» [5, с. 54].

“Отграниченность” (Ю. М. Лотман) и ограниченность указывает на то, является ли обрисованное автором пространство замкнутым или открытым. Открытым считается, в первую очередь «простор», природа – степь, луга, поля, моря и океаны, континенты, галактики. Другими словами, это тип пространства, в котором перемещение героя ничем не ограничено или которое может охватить взор героя.

Образ замкнутого пространства – это, прежде всего, закрытые помещения (чуланы, коридоры, комнаты, квартиры, дома, замки), отделённые от открытого пространства стеной, дверью, окном, порогом, мостом, воротами. Примечательно, что функцию границы в художественном произведении могут выполнять не только физические сооружения, постройки и предметы, но и моральные или этические устои, которые не позволяют персонажу покидать определённый локус. В широком смысле замкнутым является пространство, за пределы которого герой не может переместиться и рамками которого ограничены все его передвижения и действия. Например, хутор сотника в повести Н. В. Гоголя «Вий», хотя и расположен на равнине, но является при этом замкнутым пространством, поскольку Хома Брут не может вырваться за его пределы.

Замкнутость или открытость художественного пространства всегда сюжетно и композиционно значима. Изначально указанные типы пространства выполняли стереотипные функции. Так, в открытом пространстве традиционно свершаются подвиги, герои ищут свою судьбу, счастье и любовь, проходят испытания и приключения, а в закрытом – решаются судьбы, возникают конфликты, томятся заточённые в темницы принцессы и узники, страдают безутешные вдовы. При этом в художественных произведениях обычно изображались оба типа пространства, действие разворачивалось в них поочередно или

параллельно. В литературе конца XIX-го века, а также XX-XXI веков эти вековые стереотипы были разрушены. Персонажи могут страдать агорафобией (боязнью открытого пространства) или клаустрофобией (боязнью закрытого пространства), что придаёт повествованию остросюжетность и динамизм. Привычные пространственные ориентиры утратили популярность. Отныне в изображении художественного пространства (как и времени), авторы впадают в максимализм, изображая то бескрайние галактики и солнечные системы, то миниатюрные локусы. Чрезвычайно напряженное сюжетное действие нередко развёртывается на межгалактических просторах или, наоборот, ограничивается крохотным пространственным континуумом вроде кровати («Игра Джеральда» С. Кинга), моста, небольшой комнаты или темницы («Колодец и маятник» Э. А. По), обездвиженного или парализованного человеческого тела.

В современном литературоведении выделяется множество разновидностей художественного пространства, в зависимости от характера условности, типа художественного времени и жанра произведения.

Так, учитывая особенности художественной условности, А. Б. Есин выделяет **абстрактное** и **конкретное пространство**. По мнению исследователя, абстрактным является такое пространство, которое можно воспринимать как всеобщее («езде» или «нигде»). Это символически наполненное, подчёркнуто условное пространство. «Оно не имеет выраженной характерности и поэтому, даже будучи конкретно обозначенным, не оказывает существенного влияния на характеры и поведение персонажей, на суть конфликта, не задаёт эмоционального тона, не подлежит активному авторскому осмыслению и т. п.», – пишет А. Б. Есин [5, с. 50]. Абстрактное пространство свойственно притчам, параболам, драматургии классицизма, романтическим балладам Гёте, Шиллера, Жуковского, многим новеллам Э. А. По и пьесам У. Шекспира, литературе модернизма.

Конкретное пространство может быть прямо названо автором или угадываться из контекста, как Город в «Белой гвардии» М. А. Булгакова. Это может быть страна или город, но иногда даже улица, дом, квартира, этаж. Как и художественное время, художественное пространство в произведении всегда условно, даже если место действия конкретно указано и узнаваемо. Литература нередко тяготеет к максимально условному, символически насыщенному пространству, в частности, к безымянной или вымышленной топографии. Вымышленные топонимы являются полноценными художественными образами, метонимиями определённого образа жизни, культурных и национальных традиций. Например, среди таких значимых пространственных образов следует упомянуть Скотопригоньевск в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского, Глупов в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова–Щедрина, «Город Градов» А. Платонова, округ Йокнапатофа на юге США в произведениях У. Фолкнера. И. Б. Роднянская подчёркивает важность реального историко-географического “опознания” такого безымянного или вымышленного пространства. Благодаря этому художественное произведение становится более понятным [9, с. 489].

Ю. М. Лотман выделяет такие виды художественного пространства, как **точечное, линейное, плоскостное** или **объёмное**. Второй и третий вид, по мнению исследователя, могут иметь горизонтальную или вертикальную направленность [8, с. 622]. Линейное направленное пространство (например, дорога) характеризуется «релевантностью признака длины и нерелевантностью признака ширины» и является удобным художественным языком для моделирования темпоральных категорий («жизненный путь», «дорога» как средство развертывания характера во времени) [8, с. 623].

Необходимо уточнить, что горизонтально направленное пространство развёртывается вдаль. Это дороги, тропинки, проспекты и аллеи, улицы, коридоры, взлётные полосы, железнодорожные пути и

переходы. Вертикально направленное пространство развёртывается ввысь или в глубину. Оно представлено, прежде всего, оппозицией верх/низ и этажами домов, «уровнями» подземелий (станций метро, шахт) и небес. Ярким примером изображения вертикально направленного пространства является «Божественная комедия» Данте (уровни ада, чистилища и рая) и мифы о строении вселенной, в которых мир, окружающий человека, непременно разделён на «слои», населённые людьми, божественными и демоническими существами.

Нам представляется, что особенности художественного времени нередко влияют на определение типа художественного пространства. Например, хроникально–бытовое время, как правило, связано с бытовым пространством, а фантастическое время – с фантастическим пространством. Однако писатели могут отбрасывать условности и соединять, например, идиллическое пространство с фантастическим временем или мистическое пространство с временем биографическим.

Есть основания утверждать, что, **в зависимости от жанра произведения** и художественного времени, художественное пространство можно разделить на следующие типы:

1. Бытовое пространство. Это, чаще всего, кухня, жилые помещения, дом, дача, огород, сад, имение, замок и т. д. В целом, бытовым считается пространство, в котором протекает ежедневная, рутинная, обычная, привычная жизнь героя. То есть, это может быть и рабочее помещение, и госучреждение, и общественные места, в которых персонаж проводит большую часть своего времени в повседневных делах и заботах. Бытовое пространство развёрнуто представлено в романах Флобера, Бальзака, Толстого, в пьесах Булгакова, в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвых душах».

2. Мистическое пространство. Таковым традиционно считается пространство склепов и катакомб, старинных замков и многовековых имений, гор и подземелий, лесных чащ, древних и глубоких водоёмов,

«комнат с привидениями», старинных часовен и церквей, в которых не правят службы. Это пространство заброшенных домов, мест с дурной славой, связанных с убийством, трагическими историями, а также мест, в которых, по местным преданиям, обитают сверхъестественные существа и чудовища. Примеры мистического пространства можно найти в произведениях Н. В. Гоголя, М. А. Булгакова, Э. По, В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева.

3. Фантастическое пространство. В фантастическое может превращаться любой другой вид художественного пространства при появлении в нём фантастических персонажей или при условии игры со временем и трансформаций обычного хода времени. Как и художественное время, фантастическим считается любое необычное, «несуществующее», немислимое, странное, ужасное или абсурдное пространство, которое, с точки зрения читателей или автора, теоретически не может существовать.

4. Сакральное пространство обычно имеет религиозное предназначение и, следовательно, символически значимо в художественном тексте. Сакральными являются все культовые места совершения религиозных или магических обрядов: соборы, церкви, часовни, костёлы и мечети, капища, алтари, «стоунхенджи», так называемые «места силы», локус круга. Сакральное пространство нередко сочетается в художественных произведениях с мифологическим пространством и атемпоральным, мифологическим и космическим временем.

5. Мифологическое пространство. Этот вид художественного пространства представлен, в первую очередь, полями сражений и местами свершения подвигов, где решались судьбы народов и герои увековечивали себя в веках. Такой тип пространства встречается в основном в мифах, легендах, былинах, сказаниях и преданиях, балладах, поэмах, эпических произведениях. Кроме того, в мифологическое пространство превращается

любое пространство, если в нём действуют мифологические персонажи или если в произведении наличествует мифологическое время.

6. Идиллическое пространство ассоциируется с уютными и милыми постройками любого типа, в которых протекает безоблачная, спокойная, счастливая жизнь главного героя (например, его детство или юность). Так, идиллическим пространством является поместье гоголевских старосветских помещиков. Ещё один пример такого пространства можно найти в произведении К. Гамсуна «Соки земли». Однако в субъективно-переживаемом времени герой может воспринимать как идиллическое любое пространство (в том числе чужбину, тюремную камеру, подземелье, пустыню и т. п), в котором он чувствует себя безопасно и счастливо.

7. Кризисное пространство характеризуется ускоренным бегом времени и насыщенностью событиями, интенсивностью повествования, а также переживанием героем чувств сомнения, страха, отчаяния, боли, нерешительности. Часто кризисное пространство ограничено в размерах: например, крохотные комнатухи или коридоры в произведениях Достоевского, или тюремные камеры (в новелле Э. По «Человек и маятник»).

В литературе редко встречаются произведения, в которых сюжетное действие развёртывается в пределах только одного пространственного континуума. В большинстве случаев разные виды пространств органично синтезируются авторами в структуре их художественных миров.

Мы считаем, что язык художественного пространства в литературе не столько формирует внутритекстовую картину мира, сколько отражает мировоззрение и философию автора, волнующие его социальные, политические, экономические, экологические, морально-нравственные проблемы, является языком подтекста и зеркалом психологизма. Идея художественного произведения теперь чаще скрывается именно в обрисованном писателем пространстве, чем в сюжетном действии.

Художественное пространство, наряду с художественным временем, является одной из важнейших категорий поэтики. Ю. М. Лотман подчёркивает, что пространство в художественном произведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, этические и часто метафорически принимает на себя выражение совсем не пространственных отношений в моделирующей структуре мира [8, с. 622]. Кроме этого, с возникновением понятий «ментального пространства» и «внутреннего пространства» героев художественное пространство стало значимым для анализа не только произведения в целом и стиля его автора, но и образной системы рассматриваемого текста, специфики данного жанра, литературного течения или всей национальной литературы.

Литература

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. М. Бахтин. Работы 20–х годов. – Киев, «NexT», 1994. – 384 с. – С. 69–237.
2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / Михаил Михайлович Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Худож. лит., 1975. – 504 с.
3. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.] / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Гл. ред. Н. Л. Мещеряков; Ред.: В. В. Гиппиус (зам. гл. ред.), В. А. Десницкий, В. Я. Кирпотин, Н. Л. Мещеряков, Н. К. Пиксанов, Б. М. Эйхенбаум. – [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
4. Гуревич А. Я. Средневековый хронотоп / Арон Яковлевич Гуревич. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1972. – С. 5–138.
5. Есин А. Б. Время и пространство / Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др. /

- Под. ред. Л. В. Чернец. – М. : Высш. шк., Изд. Центр «Академия», 1999. – С. 47–62.
6. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства // Нонна Хомівна Копистянська. Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 7. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Наука, 1967. – 372 с.
 8. Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Юрий Михайлович Лотман – О русской литературе: Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы. – СПб.: «Искусство-СПБ». – 1997. С. 621–658.
 9. Роднянская И. Б. Художественное время и художественное пространство / Ирина Бенционовна Роднянская. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. Ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. Редкол. : Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – С. 487–489.
 10. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / Павел Александрович Флоренский. Исследования по теории искусства. // Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. – С. 79–421. http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm.
 11. Художественное время, пространство, событие / Тмарченко Н. Д. , Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория литературы. В двух томах. Том 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2004. – С. 179–186.

Анотація

Анна Павельєва. Види та функції художнього простору в літературному творі.

Автор статті аналізує категорію художнього простору в літературному творі та її роль в художньому тексті. Зокрема, в статті розглядаються види художнього простору в залежності від наявності межі та від характеру умовності. Автор також робить спробу створити власну класифікацію типів художнього простору (за жанровою ознакою) та визначити функції художнього простору у творі.

Ключові слова: художній простір, хронотопічна картина світу, просторовий континуум, топонім, межа, відмежованість.

Аннотация

Анна Павельева. Виды и функции художественного пространства в литературном произведении.

Автор статьи анализирует категорию художественного пространства в литературном произведении и её роль в художественном тексте. В частности, в статье рассматриваются виды художественного пространства в зависимости от наличия границы и от характера условности. Автор также делает попытку создать собственную классификацию типов художественного пространства (по жанровому признаку) и определить функции художественного пространства в произведении.

Ключевые слова: художественное пространство, хронотопическая картина мира, пространственный континуум, топоним, граница, отграниченность.

Summary

Anna Pavelyeva. Types and Functions of Literary Space in A Literary Work.

The author of the article analyzes the category of literary space in a literary work and its role in the text. In particular, types of literary space are examined in the article, depending on the presence or absence of bounds and on conditionality. The author also attempts to create her own, unique classification of types of literary space (according to genre) and to determine functions of literary space in the text.

Key words: literary space, chronotopical picture of the world, spatial continuum, toponym, bounds, delimitation.