Світлана Тіхоненко

(Полтава, Україна)

РОТЕКС У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ ХХ - ХХІ СТ.

Дослідження гротеску є актуальною темою сучасного літературознавства. На думку одного із дослідників гротеску А. Дежурова, існуюче визначення терміна не в усьому відповідає сучасному та історичному розумінню слова «гротеск». Найчастіше гротеск з’єднується в науковій свідомості із суміжними поняттями карикатури, літоти, гіперболи, трагікомедії. Часто в тлумаченнях гротеску не враховується історія терміна. Багато авторів залишають без уваги долю гротеску в давнину, хоча всі визнали, що гротеск виник набагато раніше, ніж слово, що його позначає [2]. У вживанні поняття «гротеск» не завжди акцентується на його первісному значенні: відсутність статики в зображенні дійсності, поєднання непоєднуваного. Термін походить від назви римського живописного орнаменту (від італ. grotta – грот, підземелля), зображеного на умламку фрески, знайденої при розкопках, в якому вражала незвичайна химерна гра рослинними, тваринними і людськими формами. В образотворчому мистецтві – це гротескний світ знаменитих лоджій Рафаеля, перетворений химерної фантазією художника.

Як відомо, протягом історичного розвитку гротеск зазнав ряд змін та трансформацій. Він зустрічається ще в античних міфах, розквітає на тлі народної сміхової культури середньовіччя та епохи Відродження, у часи Класицизму опиняється поза межами великої літератури, використовується лише в «низьких» жанрах. Нове піднесення гротеску спостерігається в романтиків, проте цей художній засіб поволі втрачає універсальне і всеохопне значення образів, набуває відтінків трагічності, самотності. Із другої половини ХІХ ст. він істотно звужує свої функції, набуває форми сатири, спрямованої на окремі явища. У ХХ ст. знову посилюється увага до гротеску. Пошуки нових антиміметичних засобів вираження дійсності спонукали модерністів у цілому, й експресіоністів зокрема, до створення нових гротескових образів [7, с 73-74].

У ХХ столітті європейська гротескологія істотно оновлюється в зв'язку з появою нового розуміння процесів пізнання і творчості, що реалізувалися в некласичній і, пізніше, постнекласичній методології сучасного літературознавства. Епоха модернізму запропонувала нові підходи до інтерпретації гротеску, що виходить за межі прагматичних тверджень в хитку область парадоксального. До теперішнього часу питання про внутрішню семантику категорії гротеску, її методологічні засади і художні функції залишається відкритим для наукової рефлексії [6].

З традиційної точки зору, гротеск – система художніх форм, що відхиляються від якоїсь ідеальної норми формотворчості або протиставлених їй, а також покликаних виявити невідповідність «нормі життєподібності», зображуваних подібними засобами предметів і персонажів (роботи А. Лосєва, Д. Шестакова, Ю. Манна і Х Гюнтера, Ю. Лотмана).

Інша точка зору у М Бахтіна, який, навпаки, говорить не про відхилення від норми, а про дві рівноправні і взаємодоповнюючі естетичні норми (або канони), що співіснують у культурі протягом багатьох століть. У трактуванні М. Бахтіна, гротеск – уявлення життя в його амбівалентному, внутрішньому суперечливому процесі: *«Гротескный образ характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления. Отношение к времени, к становлению необходимая конститутивная (определяющая) черта гротескного образа. Другая, связанная с этим необходимая черта его – амбивалентность: в нем в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения – и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы. »* [1,с. 31].

Відомий дослідник поетики гротеску Ю. Манн називає предметом гротескного зображення «аномалії» дійсності, окрім того, останні є ще й засобом зображення. Він переконаний, що для досягнення ефекту гротеску недостатньо одного лише зсуву планів, на яких побудовані іронія, травестія, пародія, – хоча гротеск часто «виростає» на їхній основі. Гротеск, на відміну від пародії і травестії, не має об’єкта пародіювання, тому сприймається абсолютно самостійно. Первинна умовність в гротеску подвоюється, відкриваючи читачеві світ не просто вторинний по відношенню до реального, але створений за принципом «від противного» (скасовуються категорії причинності, норми, закономірності та ін.). Вказуючи, що для гротеску характерна фантастика, дослідник зауважує, що можливий гротеск і без фантастики. За характером фантастики гротеск ділиться Ю. Манном на два основних види: фантастика як наслідок, логічний розвиток певних якостей героя, і фантастичне припущення, в якому фантастика є умовою, вихідним пунктом дії і сприймається як щось нав'язане персонажам і явищам. Обом видам гротеску, на думку Ю. Манна, в однаковій мірі властива повнота, предметність зображення; гротескний світ відтворений до дрібниць, забезпечений великою кількістю подробиць.

Залежно від місця гротеску в системі художніх засобів твору, вчений говорить про гротескне як основу твору, яка формує його жанри (від розповіді до роману, від п’єси-огляду до комедії) і як елементу стилю (гротескний відсвіт). Складність сприйняття гротеску, за словами Ю. Манна, обумовлена його двовекторністю, іномовленням, в силу яких на його поверхні лежить невибагливість і легкість, однак за останніми ховається суть явища, історичного фону, епохи. Комічне в гротеску, на думку Ю. Манна, містить в собі елемент двоплановості: осягнувши сутність гротеску, приховану за зовнішньою невибагливістю, читач усвідомлює глибину і змістовність комізму: «Спад напруги, розслаблення, властиве комічному взагалі, має в гротеску деяке додаткове, видове забарвлення. Гротескний катарсис пов’язаний із розумінням розумного в нерозумному, природного – в дивному» [5]. Комічні елементи переплітаються з драматичними і трагічними, з елементами буфонади, фарсу, грубої коміки.

Хоча гротеск посідає важливе місце в сучасному мистецтві, йому присвячується мало теоретичних досліджень. Одне з небагатьох – книга В. Кайзера «Гротеск у живопису та поезії». У пошуках загальної характеристики гротеску як естетичної та світоглядної категорії В. Кайзер виділяє такі ознаки: 1) гротеск – художня структура відчуженого світу, що порушує наші звичні способи орієнтації ; 2) гротеск – форма дії безособового «воно», руйнівні сили, що відчужують, залишаються неназваними і невпізнаними; 3) образи гротеску є гра з абсурдним; 4) образи гротеску іноді можуть бути спробою «закляття» демонічних руйнівних сил.

В. Кайзер виділяє три художні епохи, що мали, на його думку, особливу пристрасть до гротеску, – епоха реакції проти позитивізму і раціоналізму (І. Босх і П. Брейгель); романтизм початку ХІХ ст.; наша сучасність, як вона виражається в сучасному мистецтві. При чому, «сучасне мистецтво виявляє таку спорідненість до гротеску, як, можливо, ніяка інша епоха» [3].

Невід’ємною рисою гротеску дослідник вважає «демонічний» початок, на думку В. Кайзера, в основі творіння гротеску лежать психологічні комплекси і породжуваний ними страх.

Відзначимо, що, з цієї точки зору, проявляє інтерес до гротеску і американське літературознавство. Така, наприклад, робота «Література сучасного гротеску» («Fiction of the Modern Grotesque») (1989) Б. Мак-Елроя. Розглядаючи гротеск з подібних позицій, Б. Мак-Елрой також прагне уточнити психологічні причини, що породжують гротескний образ, і аналізує силу їхнього впливу на психіку читача чи глядача. Автор приходить до висновку, що «гротеск не адресований раціоналісту, що живе в нас, або вченому, проте орієнтований на наше примітивне, дитяче начало, на наше потенційне божевілля» [4].

У книзі сучасних американських науковців Г. Блума (H Bloom) та Б. Гоббі (B. Hobby) «Гротеск» («The grotesque») (2009) [8] здійснюється спроба збагнути природу гротеску. На думку авторів, гротеск є, передусім подив, проте з відтінком відрази. Яскравим прикладом гротескного образу дослідники вважають образ шекспірівського Дурня з трагедії «Король Лір», а справжнім майстром Гротеску – тепер майже забутого вікторіанського поета Роберта Браунінга (1812-1889). Шедевром гротескних форм, на думку науковців, є поема Р. Браунінга «Чайльд-Роланд дійшов до темної вежі».

У дослідженні, що охоплює ретельний аналіз знакових творів європейської та американської літератури від «Дон Кіхота» М. Сервантеса до «Перевтілення» Ф. Кафки, стверджується думка, що гротеск – це, по суті, те, чому ми не довіряємо, схована демонічна фантазія, яка все ще мучить і привертає нас, тінь, яку ми придушуємо, тому що не хочемо і не можемо протистояти проблемам нашого особистого життя та суспільства.

Оксфордський універсальний словник з його бездоганною британсько-європейською традицією визначає гротеск як «своєрідний декоративний живопис або скульптуру, в яких частини людських і тваринних форм фантастично переплітаються з листям і квітами». Проте, сьогодні людство, що пережило жахи І та ІІ світових війн, пекло концентраційних таборів відносно легко поєднує красу і потворність. Комізм сучасної літератури відображає унікальне поєднання страху та сміху, жаху та краси. В наш час, пишуть науковці, після І та ІІ світових війн, Кореї, В'єтнаму, вторгнень Росії до Угорщини та Чехословаччини, близькосхідних лих і постійної загрози ядерної війни художники і письменники використовують все більш гротескних форм для створення повноти картини зображуваного світу.

Знаковою роботою у дослідженні гротеску та карнавалу є книга професора Каліфорнійського університету, відомого дослідника спадщини М. Бахтіна Д. К. Дано (D. K. Danow) «Дух карнавалу: магічний реалізм і гротеск» («The spirit of carnival : magical realism and the grotesque») (2004) [9]. Світ літератури, на думку професора, реагує на «дух карнавалу» засобами, які є одночасно соціальними і культурними, міфологічними і архетипними. Література є дзеркалом, в якому карнавал відбивається в різноманітних перспективах словесного мистецтва. У своїй книзі Д. К. Дано здійснює спробу дослідити різноманітні форми карнавалу від яскравої, життєдайної магічної сторони, втіленої в літературі латиноамериканських письменників, до її похмурої, гротескної форми, де панує смерть, що знайшла втілення в численних романах, що описують страшний досвід Другої світової війни.

Чудове поєднання двох діаметрально протилежних, але нерозривно переплетених граней літератури, на думку автора, і є карнавальним духом, створеним людською потребою змітати кордони між життям та смертю в постійній спробі об’єднати протиборчі сили у вічних пошуках істини.

Виходячи з нашої «наукової розвідки», можна зробити наступні висновки: гротеск, як філософська та літературознавча категорія все більше цікавить багатьох літературознавців сучасного наукового світу. Дослідники гротеску дотримуються однієї точки зори щодо відповідності природи гротеску ментальності та світовідчуттю сучасної людини, амбівалентності гротескних форм та зверненню до первісного начала людської свідомості. Питання вивчення природи гротеску та гротескних форм у літературі на сьогоднішній день ставить перед гротескознавством багато завдань: глибоке дослідження особливостей гротеску в залежності від літературного роду; на нашу думку, особливо цікаво дослідити причини, що спонукають письменників створювати художній світ за допомогою гротеску.

Література:

1. Бахтин M. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1965. – 545 с.
2. Дежуров А. С. Гротеск в немецкой литературе XVIII века: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филологических наук спец. 10.01.05. Литературы народов Европы, Америки и Австралии / А. С. Дежуров – М. , 1996 –27 с.
3. Дмитриева Н. А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. / Н. А. Дмитриева. – М.: Издательство Прогресс-Традиция, 2009. – 520 с.
4. Кобленкова Д. В. Проблемы становления гротеска / Д. В. Кобленкова // Новый филологический вестник. – 2006 – № 3 – с. 1-14
5. Манн Ю. В. О гротеске в литературе. / Ю. В. Манн. – М.: Сов. писатель, 1966. — 184 с.
6. Невярович Н. Гротеск в структуре научного и художественного сознания [электронный ресурс] / Н. Немярович – режим доступа: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/2286
7. Хаперська М. В. Гротеск у новелі Миколи Хвильового «Колонії, вілли…» / М. В. Хаперська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – с. 73 – 77
8. Bloom H. The grotesque / H. Bloom, H. Blake. –
   New York : Bloom's Literary Criticism, 2009. – 218 р.
9. Danow D. K. The spirit of carnival : magical realism and the grotesque / D. K Danow .– [University Press of Kentucky](http://www.jstor.org/publisher/upk), 1995. – 192 р.

Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор О. М. Ніколенко.