

Занятие 2

Содержание литературного произведения (тематика, проблематика, идейный мир и пафос)

Тематика – это *объект художественного отражения*, т. е. те жизненные характеры и ситуации, которые переходят из реальной действительности в художественное произведение и образуют *объективную сторону* его содержания. Тематика выступает как связующее звено между двумя реальностями – первичной и художественной – и принадлежит обоим мирам.

Авторская индивидуальность на уровне тематики выражается в *отборе жизненных явлений*.

Методика анализа тематики

1. Разграничивать *объект отражения (тему)* от *объекта изображения (конкретную изображенную ситуацию)*. Тема – уровень содержания, а конкретная изображенная ситуация – это уровень формы произведения.
2. Различить темы *конкретно-исторические* (характеры и обстоятельства, обусловленные социально-исторической ситуацией) и *вечные* (повторяющиеся в жизни разных народов, в разные эпохи).
3. Совокупность тем произведения – *тематика*. Необходимо выбрать 1–2 темы, имеющих принципиальное значение для понимания произведения.
4. Решить, что важнее для анализа тематики: характеры или взаимоотношения между ними.

Упражнение 1

Определить, какая формулировка темы будет правильной:

А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

- взаимоотношения Моцарта и Сальери
- тема музыки
- взаимоотношения таланта и гения

А. П. Чехов «Ионыч»

- жизнь доктора Старцева
- превращение доктора Старцева в Ионыча
- жизнь русской разночинной интеллигенции на рубеже XIX—XX веков
- тема искусства

Упражнение 2

Какие аспекты тематики – конкретно-исторические или вечные – важны для анализа следующих произведений:

- Лермонтов «Мцыри»
- С.-Щедрин «История одного города»
- Чехов «Дама с собачкой»
- Булгаков «Собачье сердце»
- Солженицын «Матренин двор»

Упражнение 3

Что – характеры или ситуации – нужно анализировать в произведении прежде всего:

- Лермонтов «Герой нашего времени»
- Гоголь «Вий»
- С.-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
- Чехов «Толстый и тонкий»
- Крылов «Волк на псарне»
- Пастернак «Никого не будет в доме...»

Проблематика

Проблематика – область осмысления, понимания писателем отраженной реальности.

Проблематику можно назвать центральной частью художественного содержания, т. к. в ней заключен неповторимый авторский взгляд на мир.

В отличие от тематики, проблематика – это *субъективная сторона художественного содержания*, в которой со всей полнотой проявляется авторская индивидуальность.

Типы проблематики

- *мифологическая* объясняет происхождение явлений (Толкиен «Властелин колец», Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе»)
- *национально-историческая* проблематика; проблема сущности национального характера (Лесков «Левша», Тютчев «Умом Россию не понять...»)
- *соцокультурная* проблематика (проблема условий, образа жизни общества или его части, сложившиеся в сфере массового сознания мнения и привычки) (Островский «Горза», Чехов «Толстый и тонкий»)
- *романная проблематика*; 1. проблема судьбы личности (Шолохов «Судьба человека»); 2. *идейно-нравственная* проблематика - изменение личности в попытке найти смысл жизни (Достоевский «Преступление и наказание», Горький «Мать»)
- *философская проблематика* – осмысление общих, непреходящих законов бытия (Тютчев «Сфинкс», Пушкин «Брожу ли я вдоль улиц шумных...») .

Конфликт

С понятием проблематики тесно связано понятие *конфликта* как наличия в произведении *противоположных точек зрения на решение заявленной проблемы*.

Без конфликта и его решения не может быть художественного произведения.

Как только конфликт разрешается, произведение заканчивается. Конфликтом может быть не только *столкновение* двух точек зрения (Крылов «Стрекоза и муравей»), но и *характер взаимоотношений, состояние* (Лермонтов «Выхожу один я на дорогу...»).

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Стороны конфликта могут выглядеть как:

- два персонажа-антагониста (Андерсен «Снежная королева»);
- персонаж и природа (Дефо «Робинзон Крузо», Верн «Дети капитана Гранта»);
- две общественные мировоззренческие структуры, взятые в момент их столкновения (Шекспир «Ромео и Джульетта»);
- явления природы, без участия человека (Сетон-Томпсон, Пришвин);
- персонаж и общество (Стендаль «Красное и черное», Шекспир «Гамлет»);
- персонаж и судьба (античные трагедии, Лермонтов: глава «Фаталист»);
- качества внутреннего мира героя (Достоевский «Преступление и наказание»);
- творец и творчество (Саша Черный «Переутомление»);
- конфликт между духовным и телесным (Толстой «Отец Сергей», Чехов «Ионыч»);
- внешнее проявление событий и их сущность (Сервантес «Дон Кихот»,

При всей неповторимости художественного произведения, сюжет строится на конфликтных схемах, известных литературе на протяжении столетий: в каждой новой эпохе они воспроизводятся, получая новое наполнение.

В связи с тем, что сюжетные схемы хорошо известны и пересчитаны, в отношениях читателя и текста можно наблюдать *эффект конфликтного ожидания*.

Конфликтное ожидание может либо подтверждаться, либо разрушаться по мере чтения.

Именно на конфликтном ожидании, или предвосхищении, строится занимательность произведения.

Идейный мир произведения

1. Система авторских оценок
2. Авторский идеал
3. Художественная идея
4. Пафос (модус художественности)

Различают пафосы:

- *эпико-драматический, идиллический* (глубокое и несомненное приятие мира в целом и себя в этом мире: Гомер «Иллиада» и «Одиссея», роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Пушкина, «Война и мир», «Василий Теркин»);
- пафос *героики* (борьба отдельных личностей или коллективов за осуществление и защиту идеалов: «Слово о полку Игореве», Гоголь «Тарас Бульба», Полевой «Повесть о настоящем человеке»);
- пафос *романтики* (реализация возвышенного идеала либо невозможна в принципе, либо недостижима в данный исторический момент; произведения с романтическим пафосом часто обращены либо к прошлому (Лермонтов «Бородино» и «Песня про купца Калашникова»), либо к экзотике (Лермонтов «Мцыри», Гумилев «Жираф»), либо к принципиально несуществующему (Горький «Старуха Изергиль»));
- пафос *трагизма* появляется при осознании непоправимой утраты жизненных ценностей – жизни, национальной или личной свободы, возможности личного счастья, ценностей культуры («Белая гвардия» Булгакова, «Гроза» Островского, «Гамлет» Шекспира, «Преступление и наказание» Достоевского, «Тихий Дон» Шолохова).

– пафос *сентиментальности*; в центре – умиляющаяся, сочувствующая, сострадающая личность, но сострадание бездейственно (Гоголь «Шинель», Тургенев «Певцы», «Живые мощи», «Бежин луг», «Муму», Достоевский «Униженные и оскорбленные»).

пафос *сатиры* появляется, когда объект сатиры осознается автором как непримиримо противоположный его идеалу, находящийся с ним в антагонистических отношениях («История одного города»). Иногда объект сатиры оказывается настолько драматичным и даже трагичным, что смеха его осмысление не вызывает (Щедрин «Господа Головлевы»).

– при нарушении связи сатиры с комическим, возникает тип пафоса *инвектива*, т. е. обвинение, воодушевленное негодованием (Лермонтов «Прощай, немытая Россия...» «Смерть поэта», Радищев публицистические обличения в «Путешествии из Петербурга в Москву»).

– пафос *юмора* в отличие от сатиры и инвективы, не отрицающий, а утверждающий, хотя может раскрывать несостоятельность явлений, тем самым выполняя отрицательную функцию. В отличие от сатиры, субъект юмористического мироощущения не отделяет себя от остального мира, видит и собственные недостатки (Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», рассказы Зощенко, Ильф и Петров «12 стульев»).

Контрольная работа № 1

Задание

Определить и кратко прокомментировать тему, проблему, конфликт и его стороны, систему авторских оценок и идею 1 произведения на выбор:

Б. Ш. Окуджава «Песенка о Моцарте»

И. С. Тургенев «Русский язык»

В. Ю. Драгунский «Друг детства»

Условия выполнения

Работа считается выполненной при определении всех указанных позиций анализа с комментарием к каждой из них (5 пунктов).

Работа оценивается как зачетная, если правильно будут определены 3 позиции.

Работа сдается в А. В. Индзинской не позже 12 октября в печатном (или рукописном) виде с оставлением электронной копии (или фотографии) у выполняющего.

Практическое занятие 2

**А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина»**

Анализ тематики и проблематики цикла

Петру Александровичу Плетневу 9 декабря 1830 г. Из Москвы в Петербург

«Милый! я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил, — но слава богу — сладил. Насилу прорвался я и сквозь карантины — два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но слава богу, сладил и тут. Пришли мне денег сколько можно более. Здесь ломбард закрыт, и я на мели. Что «Годунов»? Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анониме. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон-Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не всё (весьма секретное). **Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатаем также Анониме. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает.** Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!.. Прости, душа, здоров будь — это главное».

1829 год. А. С. Пушкин «Роман в письмах». Письмо 5

«Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 г. роман, написанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частью эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки – и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англ<ичанками>! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает».

Хроника создания цикла цикле

- 9 сентября 1830 г. закончен «Гробовщик»
- 14 сентября – «Станционный смотритель» и предисловие «От Издателя»
- 20 сентября — «Барышня-крестьянка»,
- 14 октября – «Выстрел»,
- 20 октября — «Метель».

Порядок размещения в

- «От Издателя»
- «Выстрел»
- «Метель»
- «Гробовщик»
- «Станционный смотритель»
- «Барышня-крестьянка»