

Литературоведческий анализ прозаического произведения

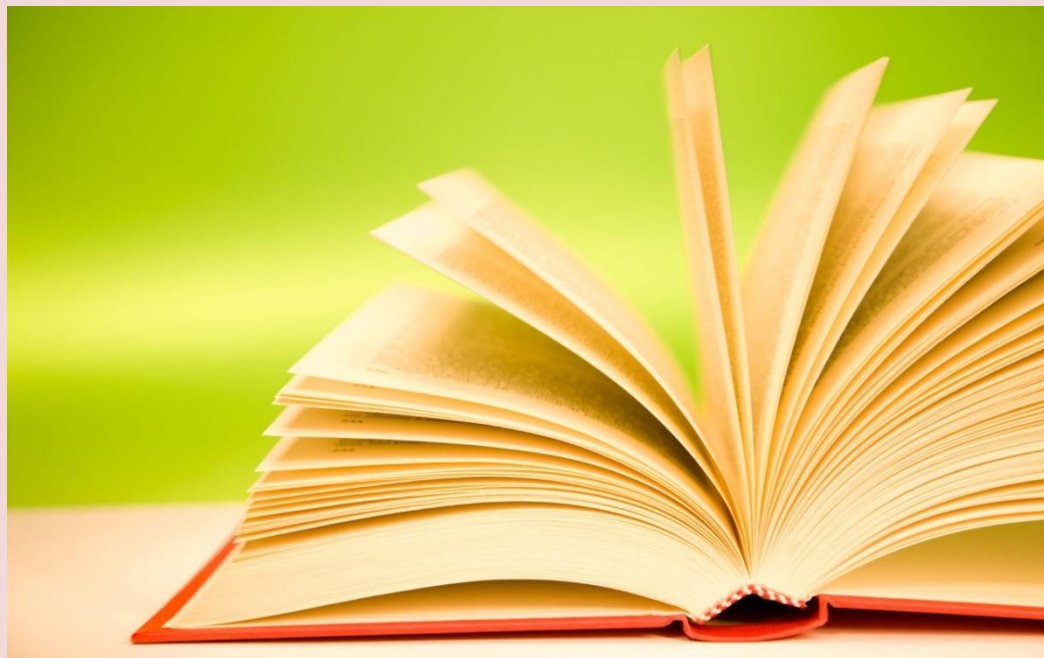

СХЕМА АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РАССКАЗА, ПОВЕСТИ)

1. История создания произведения.
2. Жанр произведения. Признаки жанра.
3. Название произведения и его смысл.
4. Тема и идея произведения. Проблематика.
5. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Ключевые эпизоды.
6. Композиция произведения.
7. Система образов произведения.
8. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция?
Присутствует ли авторское видение решения поставленных в произведении проблем?
9. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения.
10. Особенности языка произведения.

1. История создания произведения:

- факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения,
- связь произведения с исторической эпохой его создания,
- место произведения в творчестве автора.

2. Жанр произведения. Признаки жанра:

Биография — сочинение, в котором излагается история жизни и деятельности какого-нибудь лица. Описание жизни человека; жанр исторической, художественной и научной прозы. Современная биография (например, серия «Жизнь замечательных людей») выявляет историческую, национальную и социальную обусловленность, психологический тип личности, её причинно-следственные связи с социокультурным миром.

Манифест — это программное высказывание в прозаической форме, связанное с эстетическими принципами определенного литературного направления, течения, школы, группы. Термин получил распространение в XIX веке, является довольно широким по своему значению, вследствие чего является условным и применимым к целому ряду литературных явлений — от развернутых деклараций до серьёзных эстетических трактатов, статей, предисловий.

Новелла — литературный малый повествовательный жанр, сопоставимый по объёму с рассказом (что даёт иногда повод для их отождествления), но отличающийся от него генезисом, историей и структурой. В новелле большая насыщенность событиями, чётче фабула, отчетливей поворот сюжета, приводящий к развязке. По сравнению с более развёрнутыми повествовательными формами (повесть или роман), в новелле немного действующих лиц и одна сюжетная линия (реже несколько) при характерном наличии какой-то одной проблемы. Восходит к фольклорным жанрам устного пересказа в виде сказаний или поучительного иносказания и притчи.

Очерк — это разновидность малой формы эпической литературы, отличная от другой её формы, рассказа, отсутствием единого, быстро разрешающегося конфликта и большой развитостью описательного изображения. Оба отличия зависят от особенностей проблематики очерка. Он затрагивает не столько проблемы становления характера личности в её конфликтах с устоявшейся общественной средой, сколько проблемы гражданского и нравственного состояния «среды». Очерк может относиться и к литературе, и к публицистике.

Парабола — (от греч. — сравнение, сопоставление, подобие) иносказательное нравоучение; термин, обозначающий близкую притче жанровую разновидность в прозе и драматургии XX века, хотя парабола, как краткая иносказательная история поучительного содержания, известна ещё со времён античности, часто встречается в христианской литературе. Это особая форма повествования, которое движется как бы по кривой (параболе): начатый с отвлечённых предметов, рассказ постепенно приближается к главной теме, а затем вновь возвращается к началу, как, например, Притча о блудном сыне в Новом Завете. Парабола — неоднозначный для русского литературоведения термин, поскольку является переводным и часто заменяется термином «притча»

Повесть — произведение эпической прозы, близкое к роману, тяготеющее к последовательному изложению сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий. Изображает отдельный эпизод из жизни; от романа отличается меньшей полнотой и широтой картин быта, нравов. Не имеет устойчивого объёма и занимает промежуточное место между романом, с одной стороны, и рассказом или новеллой, с другой. Тяготеет к хроникальному сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни.

Притча — это небольшой рассказ в стихах или прозе в аллегорической, назидательной форме. Реальность в притче явлена вне хронологических и территориальных примет, без указания конкретных исторических имен действующих лиц. Притча обязательно включает объяснение аллегии, чтобы читателю был ясен смысл иносказания. Несмотря на схожесть с басней, притча претендует на общечеловеческое обобщение, не обращая порой внимания на частные вопросы. Притча также является жанром эпоса: небольшого повествовательного произведения назидательного характера, содержащего религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет.

Рассказ — малая эпическая жанровая форма художественной литературы — небольшое по объёму изображённых явлений жизни, а отсюда и по объёму своего текста.

Роман — большое по объёму повествовательное произведение со сложным и развитым сюжетом.

Эпопея — монументальное по форме эпическое произведение, отличающееся общенародной проблематикой. В историко-литературной науке с XIX века термин эпопея часто употребляется в расширенном значении, охватывающем любое крупное произведение, обладающее признаками эпического построения. В этом смысле различают «романы-эпопеи», где главные герои описываются на фоне крупных событий исторического значения: «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова.

Эссе — прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

4. Тема и идея произведения. Проблематика.

При анализе художественного произведения следует различать идейное содержание и художественную форму.

Идейное содержание включает:

- тематику произведения - выбранные писателем социально-исторические характеры в их взаимодействии;
- проблематику - наиболее существенные для автора стороны и свойства уже отраженных характеров, выделенные и усиленные им в художественном изображении;
- пафос произведения - идейно-эмоциональное отношение писателя к изображенным социальным характерам (героика, трагизм, драматизм, сатира, юмор, романтика и сентиментальность).

Пафос - высшая форма идейно-эмоциональной оценки жизни писателя, раскрываемая в его творчестве. Предпосылкой героического пафоса в художественной литературе является героика действительности, борьба с силами природы, борьба за независимость и национальную свободу. Когда автор описывает дела и чувства людей, которым присуще глубокое и неустранимое противоречие между стремлением к возвышенному идеалу и принципиальной невозможностью его достижения, то перед нами трагический пафос. Формы трагического пафоса весьма разнообразны и исторически изменчивы.

Драматический пафос отличается отсутствием принципиального характера противостояния человека неличностным, враждебным обстоятельствам. Трагический характер всегда отмечен исключительной нравственной высотой и значительностью.

Большое значение в искусстве XIX -XX веков приобрел **романтический пафос**, с помощью которого утверждается важность стремления личности к эмоционально предвосхищаемому универсальному идеалу.

К романтическому близок **сентиментальный пафос**, хотя его диапазон ограничен семейно-бытовой сферой проявления чувств героев и автора. Все эти виды пафоса несут в себе утверждающее начало и реализуют возвышенное как основную и наиболее общую эстетическую категорию.

Комическое - это форма жизни, претендующая на значительность, но исторически изжившая свое положительное содержание и поэтому вызывающая смех. Комические противоречия как объективный источник смеха могут быть осознаны сатирически или юмористически. Гневное отрицание социально опасных комических явлений определяет гражданский характер пафоса сатиры. Насмешка над комическими противоречиями в нравственно-бытовой сфере человеческих отношений вызывает юмористическое отношение к изображаемому. Насмешка может быть как отрицающей, так и утверждающей изображаемое противоречие. Смех в литературе, как и в жизни, чрезвычайно многообразен в своих проявлениях: улыбка, насмешка, сарказм, ирония, сардоническая усмешка, гомерический хохот.

5. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Ключевые эпизоды.

Сюжет может излагаться:

- В прямой хронологической последовательности событий;
- С отступлениями в прошлое - ретроспективами - и «экскурсами» в будущее;
- В преднамеренно измененной последовательности (см. художественное время в произведении).

Несюжетными элементами считаются:

- Вставные эпизоды;
- Лирические (иначе - авторские) отступления.

Их основная функция - расширять рамки изображаемого, дать возможность автору высказать свои мысли и чувства по поводу различных явлений жизни, которые не связаны напрямую с сюжетом.

В произведении могут отсутствовать отдельные элементы сюжета; иногда сложно разделить эти элементы; иногда встречается несколько сюжетов в одном произведении - иначе, сюжетных линий. Существуют различные трактовки понятий «сюжет» и «фабула»:

- 1) сюжет - главный конфликт произведения; фабула - ряд событий, в которых он выражается;
- 2) сюжет - художественный порядок событий; фабула - естественный порядок событий

6. Композиция произведения:

- деление текста произведения на части, смысл такого деления;
- наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл;
- наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл;
- наличие эпиграфов и их смысл;
- наличие лирических отступлений и их смысл.

Уровень организации произведения как художественного целого

Композиция - построение литературного произведения; объединяет части произведения в одно целое.

Основные средства композиции:

Сюжет - то, что происходит в произведении; система основных событий и конфликтов.

Конфликт — столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, положенное в основу действия. Конфликт может происходить между личностью и обществом, между персонажами. В сознании героя может быть явным и скрытым. Элементы сюжета отражают ступени развития конфликта;

Пролог - своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях прошлого, он эмоционально настраивает читателя на восприятие (встречается редко);

Экспозиция- введение в действие, изображение условий и обстоятельств, предшествовавших непосредственному началу действий (может быть развернутой и нет, цельной и «разорванной»); может располагаться не только в начале, но и в середине, конце произведения); знакомит с персонажами произведения, обстановкой, временем и обстоятельствами действия;

Завязка — начало движения сюжета; то событие, с которого начинается конфликт, развиваются последующие события.

Развитие действия - система событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития действия, как правило, конфликт обостряется, а противоречия проявляются все яснее и острее;

Кульминация - момент наивысшего напряжения действия, вершина конфликта, кульминация представляет основную проблему произведения и характеры героев предельно ясно, после нее действие ослабевает.

Развязка — решение изображаемого конфликта или указание на возможные пути его решения. Заключительный момент в развитии действия художественного произведения. Как правило, в ней или разрешается конфликт или демонстрируется его принципиальная неразрешимость.

Эпилог - заключительная часть произведения, в которой обозначается направление дальнейшего развития событий и судеб героев (иногда дается оценка изображенному); это краткий рассказ о том, что произошло с действующими лицами произведения после окончания основного сюжетного действия.

Композиционные принципы и элементы:

Ведущий композиционный принцип (композиция многоплановая, линейная, кольцевая, «нитка с бусами»; в хронологии событий или нет...).

Дополнительные средства композиции:

- *Лирические отступления* - формы раскрытия и передачи чувств и мыслей писателя по поводу изображенного (выражают отношение автора к персонажам, к изображаемой жизни, могут представлять собой размышления по какому-либо поводу или объяснение своей цели, позиции);
- *Вводные (вставные) эпизоды* (не связанные непосредственно с сюжетом произведения);
- *Художественные предварения* - изображение сцен, которые как бы предсказывают, предваряют дальнейшее развитие событий;
- *Художественное обрамление* - сцены, которые начинают и заканчивают событие или произведение, дополняя его, придавая дополнительный смысл;
- *Композиционные приемы* - внутренние монологи, дневник и др.

7. Система образов произведения:

- персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, отрицательные;
- особенности имён и фамилий персонажей;
- поступки персонажей и их мотивация;
- предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа;
- связь персонажа с общественным окружением;
- отношение к герою произведения других персонажей;
- самохарактеристика персонажей;
- авторское отношение к персонажам и способы его выражения.

Субъектная организация повествования (ее рассмотрение включает следующее): Повествование может быть личное: от лица лирического героя (исповедь), от лица героя-рассказчика, и безличное (от лица повествователя).

1) **Художественный образ человека** - рассматриваются типические явления жизни, нашедшие отражение в этом образе; индивидуальные черты, присущие персонажу; раскрывается своеобразие созданного образа человека:

- Внешние черты - лицо, фигура, костюм;
- Характер персонажа - он раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, проявляется в портрете, в описаниях чувств героя, в его речи. Изображение условий, в которых живет и действует персонаж;
- Изображение природы, помогающее лучше понять мысли и чувства персонажа;
- Изображение социальной среды, общества, в котором живет и действует персонаж;
- Наличие или отсутствие прототипа.

2) Основные приемы создания образа-персонажа:

- Характеристика героя через его действия и поступки (в системе сюжета);
- Портрет, портретная характеристика героя (часто выражает авторское отношение к персонажу);
- Прямая авторская характеристика;
- Психологический анализ - подробное, в деталях воссоздание чувств, мыслей, побуждений - внутреннего мира персонажа; здесь особое значение имеет изображение «диалектики души», т. е. движения внутренней жизни героя;
- Характеристика героя другими действующими лицами;
- Художественная деталь - описание предметов и явлений окружающей персонажа действительности (детали, в которых отражается широкое обобщение, могут выступать как детали-символы);

3) Виды образов-персонажей:

лирические - в том случае, если писатель изображает только чувства и мысли героя, не упоминая о событиях его жизни, поступках героя (встречается, преимущественно, в поэзии);

драматические - в том случае, если возникает впечатление, что герои действуют «сами», «без помощи автора», т.е. автор использует для характеристики персонажей прием самораскрытия, самохарактеристики (встречаются, преимущественно, в драматических произведениях);

эпические - автор-повествователь или рассказчик последовательно описывает героев, их поступки, характеры, внешность, обстановку, в которой они живут, отношения с окружающими (встречаются в романах-эпопеях, повестях, рассказах, новеллах, очерках).

4) Система образов-персонажей:

Отдельные образы могут быть объединены в группы (группировка образов) - их взаимодействие помогает полнее представить и раскрыть каждое действующее лицо, а через них - тематику и идейный смысл произведения.

Все эти группы объединяются в общество, изображенное в произведении (многоплановое или одноплановое с социальной, этнической и т.п. точки зрения).

Художественное пространство и художественное время (хронотоп): пространство и время, изображенное автором.

Художественное пространство может быть условным и конкретным; сжатым и объемным;

Художественное время может быть соотнесенным с историческим или нет, прерывистым и непрерывным, в хронологии событий (время эпическое) или хронологии внутренних душевных процессов персонажей (время лирическое), длительным или мгновенным, конечным или бесконечным, замкнутым (т.е. только в пределах сюжета, вне исторического времени) и открытым (на фоне определенной исторической эпохи).

Художественное пространство - один из важнейших компонентов

произведения. Различаются:

- закрытое (дом, усадьба, тюрьма, замок и т.д.) - открытое (море, поле, горы и т.д.),
- линейное (дорога, путь) художественные пространства.

Чтобы проанализировать их роль в художественном произведении необходимо определить, какое пространство описывает автор (бытовое, сказочное, романтическое, природное), в каком отношении находятся пространства в произведении (не пересекаются, противоположны, переплетаются, принадлежат отдельным героям), закрытые или открытые эти пространства, статичны или динамичны они, наполненные (чем?) или пустые. Затем важно определить, соответствует ли тип персонажа пространству, и сделать вывод о том, каков образ пространственного мира писателя.

Когда движение в пространстве становится направленным, появляется одна из **важнейших пространственных форм - дорога**. Дорога - тип художественного пространства. Путь - движение героя в этом пространстве.

Анализируя художественное произведение, важно определить, принадлежат ли герои дороге (устремленные, имеющие цель, движущиеся) или статичны (бесцельны), какова траектория их движения. Что символизирует дорога?

Конкретное реальное пространство, путь внутреннего развития героя, его судьбы. Она может служить изображению психологии героя, выражать концепцию исторического развития страны или народа. Подводя итог исследованию, необходимо ответить на вопросы, помогает ли дорога раскрытию смысла изображаемых событий и идейного замысла, автор - человек пути или нет, его идеал - дорога, движение и бесконечность или нет.

Художественное время - ещё один из важнейших компонентов произведения.

Время бывает:

- **календарное** (весна, зима, утро, ночь),
- **историческое**, т.е. связанное с конкретным историческим периодом (начала XIX века, канун восстания декабристов, отмены крепостного права и т.д.),
- **биографическое** (*идиллическое* - время детства и отрочества в родительском доме, *авантюрное* - приключения, опасности, испытания героя),
- **обыденно - житейское** (бессобытийное - это время чаще всего контрастирует с основным временем произведения).

В ходе анализа художественного времени можно ответить на следующие вопросы. Какое время описано в произведении? Настоящее, прошедшее, будущее? Бытовое, мифологическое, христианское и т. д.? Почему? Одно или несколько времён? Каковы отношения между временами, совпадают, переплетаются, следуют одно за другим и т. д.? Почему? Авторское отношение ко времени бывает различным: автор не поспевает за быстро меняющимися событиями, созерцает, активно включается, останавливает, выключает время из произведения.

8. Позиция автора и способы ее выражения:

- Авторские оценки: прямые и косвенные.
- Способ создания художественных образов: повествование (изображение происходящих в произведении событий), описание (последовательное перечисление отдельных признаков, черт, свойств и явлений), формы устной речи (диалог, монолог).
- Место и значение художественной детали (художественная подробность, усиливающая представление о целом).

9. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения.

Художественная форма включает в себя:

- детали предметной изобразительности: портрет, поступки персонажей, их переживания и речь (монологи и диалоги), бытовую обстановку, пейзаж, сюжет (последовательность и взаимодействие внешних и внутренних поступков персонажей во времени и пространстве);
- композиционные детали: порядок, способ и мотивировку повествования и описания изображаемой жизни, авторские рассуждения, отступления, вставные эпизоды, обрамление (композиция образа - соотношение и расположение предметных деталей в пределах отдельного образа);
- стилистические детали: изобразительно-выразительные детали авторской речи, интонационно-синтаксические и ритмико-строфические особенности поэтической речи в целом.

10. Особенности языка произведения.

Уровень внешней формы. Речевая и ритмомелодическая организация художественного текста

Речь персонажей - выразительная или нет, выступающая как средство типизации; индивидуальные особенности речи; раскрывает характер и помогает понять отношение автора.

Речь повествователя - оценка событий и их участников

Своеобразие словопользования общенародного языка

(активность включения синонимов, антонимов, омонимов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, варваризмов, профессионализмов).

Приемы образности (тропы - использование слов в переносном значении) - простейшие (эпитет и сравнение) и сложные (метафора, олицетворение, аллегория, литота, перифраз).

10. Домашнее задание:

1. Прочитать и сделать конспект работы А.Б.Есина «Принципы и приемы анализа художественного текста».
2. Анализ прозаического произведения (от 7 страниц).

Подмосковный посёлок Перedelкино навсегда связан с именем поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960). Здесь он жил с 1936 года, сначала занимая большую дачу, а затем, в 1939 году, переехал в меньший дом, где и оставался до конца жизни.

Экскурсионное обслуживание (включая входные билеты):

- для группы до 15 человек – 2500 рублей;
- для группы до 25 человек – 3500 рублей;

