

Анализ лирического стихотворения

- Анализ лирического стихотворения, с одной стороны, представляется менее сложной, чем анализ фрагмента, задачей, потому что перед глазами в процессе работы постоянно находится весь текст художественного произведения. Однако, с другой стороны, при выполнении данного задания особенно часто возникают проблемы, связанные с содержанием и построением речевого высказывания. Что прежде всего необходимо учесть, анализируя лирическое произведение?

Что прежде всего необходимо учесть

Во-первых, какой бы вы ни избрали путь анализа (от содержания к форме или от формы к содержанию, от общего к частному или от частного к общему), не следует старательно «препарировать» поэтический текст, сбиваться на частности.

Лучше в отдельных образах, деталях, художественных приемах, языковых особенностях постараться уловить основные настроения, характер лирического переживания, авторскую идею.

Нужна не констатация того, что есть в произведении (или чего в нем нет!), а читательская рефлексия по поводу художественного произведения, основанная на анализе текста в единстве его содержания и формы. Недостаточно просто указать, что в стихотворении много эпитетов, и перечислить их. Необходимо объяснить смысл использования данного приема в тексте.

- **Во-вторых**, используя примерные планы анализа лирического стихотворения, рассматривайте эти планы именно как примерные, не сбивайтесь на перечисление, формальные поиски ответов на все вопросы. Для анализа каждого поэтического текста все равно необходимо избрать свою последовательность, отмечать прежде всего те моменты, которые особенно важны в данном произведении.

В-третьих, при анализе стихотворного текста требуется более основательная подготовка по теории литературы, в том числе по стиховедению. Поэтому стоит проверить свои знания, используя словарь теоретико-литературных понятий. В работе вовсе не обязательно нарочито демонстрировать свои познания в этой области. Использование терминологии современного литературоведения необходимо, но важнее все-таки показать умение анализировать поэтический текст, предложить собственное его прочтение, развернутую интерпретацию.

- Анализ лирического стихотворения, как и любая творческая работа по литературе, любое сочинение, должен строиться по четкому плану.
- Здесь тоже очень важно продумать возможные подходы к теме (вступление), а также варианты заключительной части.
- В комментарии к теме могут присутствовать слова: **восприятие, истолкование, оценка.**
- **Рассмотрим их смысла в контексте темы.**

Восприятие

- Речь может идти о вашем личном интеллектуально-эмоциональном восприятии стихотворения.
- Вы можете написать о том, какой отклик нашло в вас это произведение, какие мысли и чувства вызвало. Также речь может идти о восприятии стихотворения современниками автора, его единомышленниками и оппонентами, критиками, литературоведами, композиторами, художниками.

Истолкование

Истолкование есть анализ стихотворения в единстве его содержания и формы.

Анализировать стихотворение необходимо с учетом контекста творчества автора и русской поэзии в целом, а также своеобразия лирики как рода литературы. В сочинении возможны ссылки на истолкование стихотворения специалистами-литературоведами, сопоставление различных точек зрения.

Оценка

- Оценка это замечания о той или иной стороне мастерства автора стихотворения и вывод о художественной цепкости исследуемого текста, месте произведения в творчестве автора, литературе в целом. Оценка — это и точки зрения (оценки) других авторов, и ваше собственное мнение, с сформировавшееся в процессе анализа произведения
- Анализ лирического произведения потребует от пишущего умения отбирать и систематизировать необходимый материал, оперировать литературоведческими понятиями и терминами. Рассмотрим смысл и возможности применения некоторых из них.

Литературоведческие понятия и термины

Понятие	Смысл	Использование в сочинении
Творческая биография автора	История жизни и творчества автора разбираемого произведения	Фактам биографии автора следует уделить внимание обязательно, если они просматриваются в тексте произведения, если есть посвящение, имена, названия, даты и т. п. Чем более отвлеченно содержание стихотворения, тем менее уместно обращение к биографии автора
История создания произведения	Время, место, история создания, черновые варианты произведения	Этот материал необходим, если он углубляет, расширяет ваше восприятие произведения и умело вводится в сочинение
Мировоззрение автора	Система взглядов, их эволюция, в том числе гражданская позиция, эстетические, религиозные взгляды	Не стоит рассматривать мировоззрение отдельно. О нем следует говорить в той мере, в которой это необходимо для понимания произведения

Литературоведческие понятия и термины

Понятие	Смысл	Использование в сочинении
Лирика	Род литературы (<i>эпос, драма</i>), передающий переживания человека, его мысли и чувства	Анализируя лирическое произведение, следует учитывать его специфику: внимание к внутреннему миру человека, отсутствие сюжета, системы персонажей в том виде, в котором они характерны для эпоса и драмы
Гражданская, любовная, философская, вольнолюбивая, пейзажная лирика	Эти определения весьма условны.	Пользоваться осторожно, с учетом условности и необязательности определения. Самое употребимое из определений этого ряда — философская лирика, так как она может включать пейзаж как способ выражения переживания, может быть посвящена теме любви, размышлению о судьбе родины, осмыслению таких понятий, как свобода, Бог, творчество и др.
Виды и жанры	(Общепринятой терминологии нет.) <i>Лирическое стихотворение, песня, элегия, ода, апология</i> и др.	О жанре стоит говорить, если налицо его признаки, и только в связи с содержанием
Содержание	Тема, идея, проблема, конфликт, пафос	Анализируется в единстве с формой, так как художественное содержание стихотворения реализуется с помощью композиции, образной системы, стихотворной речи. Следует избегать прямолинейной трактовки художественной идеи (главной поэтической мысли), рассматривать ее движение через построение стихотворения, художественные образы, детали и другие элементы формы. Не следует пересказывать стихотворение, воспроизводя его «содержание»
Форма	Композиция (построение), расположение и соотношение частей. Грамматика. Тропы: <i>эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, метонимия, синекдоха, оксюморон, гиперболы, литота, перифраз, аллегория.</i> Синтаксические фигуры: <i>риторический вопрос, обращение, восклицание, умолчание, инверсия, градация, параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, многосоюзие, бессоюзие</i>	Идейно-композиционный анализ — один из универсальных приемов анализа художественного произведения (следить за развитием поэтической мысли); следует обращать внимание на художественную роль частей речи: существительных, глаголов, прилагательных, местоимений — в создании образов, передаче поэтической мысли. Не стоит делать самоцелью поиск в художественном тексте всех тропов и ограничиваться их нахождением. Лучше попытаться рассмотреть, какими оттенками смысла троп обогащает впечатление об изображаемом явлении, как он участвует в передаче авторского отношения к изображаемому и т. д. Синтаксические фигуры рассматриваются как средство художественного изображения неотрывно от цели придания тексту художественной выразительности (так же, как и тропы)

Литературоведческие понятия и термины

Понятие	Смысл	Использование в сочинении
Стихотворная речь	<i>Метрика {размер}</i>	Определение стихотворного размера — одного из элементов формы — рассматривается в связи с содержанием стихотворения и как элемент своеобразия авторской поэтики (например: пушкинские ямбы, трехсложные размеры у Некрасова, дактиль у Блока и Ахматовой, тонический стих Маяковского)
	<i>Пиррихий o! Сpondeй</i>	Если в сочинении зафиксированы какие-либо особенности стихосложения, стоит осмыслить их художественную функцию
	<i>Фоника</i> (ассонанс, аллитерация)	Наблюдая эти явления, следует дать оценку их участия в создании художественного образа
	<i>Рифма</i> (мужская, женская, дактилическая; простая, составная; парная, перекрестная, опоясанная)	Внимание к рифме как элементу формы стиха обусловлено степенью ее своеобразия (например, составные рифмы Маяковского), выразительностью и смысловой значимостью («век-человек* у Фета, «венца-глупца» у Пушкина)
Реминисценция	Отзвук чужого произведения, смутные воспоминания	Истолкование художественного произведения с учетом содержащихся в его тексте реминисценций и аллюзий
Аллюзия	Намек на нечто известное (в т. ч. историческое событие, художественное произведение, миф и т. д.)	внимание к ассоциативным связям, которые вызывают образы, мотивы произведения, — неотъемлемая часть всестороннего анализа художественного текста
Ассоциация	Связь между отдельными представлениями (одно вызывает в памяти другое)	Выстраивание ассоциативных рядов — один из приемов анализа
Цитата	Прямое заимствование из текста художественного произведения, литературоведческой, критической литературы и т. д.	Употребление цитат должно быть логически оправданно, умеренно, грамматически правильно. Оптимальный способ цитирования — «усеченная» цитата (фрагмент стихотворения, несколько слов), введенная в текст непосредственно. При более подробном цитировании кавычки не употребляются, если сохраняется стихотворная строка.
Художественный метод, направление, течение	<i>Классицизм, романтизм, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, концептуализм</i> и др.	Информация такого рода в сочинении не должна иметь характер констатации факта (Лермонтов — романтик, Блок — символист). Особенности метода, направления, течения следует рассматривать в процессе анализа конкретного стихотворения (Как проявляется романтическое двоемирие? В чем реалистичность пейзажа? Почему рассматриваемый образ — символ? и т. п.)

Литературоведческие понятия и термины

Понятие	Смысл	Использование в сочинении
Поэтика	Особенности стиля автора, совокупность тех художественных средств, которыми он пользуется	Рассматривая художественные особенности конкретного стихотворения, надо отмечать характерные для поэтики автора приемы. Следует использовать и сам термин «поэтика» в указанном значении
Образ художественный	Обобщенное понятие: картина, способ отражения окружающего мира, переживаний Человека	Употребляется как в широком, обобщающем смысле: образ родины, образ времени и пространства, образ природы, образ города, образ поколения, так и в обозначении ключевых образов: образ лирического героя, образ Петербурга, образ осени, образ музыки, образ ветра, а также более конкретных картин: образ «пепробужденного народа» (<i>Тютчев</i>), образ свечи (<i>Пастернак</i>), образ «риза чистая Христа» (<i>Тютчев</i>). Образы создаются с помощью изобразительно-выразительных средств языка
Лирический герой	Условный образ поэта в лирике, лирическое «я», художественный «двойник» автора в художественном произведении	Можно говорить как о лирическом герое стихотворения, так и о своеобразии лирического героя автора (например, лирического героя Есенина). Следует разграничивать сферы употребления понятий поэт, автор и лирический герой. Сигналом к рассмотрению переживаний лирического героя в стихотворении в какой-то мере является употребление местоимения «я» и глаголов в 1-м лице единственного числа. Степень близости лирического героя автору может быть предметом анализа (см. «Творческая биография», «Мировоззрение автора»)
Деталь художественная	Подробности портрета, пейзажа, интерьера, поведения: жесты, мимика, движения, речь	Рассматривается как смыслообразующий элемент формы, характерный элемент авторской поэтики (например, у Ахматовой, Блока)
Интонация	Повышение и понижение голоса, темп речи, сила ударения, пауза и др.	Интонация связана с правильным, выразительным чтением стихотворения как про себя, так и вслух. Уловить интонационное своеобразие стихотворения, понять, чем диктуется повышение и понижение голоса, темп, ударение, пауза, — важная часть анализа, которая может быть отражена в сочинении

Универсального плана, алгоритма, которым можно воспользоваться при разборе стихотворения, не существует. **Ниже предлагается примерный план анализа лирического стихотворения**, в котором отдельные вопросы (в зависимости от особенностей конкретного произведения) могут не рассматриваться, а некоторые пункты плана будут развернуты, объединены с другими, станут основой вашей интерпретации поэтического текста:

Примерный план анализа

лирического стихотворения

1. История создания стихотворения. К какому периоду творчества поэта оно относится? Входит ли в какой-то цикл (или сборник)? В чем своеобразие этого цикла (или сборника)?
2. Проблематика, основные темы, мотивы и настроения.
3. Какова основная идея стихотворения (пафос)?
4. Жанровое своеобразие стихотворения. Черты каких жанров нашли отражение в стихотворении?
5. Особенности лирического сюжета.
6. Образ лирического героя. Характер лирического переживания.
7. Основные образы в стихотворении и приемы их создания.
8. Композиция стихотворения. Свообразие поэтической формы (строфика, ритмическая организация, стихотворный размер, рифма).
9. Средства художественной изобразительности (тропы). Что можно сказать об их выборе и сочетании?
10. Особенности поэтического языка (лексика, синтаксис).
11. Звук, свет и цвет в стихотворении.
12. Принадлежность стихотворения тому или иному творческому методу, направлению, течению. Связь с традицией мировой и отечественной культуры.
13. Известные отзывы о стихотворении, его научные и художественные интерпретации. Какая из этих интерпретаций ближе всего вам?
14. Значение данного стихотворения в творческой эволюции поэта, истории русской литературы (русской культуры).

Эта общая схема, однако, не содержит алгоритма, т. е. последовательности операций, которые необходимо осуществить в процессе анализа.

Сама возможность создания такого алгоритма проблематична, поскольку оценивать предлагается *своеобразие* произведения.

Тому, кто хочет научиться разбирать лирическое произведение, но не знает, с чего начать, можно рекомендовать, имея в виду общие положения, выстроить систему вопросов.

Например:

I

В чем своеобразие лирики автора и ее значимость как явления национальной культуры?

Как воспринимается стихотворение, какие чувства и мысли вызывает?

Как творческая история стихотворения в контексте творческой биографии автора помогает войти в художественный мир стихотворения?

II

1. Имеет ли стихотворение название?

Что в нем отражено?

Кто адресат посвящения (если оно есть)?
В чем смысл посвящения?

2. Как построено стихотворение?

Если оно делится на строфы, то сколько их?

Каковы они по форме?

Как связаны между собой?

3. Как звучит начало стихотворения?

Какая нарисована картина и с помощью каких художественных средств?

Если в стихотворении есть лирический герой, то каков его внутренний мир, состояние?

Что с ним происходит? С помощью каких художественных средств это изображено?

4. Как движется поэтическая мысль от начала к финалу?

Как передается движение: с помощью лирического сюжета, смены картин, интонации и т. д.?

Какие мотивы возникают и в каких образах воплощаются?

Каковы особенности стиха и их смыслообразующая роль?

Какие ассоциации возникают? Почему?

Как они углубляют восприятие?

Как развивается поэтическая мысль и в какой момент достигает кульминации?

Какими художественными средствами это изображено?

5. Каков итог лирического высказывания?

Находит ли лирический конфликт свое разрешение?

Какими поэтическими средствами это выражено?

Как достигается автором эмоционально-смысловая целостность стихотворения?

III

Как и на основании чего можно оценивать мастерство автора стихотворения?

В чем традиционность, а в чем новаторство его манеры?

Как вписывается стихотворение в творчество автора в целом, в общекультурный контекст?

ИСТОЧНИК

- *Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э. А. Безносков, Е. А. Ерохина, Н. А. Карнаух и др. / сост. В. Ф. Чертов. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2007. — 432 с.*