Содержание программы курса

«Искусство анализа художественного произведения»

В течение первых пяти занятий рассматриваются функции художественного произведения, его тематика и проблематика.

Первая функция художественного произведения – это, конечно, познавательная. Но, в отличие от науки, искусство и литература познают жизнь, воспроизводя ее в художественных образах.

Вторая важнейшая функция художественного произведения – оценочная. Изображая те или иные жизненные явления, автор, естественно, определенным образом их оценивает.

Необходимо выделить и третью важнейшую функцию – воспитательную.

Эта функция осуществляется тем, что литература и искусство формируют личность, влияя на ее систему ценностей, учат ее мыслить и чувствовать.

Особое место в системе функций произведения принадлежит функции эстетической. Произведение оказывает на читателя мощное эмоциональное воздействие, доставляет ему интеллектуальное, а иногда и чувственное наслаждение.

Анализ любого произведения целесообразно начинать с уяснения идеалов писателя, его мировоззрения. Следует провести границу между автором как реальным биографическим лицом и повествователем эпического произведения. Кроме того, в некоторых произведениях создается образ автора («самого себя» - «Евгений Онегин» Пушкина) или вымышленного автора (Ивана Петровича Белкина у Пушкина).

При анализе художественного произведения анализом тематики увлекаться не следует: дальше в художественном произведении гораздо больше интересного.

Но уметь анализировать тематику произведения необходимо.

При анализе тематики необходимо различать темы конкретно-исторические и вечные. Конкретно-исторические темы – темы, связанные с анализом определенной социально-исторической ситуации в той или иной стране. Вечные темы повторяются в жизни разных поколений, в разные исторические эпохи.

Однако часто конкретно-историческая и вечная объединяются в единую тему.

В проблематике максимально проявляется авторская индивидуальность, самобытный авторский взгляд на мир.

Для практического анализа проблематики всегда важно выявить индивидуальное своеобразие данного произведения, данного автора; сравнить изучаемое произведение с другими и понять, что же в нем уникального, неповторимого.

Вопросы и задания к практическому занятию по темам № 2-5

1. В чем различия между темами конкретно-историческими и «вечными»? Могут ли они сочетаться в одном произведении?
2. Определите, какая формулировка темы является правильной для следующих произведений:

А) А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

* Взаимоотношения Моцарта и Сальери
* Тема музыки
* Взаимоотношения таланта и гения

Б) А.П. Чехов «Ионыч»

* Жизнь доктора Старцева
* Проблема превращения доктора Старцева в Ионыча
* Жизнь русской разночинной интеллигенции на рубеже XIX-XX веков
* Тема искусства

1. Определите, какие аспекты тематики – конкретно-исторические или вечные – более важны для анализа следующих произведений:

М.Ю. Лермонтов «Мцыри»

И.С. Тургенев «Муму»

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»

А.П. Чехов «Дама с собачкой»

В.В. Маяковский «Хорошо»

4. Определите, какая формулировка основной проблемы является правильной для следующих произведений:

А) М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

* Проблема фатализма и в связи с ней – проблема цели и смысла человеческого существования
* Проблема борьбы добра со злом
* Проблема борьбы Печорина со светским обществом

Б) Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»

* Проблема борьбы против крепостного права
* Проблема социально-бытового уклада русской крестьянской жизни
* Проблема: «Кому на Руси жить хорошо?»

1. Сравните характер проблематики в следующих парах произведений, определив особенности каждого из них:

* А.С. Пушкин «Евгений Онегин» - М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
* И.С. Тургенев «Отцы и дети» - Н.Г. Чернышевский «Что делать?»
* Л.Н. Толстой «Анна Каренина» - А.П. Чехов «Дама с собачкой»
* А.С. Пушкин «Клеветникам России» - М.Ю. Лермонтов «Родина»
* Н.В. Гоголь «Шинель» - Ф.М. Достоевский «Бедные люди»

Закончив рассмотрение разных сторон художественного содержания, переходим к анализу художественной формы произведения (изображенный мир, художественная речь и композиция).

Изображенный мир – та условно подобная реальному миру картина действительности, которую рисует писатель: люди, вещи, природа, поступки, переживания.

Картина изображенного мира складывается из отдельных художественных деталей.

Разновидности художественных деталей

ВнешниеПсихологические

Портретные **Пейзажные** **Вещные**

Описание Сравнение Впечатление

Детали

Подробности **Символы**

Особое внимание уделяется анализу психологических деталей, особенно в том случае, когда психологическое изображение занимает в тексте существенный объем, обретает относительную самостоятельность и является необходимым для уяснения содержания произведения.

Учащиеся знакомятся с основными приемами психологизма, с помощью которых достигается изображение внутреннего мира .

Это повествование как от первого, так и от третьего лица, психологический анализ и самоанализ, внутренний монолог героя и др.

Задания:

1. Определите преобладающие формы и приемы психологизма в следующих произведениях:

* М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
* Н.В. Гоголь «Портрет»
* И.С. Тургенев «Ася»
* М.А. Булгаков «Собачье сердце»

1. Проанализируйте одно из приведенных ниже произведений по следующему плану:

* Портреты
* Пейзажи
* Мир вещей
* Психологизм (основные приемы)
* Детали-подробности и детали-символы

Тексты для анализа:

А.С. Пушкин «Пиковая дама»

Н.В. Гоголь «Нос»

М.Ю. Лермонтов «Демон»

И.А. Гончаров «Обломов»

А.П. Чехов « По делам службы»

Занятия 17-18 посвящены анализу выразительно-изобразительных возможностей языка и их использовать в художественной литературе.

В первую очередь обращайте внимание на лексические и стилистические возможности языка (архаизм, историзм, неологизм, диалектизм, профессиональные слова и др.)

Важнейшую роль в художественно речи играют тропы (сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, оксюморон и др.). При литературоведческом анализе важно различать тропы общеязыковые и тропы авторские.

Общеязыковые тропы вошли с систему языка и употребляются многими его носителями. Тропы авторские употреблены писателем или поэтом в данной конкретной ситуации. И именно они придают поэтическую образованность художественному тексту.

Еще одним важным языковым средством художественной литературы является синтаксическая выразительность.

Синтаксические фигуры (различные виды повторов, антитеза, восклицание, риторический вопрос, градация, инверсия и т.д.) повышает выразительность текста и усиливает эмоциональное воздействие на читателя.

Писатели, создавая художественные образы, кроме специфического отбора лексики, синтаксической изобразительности, ритмики, широко используют звукопись. Примеры чрезвычайно искусного использования звукописи в целях наиболее полного, слышимого и зримого изображения можно увидеть у всех крупнейших писателей и поэтов.

При анализе художественного произведения следует уделять внимание и речевой характеристике героев.

В речи человека, как в зеркале, отражается его психология и идеология, социальные интересы и связи, житейский опыт, культурный уровень, умственные запросы.

Важным элементом литературоведческого анализа является анализ композиции. На занятиях 20-22 рассматриваются композиционные приёмы (повтор, усиление, противопоставление и монтаж), композицию системы персонажей, сюжет и конфликт произведения, типы сюжетов.

Учащимся предлагаются следующие задания:

1. Найдите в художественной литературе примеры действия композиционных приёмов и охарактеризуйте их.
2. Проанализируйте композиционные взаимоотношения персонажей романа Л.Н Толстого «Война и мир» (Наполеон и Элен, Кутузов и Наташа), Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Соня и Раскольников, Раскольников и Лужин, Раскольников и Свидригайлов).
3. Определите типы конфликта в следующий произведениях:

* А.С. Грибоедов «Горе от ума»
* А.С. Пушкин « Скупой рыцарь»
* Л.Н. Толстой «Анна Каренина»
* А.Н. Островский «Бесприданница»

1. Определите тип композиции в следующих произведениях:

* Н.В. Гоголь «Портрет»
* И.С. Тургенев «Ася»
* Н.С. Лесков «Очарованный странник»
* А.М. Горький «Челкаш»

На 23-24 занятиях показываются основные особенности анализа произведения в связи с его родом и жанром.

Для анализа родовых и жанровых особенностей берутся произведения:

- А.С. Пушкин «Пир во время чумы»

- Н.В. Гоголь «Ревизор»

- А.Н. Островский «Волки и овцы»

- А.Блок «О доблестях, о подвигах, о славе»

- В.А. Жуковский «Ивиковы журавли»

Типология анализа художественного произведения

В зависимости от цели анализа, конкретного подхода к тексте возможно разные типы анализа художественного произведения: лингвистический анализ, литературоведческий анализ, контекстная форма анализа.

Различают контекст в литературной традиции (произведение и творчество писателя, произведение и литературные течения и направления); исторический (социально-политическая обстановка в эпоху создания произведения); контекст судьбы и творчества писателя (биографический); философский контекст.

Необходимость контекстуального анализа определяется применительно к каждому конкретному произведению.

При всём многообразии возможных аспектов рассмотрения литературного произведения очень важно помнить, что начальным и конечным моментом изучении является сам художественный текст, взятый во всей сложной системе сцеплений, взаимосвязей его компонентов, образующих единое целое.

Любой избранный учителем аспект анализа может быть оправданным лишь в том случае, если он целенаправлен, помогает войти во внутреннюю суть данного произведения, помогает увидеть его тематического и идейное своеобразие, оценить богатство изобразительных средств языка.