ЛЕКЦИЯ № 4

ТЕМА: ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЛАН:

1. Понятие об анализе художественного произведения.
2. Виды анализа художественного произведения.
3. Модели анализа литературных произведений.
4. Методические рекомендации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **анализ, модели анализа,(проблемно-тематический, целостный, пообразный), компаративный, интертекстуальный и пр.**

Всякое литературное произведение предназначено для условного собеседника. В этом смысле оно есть не что иное, как «сообщение» автора читателя с целью определенного на него воздействия.

Теория искусства при характеристике идейного содержания произведения в первую очередь выявляет авторское понимание (объяснение) жизни, выраженное в произведении, и авторский приговор (оценку) ее, не противопоставляя идейную и художественную стороны. При этом формы и способы авторского «объяснения» и «приговора» жизни могут быть чрезвычайно многообразны как на разных этапах развития литературы, так и в пределах различных литературных направлений и даже в творчестве одного писателя.

В основе анализа художественных произведений лежат конкретные рекомендации, выводы научного изучения литературного процесса, общие принципы анализа: историзм в рассмотрении литературных явлений, социально-психологический и гуманистический взгляд на природу искусства, раскрытие связи мировоззрения и художественного метода писателя, обнаружение единства содержания и формы.

Самое важное, чтобы при анализе художественного произведения мы не перевели произведение в чуждый авторской мысли план.

Различают **стилистический (языковой) анализ** – это прежде всего анализ использования автором языковых средств в произведении, выявляющий, как в подборе слов – образов проявляется авторское отношение к изображаемому.

Анализ художественных образов – это анализ, который учит обучаемых разбираться в том, как писатель изображает действующих лиц, открывая то, что скрыто от глаз: мысли и чувства персонажей, черты их характера и способствует пониманию смысла этого образа в общей структуре произведения.

Анализ развития действия, в основе которого лежит работа над сюжетом и его элементами – эпизодами, главами. При этом разбор идет от поступка к характеру, от события к смыслу текста.

Проблемный анализ организуется по проблемным вопросам и ситуациям в художественном произведении. При работе над художественным произведением используются такие виды работ, как ***различные виды пересказов, составление плана текста*** и другие.

В ***методике чтения*** принято использовать такие ***приемы анализа***, как словесное и графическое рисование, анализ иллюстрации, стилистический эксперимент, подбор синонимов с целью оправдания авторского выбора, составление диафильма, киносценария, подготовка к выразительному чтению и чтению по ролям, инсценирование, составление рассказа о герое, от лица героя, музыкальное иллюстрирование произведения и другие. При организации работы над художественным произведением выбор вида анализа, вида работы над текстом, приема анализа определяется особенностями художественного текста, задачей, которую необходимо решить при анализе. Квалифицированный читатель не рисует словесных картин, не составляет плана рассказа, так как он воссоздает в воображении образ, устанавливает причинно – следственные связи, поскольку владеет соответствующими умениями. Младшие школьники, только овладевающие читательскими умениями, нуждаются в специальном обучении работы с текстом.
Предлагаем примерные схемы анализа литературных произведений:

Примерный план сравнительной характеристики героев:

- первое появление героя
- портрет
- окружающая жизненная обстановка
- отношение с близкими ему людьми, с социумом
- поведение в сходных ситуациях
- авторское отношение к герою

Алгоритм сопоставительного анализа поэтического текста

1. Найти черты сходства двух текстов на уровне:

- сюжета или мотива
- образной системы
- лексики
- изобразительных средств
- синтаксических конструкций
- других параметров.

2. Найти различия на тех же уровнях.
3. Объяснить выявленные различия:
а) в произведениях одного и того же автора;

- разницей времени написания, определившей изменение взглядов;
- различием художественных задач;
- противоречиями мировоззрения и мироощущения;
- другими причинами.
- различием художественных миров;

- различием исторических условий и особенностей литературного развития;
- различием не только индивидуальных, но и национальных художественных миров.

4. Уточнить интерпретацию каждого из анализируемых текстов в соответствии с проведённым сопоставительным анализом.

План анализа стихотворения

1. Название стихотворения и его автор.
2. Ведущая тема *(о чём стихотворение?).*
3. Какую картину рисует в своём стихотворении поэт? Опишите. *(Обратите внимание на детали картины, их цветовую гамму.)*
4. Настроение, чувства, передаваемые автором. Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения?
5. Главные образы стихотворения.
6. Лексические средства выразительности речи: *сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения, звукопись.*
7. Синтаксические средства выразительности речи: *антитеза, обращение, вводные слова и предложения, восклицание, однородные члены предложения, повторы, параллелизм.* С какой целью использует их автор?
8. Основная мысль (*что хотел сказать поэт в стихотворении?*).
9. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вызывает стихотворение?

Подробный план анализа стихотворения

1. Жанр стихотворения. Какое место этот жанр занимает в творчестве поэта, является ли для него типичным, к какому литературному направлению относится.
2. Анализ тематики (любовь, ненависть, природа, свобода и т.д.) и проблематики стихотворения. Отвечает ли оно запросам времени? Актуально ли на современном этапе и почему.
3. Анализ сюжета и композиции.
4. Лирическое «я», лирический субъект, образ автора. Совпадает ли образ лирического героя и лирического субъекта, как реализуется образ автора, присутствует ли он вообще.
5. Формальные признаки стихотворения. Определите размер, метр стихотворения, систему рифмовки, строфику.
6. Стилистика. К стилистическим средствам традиционно относят: тропы, фигуры, звукопись. Приведите слова одной тематической группы, которые играют большую роль в стихотворении. Найдите устаревшую лексику и неологизмы, объясните, почему автор их употребляет.
7. Ваше личное отношение к прочитанному

План анализа эпизода эпического произведения

1. Место и роль эпизода в композиции произведения. Эпизод входит в какой-либо элемент сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог
2. Тип эпизода (повествование, описание, рассуждение)
3. События, описанные в эпизоде

4. Характеристика действующих лиц эпизода: внешность, одежда, манеры, речь, взаимодействие героев
5. Художественные выразительные средства
6. Особенности использования в эпизоде внесюжетных элементов: описание, пейзаж, портрет, интерьер
7. Роль данного эпизода в произведении. *Характерологическая* . Эпизод раскрывает характер героя, его мировоззрение. *Психологическая* . Эпизод раскрывает душевное состояние персонажа. *Поворотная* . Эпизод показывает новый поворот в отношениях героев. *Оценочная* . Автор даёт характеристику персонажа или события.
1. Время создания сказки.
2. Основная тема сказки. Проблема. Основная мысль (идея).
3. Особенности сюжета. *Как в системе действующих лиц раскрывается основная мысль сказки?*
4. Сходство с народными сказками (с примерами).
5. Художественное своеобразие сказки (с примерами).
6. Особенности языка (с примерами).
7. Значение сказки.

План анализа роли эпизода в тексте

Вступление

1. Что такое эпизод? Дать определение.
2. Предположение о роли этого эпизода в произведении (тезис сочинения).

Основная часть (аргументы и примеры).

1. Сжатый пересказ данного фрагмента.
2. Место эпизода в композиции текста (Почему этот эпизод именно здесь расположен? Какие эпизоды до и после? Какая связь с другими фрагментами?)
3. Место эпизода в сюжете произведения (завязка, экспозиция, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог).
4. Какие темы, идеи, проблемы (вопросы) текста нашли отражение в этом эпизоде?
5. Расстановка персонажей в данном фрагменте. Новое в характерах героев.
6. Каков предметный мир произведения (Пейзаж, интерьер, портрет)? Почему именно это в данном эпизоде?
7. Мотивы эпизода (встреча, спор, дорога, сон и тому подобное). Ассоциации (библейские, фольклорные, античные).
8. От чьего имени ведется повествование: автор, рассказчик, герой (от 1 или 3 лица)? Почему?
9. Организация речи (повествование, описание, монолог, диалог). Почему?
10. Языковые средства (тропы и фигуры).

Заключение (вывод)

1. Роль эпизода в произведении (перекличка с вступлением).
2. Какие темы произведения развиваются в этом эпизоде?
3. Значение фрагмента для раскрытия идеи текста.

Примерный план анализ эпизода драматического произведения

1. Границы эпизода уже определены самой структурой драмы (явление отделено от других компонентов драмы); дать название эпизоду.
2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода: какое место оно занимает в ходе развития действия? (Это - экспозиция, завязка, эпизод развития действия всего произведения, кульминация, развязка?)
3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить, кто они, каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические).
4. Раскрыть особенности начала и финала эпизода.
5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания автора; персонажей.
6. Выявить и охарактеризовать тему и противоречие (иначе говоря, миниконфликт), лежащие в основе эпизода.
7. Охарактеризовать героев - участников эпизода: их отношение к событию; к вопросу (проблеме); друг к другу; кратко проанализировать речь участников диалога; сделать разбор авторских ремарок (пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев); выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или читательскую); определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от течения событий в эпизоде.
8. Охарактеризовать динамическую композицию эпизода (его экспозиция, завязка, кульминация, развязка; иначе говоря, по какой схеме развивается эмоциональное напряжение в эпизоде).
9. Охарактеризовать диалогическую композицию эпизода: по какому принципу освещения темы строится диалог?
11. Сформулировать основную мысль (авторскую идею) эпизода.
12. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими эпизодами драмы.

Анализ песни

План:

1. Смысл названия песни
2. Кто и когда мог её исполнять?
3. Каким чувством проникнута песня?
4. Из каких частей она состоит?
5. Какие средства художественной выразительности использованы в ней?

1 вид: анализ развития действия - в его основе лежит работа над сюжетом и его элементами, т.е частями и главами. Предполагает работу над сюжетом литературного произведения и его элементами (эпизод, глава) при этом задача учителя – найти вместе с детьми черты целостности в каждой части произведения и органичную связь части с целым.

2 вид: проблемный анализ– во главу анализа поставлен проблемный вопрос в ходе поиска ответа на него могут возникнуть разные точки зрения, которые подтверждаются вчитыванием в текст. Чтобы превратить проблемный вопрос в проблемную ситуацию, надо обострить противоречия, сопоставить разные варианты ответов. Постановка вопросов проблемного характера целесообразна при чтении тех произведений, где есть ситуации, предполагающие различное понимание героев, их действий, поступков, этических проблем, затронутых писателем.

Черты проблемных вопросов:

1) наличие противоречия и возможности разных ответов;

2) интерес детей к поставленной теме;

3) возможность сопоставления разных ответов на вопрос.

3 вид: анализ художественных образов– в центре анализа образы героев или пейзаж Анализ художественных образов.

Основные принципы.

1.при анализе доводим до детей, что действующее лицо – это представитель определенной общественной группы людей, эпохи, и одновременно это живой конкретный человек.

2.в характере героя определяем ведущие черты.

4.способствует сопереживаниюобучаемых, их личному отношению к герою.

Последовательность работы:

1.эмоциональное восприятие героев:

После первоначального чтения, что можете сказать о герое? Понравился или нет? Чем?

2. анализ образов идет в ходе повторного чтения:

1) чтение эпизода или слов, говорящих что-либо о герое – беседа: как характеризует это героя, его слова, поступки. Подбор слов называющих черту героя – вывод обобщение, т.е рассказ о герое.

2) учитель или ученики называют качество героя – подтверждение текста и вывод – составление рассказа о герое.

План рассказа о герое.

1. кто он такой? (когда, где он жил, живет, его возраст, пол)

2. внешность героя.

3. какие поступки он совершает и как его это характеризует

6. мое отношение.

Приёмы работы над характеристикой героя:

1. учитель называет качество героя, дети подтверждают текстом.

2. дети самостоятельно называют свойство характера и подтверждают текстом.

3. сравниваются герои одного произведения или близких по тематике.

6. лингвистический эксперимент: исключение из текста слов, содержащих авторскую оценку.

7. вывод (главная идея – смысл произведения)

в процессе разбора учащиеся должны понять и характеристику образа (героя, пейзажа), и смысл этого образа, т.е нагрузку, которую он несет в общей структуре произведения.
4 вид: стилистический (языковой) анализ– это анализ изобразительных средств языка используемых автором в данном произведении.
Цель анализа: помочь детям уяснить мысли и чувства автора, выраженные прежде всего в образных словах, развитие воображения, выразительное чтение.
Методика работы:
1) выделение слова или образного выражения.
2) определение мысли и чувства, заключенного в них (почему поэт так называет…., какую картину вы представляете при этом? Какое чувство испытывает автор? Что с чем сравнивает автор? Почему?)
3) приемы стилистического анализа:
1) сравнение поэзии и прозы, посвященных одной теме
2) сопоставление разных произведений одного автора. Цель: выделение характерных черт творчества.
Итак, работа над словом должна быть направлена на то, чтобы помогать детям уяснять образный смысл произведения, мысли и чувства писателя, которые воплощаются в подборе лексики, в ритме фразы, в каждой художественной детали. Поэтому для языкового анализа выбираются слова и выражения, которые помогают лучше понять образный смысл произведения (рисуют картины природы, выявляют авторские чувства) и в то же время наиболее выразительны и точны. После выделения слова или выражения осознается их роль в тексте, те определяется, какие чувства (мысли) заключены в них.
Главный прием всех видов анализа это беседа над текстом.
Какой выбрать анализ зависит от характера (жанра) произведении, от возможностей учащихся, но все же более распространенным и целесообразным можно считать анализ художественных образов.

Анализ образов героев

Развернутого определения термина «персонаж» в литературоведении не существует.

Персонаж – это не сумма деталей, из которых слагается изображение человека, но целостная личность, воплощающая характерные черты жизни и вызывающая к себе определенное отношение читателя. Это отношение «задается» творческой волей автора. «Персонажи художественного произведения – не просто двойники живых людей, - отмечал Б.Брехт, - а образы, очерченные в соответствии с идейным замыслом автора .
«Литературный персонаж – как отмечает Л. Гинзбург, - это, в сущности, серия последовательных проявлений одного лица в пределах данного текста. На протяжении одного текста … он может обнаруживаться в самых разных формах: упоминание о нем других действующих лиц, повествование автора или рассказчика о связанных с персонажем событиях, анализ его характера, изображение его

переживаний, мыслей, речей, наружности, сцены, в которых он принимает участие словами, жестами, действиями» . Е.В. Хализев полагает, что термин «герой» подчеркивает позитивную роль, яркость, необычность, исключительность изображаемого человека.

«Действующее лицо, персонаж, - по мнению Л.И. Тимофеева, - понятия, при помощи которых мы обозначаем изображенного в произведении человека…»

В книге «Введение в литературоведение» под ред. Г.Н.Поспелова говорится: «Персонажи, в своей совокупности составляющие систему, - это, как видно, сторона литературно-художественного произведения, наиболее тесными узами связанная с содержанием. И при уяснении идеи эпического или драматического произведения важно понять, прежде всего, функцию системы персонажей – ее значение и смысл. Именно с этого естественно начинать рассмотрение новеллы или романа, комедии или трагедии.

На некоторых аспектах системы персонажей останавливается А.Г. Цейтлин в книге «Труд писателя». Во-первых, персонажи художественного произведения некоторым образом действуют, то есть совершают поступки, и находятся поэтому в определенных взаимоотношениях. Далее: «Писатель стремится… к тому, чтобы душевное состояние героев стало бы понятно из его действий». Система персонажей «непрерывно меняется», при этом соблюдается некая «иерархия действующих лиц». Кроме того, происходит группировка, которая «в пределах системы персонажей всякий раз соответствует соотношению определенных общественных сил»; так осуществляется принцип «репрезентативности» персонажей.!

Понятие системы персонажей используется многими исследователями и без специального определения, хотя следует отметить, что речь идет в основном о системе образов, так у А.Г. Цейтлина, где под образом подразумевается образ человека в художественном произведении .

Не употребляя термина «система персонажей», Ю.В. Манн пишет о различного рода связях персонажей. Обращая внимание на важность « мотива оставления, ухода». В его работе важно отметить, во-первых, выделение различных связей между персонажами, во-вторых, установление связи между «идеологическим противостоянием» и широким кругом взаимоотношений, которые составляют событийно-психологическую основу системы персонажей .

При анализе эпических и драматических произведений много внимания приходится уделять композиции системы персонажей, то есть действующих лиц произведения. Для удобства подхода к этому анализу принято различать персонажей главных (которые в центре сюжета, обладают самостоятельными характерами и прямо связано со всеми уровнями содержания произведения), второстепенных (также довольно активно участвующих в сюжете, имеющих собственный характер, но которым уделяется меньше авторского внимания; в ряде случаев их функция – помогать раскрытию образов главных героев) и эпизодических (появляющихся в одном-двух эпизодах сюжета, зачастую не имеющих собственного характера и стоящих на переферии авторского внимания; их основная функция – давать в

нужный момент толчок сюжетному действию или же оттенять те или иные черты персонажей главных и второстепенных) .

В средних классах общеобразовательной школы еще рановато преподавать собственно анализ произведения. Ученики должны пройти сложный путь усвоения основных литературоведческих понятий, приобрести знания для дальнейшего анализа текстов в старших классах. Обратимся к рубрике «Теория литературы» по программе для 5 класса:

- Понятие об устном народном творчестве, его видах, жанрах. Миф, народная сказка, особенности их построения и языка.
- Понятие о литературной сказке.
- Понятие о научно-фантастической и приключенческой литературе.

Как видим, содержание этой рубрики предусматривает лишь элементы анализа произведения. То же самое и в программах для 6 и 7 классов. Вопросы и задачи, предлагаемые пособиями-хрестоматиями для средних классов, тоже направлены большей частью на выяснение содержания текста. Чтобы подготовить школьников к анализу художественного произведения в старших классах, нужно учесть программные рубрики «Теория литературы» по украинской и зарубежной литературе и распланировать этот материал в логической последовательности учитывая произведения, которые изучаются. Опираясь на календарно-тематический план, учитель будет составлять соответствующую систему вопросов, направленных на проверку понимания учениками, как содержания, так и формы произведения. Таким образом, на протяжении обучения в 5, 6 и 7 классах они постепенно усвоят элементы рассмотрения художественного произведения, и лишь тогда учитель сможет взяться за его школьный анализ, учтя такие три аспекта:

- Специфику восприятия материала учениками (эмоциональный аспект);
- Меру научности (познавательный аспект);
- Воспитательное значение литературы (педагогический аспект). В отличие от академического, школьный анализ художественного произведения имеет еще и воспитательное и развивающее значение. Он учит понимать и ощущать прекрасное, пробуждает дух творчества, раскрывает личность автора. Это сплав науки и искусства. Вот почему учитель должен объединять глубокие знания литературоведения с методической подготовкой.

Школьный анализ художественного произведения базируется на литературоведческой концепции, но не копирует ее. Среди нерешенных проблем методики остается и одна из главных - проблема школьного анализа художественного произведения. Она исследуется уже не одно столетие. За последнее десятилетие, с введением новой школьной дисциплины «Зарубежная литература», она заострилась и актуальна до сих пор. Над ней активно работают не только учителя-практики, ученые-методисты, а и литературоведы. Они и создали основательную теоретическую основу для решения методической проблемы школьного анализа художественного произведения. Культурологический анализ. Культурологическая линия Государственного стандарта базового и полного

среднего образования имеет такое содержание: «Художественная литература в контексте национальной и мировой культуры, ее взаимосвязь с религией, философией, эстетикой, литературной критикой, разными видами искусств. Отображение характера народа в национальной литературе и культуре. Традиции и новаторство в литературе и культуре. Диалог культур, его влияние на литературный процесс. Связь литературных направлений и течений с эстетичным поиском художников других видов искусств». Опираясь на требования Государственного стандарта, укажем, что культурологический анализ предусматривает исследование художественной литературы в контексте национальной и мировой культур. Лингвистический анализ. Лингвистика (от лат.- язык) - филологическая наука, которая исследует язык, его функции, структуру и историческое развитие. Опираясь на это определение, М. Шанский сформулировал цель и раскрыл значение лингвистического анализа. Целью лингвистического анализа являются выявления и объяснение использованных в художественном тексте языковых фактов в их значении и употреблении, причем лишь настолько, насколько они связаны с пониманием литературного произведения как такового. Таким образом, предметом лингвистического анализа является языковой материал текста. Стилистический анализ. Литературоведческий словарь-справочник определяет стиль (лат.- грифель для писания) как совокупность признаков, которые характеризуют произведения определенного времени, направления и индивидуальную манеру писателя. Если основываться на этом утверждении, сделаем вывод, что стилистический анализ - это выявление приемов индивидуально-авторского использования языковых средств, исследование особенностей творчества писателя, которыми его произведения отличаются от произведений других художников.

Филологический анализ. Толковые словари термин «филология» (от - любовь к слову) трактуют в нескольких вариантах. Опираясь на научные объяснения, определим, что филологический анализ предусматривает толкование текста художественного произведения с использованием приемов исследования языка, почерка, манеры писателя. Контекстуальный анализ.

Контекстуальный анализ художественного произведения предусматривает (по О. Чиркову) наличие определенного контекста, в котором произведение изучается и анализируется. Различают такие контексты: 1) определенной историко-литературной эпохи (с определением в ней места произведения); 2) творчества отдельного писателя (с определением в нем места произведения); 3) определенных исторических эпох (исследуется полнота отображения эпохи в литературном произведении). Контекстуальный анализ всегда предусматривает наиболее пристальное, наибольшее внимание к тексту как формы выражения авторского субъективного трактования объективного мира.

Интертекстуальный анализ. Интер, или межтекстуальность трактуется (по определению О.

Чиркова) как свойство одного художественного произведения ассоциироваться с другим произведением или несколькими произведениями. На перекрещении таких

ассоциаций возникают суждения о художественной своеобразности произведения, которое анализируется, о стилевой манере автора, его философском видении, которое воплощается в литературном произведении. О. Чирков обобщает и объясняет три (по Т. Кораблевой) основные типа интертекстуальных отношений, а именно: цитаты - непосредственные, откровенные, текстуальные связи с известными произведениями, реминисценции - опосредствованные связи, которые воспринимаются через контекст, и аллюзии - намеки на ассоциации и параллели с другим художественным текстом. Выявление таких цитат, реминисценций и аллюзий в каноническом тексте, который подвергается анализу, и является задачей интертекстуального анализа художественного произведения.

Иначе говоря, интертекстуальиий анализ предусматривает сравнение первоисточника и художественного произведения, которое анализируется, для выявления своеобразности художественного мира писателя в определенном произведении в сопоставлении с теми образцами, которые раньше существовали в литературе и в чем-то близки, подобны ему.

Компаративный (сравнительный) анализ . Исследуются явления искусства слова через сравнение их с другими такими явлениями преимущественно в разных национальных писательствах.

Психологический анализ . Теоретической основой этого анализа являются учения В.

Вундта (1832 - 1920) о творческом процессе, в котором главная роль отводится психическому состоянию художника; З. Фрейда (1856 - 1939) о несознательном, которое он первый попробовал исследовать и объяснить; О. Потебни (1835-1891), который считал, что художественное творчество является отображением внутреннего мира писателя.

Он ввел в литературоведение понятия «внутренняя форма» слова и образа, утвердил мысль о единстве формы и образа и его значение, выдвинул теорию последовательного развития: слово - миф - образ (поэтический), подал свое понимание их отличий и др. Произведение (по М. Моклице) - это результат какого-то процесса во внутреннем мире художника, это механизм, который незримо присутствует в выявлении части.

Произведение, которое мы изучаем, видимая часть айсберга, а основная его масса остается в глубине авторской психики. Основательное прочтение произведения выводит на необходимость проявить пружины творческого процесса, понять намерение автора, серьезную личную основу его творчества.

Мифологический анализ. Почти все литературоведы так или иначе обращаются к мифологии, поскольку художественная литература густо насыщена мифами, мифическими сюжетами, мифологемами (наличие в литературном произведении мифологического общеизвестного сюжета или мотива, которые структуризируют его) и мифо-мирами.

Что касается фольклора, то он основывается на мифологической основе, так как имеет в себе мифологическую константу. Поэтому главная задача мифологического анализа - исследовать непосредственное взаимовлияние литературы и мифов.

Структуралистский анализ (лат.- построение целого из частей).

Исследуются структурно-семантическое единство художественного целого и понятийная система, которая отображает сложную внутреннюю организацию литературного произведения и его контекстуальные связи.

Герменевтический анализ (от греч. «толкователь») - теория интерпретации текста, учение о понимании смысла.

Методика герменевтического анализа (по М. Нефедову) охватывает восстановление и подготовку текста, решение проблемы его истинности, времени написания, авторства, участия других авторов, переработок, а также составление комментариев (лингвистических, литературных, исторических). Детальные примечания могут сообщить об источниках сюжета, образах-характерах, литературных заимствованиях. Интерпретация (лат. толкование) - толкование литературного произведения, своеобразное понимание и раскрытие его содержания и формы.

Интерпретация - это переоформление художественного содержания произведения через его изложение языком других видов искусства или языком науки. Таким образом, художественное литературное произведение может интерпретироваться художественными языками живописи, графики, театра, кино, музыки и т. п. , а также понятийно-логическим языком науки - в литературной критике и литературоведении. Интерпретация - это форма усвоения переосмысления и обогащения традиции художественного опыта человеческой цивилизации, это проявление глубинного и неисчерпаемого содержания классических произведений, их вечного бытия. Все предложенные виды анализа и много других, которые существуют в литературоведении, учитель в совершенстве изучает, чтобы уметь выделять в них благоприятные элементы и эффективно использовать их во время применения школьного анализа художественного произведения или его составляющих. Например, во время проведения анализа художественных образов как составляющей произведения можно привлечь такие элементы из разных видов литературных анализов.

Это подается и схематично (см. схему на с. 204). Эта схема не исчерпывает возможностей привлечения элементов литературоведческих анализов, она лишь выполняет роль примера для разъяснения методики их применения. Специфические черты и цель исследования произведения в школе.

Учить учеников анализировать художественное произведение - означает выделять его составляющие, исследовать их, строить аргументированныеЗаключения; синтезировать отдельные части, чтобы увидеть произведение в целом: ощутить его эстетическую ценность, осознать содержание, дать самостоятельную, критическую, обоснованную оценку.

Для литературного анализа следует очень внимательно прочитать литературное произведение, чтобы разобраться, как автор доносит свои ключевые идеи. Начните делать примечания к тексту и читайте произведение с максимальной концентрацией, после чего сформулируйте свои доводы и составьте план. Напишите анализ в соответствии с планом и отредактируйте свою работу, чтобы сдать чистовой вариант текста.

Методические рекомендации:

Записывайте идеи, когда читаете текст. При первом знакомстве с текстом делайте записи о тех аспектах, которые обращают на себя внимание, - основной конфликт, мотивы персонажей, тон повествования и место действия.

Выделяйте отрывки текста , которые кажутся вам интересными или заслуживающими внимания. В одном из абзацев автор делает важное заявление? Текст внезапно стал философским? Выделяйте или отмечайте такие отрывки.Например, одна из главных цитат романа Джорджа Оруэлла *1984* , которая часто повторяется: «Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила». Поскольку это слоган Партии (одной единственной политической партии государства), нам становится понятно, что данный текст будет важен для сюжета. Можно использовать цветной маркер, чтобы выделять этот отрывок текста при каждом его упоминании. Так вам будет проще найти утверждение, чтобы проанализировать, когда, где и зачем Оруэлл повторяет эти строки.

Замечайте литературные приемы. Автор использует литературные приемы, чтобы доказать свою точку зрения или рассказать историю. В литературных произведениях используется аллитерация, художественные образы, метафоры, аллюзии, аллегории, повторения, ретроспектива, различные предзнаменования и другие приемы.Например, художественные образы - это живой язык автора, который помогает сформировать мысленное представление. Они могут задавать тон всего текста. Рассмотрим пример из романа *1984* Джорджа Оруэлла, который встречается в четвертом абзаце:«Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным - кроме расклеенных повсюду плакатов».Этот короткий отрывок позволяет представить суровый мир, очень холодный и лишенный цвета.

Сосредоточьтесь на ключевых темах. Темы - это те основные идеи, который автор повторяет на протяжении всего текста. Темой может быть религия, правительство, борьба добра и зла, власть, социальный строй, взросление, война, образование, права человека и многое другое. Определите темы как можно раньше, чтобы вам было проще выписывать примеры таких тем в процессе чтения текста.Среди главных тем романа *1984* можно назвать войну, власть и социальный строй.

Обратите внимание на форму произведения. Форма - это особенности устройства текста. Так, в объемном произведении форма включает особенности деления текста, а также повествование от первого или третьего лица. В стихотворении обращайте внимание на переносы строк, порядок куплетов, внешний вид и даже

задействованное негативное пространство. Почему автор выбрал именно такую форму и как она помогает лучше представить ключевые идеи?

Проанализируйте, как соотносятся форма и содержание. Вступают ли они в противоречия?Например, в стихотворении часто содержится меньше информации, чем в романе, в связи с чем автор может использовать форму, чтобы привлечь внимание к скрытому или вопросам без ответа.

Учитывайте <u>исторический контекст</u>. Произведения не создаются в вакууме, так что время и место, в котором работал автор, всегда влияют на произведение. Узнайте, где жил автор, когда написал роман, что происходило в это время в мире.

Определите цель автора. При создании произведения автор может ставить перед собой несколько целей. Ваша задача - определить хотя бы одну из них, чтобы написать анализ. Если вы способны подтвердить свои идеи доказательствами из текста, то можно выбрать любую цель на свое усмотрение.

Чтобы определить цель автора, проанализируйте исторический контекст книги, а также важные темы автора. Также можно прочитать другие анализы и рецензии, включая интервью автора.Например, одной из главных целей Оруэлла при работе над романом *1984* было показать, что ждет граждан, если не контролировать работу собственного правительства - тоталитарный режим, который следит за каждым шагом и мыслью людей.Так, слоган «Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила» становится введением к цели автора. Он позволяет читателю представить, что произойдет дальше: представителей такого общества заставляют молча проглатывать противоречивые утверждения правительства. В романе этот концепт получил название «двоемыслие».

Сосредоточьтесь на теме, чтобы определиться с доводами. Сосредоточьтесь на одном элементе сюжета, который олицетворяет собой выбранную вами главную цель произведения. Чем именно вас затронула эта конкретная тема. Почему она кажется важной? Например, вы хотите сосредоточиться на том, как художественные образы задают тон в романе *1984* . Почему это важно? Без таких образов роман воспринимался бы иначе, а Оруэллу было бы трудно показать читателю убедительный мир.

Проанализируйте, как ваши доказательства поддерживают вашу основную идею. На этом этапе нужно ответить, почему ваше утверждение действительно важно. Продемонстрируйте читателям, что ваши доказательства связаны с утверждением. Например, завершите абзац с цитатой следующим образом:Этот мир жесток к своим обитателям, от него веет «холодом» и предчувствием беды, а будни не чередуются с радостными днями. Даже яркий солнечный день не помогает забыть о мрачности и унынии. Посредством таких описаний Оруэлл демонстрирует, что мир романа может оказаться и нашим будущим, суровой реальностью без возможности найти отраду в фантазиях или веселье.

Методика анализа литературного произведения

Эффективность изучения литературы учащимися во многом определяется разнообразием путей изучения произведений и систем уроков в курсе литературы в

целом и на каждый год обучения в частности. Есть несколько путей: изучение произведения по образам героев, изучение произведения по ходу развития действия, изучение по темам и по проблемным вопросам. Выделение и последовательность изучения тем, образов или сцен в пределах каждого пути могут быть разнообразными, т. е. возможны разные системы уроков при одном пути.

Проблемно - тематический путь изучения. Этот путь рассчитан на хорошо владеющих текстом учащихся. Прообразный путь изучения привлекает к себе подчеркнутым вниманием к человековедческому содержанию литературы, интересом учащихся к конкретным героям книг, большой - часто слишком - четкостью и естественностью дробления материала на уроки, но при нем недостаточно внимания уделяется цельности произведения. Однако, с поправками на большую проблемность и большую опору на текст, на внимание к цельности произведения и образу автора в нем он вполне приемлем в школах.

Если учитель анализирует произведение по ходу развития действия, это позволяет органично соединить чтение и изучение произведения, донести до учащихся авторскую концепцию жизни, композицию произведения, наконец, освоить сам текст. Но на практике далеко не всегда выдерживается проблемность урока, этот путь легко может превратиться в аморфное комментированное чтение.

Проблемно-тематический путь, давая возможность укрупнить анализ, способствует более обобщенному восприятию учащимися литературы. Но в нем заложена легкость подмены конкретного художественного содержания общими положениями. При нем обязательно предварительное прочтение учащимися изучаемого произведения.

В настоящее время получает все большую популярность комплексный, или смешанный, путь изучения, когда в пределах одной системы уроков сочетается и работа над сценами, и работа над образами, и работа по темам, и все это под определенным углом зрения, с определенной педагогической концепцией. Учителя считают этот путь изучения наиболее гибким, позволяющим работать с учащимися разного уровня развития, способствующим подготовке к самообразованию.

Учитель, выбирая один из путей анализа конкретного произведения, учитывает соответствие его данному произведению, подготовленность учащихся и место произведения в системе работы в школе.

Покажем это на примере IX класса. Предположим, что первое произведение - драма «Гроза» - изучается путем целостного анализа. Анализ романа «Отцы и дети» строится на изучении образов. Роман «Что делать?» будет изучен путем постановки проблемных вопросов, сводящихся к ответу на один общий вопрос «что делать?». При анализе поэмы «Кому на Руси жить хорошо» легко наметить систему уроков по темам и отдельным образам поэмы. При изучении романа «Господа Головлевы» дается проблемный обзор всего романа и текстуально анализируется несколько глав, рисующих образ главного героя.

Означает ли это, что система путей изучения в году может быть только такой? Нет, это один из вариантов.

Для наиболее разумного и многогранного воздействия на учащихся нужна гибкая система путей изучения, когда недостатки одного компенсируются достоинствами другого.

Сочетание разных путей изучения произведения важно и с точки зрения наиболее целесообразной организации самостоятельного чтения учащимися больших произведений, поскольку это дает возможность несколько рассредоточить очередность чтения учащимися произведений, это во многом определяется именно путем изучения.

Проведение занятий зависит, главным образом, от возможностей учащихся. Разная подготовленность учащихся определяет и выбор методов, и различные их сочетания при любом пути изучения романа.

Так, в зависимости от подготовленности учащихся можно наметить основные варианты работы:

1-й вариант - после вступительного, установочного слова учителя – цикл бесед о произведении с чтением и анализом отрывков из него и завершающая лекция учителя, подводящая итоги работы. В этом варианте применяется, главным образом, чтение и воспроизведение текста и эвристический метод работы. Другие методы используются в меньшей степени. Вариант наиболее приемлем для недостаточно подготовленных сразу к обобщающей работе учащихся. Но при большей насыщенности бесед серьезными вопросами, проблемными ситуациями, творческими заданиями он может быть пригоден и для более сильных классов.

2-й вариант - развернутая вступительная лекция учителя о значении этой книги в истории литературы и семинарские занятия с докладами и выступлениями учащихся по конкретным темам. В этом случае сочетаются, главным образом, репродуктивно-творческий и исследовательский метод обучения, другие - в меньшей степени. Такой вариант пригоден для сильных или средних по уровню подготовленности классов, а также для заочной формы обучения взрослых, в целях большей компактности работы. Возможны также варианты с иным сочетанием чтения, репродуктивности и самостоятельных «открытий» учащихся. Это определяется непосредственно в ходе изучения произведения.

При изучении произведения большой формы наиболее эффективной, с нашей точки зрения, системой уроков является такая, которая построена на разборе произведения по ходу развития действия, с последующим этапом работы по образам и обобщающим темам. Такой комплексный, или смешанный, путь применим к роману Толстого, во-первых, потому, что это произведение самое большое и сложное в школьном курсе и освоить его сразу учащимся трудно.

Процент учащихся, прочитавших роман до его изучения в школе целиком или частично, ничтожно мал. Нужно поэтому постепенное чтение-исследование, дающее время и возможность прочитать и вдуматься в книгу. Во-вторых, необходимо помочь учащимся затем обобщить накопленный при чтении исследовании материал.

Целостное изучение произведения не отменяет ни вступительных, ни завершающих занятий. Необходимо подготовить учащихся к восприятию произведения, а затем дать им своеобразное послесловие к книге, когда читатель еще раз поднимается над произведением, охватывает его в целом, сравнивает с другими произведениями и ретроспективно решает ряд вопросов. Каждый этап изучения, будучи самостоятельным, в то же время приоткрывает дорогу следующему, не гася, а возбуждая более глубокий, чем на предыдущем этапе, интерес к произведению.

Такой путь анализа, когда целостное изучение является центральным этапом, представляет собой взаимопроникновение всех ступеней изучения художественного произведения - его непосредственного восприятия, аналитического осмысления и выхода за пределы произведения. Для этого особенно важно поставить в начале изучения центральную задачу, решаемую всем анализом и проходящую через все уроки. Эта задача должна охватывать произведение в целом, вести к пониманию его идейно-художественной концепции.

Центральной проблемой, вбирающей в себя, по выражению Толстого, «единство самобытного авторского отношения к предмету», является проблемный вопрос к произведению. Этот основной вопрос проходит через всю систему уроков, и каждый из них дает свою частицу ответа. Каждый урок должен иметь свою проблему, связанную с общей. Иногда можно идти от темы урока и материала к выяснению определенной проблемы, иногда, наоборот, от проблемы - к материалу. Следует понять, что любой анализ, в том числе и целостный, должен сейчас быть в высшей степени проблемным анализом, а не просто подготовительным этапом работы по усвоению содержания.

Определяется также система вопросов нравственного и эстетического воспитания на каждом из занятий. Следует выяснить максимальные возможности для нравственного и идеологического воспитания учащихся, способствовать превращению знаний в коммунистические убеждения. Для этого нужно учитывать два фактора: исторический подход к произведению и современное решение тех же проблем. Прежде всего, следует найти в произведении тех героев и те проблемы, которые совпадают с интересами наших современников.

Систему вопросов для эстетического воспитания при изучении этого романа составляют особенности стиля писателя, закономерность развития сюжета и композиции произведения, а также вопросы о прекрасном в жизни, в облике героев - вопросы нравственно-эстетического идеала писателя.

Итак, выбор пути изучения эпического произведения зависит от степени сложности произведения, уровня подготовленности учащихся.

Методика изучения романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Две точки зрения на методику преподавания романа

Особую значимость приобрела в последнее время проблема произведений, связанных в большей своей части с проблематикой тем. Нет сомнений, что литература эта находится сейчас в поле зрения старшеклассников и не может игнорироваться учителем.

Многое в эпохе 20-х годов видится нам теперь по-другому и в дополнительном освещении таких произведений, как рассказы Бабеля, «Доктор Живаго» Пастернака, «Старик» Трифонова и др., в том числе и роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Анализ этих произведений должен помочь учащимся осмыслить с высоты нынешнего нашего знания путь, пройденный нашей страной и литературой. В этих произведениях ставится автором очень серьезные философские, социальные проблемы, поэтому для многих учеников понять и разобраться в нем будет очень сложно, все зависит от уровня подготовленности класса. Поэтому учитель должен выбрать наиболее приемлемый путь анализа произведения.

Так, в одном классе при изучении романа «Мастер и Маргарита» за основной метод анализа можно использовать беседу, в ходе которой учитель ставит проблемный вопрос, ответ на который может вызвать дискуссию.

В другом классе избрать метод обзорной лекции с беседой, сопровождающей сообщениями учащихся.

Рассмотрим оба пути изучения романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Беседа, переходящая в дискуссию, в качестве основной формы преподавания

Так, при проведении беседы очень важно добиться того, чтобы обмен мнениями о романе М.А. Булгакова проходил в форме дискуссии, что позволяет развивать навыки грамотной полемики, умение свободно обмениваться мыслями.

На первом ознакомительном уроке можно подготовить путешествие «По страницам книг писателя». С целью его организации создаётся совет, который определяет круг произведений М.А. Булгакова, с которыми будет знакомиться класс, определяется форма подачи материала, создаются творческие группы. Каждая из групп изучает рекомендованные для чтения произведения и готовит своё сообщение о них в соответствии с избранной формой: или это будет сообщение одного ученика, дополненное чтением отдельных эпизодов в лицах, или же готовятся литературные инсценировки отрывков из произведений и так далее. В конце беседы учитель не опровергает высказанные суждения, не отдаёт предпочтения ни одному из них, но отмечает самые интересные и содержательные выступления, приглашает задуматься над романом, чтобы на последнем уроке сравнить первоначальные впечатления с тем, что получится в результате анализа. Затем учитель переходит к проблемам художественного творчества, которые затронуты в книге. Необходимо сразу обратить внимание учащихся на то, как сатирически остро изобразил М.Булгаков литературную и писательскую среду. Для анализа используются вопросы:

Выразительно прочитайте комической диалог Коровьева и Бегемота о писателях перед поджогом ресторана в доме Грибоедова из главы 28.

- Почему М.Булгаков вложил слова обличения в уста нечистой силы?

Подводя итоги работы, учитель говорит о том, что нравы, царящие в писательской среде, подвергаются в романе особенно острой и беспощадной критике. Как ни парадоксально, но литераторы, призванные размышлять о самом высоком в жизни - о назначении человека, о месте его в окружающем мире, о путях развития общества, озабочены у Булгакова совсем иным: они добиваются выгодных командировок,

высоких гонораров, расширения жилплощади, получения садово-огородных участков и так далее. Никто из них никогда не размышляет о литературе, исключая самый первый разговор Берлиоза с Иваном Бездомным. Члены МАССОЛИТа - бездарные и бездуховные мещане и обыватели, мечтающие о льготах и материальных благах и ради них готовые любого оболгать и очернить. Так и произошло с Мастером: критики Латунский, Ариман и иже с ними ошельмовали его книгу ещё до выхода её из печати и довели автора до психиатрической лечебницы, до душевного надлома, когда он своими руками уничтожил собственное детище.

Беседа и лекция с сообщениями учащихся

В ходе беседы можно предложить обучаемым осмыслить первые впечатления о романе «Мастер и Маргарита».

1. Кто из героев романа представляется вам самым прекрасным и самым отвратительным? Кому из них вы более всего сочувствуете?
2. Почему первоначальные названия «Черный маг», «Гастроль Воланда» Булгаков заменил, назвав свое произведение «Мастер и Маргарита»?
3. Чей портрет: мастера, Маргариты, Воланда, Ивана Бездомного, Пилата, Иешуа - вам легче нарисовать словами? Попробуйте это сделать.
4. Какими вы представляете себе Маргариту и Воланда в последнем полете (глава 82) или мастера, когда он кричит сидящему прокуратору: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»?
5. Ершалаимские или московские главы романа вы читали с большим волнением? Как связаны эти главы событиями, героями, мыслями и чем отличаются друг от друга?
6. Почему слова «камень», «каменный» сопровождают описание Ерушалаима и людей, живущих в нем? Объясните метафоры и сравнения в предложениях, описывающих разговор прокуратора с Иешуа: «Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль... Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор».
7. Кто и за что осужден и кто и почему спасен в романе Булгакова?
8. Какие произведения Пушкина и Гоголя вы вспоминали, читая «Мастера и Маргариту»?
9. К «Божественной комедии» Данте или к «Фаусту» Гете близок смысл романа Булгакова?
10. Какие вопросы возникают у вас при чтении романа?

На заключительном этапе обучаемым можно предложить такие вопросы:

1. Как вы поняли финал романа Михаила Булгакова?
2. В чём заключается главная идея произведения?
3. Как в романе решается вопрос о вечных человеческих ценностях?
4. Как решена в романе проблема художника и власти?

5. В чём своеобразие композиции произведения?
6. Какие особенности стиля писателя вы можете перечислить, прочитав роман? - Каковы особенности повествования в каждой сюжетной линии?
7. Какую лексику использует писатель, изображая Москву 30-х годов? Как изменяется поэтический синтаксис писателя, когда повествование уходит в далёкое прошлое, в новозаветные времена?
8. Сравните свои первоначальные впечатления от романа с тем, что вам в нём открылось после завершения анализа. Как изменилось ваше восприятие книги Булгакова? Что осталось непонятным?

Вопросы:

1.Что вы понимаете под действенным анализом художественного произведения?
2. Назовите модели анализа художественного произведения.
3. Объясните, что такое интертекстуальный анализ текста.
4. Какой путь анализа вы выберет в процессе изучения романа как крупной формы эпического произведения в школе?

Список рекомендуемой литературы:

1. Голиш Л.В.. Проектирование и планирование педагогических технологий: учебно-методическое пособие для тренинга/Серия «Современные технологии обучения».Издание 3-е, исправленное и дополненное. Т.: ТГЭУ, 2011. 147 с.
2. Магдиева С.С. Современные технологии преподавания русского языка и литературы (литература). - Т.: ФАН, 2011- 135с.
3. Никанорова Е.Б. Педагогические чтения. Анализ текста на уроках литературы. Череповец. 2012;
4. Николаева Т.М.Единицы языка и теория текста. Исследования по структуре текста. – М., 1997. 27-57.
5. Проблемы анализа художественного произведения в школе Методические рекомендации для студентов.(Отв. Ред. О.Ю.Богданова). - М.,1996.
6. Руденко-Моргун О. И., Дунаева Л. А. и др. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному. — М.: Эксмо, 2003.
7. Солодникова Л.Г., Плешакова С.В. Лингвистический анализ художественного текста. Учебник для студентов-филологов педагогических университетов. Ташкент. – 2007.
8. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках словесности. - М.: Новая школа, 1999.