

Колосова Светлана Николаевна
Svetlana Kolosova

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»,
Москва

Doctor of philological sciences; the leading
research fellow of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of art education and cultural studies
of the Russian academy of education»
Moscow.

e-mail: kolosovacn@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Problems of the art work's analysis at literature lessons

Ключевые слова: литературное образование, анализ художественного произведения, сюжет, композиция, тема, идея, контекст, деталь, образ.

Key words: literary education, analysis of art work, story, song, theme, idea, context, detail, image.

Аннотация. В статье раскрываются проблемы преподавания литературы в школе и освоения учащимися анализа художественного произведения, который необходимо осваивать как творческое прочтение, направленное на понимание авторского мировоззрения. В статье предложен алгоритм работы с художественным произведением на уроке литературы.

Abstract. The article deals with the problems of teaching literature at school and studying of the literary work's analysis, which must be developed as creative interpretation, aimed at understanding the author's worldview. In article the algorithm of work with artwork at the literature lesson is given.

Литература – одна из немногих базовых дисциплин в современной школе – направлена в первую очередь на духовно-нравственное развитие личности, так как призвана не только научить школьника видеть в деталях проявление целого, но и понимать человека как самоценный мир, иметь навыки выражения мыслей, чувств, эмоций в письменной и устной речи. Несомненно, литература – искусство слова, способствующее, прежде всего, духовному развитию личности.

Одним из основных видов работы на уроках литературы должен стать именно анализ художественного произведения. К сожалению, часто его понимают слишком формализовано, сводя важнейшие моменты раскрытия художественного содержания, понимания авторской философии, выраженной в произведении, к статистическому отчету о количестве метафор, сравнений, эпитетов или определению стихотворного размера. Анализ художественного произведения – это в первую очередь творческое

прочтение, стремление через произведение понять мировоззрение автора и выразить себя в этом понимании. Именно поэтому анализ – тот вид работы, который позволяет в полной мере продемонстрировать и теоретическую базу (только не надо забывать, что литературоведческая терминология – это инструмент для анализа, а не цель), и понимание художественного произведения, и владение культурологическими знаниями, и, конечно, речевыми навыками. Кроме того, анализ произведения формирует достойный уровень знаний по литературе, развивает эрудицию и стремление к пониманию индивидуальных авторских стилей. Более того, овладение навыками анализа в целом положительно влияет на основные развивающие навыки: наблюдательность, умение обращать внимание на детали и адекватно интерпретировать их в соответствии с той или иной традицией, эпохой, сопоставлять литературное произведение с произведениями других видов искусства (живописью, скульптурой, музыкой, театром, кино и т.д.) по тематическому принципу, использованию схожих образов, сюжетов и т.д.

В подходе к художественному произведению мы исходим из принципа, сформулированного еще видным ученым-филологом начала XX века А.А.Потебней: «Слово есть искусство, именно поэзия» [1, 38], поэтому при формировании у учащихся навыка анализа произведений различных жанровых форм особое внимание уделяется творческому прочтению художественного слова, проявленному в произведении и в названии, и в имени, и в детали, и в особенностях цвето- и светопередачи, а также звуковому наполнению, ритмике и т.д.

Важно, что именно анализ художественного произведения как наиболее продуктивный и показательный вид работы положен в основу олимпиадных заданий по литературе, а также профильных испытаний (ОГЭ и ЕГЭ по литературе), что требует его активного использования в практике школьного обучения. Заметим, что в ЕГЭ по литературе все задания с развернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17) направлены на выявления авторской позиции в произведении, а это возможно только при наличии у учащегося аналитического навыка.

Заметим, что наиболее распространенной ошибкой учащихся на экзаменах разных жанров (сочинение, задания ОГЭ, ЕГЭ) по-прежнему остается подмена ответа, предполагающего анализ художественного произведения, пересказом или перечнем литературоведческих понятий без объяснения их функций в произведении, т.е. это свидетельствует о том, что экзаменуемые в должной мере не владеют необходимыми приемами работы с художественным содержанием произведения.

Считаем, что основными задачами курса литературы (и на основных уроках, и на уроках внеклассного чтения), должны стать следующие:

- учить профессиональному «чтению» художественного произведения, состоящему в скрупулезной его интерпретации в соответствии с основными составляющими компонентами;
- формировать литературоведческий аппарат;
- развивать устную и письменную речь;
- раскрывать особенности индивидуальных творческих стилей изучаемых авторов;
- осваивать основные культурологические знания об изучаемых эпохах.

В работе с художественным произведением на уроках литературы учитель должен руководствоваться как тактическими задачами, так и стратегическими. Тактические задачи связаны с подготовкой к промежуточным и выпускным экзаменам, к выполнению олимпиадных заданий разного уровня. Это так называемые результаты, подвергаемые внешнему контролю и выраженные в баллах. К сожалению, в современном обществе и современной школе слишком часто решение только этих задач считается эталоном (и не всегда достижимым), что вполне объясняет плачевное состояние литературного образования в России, которая всегда отличалась высокой читательской культурой.

Конечно, при решении задач тактических необходимо исходить в первую очередь из ключевой стратегии – духовного роста личности школьника в процессе эмоционального катарсиса от взаимоотношения с художественным произведением, жизненной философией его автора, эстетикой культурной эпохи. А это возможно лишь при соответствующей подготовке учителя-словесника и его намерении придерживаться стратегического направления при решении повседневных задач.

При обучении анализу на уроках литературы необходимо довести до уровня навыка у школьников работу с разными компонентами художественного произведения. Однако в целом наблюдение и аналитическая работа с текстом предполагают три этапа:

I. Первичное знакомство с произведением, выделение ключевых образов и деталей.

II. Комментирование выделенных элементов: лексики, синтаксических конструкций, звукового наполнения.

III. На основе проведенного комментария составление связного высказывания с привлечением основных литературоведческих терминов.

В результате наблюдений за произведением должны быть отражены основные позиции, наиболее актуальные для данного конкретного текста. Порядок может быть произвольным, однако следует придерживаться логики рассуждения: от обозначения темы произведения к выявлению авторской позиции. Понятно, что при работе с произведениями разных родов литературы в каждом конкретном случае следует учитывать индивидуальную специфику. Например, для эпических и лироэпических произведений актуально рассматривать композицию сюжета, своеобразие системы образов, средства создания образов. Для лирических произведений будет более важно обратить внимание на звукописные особенности произведения, метафорические обороты, ритмику. В работе с драматургическим произведением нельзя обойти комментарий ремарок.

Тем не менее в целом можно выделить основные компоненты, в той или иной степени характерные для произведений разных жанров и форм:

- Историческая справка
- Тема произведения
- Выявление сюжета произведения или лирического сюжета со всеми его составляющими
- Роль детали
- Образная система

- Средства создания образов
- Композиция
- Стиховая организация произведения (размер, ритм, звукопись)
- Жанр
- Смысл названия
- Идея произведения
- Контекст

Прокомментируем подробнее.

Историческая справка предполагает осознание даты написания произведения, с какой культурной эпохой оно связано, с каким направлением в литературе, с каким этапом творчества автора, если возможно, то, с какими обстоятельствами жизни. Главное – дать учащимся установку на то, что любые указанные факты должны прояснять художественное содержание произведения, объяснять авторскую позицию, а не включаться в работу отстраненным информативным материалом.

Тема произведения, требует осветить то общее направление мысли, с которым связаны рассуждения автора. Стоит в целом помнить, какие темы вообще могут быть. Например: тема поиска смысла жизни, тема жизни и смерти, тема творчества, тема войны, тема Родины и т.д. Следует подчеркнуть, что в произведении может быть несколько тем, одна из которых ведущая.

Заметим, что по-прежнему хрестоматийной ошибкой остается неумение учащихся разграничивать тему и идею произведения. В этой связи важно подчеркнуть, что идея, или авторская позиция, - это всегда личное видение автором той или иной темы. Другими словами: авторы обращаются к общим темам с целью выразить через произведение собственную позицию, собственную идею. Например, в повести Н.В. Гоголя «Портрет» ведущей темой является тема творчества, а идея в целом заключается в том, что настоящее творчество начинается с самосовершенствования души художника. Н.В.Гоголь показывает, что «вся жизнь человеческая есть одно только приготовление» [2, 112] к исполнению произведения искусства.

Сюжет, событийный ряд, если он имеет место, предполагает выделение основных элементов (экспозиции, завязки, кульминации, развязки). Конечно, не всегда целесообразно рассматривать всю цепочку, скорее следует отметить особенности, характерные для той или иной стадии развития сюжета. Например, чрезвычайно развернутая экспозиция в романе И.А.Гончарова «Обломов» помогает не только показать особенности характера главного героя, условия формирования личности Ильи Ильича в родовой Обломовке, но и раскрыть причины, приведшие любимого героя автора к трагической развязке.

Для стихотворных произведений, в основе которых чаще всего оказывается чувство, переживание героя, этот компонент не будет актуален. Однако если стихотворение сюжетно, то, безусловно, необходимо отметить наличие эпического начала. Так, например, характерной чертой поэзии И.А.Бунина становится последовательное включение сюжета в стихотворение (например, «Канарейка», «Первый соловей», «Мать», «Портрет» и т.д.). И на этом стоит акцентировать внимание учащихся как на одной из особенностей творчества И.А.Бунина, для

которого взаимодействие прозы и поэзии создает единое художественное поле и характеризует индивидуальный творческий стиль [3].

Деталь является одним из важнейших компонентов анализа любого художественного произведения и требует особого скрупулезного внимания, т.к. именно через деталь (портретную, пейзажную, характеризующую, сюжетообразующую, символическую и т.д.) часто раскрывается и особенности характера героя, и сюжетно-композиционное своеобразие, и собственно авторская позиция. Важно, чтобы учащиеся научились понимать и видеть, что деталь в художественном произведении – это часть, по которой достраивается целое, что в произведении нет мелочей, каждая минимальная подробность информативна.

Здесь следует предостеречь от опасности додумывать, свободно фантазировать о том, что к содержанию произведения совершенно не относится; необходимо понимать, что толкование должно быть жестко аргументировано и основываться не на свободных ассоциациях, а на знаниях основных черт соответствующей эпохи, направления, традиций, особенностей индивидуального стиля автора и т.д.

Образная система произведения. Следует помнить, что любое художественное произведение – законченная система, в которой все элементы тесно связаны между собой, и именно это обеспечивает художественную целостность. В произведениях сюжетных (прозаический, драматургических) в первую очередь следует раскрыть особенности характеров героев, обуславливающих их поступки и, как следствие, развитие сюжета. Важно подчеркнуть, что понятие «образ» заметно шире понятия «персонаж», и образная система произведения не исчерпывается главными, второстепенными, эпизодическими (а для драматургии – внесценическими) героями, а включает в себя и пейзажные образы, и символические. Например, в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» образ Петербурга, который становится соучастником происходящего; или образ Волги в драме А.Н.Островского «Гроза», отражающий одновременно и суть характера главной героини, и основную антитезу нравов города Калинова и природной гармонии и красоты; или образ дома в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор», ставший символом и смыслом жизни Матрены и др.

В лирических произведениях система образов не будет разветвленной, однако, кроме образа лирического героя, в стихотворениях важно научить видеть и понимать и другие образы (например, образ моря в стихотворении М.Ю.Лермонтова «К морю» и т.д.).

Композиция, или построение произведения, предполагает комментарий соотношения частей. Для сюжетных произведений целесообразно рассматривать композицию сюжета, для лирических – деление на части. Главное, чтобы учащиеся могли аргументировать это деление. Например, в стихотворениях М.Ю.Лермонтова часто встречается двучастная композиция, определяющая романтическое двоemiрие его лирики («Ангел», «Нищий» и др.), или для стихотворений В.В.Маяковского характерна трехчастная композиция, выражающая трехмерную законченность риторической фигуры, громогласное обращение поэта-рупора к человечеству и соответствующая стилизации жанра послания, последовательно встречающегося в его лирике (например, стихотворение «Послушайте»).

Стиховая составляющая, безусловно, более актуальна для поэзии, однако в отдельных случаях может быть важна и для прозы (как, например, для большинства рассказов И.А.Бунина ритмика и звукопись являются существенными компонентами для понимания художественного содержания).

Однако при освещении любой позиции важно осознавать конечный результат: любой компонент – это средство, инструмент для выявления особенностей мировосприятия автора, его жизненной философии. Даже определение размера может быть показательным. Например, в стихотворении А.А.Фета «Бабочка» разностопный хорей (чередование пяти стоп в первой и третьей строке и двух стоп во второй четвертой) имитирует движение крыльев бабочки и помогает созданию образа, отражающего метафору жизни в понимании поэта-философа.

Особенности жанра далеко не всегда могут быть актуальны, особенно это касается лирических произведений. Полезно увидеть, например, стилизацию жанра послания в стихотворении В.В.Маяковского «Послушайте!», однако определить жанр стихотворения Ф.И.Тютчева «Конь морской» не так просто. Важно, чтобы учащийся понимал, что в произведении необходимо искать особенное, индивидуальное, отличающее это произведение от других, чтобы он научился видеть, в каком случае следует комментировать жанр, в каком – композицию, в каком – звукопись или цветовую составляющую.

Название – это часто не только и не столько основной объект, определяющий тему, сюжет или предмет описания, это метафорически выраженная авторская позиция, а иногда и оценка происходящего. Поэтому комментарий названия, если оно есть, – обязательная позиция в исследовании произведения. Причем поскольку названия, как правило, емки и каждое слово вмещает в себя множество смысловых пластов, важно помнить об этимологии и о внутренней форме, и о соотношении с образной системой и другие нюансы.

Идея произведения – это всегда квинтэссенция всего сказанного, вывод всех рассуждений, это, в конечном счете, тот ответ, к которому необходимо прийти в результате анализа.

Контекст предполагает умение подобрать близкое по каким-то параметрам «окружение», т.е. умение сопоставлять произведения по разным принципам: тематическому, образному, сюжетному и т.д.

Конечно, как мы видим, каждый компонент произведения может стать отдельным объектом для изучения и невозможно рассказать обо всем. Главное, чтобы в процессе обучения у школьников от произведения к произведению расширялся спектр увиденного, понятого в нем, чтобы азарт творческих открытий стал необходимой составляющей в постижении литературы. Невольно вспоминаются слова А.А.Потебни: «Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше поэта постигать идею его произведения<...> Заслуга художника не в том *minimum*'е содержания какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание» [4, 181-182]. Поэтому, если для учителя литературы ведущей целью станет воспитание заинтересованного творческого читателя, то, вполне, можно ожидать не только улучшения результатов

экзаменационных работ, но, что более важно, роста интереса к предмету, и как следствие возрождение литературного образования, необходимого для духовного совершенствования человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – СПб., 2003.
2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. В 14 томах. Т. 3. – Л., 1938.
3. Сакулин П.Н. Филология и культурология. – М., 1990. С.141-149 (Важно познакомить учащихся с понятием стиля, который, как писал выдающийся филолог начала XX века П.Н. Сакулин, выражает «психоидеологию писателей. Всякий стиль, по крайней мере, всякий большой стиль есть формальное выражение определенного мировоззрения», которое понимается «не в узком смысле, а в широкофилософском, как поэтическая концепция жизни и мира»).
4. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.