

Два поста про Анализ художественного произведения.

Note !! Оригинальная идея

Note !! Авторская методика

Уникальность по ЕТХТ - выше 95%

Уникальность по Advego - выше 95%

ТЗ приведено в конце файла

Пост 1

Анализ художественного произведения - вещь очень субъективная. Статьи классиков критики – сами по себе художественные произведения. Часто мнения как литературоведов, так и, читателей расходятся полярно. Как тут найти объективную истину? Как дать исследуемому фрагменту адекватную оценку?

В этом и следующем посте мы обсудим два вопроса:

- что должно быть оценено и
- как это оценить.

Это и составляет суть такого анализа.

На вопрос о том, что именно следует оценить, можно дать вполне объективный ответ. Мировой опыт сходится в понимании того, что именно характеризует произведение, какие элементы структуры можно выделить, что важно, а что – не очень. Это означает, что удаётся сформулировать **приёмы анализа художественного произведения**, отвечающие современным представлениям о таком анализе и предложить формализованную **схему анализа художественного произведения**.

Предлагаемая схема анализа включает семь шагов, поделённых на два этапа.

Этап 1. Этот пост.

- Шаг 1. Жанр.
- Шаг 2. Концепция.
- Шаг 3. Композиция.
- Шаг 4. Герои.
- Шаг 5. Язык.

Этап 2. Следующий пост.

- Шаг 6. Верю – не верю.
- Шаг 7. Зацепил – не зацепил.

Итак, всё по порядку.

Этап 1. Шаг 1. Жанр

Правильное определение жанра – необходимое начало **анализа литературного произведения**. В этом посте мы обсудим, прежде всего, именно литературу. **Анализ художественных произведений** других видов искусства, таких как **картины** или симфонии, хоть и имеет общие черты с **литературным анализом**, но обладает столь выраженной спецификой, что заслуженно требует отдельного обсуждения. Мы остановимся на прозаических литературных текстах. Речь пойдёт, прежде всего, о рассказах и повестях. В значительной мере сказанное относится к романам и пьесам. В меньшей степени – к поэзии.

Жанровую принадлежность необходимо учитывать при анализе для того, чтобы тексты не соревновались с другими жанрами. Фантасты должны соревноваться с фантастами, а фельетонисты – с фельетонистами. У них просто разные правила и критерии. Хоккей с мячом – тоже хоккей, но в хоккее с шайбой – другие клюшки и разрешены силовые приёмы. В жанре «инструкция» лирические отступления не очень уместны, а в жанре «эссе» вполне приветствуются.

Этап 1. Шаг 2. Концепция

При анализе литературного произведения, прежде всего, необходимо понять, какой теме оно посвящено и в чём его идея.

Под темой обычно понимается объект изображения: ситуации, взаимоотношения, поступки героев и т.д., Идея отражает цели и задачи, которых автор стремится достичь, работая над текстом.

Другими понятиями концептуального уровня являются проблема и конфликт.

Проблема - это вопрос, который писатель ставит перед читателем. Авторы редко формулируют такой вопрос напрямую, но обычно дают понять в чём им видится ответ.

Важно отличать понятие "проблема" от понятия "тема". Тема - это ответ на вопрос «о чём писал автор?». Скажем: о любви. Проблема же - это вопрос, на который произведение ищет ответ. Например: чем может пожертвовать любящий человек?

Проблема - это суть конфликта, в который вовлечён главный герой. Ему может противостоять другой персонаж, группа персонажей, общество в целом или какие-либо обстоятельства

Бывает, что герой конфликтует с самим собой, например, со своей совестью.

В результате разрешения конфликта. Герой либо погибает, либо примиряется с обстоятельствами, либо побеждает.

Все эти понятия входят в концептуальный контур анализа. В хорошем рассказе они ясно читаются. Если по прочтении текста вы чётко понимаете, о чём он, в чём заключается идея, проблема и конфликт, значит, у автора есть внятная концепция того, что он написал.

Очень важна жанровая адекватность концепции. Рассказ на тему «ужасы холокоста» не выглядит уместным в жанре «пародия», детской сказке «про Деда Мороза» вряд ли подойдёт жанр «сатира».

Этап 1. Шаг 3. Композиция

Следующий уровень анализа – композиционный. Здесь, прежде всего, следует проанализировать сюжет. Часто выделяют такие компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка.

Экспозицией в литературоведении обычно называют ту часть текста, которая предшествует началу развёртывания событий. В экспозиции даётся первоначальная характеристика действующих лиц, описываются обстоятельства места и времени, показываются причины, которые двигают сюжетный конфликт.

Завязка — это событие, которое является началом действия, она запускает конфликты.

Помните, в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский», Гамлет встречается с призраком? Это завязка. Завязка - один из ключевых моментов сюжета.

Развитие, в литературоведении часто понимают как ход событий, пространственно-временную динамику изображаемого. Напряжение в процессе развития конфликта растёт до тех пор, пока не наступает кульминация.

Кульминация в литературоведении – это событие, где конфликт достигает максимального напряжения и происходит решающее столкновение между сторонами конфликта.

Развязка – последняя часть развития конфликта, где он приходит к логическому завершению. Здесь герой побеждает, терпит поражение или погибает. Если он выжил, то за развязкой, бывает, следует эпилог. Здесь рассказывается о том, что произошло за пределами сюжета, как говорится «на чем сердце успокоилось».

Описанные композиционные элементы образуют основу так называемой «трехактной» классической композиции литературного произведения. Об этом рекомендую посмотреть видео-семинар <http://tvoya1kniga.ru/trening/>.

К анализу композиции относят также, так называемые, внесюжетные элементы. Они не двигают действие вперёд, персонажи остаются в прежнем положении. Различают три вида внесюжетных элементов: описания, авторские

отступления и вставные эпизоды. Наличие внесюжетных элементов не должно нарушать естественной динамики развития сюжета, только при этом условии они могут служить дополнительным средством композиционной выразительности.

Этап 1. Шаг 4. Герои

Образ главного героя – центральный компонент системы образов персонажей. Образ героя – это один из ключевых методов передачи авторского замысла. Именно через действия героя, его мысли, чувства и ситуации, в которые писатель помещает своего персонажа, передаётся творческий замысел. Поэтому авторы так много внимания уделяют созданию выразительных образов.

К элементам формирования образа персонажа часто относят: портрет, поступки, отношение к другим, психология, социальный контекст, его речь, выразительные детали.

Портрет отличается особой зрительной наглядностью и вместе с пейзажем придаёт произведению особую силу изобразительности. В обычной жизни человек до 85% информации воспринимает через зрительные образы, поэтому от качества литературного портрета во много зависит восприятие читателем образов персонажей.

Очень важна, при этом, авторская позиция - оценка автором характеров и поступков персонажей. Чаще всего, это прямое высказывание автора. Помните у А. С. Пушкина: «Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!». Вот сильная и красивая авторская позиция!

Художественно литературный анализ произведения должен демонстрировать гармоничное использование всех компонентов образа героя. В хорошем **художественном тексте** все элементы взаимосвязаны. Портрет работает на понимание строя мыслей героя. Его мысли дают основание для поступков. Поступки формируют отношение к нему общества. Создаётся яркий, запоминающийся литературный образ.

Этап 1. Шаг 5. Язык

Язык художественного текста не обязательно совпадает с «литературным языком». В обычной устной речи литературная лексика часто сочетается с просторечиями и жаргонизмами. Пределы разговорного языка значительно шире пределов литературного.

Автор может составлять собственный словарь, включая в него разговорную лексику. Этим, собственно, язык литературы отличается от «литературного» языка.

Каждый хороший писатель имеет индивидуальный языковой стиль. Утрата языковой индивидуальности означает утрату художественности.

Речь повествователя и персонажей в идеале должна обладать своей выразительностью для каждого персонажа.

Особенности словопользования в литературе предполагают употребление, в соответствующих контекстах, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, профессионализмов.

К числу основных приёмов образности обычно относят: эпитет, сравнение, метафору.

Эпитет — это фигура речи, представляющая собой определение, влияющее на выразительность слова. Обычно это прилагательное. Эпитет, приобретает в тексте некоторое новое значение, помогает выражению стать более красочным, насыщенным.

Сравнение — стилистический приём, использующий сопоставление двух предметов. Часто между предметами действительно удаётся установить небанальные сравнительные отношения похожести. Для писателя это сложная задача. Но именно в этом состоит сила сравнения в художественном тексте. Некоторые сравнения стали часто повторяться, превратились во фразеологизмы. Вспомните: мокрый как мышь; красный как рак и т.д.

Метафорой называют применение названия одного предмета уа другому на основе их сходства в определенном отношении. Метафора появляется, когда автор находит какие-то точки соприкосновения двух предметов, например: руки, ценные как золото — золотые руки. В отличие от

сравнения метафора отражает вполне устоявшиеся, а не сиюминутные сходства.

Помните метафору в произведении Э. Рязанова: «Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать».

Чем более широкий арсенал выразительных языковых средств демонстрирует автор, тем выше следует оценить язык его произведения и, соответственно, качество всего текста в целом.

Выводы по этапу 1.

Таким образом, рассмотрев жанровую природу произведения, выделив концептуальный контур, рассмотрев композиционную структуру, образы героев произведения, его языковые стилистические особенности мы можем сделать обоснованный вывод о его достоинствах и недостатках.

А именно. Если выбранный жанр соответствует концепции произведения, если композиция текста содержит все элементы трехактной структуры и они легко читаются, если образы персонажей яркие и выразительны и для их формирования использован богатый инструментарий, если язык произведения индивидуален, разнообразен и выразителен, то, с большой вероятностью, текст хорош!

Или, по крайней мере, он хорошо сделан. Это, к сожалению, не гарантирует того, что текст понравится лично Вам. Или кому-то другому персонально. Дело вкуса, а о вкусах, как известно не спорят.

Тем не менее, анализ текста по приведённой схеме, всё же имеет определённый смысл:

- Во-первых, хорошо сделанный текст, при прочих равных, имеет больше шансов понравиться, чем плохо сделанный.
- Во-вторых, эту схему можно применять при анализе изучаемого произведения в школе. В школьной программе нет плохих текстов, они заведомо нравятся всем.

- В-третьих, используя эту схему, не вредно взглянуть критическим взглядом на собственные творения. С непредсказуемыми, но, надеюсь, конструктивными последствиями.

На сегодня - всё. В следующий раз обсудим этап 2.

На этом хочу попрощаться с Вами, дорогие читатели! Предлагаю Вам подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать статью друзьям в социальных сетях.

Пост 2

Анализ художественного произведения-2

Здравствуйте, Уважаемые друзья!

Сегодня мы продолжим обсуждать **анализ художественного произведения**. В прошлый раз мы с Вами констатировали, что в этом вопросе очень трудно найти объективную истину. Как дать произведению адекватную оценку?

Мы решили, что, для прояснения ситуации, обсудим два вопроса:

- что должно быть оценено и
- как это оценить.

Это и составляет суть анализа художественного произведения.

На вопрос о том, что именно следует оценить в художественном произведении, можно дать вполне объективный ответ и предложить формализованную **схему анализа художественного произведения**, прежде всего, прозаического литературного текста.

Предлагаемая схема анализа включает семь шагов, поделённых на два этапа.

Этап 1. Первый пост.

Шаг 1. Жанр

Шаг 2. Концепция.

Шаг 3. Композиция.

Шаг 4. Герои.

Шаг 5. Язык.

Этап 2. Этот пост.

Шаг 6. Верю – не верю.

Шаг 7. Зацепил – не зацепил.

Таким образом, рассмотрев произведение в соответствии с подходами этапа 1 предложенной схемы, мы убедились, что,

- если выбранный жанр соответствует концепции произведения,
- если композиция текста содержит все элементы трёхактной структуры и они легко читаются,
- если образы героев яркие и выразительны и для их формирования использован богатый инструментарий,
- если язык произведения индивидуален, разнообразен и выразителен,

то, с большой вероятностью, текст хорош!

Или, по крайней мере, он хорошо сделан. Это, к сожалению, не гарантирует того, что текст понравится лично Вам. Или кому-то другому персонально. Дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.

Что же делать? Как сориентироваться в океане субъективных оценок? Как, наконец, сформировать собственное мнение о произведении?

Этап 2.

А вот как. Для решения вопроса о том, насколько хорош литературный текст предлагается использовать следующую схему

Этап 2. Шаг 6. Верю – не верю.

Оцените произведение по критерию «верю – не верю». По двух-бальной шкале:

- Да, верю.
- Нет, не верю

При этом, если ваши впечатления можно выразить формулировками типа «Безусловно верю», «В целом верю», «Верю, за исключением пары мелких деталей» или, наконец, «Скорее верю, чем не верю», то Ваша оценка «Да, верю». Если Вы думаете о представленном фрагменте что-то вроде: «Нет, не верю ни единому слову!», «В целом не верю» или «Скорее не верю, чем верю», то Ваша оценка – «Нет, не верю»

Оценивайте, пожалуйста, фрагмент в целом. Рассматривайте его как культурный феномен, без анализа жанровой принадлежности, не обращаясь отдельно к совершенству замысла, композиционному строению, образам персонажей, языковой выразительности.

Оцените текст именно в целом, по общему впечатлению: «верю» или «не верю». Такое впечатление представляет собой одно из важнейших ощущений всякого читателя и, разумеется, критика. Следовательно, для адекватной оценки произведения, обязательно надо определиться – верю или не верю. Именно поэтому в шкале оценок нет нейтральной формулировки, такой как «не знаю», «в чём-то верю, в чём-то нет».

Если критик не знает, испытывает ли он доверие к тексту или не испытывает, значит, он не готов его анализировать. Может быть ему надо ещё разок перечитать произведение, может обдумать дополнительно, с друзьями обсудить, наконец.

Но, во всяком случае, взялся оценивать – определись. Веришь - не веришь.

Этап 2. Шаг 7. Удивил – не удивил.

Аналогично, необходимо оценить степень оригинальности оцениваемого текста, Удивил ли автор? Описал ли какие-то оригинальные повороты сюжета, мысли и чувства

персонажей? Вызвал ли интерес? Заставил ли подумать: «Ух ты, какой поворот? Надо же! А мне и в голову не приходило, что такое тоже возможно!».

Оценить произведение по критерию «удивил – не удивил» следует тоже по двух-бальной шкале:

- Да, удивил,
- Нет, не удивил.

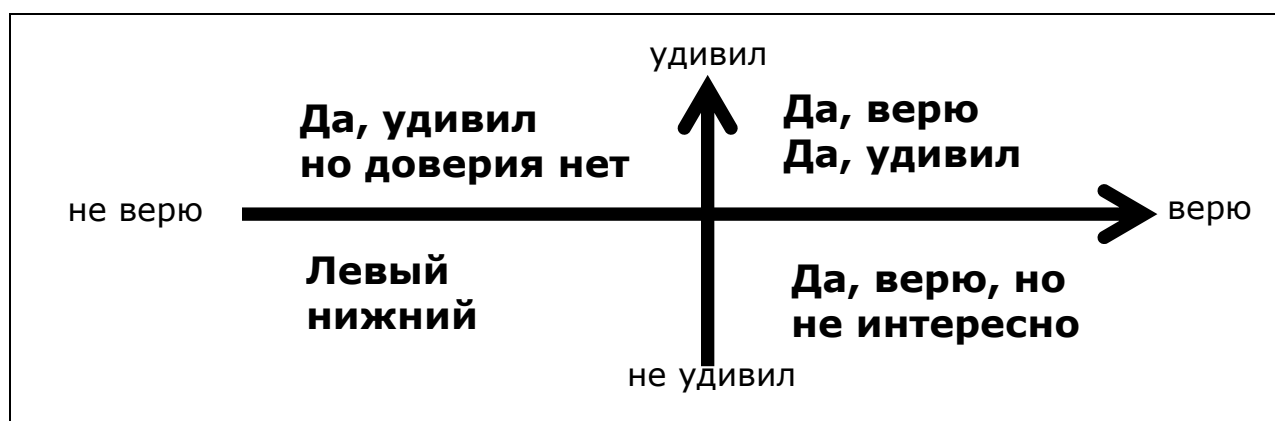
В отношении отсутствия нейтральной оценки, справедливо то же замечание, что и на предыдущем шаге – взялся оценивать, изволь оценить.

Квадранты доверия и интереса

Итак, подведём итоги второго этапа. Мы получили ответы на два вопроса: «Верю - не верю» и «Удивил – не удивил». Графически это можно отразить на бумаге как плоскость, с горизонтальной осью «верю – не верю» и вертикальной осью «удивил – не удивил». При этом, по горизонтали справа – «верю», слева – «не верю». А по вертикали сверху – «удивил», снизу – «не удивил». Каждому тексту, оценённому по этим двум критериям, находится, при этом, вполне определённое место на плоскости.

Правый верхний квадрант.

Бывают тексты, вызывающие и доверие и интерес. Про них хочется сказать «Да, верю» и «Да, удивил» одновременно. Таким текстам соответствуют точки в правой верхней области рисунка.

Квадранты доверия и интереса

В правом верхнем квадранте находятся, как Вы уже поняли, самые лучшие, вызывающие доверие и интерес тексты тексты.

Левый нижний квадрант

В противоположном, левом нижнем квадранте, - наоборот, самые бессмысленные. Те, которые не вызвали ни доверия, ни интереса. Самые никуда не годные. Мы не будем давать специальное словесное обозначение для этого квадранта, так и будем его называть «левый нижний», имея в виду вторые значения этих слов. «Левый» - поддельный, ненастоящий и «нижний» - не находящийся на вершине, несовершенный. Так что, пусть будет именно «левый нижний» - точнее не скажешь. Авторам текстов, попавших в «левый нижний», пожалуй, можно посоветовать поискать другие способы самовыражения. Или, во всяком случае, задуматься – стоит ли тратить силы и время на улучшение столь трудно улучшаемых вещей, как тексты, которые не вызывают доверия и не увлекают.

Остались два квадранта – левый верхний и правый нижний.

Левый верхний

В левом верхнем находятся тексты, которые удивили, заинтересовали, представили ситуацию в неожиданном ракурсе. Но, при этом, не вызвали доверия к себе, не убедили в том, что так бывает, создали впечатление искусственности, притянутости за уши. Авторами таких текстов могут быть, например, молодые люди, начинающие покорение творческих вершин. У них определённно есть проблески таланта, но не хватает, пока, жизненного опыта, литературного кругозора, житейской мудрости для того, чтобы отразить в произведении «правду жизни». «Правду», необходимую даже в случае, когда речь идёт о произведении в жанре фантастики. Прогноз, в отношении таких авторов вполне может быть

благоприятным. Молодость – это недостаток, который, как известно, быстро проходит. Понабьют литературных шишек, наберутся художественного и жизненного опыта и начнут попадать заветный правый верхний квадрант.

Правый нижний

В правом нижнем расположились произведения, в которых есть правда жизни, характеры в которых выглядят убедительно, вызывают доверие, мотивы героев правдоподобны, поступки логичны. Но, при этом, описанные события не вызывают живого интереса, не остаются в памяти, не удивляют, не увлекают. Персонажи не вызывают желания на них равняться, сравнивать себя с ними, учиться у них. Прогноз в отношении авторов из правого нижнего квадранта зависит от целей, которые преследует автор. В этот квадрант нередко попадают, например, авторы мемуаров, которые добросовестно описывают подлинные истории своей жизни. Вспоминают друзей, родственников, коллег, делятся богатым жизненным опытом. Пусть эти тексты интересны, прежде всего, близким автора. Ничего страшного! При нынешнем развитии информационных технологий, при минимальной стоимости публикации таких текстов в сети, они вполне имеют право на существование. И, уверен, найдут своего читателя. Может быть даже двух – трёх. Нельзя исключать, что в обозримом будущем нормой культуры станет описание каждым грамотным человеком своей жизни в форме такого или другого текста в сети. А отсутствие в интернете такого описания будет исключением.

Итак, мы, теперь, имеем всё необходимое для формирования универсальной схемы анализа художественного текста.

Напомним. В отношении каждого анализируемого текста на втором этапе мы дали ответы на два вопроса

- Верим ли мы произведению?
- Увлекает ли нас произведение?

Кроме того, на первом этапе мы ответили на вопрос

- Хорошо ли сделан текст?

Универсальный критерий

Внимание! Пришло время сформулировать **универсальный критерий качества** литературного произведения.

Итак.

Для того, чтобы считаться настоящим художественным текстом, оцениваемый фрагмент должен получить минимум ДВА положительных ответа на приведённые вопросы из ТРЁХ возможных.

На практике это означает, что все анализируемые тексты удаётся разделить на четыре группы. Причём, тексты первых двух групп удовлетворяют универсальному критерию и, соответственно, могут быть отнесены к категории художественных. А тексты третьей и четвёртой групп не удовлетворяют критерию и не относятся к категории художественных.

Группы текстов.

Первая группа.

Оценка «Отлично». Три «ДА» из трёх возможных. Удовлетворяет универсальному критерию с запасом. Уверенно относится к числу настоящих художественных феноменов.

	Верим?	Увлекает?	Хорошо сделан?	Характеристика
1.	ДА	ДА	ДА	Зрелый мастер

Вторая группа.

Оценка «Хорошо». Два «ДА» из трёх возможных. Удовлетворяет универсальному критерию. Может быть отнесён к числу художественных феноменов.

	Верим?	Увлекает?	Хорошо сделан?	Характеристика
2.1.	ДА	ДА	НЕТ	Перспективный автор
2.2.	ДА	НЕТ	ДА	Хороший журналист
2.3.	НЕТ	ДА	ДА	Неопытный человек

Третья группа.

Оценка «Удовлетворительно». Один «ДА» из трёх возможных. НЕ удовлетворяет универсальному критерию. НЕ может быть отнесён к числу подлинных художественных феноменов.

	Верим?	Увлекает?	Хорошо сделан?	Характеристика
3.1.	ДА	НЕТ	НЕТ	Мемуарист для своих
3.2.	НЕТ	ДА	НЕТ	Неуёмный фантазёр
3.3.	НЕТ	НЕТ	ДА	Подкованный теоретик

Четвёртая группа.

Оценка «Не удовлетворительно». Далеко НЕ удовлетворяет универсальному критерию. НЕ отнесётся к числу художественных феноменов.

	Верим?	Увлекает?	Хорошо сделан?	Характеристика
4.	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Отпетый графоман

Здесь необходимо дать пару комментариев.

Первое.

Оценки, приведённые в графе «Характеристика» являются весьма ориентировочными. Хотя бы по той причине, что это характеристики автора, в то время как анализу подвергаются конкретные тексты. Например, текст «журналиста» может получить не характерную для него оценку «Да» в ответ на вопрос «Удивил?». Это может

произойти, если автору повезло с материалом, если описываемый случай из жизни действительно представляет интерес, захватывает воображение, вызывает сильные эмоции. Впрочем, если такое происходит регулярно, то «журналист», разумеется, действительно перейдёт в категорию «Зрелый мастер».

Второе.

Что касается перспектив. Анализ по приведённой схеме позволяет наметить пути работы автора над текстами. То же относится и к само-анализу. Посмотрите на текст с этой точки зрения и Вы поймёте, чего тексту не хватает для того, чтобы получить признание в качестве художественного.

Заключение

В заключение хочу подчеркнуть, что предлагаемая концепция оценки и универсальный критерий являются новаторскими и я буду рад услышать Ваши комментарии, мнения и предложения. Например, может быть, кто-то возьмётся проанализировать по предложенной схеме какой-нибудь известный (или неизвестный) текст?

На сегодня - всё. На этом попрощаюсь с Вами, дорогие читатели. Предлагаю Вам подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать статью друзьям в социальных сетях.

Техническое задание на текст

- Основной ключ должен быть использован в первой половине текста. А еще лучше если он будет использован в первом абзаце статьи. Основной ключ нельзя склонять или менять в нем слова местами. Основной ключ вы используете в тексте только 1 раз.

- Необходимо распределять ключевые слова по всему тексту (это означает, что не нужно в каждом предложении вставлять ключевые слова в ряд, если в этом нет особой надобности).

- Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, можно и НУЖНО использовать не только прямые вхождения ключей, но и склонять их, менять слова местами, разбивать запрос на слова, заменять синонимами и.т.д).

- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте подзаголовки в тексте. В подзаголовках постарайтесь не использовать ключевые слова. Делайте подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее!

- Для того, чтобы было легче проверять статьи в word файле, то необходимо все ключевые слова выделять жирным + подчеркиванием.

- Обязательно проверьте готовый текст на:

Орфографические ошибки - <https://tech.yandex.ru/speller/>

Уникальность по ЕТХТ - не ниже 95%

Уникальность по Advego - не ниже 95%

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по <http://advego.ru/text/seo/> - академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%