

Презентация

Идея художественного произведения

Пыстина Лидия Митрофановна
учитель русской литературы
школа – гимназия № 9
г. Павлодар

Идея художественного произведения

Понятие идеи художественного произведения — понятие очень сложное и многосоставное.

- **Художественная идея** - это основная мысль, заключенная в художественном произведении.

Идея (греч. *idea* – первообраз, идеал, идея)– основная мысль произведения, выражающаяся посредством всей его образной

Идея художественного произведения

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

От греч. *idea* — образ, представление

Главная мысль, обобщающая все содержание художественного произведения (идея «Слова о полку Игореве» — необходимость объединения русских князей в борьбе с кочевниками)

× Идея выразится всей художественной структурой произведения, единством и взаимодействием всех его формальных компонентов

Идея выявляется прежде всего в том, как автор отвечает на поставленные им вопросы, как разрешает проблемы.

Вспомним литературу !

Идея художественного произведения -это основная мысль, которую хотел показать автор в своём творении.

**В понятие идеи произведения
включается также и
эмоциональное отношение
автора к изображенному им миру,
оценка характеров.**

**Это важнейшая сторона идейного
содержания произведения.**

Идея художественного произведения – это главная мысль, обобщающая смысловое, образное, эмоциональное содержание художественного произведения.

Идея формулируется в виде предложения.

ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ - (от греч. idea - идея, понятие, первообраз, представление) - главная мысль, лежащая в основе художественного произведения. И. х. реализуется через всю систему образов, раскрывается во всей художественной структуре произведения и таким образом дает представление об авторском отношении к изображенному.

Автор заставляет читателя сочувствовать
Наташе Ростовой, восхищаться Тарасом
Бульбой, ненавидеть подхалима
Мопчалина, смеяться над Хлестаковым...

Идея – главная мысль художественного произведения, выражающая отношение автора к действительности. Передаётся всей художественной структурой произведения, единством и взаимодействием всех его содержательных и формальных компонентов.

В идее отражается авторское восприятие: мысли, эмоциональный порыв. Чтобы определить идею задайте себе вопросы: зачем поэту понадобилось обратиться к этой теме, что он хочет сказать читателям, что нового открыли вы для себя?

Оценивая характеры своих героев, писатель выражает свое понимание жизни, тех или иных социальных типов или явлений, т.е. выражает авторскую

позицию

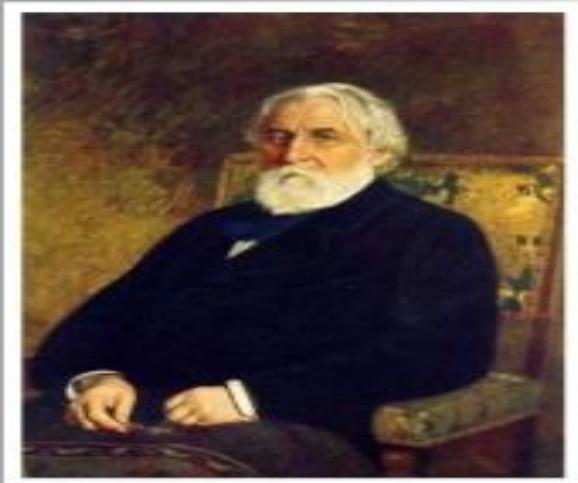
Идея — главная обобщающая мысль художественного произведения, выражение авторской тенденции в раскрытии той или иной темы.

Идея реализуется через всю систему образов, раскрывается во всей художественной структуре произведения и таким образом дает представление об авторском отношении к изображенному.

Поэтому мы говорим, что идея повести Тургенева «Муму» — в безоговорочном осуждении крепостного права; это осуждение выражается в резко отрицательной оценке самодурства и

Об идее рассказа И.Тургенева

«Муму».

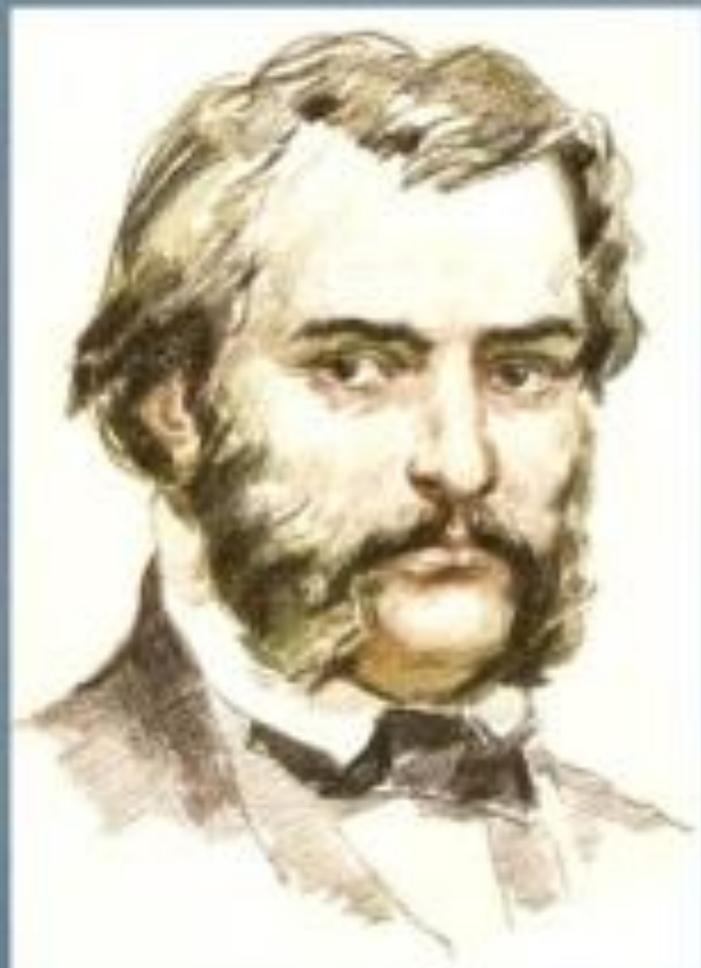
Я не мог дышать одним воздухом,
оставаться рядом с тем, что я
возненавидел...

Враг этот был – крепостное право.

И.С.
Тургенев

Главная мысль рассказа «Муму».

- Это рассказ о неизбежной гибели крепостного права, о том, что грядут новые времена.

Завьлов. Местъ Самсона. 1836

Идея рассказа

Наблюдая за судьбами героев рассказа, можно представить себе жизнь крепостных крестьян в России того времени. Тургенев показывает, что **крепостное право** уродует не только крестьян и дворовых, но и самих господ. Глухонемота Герасима не только его собственный изъян. Это знак невозможности выразить себя, быть услышанным.

Так, центральной идеей романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» является отрицание постулата «цель оправдывает средства» и утверждение личного страдания как средства борьбы со злом.

Таким образом, Ф. М. Достоевский в романе утверждает и идею христианского гуманизма.

Роман «Преступление и наказание»

Крах индивидуалистической идеи Раскольникова, его попытки стать «властелином судьбы», подняться над «тварью дрожащею» и одновременно осчастливить человечество, спасти обездоленных — философский ответ Достоевского на революционные настроения 1860-х гг.

Главная идея

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в образе Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против насилия и своим романом полемизировал с революционерами, утверждавшими, что путь к всеобщему счастью – «звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу через преступление.

Он первым в мировой литературе показал губительность индивидуалистических идей «сильной личности» и их безнравственность.

Главные идеи романа

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в образе Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери.

Автор был против насилия и своим романом полемизировал с революционерами, что путь к всеобщему счастью – «звать Русь к топору».

Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу через преступление. Он первым в мировой литературе показал гибельность индивидуалистических идей «сильной личности» и их безнравственность.

**Способ выражения
принципиально отличает идею
художественного произведения
от научной идеи.**

**Идея художественного
произведения неотделима от его
образной системы, поэтому не
так легко бывает найти ей
адекватное абстрактное
выражение, сформулировать ее в
отрыве от художественного**

Идея произведения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основание для сопоставления	Научно-художественная книга	Научно-познавательная книга
Основная цель	Дать читателям определенные моральные представления, открыть мир в художественных образах, «заразить» положительным примером	Воспитать умственную активность читателя, приобщить к великому миру науки

Л. Толстой, подчеркивая неотделимость идеи от формы и содержания романа "Анна Каренина", писал: **"Если бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый,**

Л. Н. Толстой «Анна Каренина»

*« Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Каренине» я любил мысль семейную... »
(Л.Н. Толстой)*

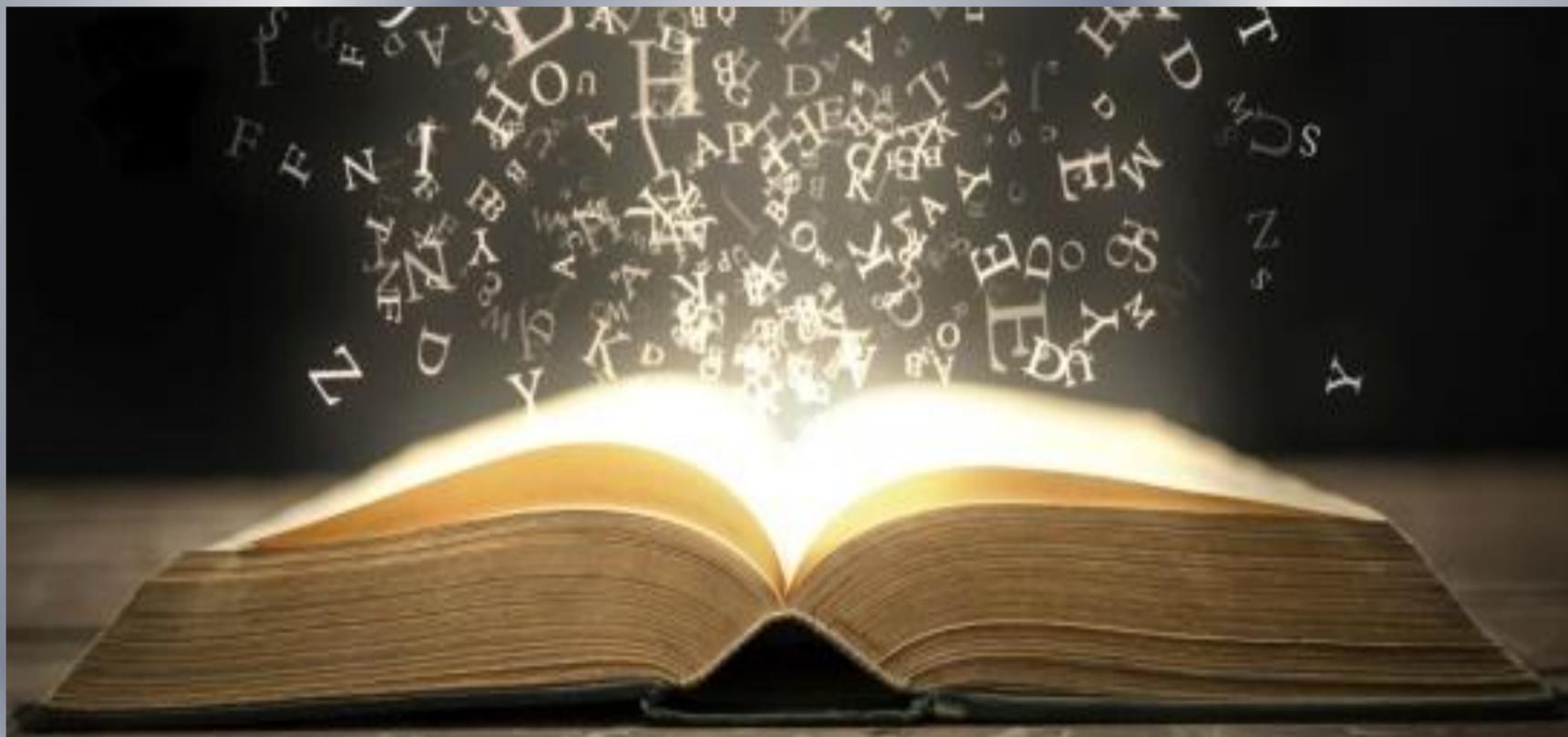

Внешним толчком к началу работы Толстого над романом «Анна Каренина» послужило чтение художественной прозы Пушкина, вдохновившей его на новую творческую работу. Сам Толстой писал об этом в письме к Н.Н. Страхову от 25 марта 1873 года.

Кризис в собственной семейной жизни заставил Толстого переосмыслить значение «мысли семейной» по отношению с окружающими и к окружающему. Тень разлада скользит по всей книге Толстого.

Вот ещё одно отличие идеи художественного произведения от идеи научной. Последняя требует четкого обоснования и строгого, часто лабораторного, доказательства,

**Произведения
литературы** –
художественные
произведения,
выраженные в словесной
форме

**Объекты
авторского
права**

Произведения науки
– произведения,
содержащие знания об
окружающей
действительности

**Произведения
искусства**
– все прочие
произведения
художественного
творчества

Различия в художественном и научно-познавательном текстах

	Основная цель автора (Зачем автор создал текст?)	Средства выражения основной мысли	Отношение автора к героям и событиям
Научно-познавательный текст	Дать знания	Точные факты, научные слова, термины	Не понятно
Художественный текст	Вызвать чувство	Выразительные слова: эпитеты, метафоры, сравнения	Хорошо понятно

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл ...
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
- для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

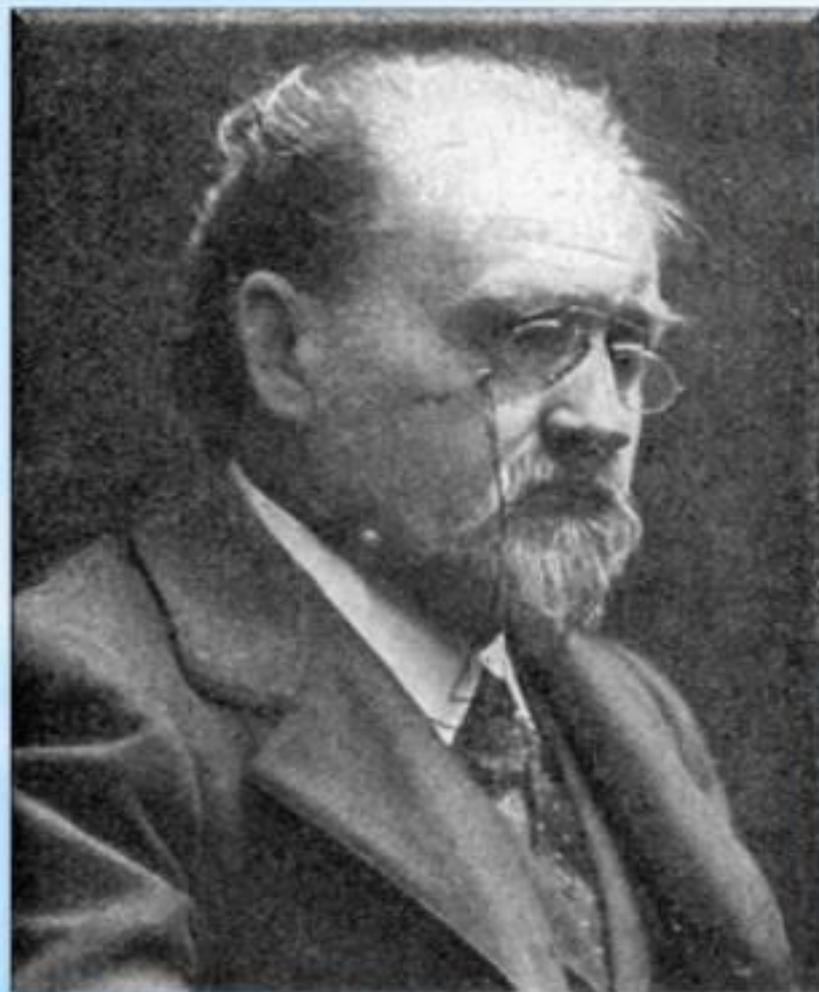
Писатели, в отличие от ученых, не стремятся, как правило, к строгой доказательности, хотя у натуралистов, в частности у Э. Золя, такую тенденцию можно найти

Эмиль Золя (1840-1902)

- Основное произведение — 20-томная серия романов «Ругон-Маккары» (1871-93) — история одной семьи в эпоху Второй империи.
- В романах серии «Чрево Парижа» (1873), «Западня» (1877), «Жерминаль» (1885), «Деньги» (1891), «Разгром» (1892) с большой реалистической силой изображены социальные противоречия.
- Золя — сторонник принципов натурализма (книга «Экспериментальный роман», 1880).

ЭМЙЛЬ ЗОЛЯ

французский писатель, публицист и политический деятель.

Один из самых значительных представителей реализма второй половины XIX века — вождь и теоретик так называемого натуралистического движения, Золя стоял в центре литературной жизни Франции последнего тридцатилетия XIX века и был связан с крупнейшими писателями этого времени («Обеды пяти», «Меданские вечера» — знаменитый сборник

Французская литература

Эмиль Золя
(1840-1902)

Э. Мане

«Портрет Эмиля Золя»

Эмиль Золя — вождь и теоретик натуралистического движения, стоял в центре литературной жизни Франции конца XIX века и был связан с крупнейшими писателями этого времени.

«Обеды пяти» (1874) — произведение, написанное совместно с Гюставом Флобером, И.С.Тургеневым, Альфонсом Доде и Эдмоном Гонкуром.

«Меданские вечера» (1880) — сборник произведений самого Золя, Жориса Карла Гюисманса, Ги де Мопассана, Анри Сепар, Леон Энник и Поль Алексис.

Художнику слова достаточно поставить тот или другой волнующий общество вопрос. В самой этой постановке и может быть заключено основное идейное содержание

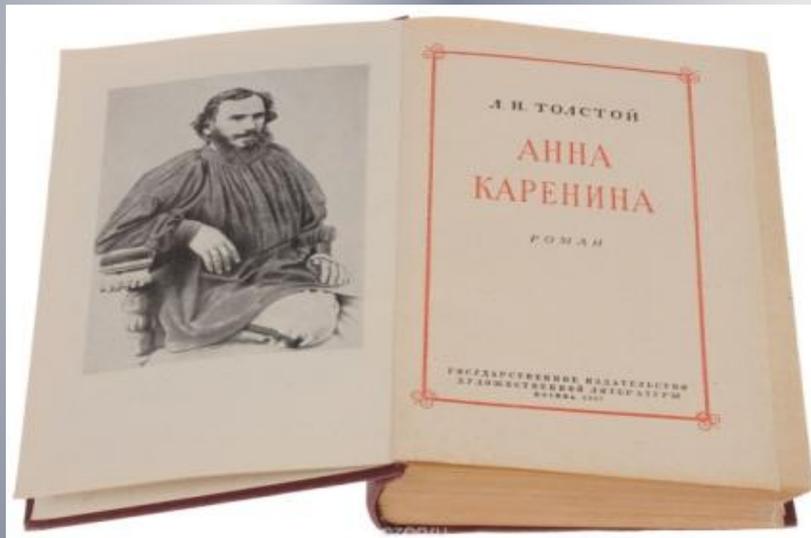
Идейное содержание произведения –

основной смысл произведения,
главные темы,
проблемы,
мысли и чувства,
в нём заключенные.

Идейное содержание.

- 1. Ведущая тема (о чем?).
- 2. Основная мысль /идея/ (что хотел сказать поэт?).
- 3. Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их динамике или статике.
- 4. Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него.
- 5. Преобладание личных или

А. Чехов отмечал, что в таких произведениях, как "Анна Каренина" или "Евгений Онегин" не "решен" ни один вопрос, но тем не менее они пронизаны глубокими, общественно значимыми идеями, волнующими всех.

Идея (греч. *idea* — первообраз, идеал, идея) — основная мысль произведения, выражающаяся посредством всей его образной системы.

Идея /творческая концепция/ (в режиссуре - **проблема**) конкретизирует, обновляет, заостряет тему.

Тема может быть вечной, а проблема видоизменяться. **Тема любви** в «Анне Карениной» и «Крейцеровой сонате» имеет трагическое наполнение именно потому, что во времена Толстого проблема расторжения брака в обществе совершенно не решалась, не было таких законов в государстве.

Но та же тема необыкновенно трагична в книге Бунина «Темные аллеи», написанной в годы 2-й Мировой войны. Раскрывается она на фоне проблем людей, любовь, счастье которых невозможны в эпоху революций, войн, эмиграций. Проблемы любви и брака людей, родившихся до катаклизмов России, решается Буниным исключительно своеобразно.

К понятию "идея произведения" близко и понятие "идейность".

Идейность

*Значение слова Идейность по Ефремовой:
Идейность - Отвлеч. сущ. по знач. прил.:
идейный (2,3). Определение слова «Идейность»
по БСЭ: Идейность - приверженность
определенной целостной системе идей и
соответствующему ей социальному,
нравственному и эстетическому идеалу.
последовател...*

Онлайн-Словарь.РФ

Идейность -

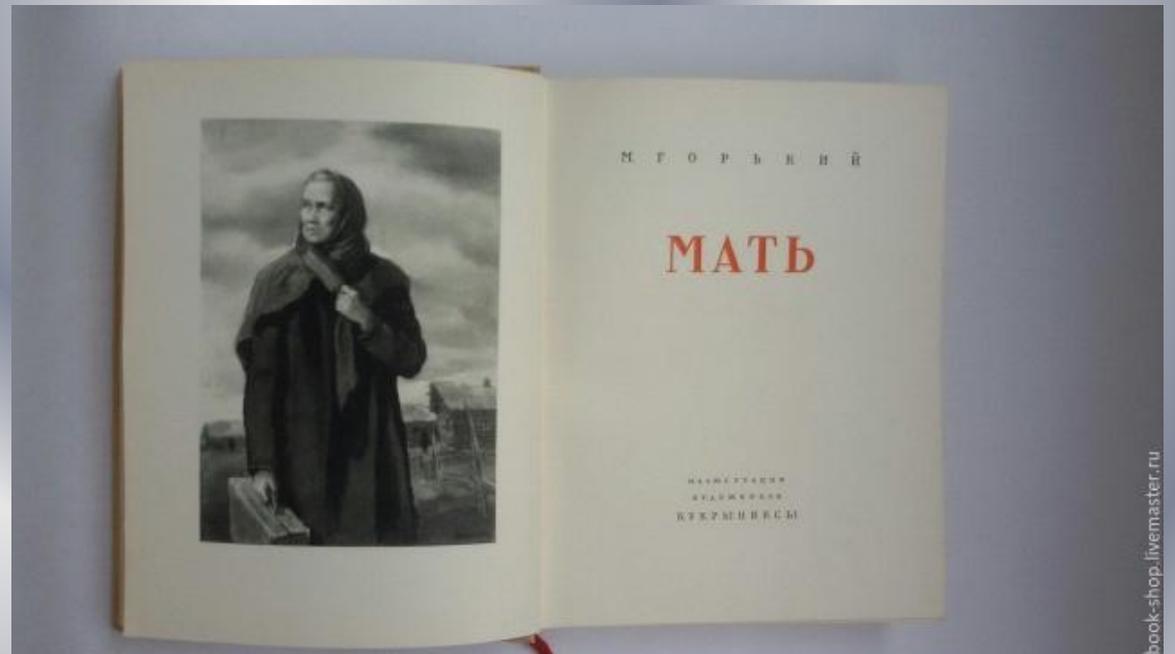
(от греч. idea - идея, понятие, первообраз,
представление)

- свойство художественного произведе
ния:

выраженность позиции автора по
отношению к изображаемому, ясность
авторского видения и оценки явлений жиз
ни,

отраженных в произведении; четкая
общественная и социальная позиция авто
ра,

представленная в
произведении как очевидная тенденция

Этот термин в большей степени связан с позицией автора, с его отношением к изображаемому.

Это отношение может быть различным, так же , как и различными могут быть идеи, выражаемые автором.

Что такое позиция автора?

Позиция автора – это вывод, к которому приходит автор, рассуждая по поводу той или иной проблемы.

ПРОБЛЕМА = ВОПРОС

ПОЗИЦИЯ АВТОРА = ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС

Авторская позиция

Это итог размышлений, вывод, к которому приходит автор.

Итак,

мы с

разл

ии л

обле

ыяе

Помните,

если проблема текста – это некоторый вопрос, то позиция автора – это ответ на вопрос, поставленный в тексте, то, в чем автор видит решение проблемы.

Таким образом,

проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны соотноситься как вопросно-ответное единство.

Позиция автора, его идеология определяются прежде всего эпохой, в которой он живет, присущими этому времени общественными взглядами, выражаемыми той или иной социальной группой

Понятие «идеология»

ИДЕОЛОГИЯ (от идея и logos — слово, учение), система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности.

ИДЕЯ (греч. idea),

- 1) первоначально «то, что видно», «видимое» (как и эйдос), затем «видимая сущность», прообраз. Платон называл идеей умопостигаемые прообразы вещей чувственного мира, истинное бытие. По Канту, идеи — понятия разума, которым нет соответствующего предмета в чувственном опыте (свобода, бессмертие, бог).
- 2) Мысль, представление.
- 3) Намерение, план.

Что такое позиция автора?

Позиция автора — это авторское отношение к проблеме текста, предлагаемое решение проблемы. Позиция автора по основной проблеме текста обычно представляет собой основную мысль текста, его основной вывод и совпадает с идеей текста. Другими словами, если проблема в тексте - это вопрос, то позиция автора- ответ на поставленный вопрос.

Авторская позиция – это отношение автора к поставленной в произведении проблеме.

Способы выражения авторской позиции:

- прямое высказывание автора;
- через портретную характеристику героя
- через особенности поведения персонажей;
- через пейзаж, цвет, время;
- путем использования изобразительно-выразительных средств языка.

Для просветительской литературы XVIII века была характерна высокая идейность, обусловленная стремлением к переустройству общества на принципах разума, борьбой просветителей с пороками аристократии и верой в добродетель "третьего сословия".

Идеология эпохи просвещения :

- Просвещение — это идейное движение, направленное против феодализма и выступавшее за торжество разума, просвещения, науки.
- Наибольшего развития просветительская мысль достигла во Франции.

Реализм 18 века

- проникнут духом просветительской идеологии
- утверждается прежде всего в прозе
- определяющим жанром литературы становится роман
- за романом возникает буржуазная, или мещанская драма
- воссоздал обыденную жизнь современного общества
- отразил его социальные и нравственные конфликты
- изображение характеров в нём было прямолинейным и подчинялось моральным критериям, резко разграничивавшим добродетель и порок (лишь в отдельных произведениях изображение личности отличалось сложностью и диалектической противоречивостью (Филдинг, Стерн, Дидро))

ИДЕОЛОГИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

- **Возвышали роль разума по отношению к вере,**
- **Боролись против религиозных предрассудков,**
- **Выступали за свободу научного и философского мышления, художественного творчества и гражданских мнений,**
- **Отражали идейное и политическое самосознание буржуазии.**

Одновременно развивалась и литература аристократическая, лишенная высокой гражданственности (литература "рококо").

Последнюю нельзя назвать "безыдейной", просто идеи, выражаемые этим направлением, были идеи противоположного просветителям класса, класса, теряющего историческую перспективу и оптимизм.

Рококо

- Термин «рококо» произошел от французского «rocaille», обозначающего орнаментальный мотив изысканной формы, напоминающий морскую раковину.

Литература рококо

Литература рококо — утончённое, изящное, но лишённое глубины и гражданских идеалов искусство; в нём нет места героизму и долгу; царят галантная игривость, фривольная беззаботность. Гедонизм становится высшей «мудростью» рококо.

Поэты воспевают праздность, сладострастие, дары Вакха и Цереры, сельское уединение. Из жизни изгнаны все «низкие» и тревожные истины; мир дышит негой и беззаботностью, но есть в нём что-то эфемерное, хрупкое, словно он сделан из фарфора. Рококо тяготеет к камерности, миниатюрности.

Высокую трагедию и комедию классицистов заменяют пастораль, балет-феерия, забавные причуды комедии масок (П. Мариво). Место героической поэмы занимают зротические либо игривые стихотворные новеллы (Ж. Б. Грекур, Ж. Б. Грессе). В прозе утверждаются галантный роман, игривые «сказочки» и фацетии (Луве де Кувре, К. П. Ж. Кребийон). В лирике преобладает «лёгкая поэзия» или «поэзия мимолётностей».

Идеи, выражаемые "*прециозной*"
(изысканной, утонченной)
аристократической литературой, были
ли ия.

Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту.

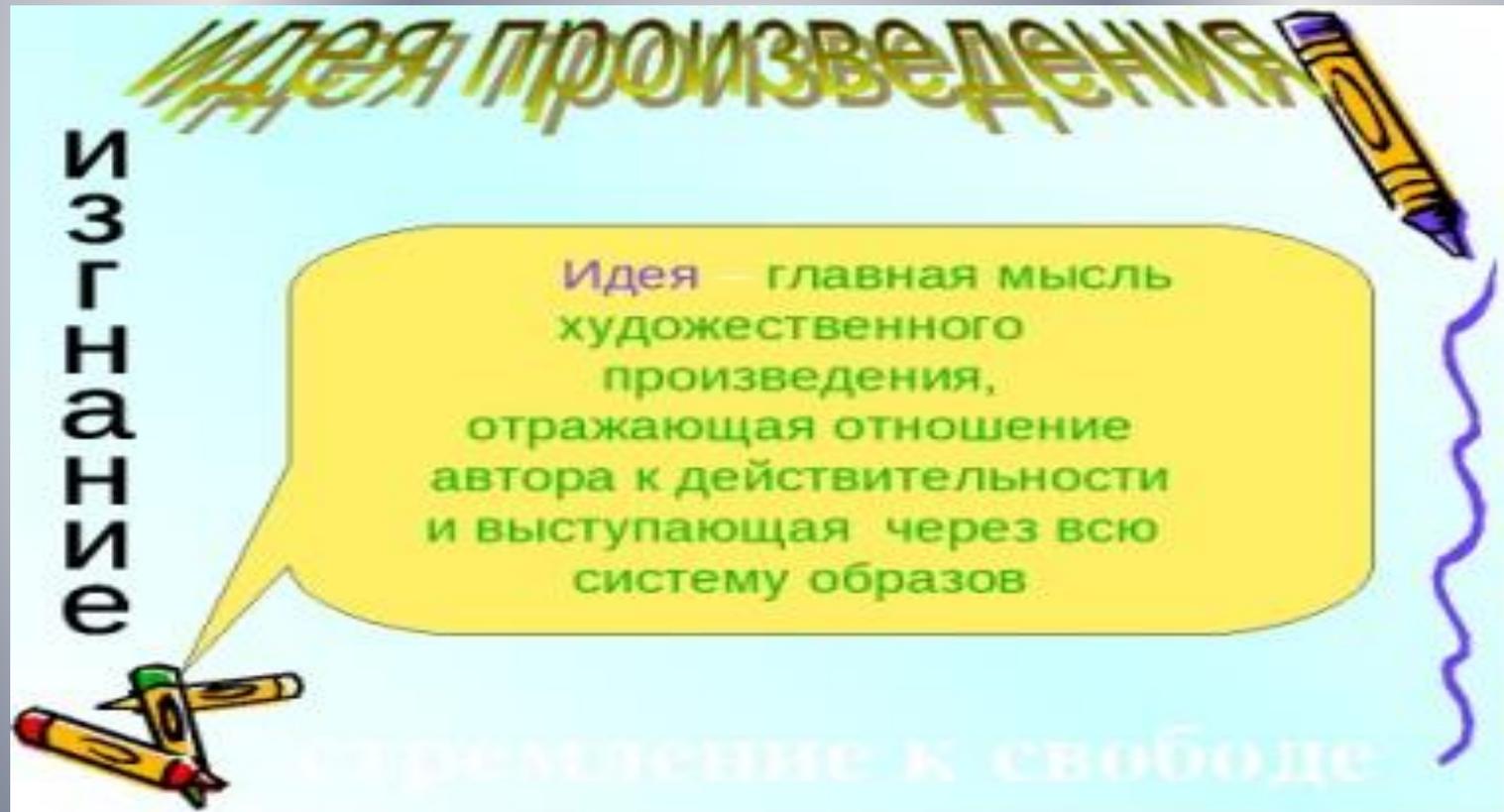

Рококо- мотив капризно изогнутой раковины (gosaile — откуда и франц. гососо).

Стиль рококо стал блестящим завершением стиля барокко.

В наследство от предыдущего столетия **XVIII век** получает особое эстетическое сознание, если для барокко необходима вся гамма эмоций — от радости до трагедии, то для наслаждающихся рококо — лишь **ИЗЫСКАННО ТОНКИХ, ИЗЯЩНЫХ.**

Идейность писателя не сводится только к тем мыслям, которые он вкладывает в свое создание. Важен и отбор материала, на котором базируется произведение, и определенного круга персонажей.

Выбор героев детерминирован соответствующими идейными установками автора.

Например, русская "натуральная школа" 1840-х годов, исповедовавшая идеалы социального равенства, с сочувствием рисует жизнь обитателей городских "углов" – мелких чиновников, бедных мещан, дворников, кухарок и т. п.

Идейность писателя не сводится только к тем мыслям, которые он вкладывает в свое создание. Важен и выбор материала, на котором базируется произведение, и определенного круга персонажей.

Выбор героев, как правило, детерминирован соответствующими идейными установками автора.

Например, русская "натуральная школа" 1840-х годов, исповедовавшая идеалы социального равенства, с сочувствием рисует жизнь обитателей городских "углов" – мелких чиновников, бедных мещан, дворников, кухарок и т. п.

В **советской литературе** на первый план выходит "настоящий человек", озабоченный прежде всего интересами пролетариата, жертвующий личным во имя общегосударственного блага.

Примеры пафоса в художественных произведениях

- Пафос натурализма:

- ✓ «Натуральная школа» в русской литературе 1830-1840-е гг. XIX в. (повесть Дмитрия Григоровича «Антон-горемыка»)
- ✓ Творчество Эмиля Золя ("Тереза Ракен", 1867, "Чрево Парижа", 1873, "Западня", 1877, "Нана", 1880, "Жерминаль", 1885, "Деньги", 1891, "Разгром", 1902)

«Натуральная школа»

- Условное название начального этапа развития критического реализма в русской литературе 1840-х годов, возникший под влиянием творчества Николая Васильевича Гоголя.
- Термин «Натуральная школа» был впервые употреблён Фаддеем Булгариным в качестве пренебрежительной характеристики творчества молодых последователей Николая Гоголя в «Северной пчеле» от 26 января 1846.
- Этот термин был полемически переосмыслен Виссарионом Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «натуральное», то есть безыскусственное, строго правдивое изображение действительности.

Реализм

Натуральная школа — условное название начального этапа развития критического реализма в русской литературе 1840-х годов. Возникло под влиянием творчества В.Н. Гоголя.

Формирование «Натуральной школы» относится к 1842—1845 годам, когда группа писателей (Николай Некрасов, Иван Тургенев, Александр Герцен, Владимир Даль) объединились под идейным влиянием Белинского в журнале «Отечественные записки».

В литературе 20 века на первый план
выходит "настоящий человек",
озабоченный прежде всего интересами
пролетариата, жертвующий личным во
имя общегосударственного блага

Герой литературы 20х годов – большевик,
обладающий сверхчеловеческой железной волей

В. Маяковский
«Левый марш»

А. Фадеев
«Разгром»

В. Хлебников
«Ночь перед Советами»

А. Блок
«Двенадцать»

Ф. Гладков
«Цемент»

И. Бабель
«Конармия»

Самой важной представляется проблема соотношения в произведении "идейности" и "художественности".

Законы художественного конструирования:

- **единство формы и содержания;**
- **выделение главного и второстепенного;**
  - **все элементы должны быть пропорциональны;**
  - **симметрия изделия;**
  - **динамичность формы;**
    - **статичность;**
- **использование контрастов;**
- **равновесие формы изделия;**
  - **цветовое оформление.**

Художественность — в широком смысле слова основная особенность искусства, отличающая его от других форм отражения и познания жизни (например, научного). Основой художественности, художественного отражения жизни является отражение жизни в образах. Художественность в этом смысле совпадает с

Что же такое образность?

Образность в литературе – способность ярко и эмоционально изображать явления и картины жизни, посредством художественных приёмов и фигур речи.

▣ **Образ** – форма отражения жизни

Образ

- **Художественный образ** — это образ искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности.
- **Литературный образ** – художественное отражение с помощью слова человеческих характеров, событий, предметов, явлений в конкретной, индивидуально-чувственной форме.
- Термин «образ» в литературе понимается как
  - 1) персонаж художественного произведения (герой, действующее лицо, характер)
  - 2) отражение действительности в индивидуальной форме (словесный образ или троп)
- **Образы, созданные писателем, отличаются эмоциональностью, ассоциативностью, оригинальностью, ёмкостью.**

В более узком смысле слова художественностью называют высокое качество произведения искусства и литературы, определяющее его общественное значение.

Художественность - становление произведения в согласии с идеальными нормами и требованиями искусства как такового. Это предполагает успешное разрешение и преодоление противоречий творческого процесса, ведущего к созданию произведения как органического единства (соответствия, гармонии) формы и содержания.

Содержание и форма

- **Содержание и форма** — внутренняя и внешняя стороны художественного произведения, которые выделяются в процессе литературного анализа и представляют собой единое целое.
- **Содержание и форма** присущи любому явлению природы и общества, поскольку в каждом явлении можно выделить внешние, формальные и внутренние содержательные элементы (суть явления).

ФОРМА - СОДЕРЖАНИЕ

- **Содержание** – определяющая сторона целого, единство всех составных элементов объектов, его свойств, связей, состояний, тенденций развития.
- **Форма** – способ существования, выражения и преобразования содержания.

5. Закон единства содержания и формы

- Содержание и форма – две диалектические стороны одного целого в произведении искусства, зритель воспринимает содержание, оно его волнует, вызывает в нем те или переживания и мысли. Если художник сумел воплотить содержание в соответствующую форму, то зритель, не замечая плоскости полотна, красок, композиционного решения, будут воспринимать изображенное как бы в реальном пространстве. Он будет находиться во власти художественного образа, выраженного в материальной форме, доступной чувствительному, эстетическому восприятию.

Художественность произведения определяется жизненной правдой и типичностью характеров произведения, его идейностью, значительностью общественного идеала, который отстаивает художник, его народностью, мастерством писателя, которым он добивается единства формы и содержания; силой и благотворностью общественно - воспитательного воздействия

Приложение

Художественное произведение в единстве формы и содержания

Содержание

- тематика
- проблематика
- идея
(концепция)
- пафос

Форма

- система персонажей
- сюжет
- композиция
- способы создания художественных образов (пейзаж, портрет, интерьер и т. п.)
- язык и стиль
- художественный метод
- жанр

В художественном произведении автор выражает свое **понимание** описываемого момента. Передает свое **отношение** к происходящему.

Показывает **настроение**, царящее в художественном произведении: хорошее или плохое, злое раздраженное или радостное просветленное, тоскливое или веселое. Для этого он использует художественные средства.

Художественное произведение – это сказанное писателем, поэтом «слово о мире»

📄 Литературное произведение

- акт реакции одаренной личности на окружающую действительность

- частный случай субъективного отражения объективной действительности.

📄 Эстетические закономерности художественного произведения.

📄 Художественное произведение обладает цельностью, завершенностью, самостоятельностью.

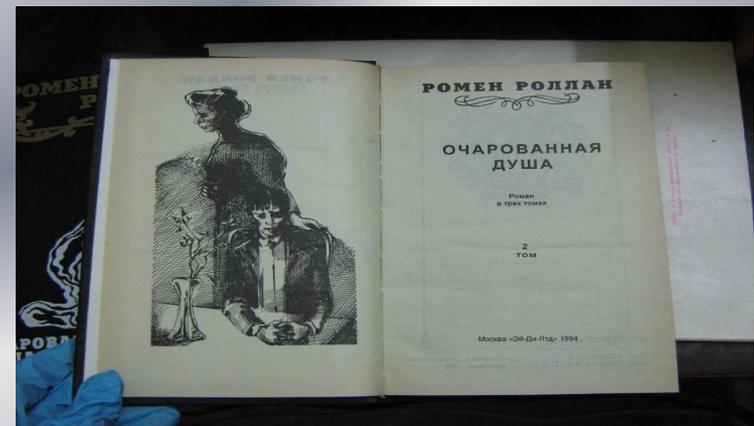
Не всегда даже выдающимся писателям удается воплотить идею произведения в совершенную художественную форму.

Нередко художники слова в своем стремлении как можно более точно выразить волнующие их идеи сбиваются на публицистику, начинают "рассуждать", а не "изображать", что, в конечном счете, только ухудшает произведение.

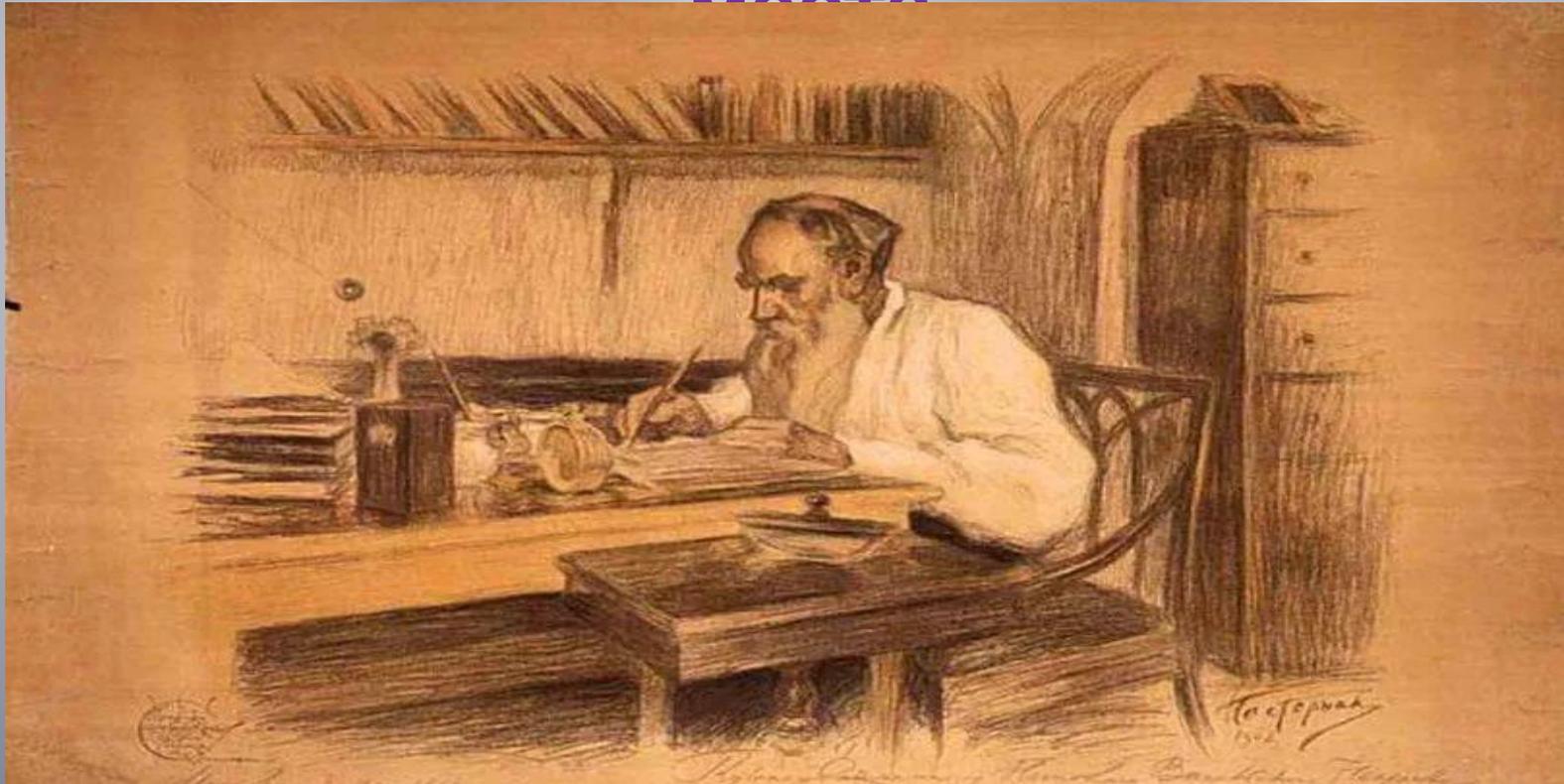
В романе Р. Роллана "Очарованная душа" высокохудожественные начальные главы контрастируют с последними, представляющими собой что-то вроде публицистических статей.

В таких случаях полнокровные художественные образы превращаются в схемы, в простые рупоры идей автора.

К "прямому" выражению волнующих их идей прибегали даже такие величайшие художники слова, как Л. Толстой, хотя в его произведениях такому способу выражения отведено сравнительно мало

места

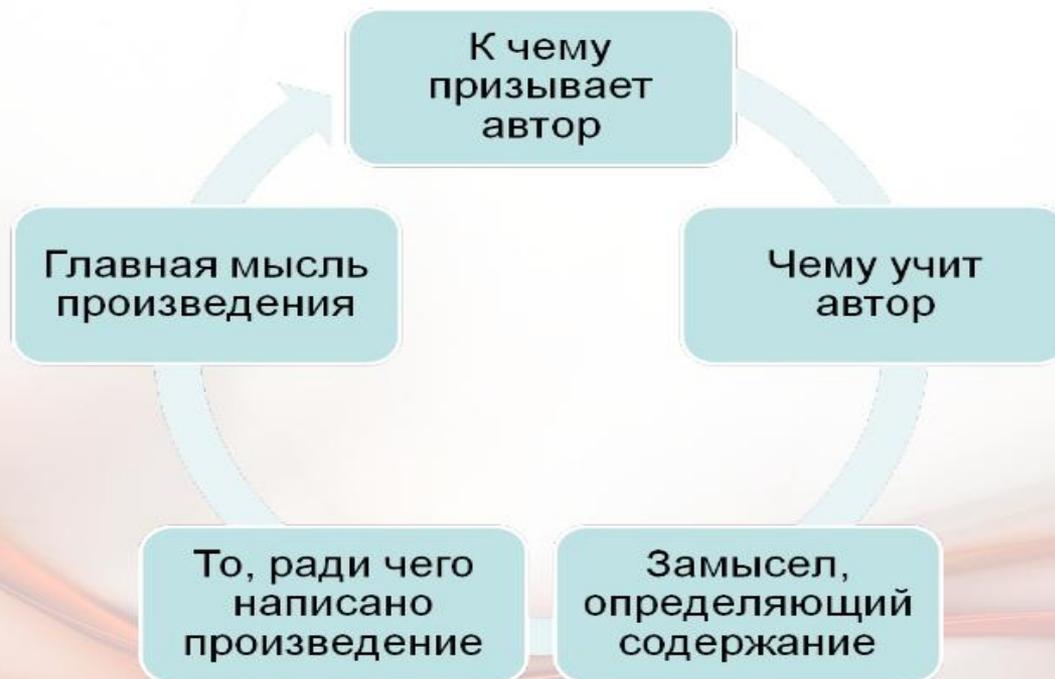

Идея художественного произведения – главная мысль, обобщающая смысловое, образное, эмоциональное содержание художественного произведения. Идея выражает отношение художника к действительности.

Идея близка к замыслу произведения, или, говоря языком Л. Н. Толстого, к главной мысли произведения.

Обычно художественное произведение
выражает главную идею и ряд
второстепенных, связанных с побочными

Идея произведения

The top of the slide features five decorative circles in a light purple color, arranged in a slightly wavy line. The first, third, and fifth circles are solid, while the second and fourth are hollow with a thin outline.

Основная мысль — это

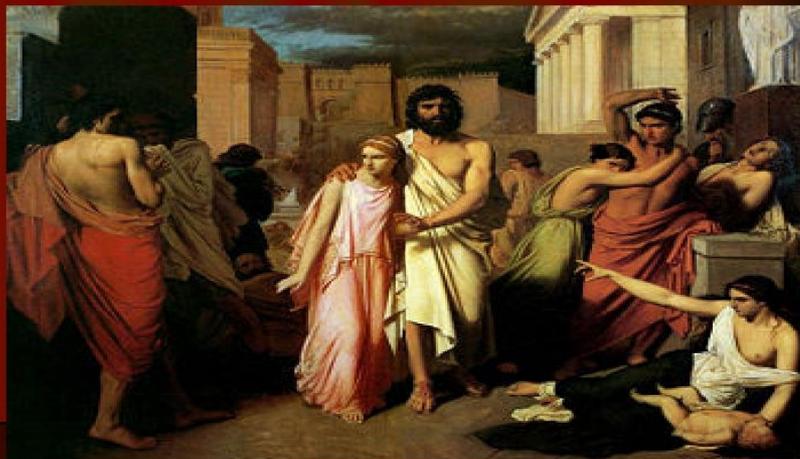
замысел произведения, то,
ради чего оно создается.

Основная мысль передает
авторскую позицию, оценку
изображаемого.

Так, в знаменитой трагедии "Царь Эдип"

Софокла наряду с основной идеей произведения, гласящей, что человек – игрушка в руках богов, в великолепном художественном воплощении проводятся идеи о притягательности и одновременно бренности человеческой власти (конфликт Эдипа с Креонтом), о мудрой "слепоте" (диалог слепого Тиресия со зрячим телесно, но духовно слепым Эдипом) и целый ряд других.

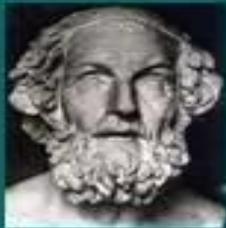
Софокл
"Эдип-царь"

Характерно, что античные авторы даже самые глубокие мысли стремились выразить только в художественной форме.

Античные авторы

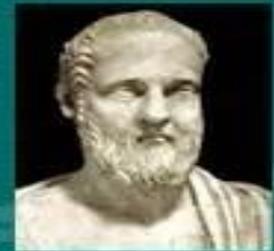
Гомер

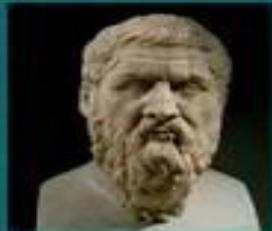
Ювенал

Феокрит

Платон

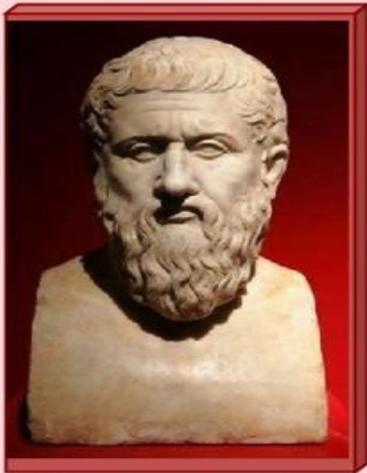
Плутарх

Вергилий

Поэты Древней Греции

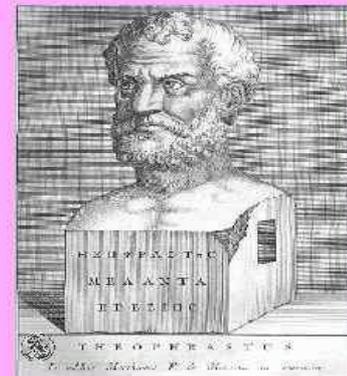

Сократ

Сафо

- Античные авторы (Теофраст, Катон, Вергилий, Колумелла, Плиний)

А в мифе его художественность без остатка "поглощала" идею.

Именно в этой связи многие теоретики говорят о том, что чем древнее произведение, тем оно художественнее.

И это не потому, что древние создатели "мифов" были талантливее, а потому, что у них просто не было другого способа выразить свои идеи в силу

СОЗДАТЕЛИ МИФОВ

Мы знаем имена греческих богов, героев и чудовищ. Мы с удовольствием читаем о них в книгах и Интернете. Мы смотрим фильмы об их приключениях. Но кто же их выдумал? Кто первым поведал миру эти истории?

О Зевсе нам известно почти всё, мы даже можем выписать ему удостоверение личности! Свидетель о других персонажах греческих мифов тоже хвастает. Современные авторы пишут трагедии и романы о приключенных героях и богах. Но мы не знаем почти ничего о тех, кто всё это придумал. Можно сказать, что каждый народ сочинял свои истории, которые часто имеют некоторое сходство между собой. Почти во всех мифологических

боги объединяются в «пантеон», возглавляемый верховным божеством. У греков это Зевс. Древние египтяне особо почитали Осириса. В легендах скандинавов высше всех богов был Перун. А скандинавские мифы повествуют о владычестве Одина. Отличия же объясняются тем, что народы жили в разных частях мира, и каждый из них обладал собственной культурой. Поэтому их истории не бывают одинаковыми. Тем не менее, автор у всех мифов один — человеческая фантазия!

Сцена из мифа представляет пантеон из древних богов греческого Олимпа, который олицетворяет любовь и страсть, искусство. Картина Пьера-Жюльена Давида, 1810 г. Галерея Уффици, Флоренция.

Nasekomie.ru

Античные мифы

MyShared

КОЛЫБЕЛЬ МИФОЛОГИИ

У мифа нет границ — он бесконечен. Для многих народов это был единственный способ истолковать природные явления и законы мироздания. Вот так и появились истории о богах, героях, чудовищах и волшебных приключениях.

Древнейшие скандинавские источники повествуют о том, что в начале времен существовала ледяной гигант Имир. Он породил других гигантов, алах и воинственных. Бог Один убил Имира, и из его ран вытекло столько крови, что она затопила весь мир.

Спаслись только внук Имира Берельмир (Ревущий как медведь) и его жена, которым удалось выплыть на деревянной лодке. Их дети и стали жить на Земле.

Детям И и Пирра. Иллюстрация работы Пьера-Жюльена Давида, 1810 г.

НАКАЗАНИЕ ЛЮДЕЙ

Однажды Зевсу надоело постоянное распри и войны, в которых погрязло человечество. Бог обрушил на землю несомычемый дождь, затопивший всю сушу. Спаслись только Дева-калон и Пирра — муж и жена, ведущие добродетельную жизнь. По своему истолкованию слова оракула, они стали бросать позад себе камни. Камни, брошенные Дева-калоном, превратились в мужчин, Пиррой — в женщин. Так вновь был заселен мир.

Nasekomie.ru

Говоря об идее произведения, о его идейном содержании, следует также иметь в виду, что оно не только создается автором, но может вноситься и читателем.

- Что хотел сказать автор своим произведением?
(Он говорит читателю, что нужно относиться к природе с любовью.

Хотел вызвать в душах читателей жалость к окружающим нас животным. Человек-могущественный хозяин на Земле. Он может всё. Природа беззащитна перед ним. Сотни, тысячи лет он берёт у природы всё, что захочет. Вымирают редкие животные, исчезают растения, мелеют реки... Иван Сергеевич Тургенев призывает читателя быть бдительным. Читатель не остаётся равнодушным к погибшей перепёлке. Он вместе с персонажем мучается, переживает... Т.о. автор с помощью своего творчества вносит вклад в дело защиты природы, духовно обогащает душу человеческую. Воспитывает человека добрым, мудрым, внимательным).

А. Франс говорил, что в каждую строку Гомера мы вносим свой смысл, отличный от того, который вкладывал в нее сам Гомер.

К этому критики герменевтического направления добавляют, что восприятие одного и того же художественного произведения

Говоря об идее произведения, о его **идейном содержании**, следует также иметь в виду, что оно не только создается автором, но может вноситься и читателем.

А. Франс говорил, что в каждую строку Гомера мы вносим свой смысл, отличный от того, который вкладывал в нее сам Гомер. К этому критики герменевтического направления добавляют, что **восприятие одного и того же художественного произведения бывает различным в разные эпохи.**

Читатели каждого нового исторического периода обычно "вливают" в произведение господствующие идеи своего времени.

И это действительно так. Разве не пытались в советское время наполнить роман "Евгений Онегин", исходя из доминирующей в то время "пролетарской" идеологии, тем, о чем и не помышлял Пушкин?

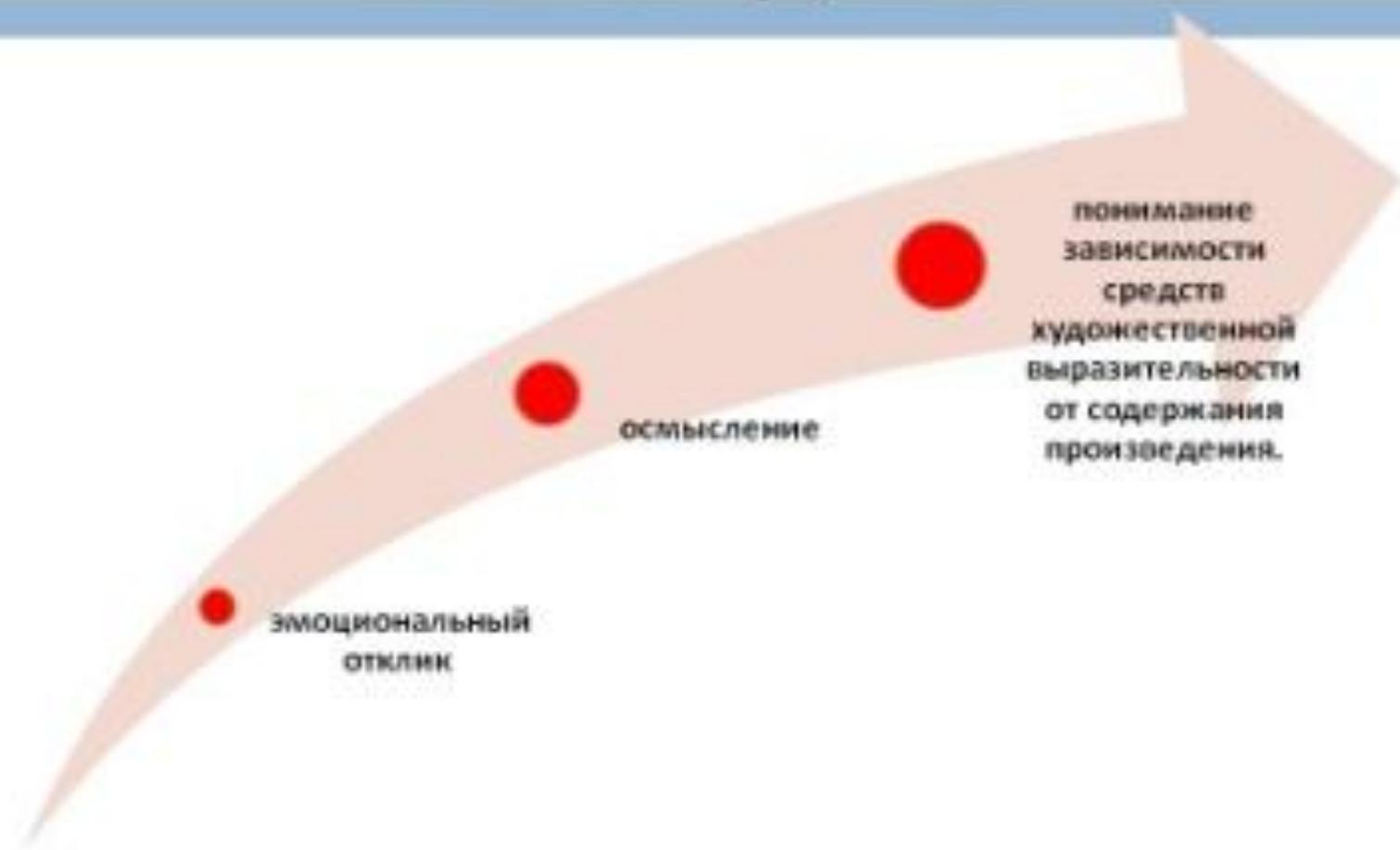
В этом отношении особенно показательна интерпретация мифов. В них при желании можно найти любую современную идею от политической до психоаналитической. Не случайно З. Фрейд увидел в мифе об Эдипе подтверждение своей идеи об изначальном конфликте сына с отцом.

Художественное восприятие

– это процесс формирования целостного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности

(О. А. Соломенникова, Т. Г. Казакова, З. А. Богатеева и др.)

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Читатели каждого нового исторического периода обычно "впитывают" в произведение господствующие идеи

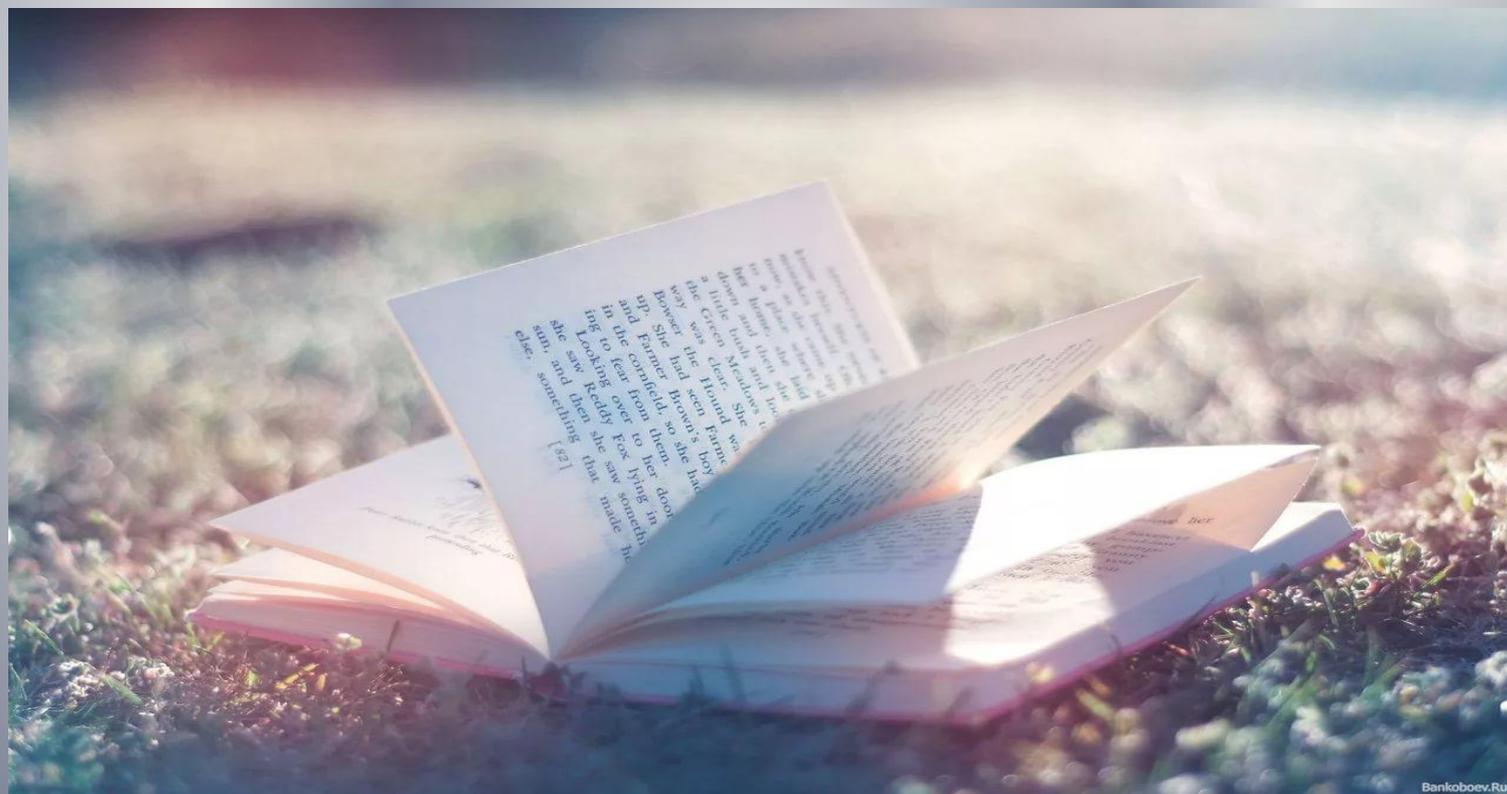
Поэт, создавая произведение, выражает в нём свои мысли и чувства, отражает свою личность.

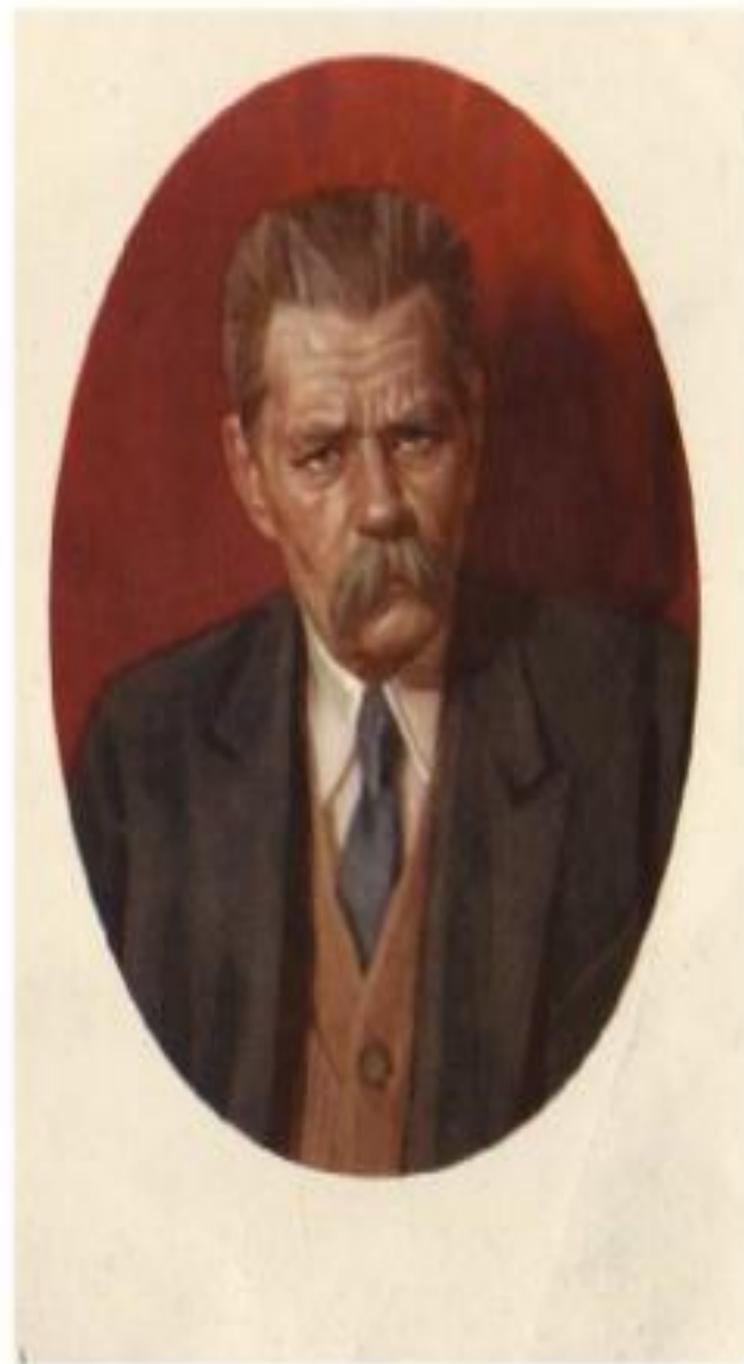
Литература - выразитель передовых идей века

- Писателями и поэтами конца 19 начала 20 веков были созданы ценности огромного значения. Литература выразила передовые идеи века. Патриотизм и гуманизм
- - важнейшие свойства произведений тех лет

**Возможность широкого толкования
идейного содержания
художественных произведений как
раз и вызвана спецификой
выражения этого содержания.**

ИДЕЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ЭТО
основная мысль, заключённая в
художественном произведении.
В идее выражено отношение
автора к
поставленной в его сочинении
проблеме, к мыслям,
высказываемым персонажами.
Идея произведения
является обобщением всего
содержания произведения.

Образное, художественное воплощение идеи не является таким точным, как научное.

Это и открывает возможность весьма свободного толкования идеи произведения, равно как и возможность

Воплощение авторского замысла

- × Оформление замысла в конкретной художественной форме
- × Процесс создания художественного произведения (до воплощения художественное произведение не существует)
- × Воплощение авторского замысла связано с трудностями перевода образов на язык словесного искусства. Поэтому автор, как правило, оказывается недовольным воплощением своего замысла

IX И

ХУДОЖНИК, ТВОРЧЕСТВО, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

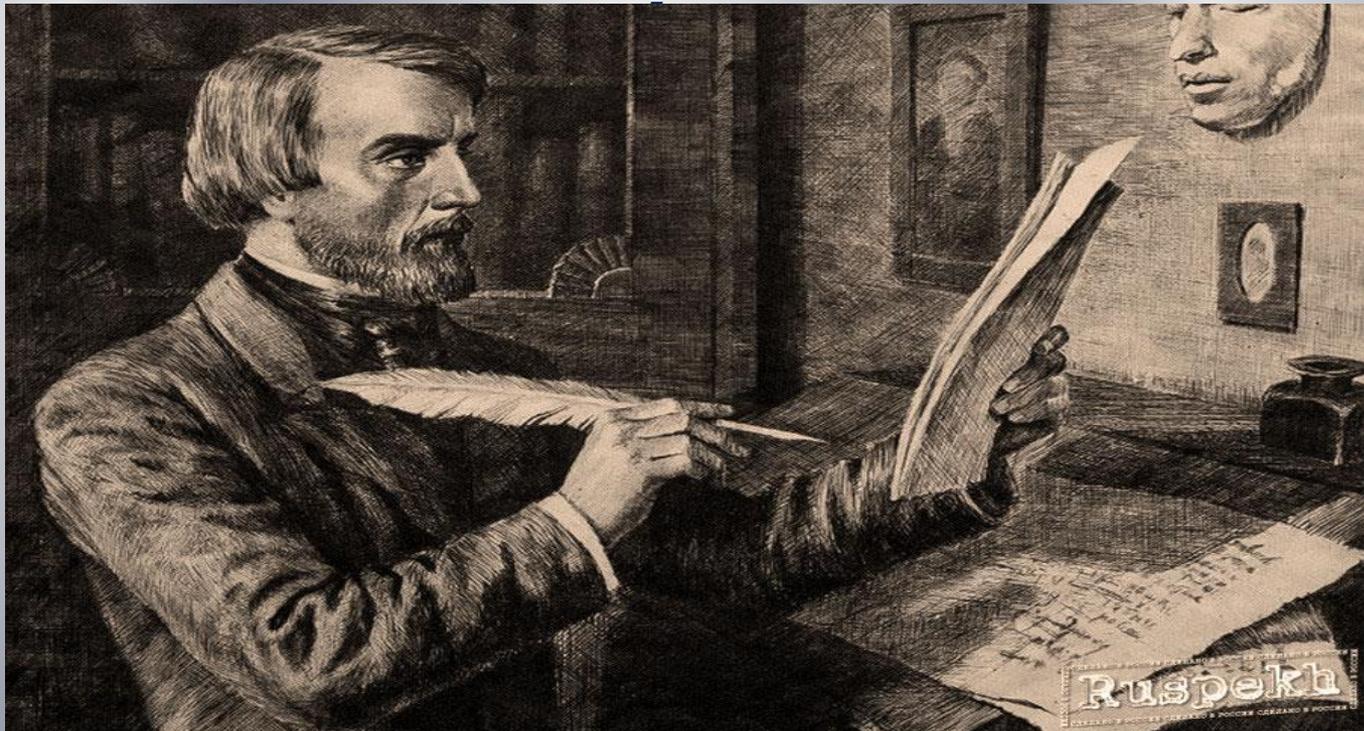
Роль **художника** в искусстве огромна. Слово «художник» имеет два значения. В более узком смысле имеется в виду мастер, работающий в области пластических искусств. Мы представляем себе человека, который красками и кистями создает картину.

В широком смысле художник - это творческая личность, мастер своего дела, искусник. Это человек (будь то писатель, поэт, музыкант, танцор, архитектор, режиссер), который творит искусство.

В любой области искусства художник создает произведение искусства через творчество. **Творчество** - это деятельность по законам красоты. Но творчество возникает тогда, когда художник не только знает, что сказать, то есть владеет идеей, но и знает, как эту идею воплотить, то есть обладает средствами исполнения.

Так художник через творчество, имея идею и обладая техникой исполнения, создает **произведение искусства**.

Говоря о способах выражения идеи произведения, нельзя не упомянуть учения о пафосе. Известны слова В. Белинского о том, что *"поэтическая идея – это не силлогизм, не догмат, не правило, это – живая страсть, это –*

Где правит миром красота

Николай Казаков

**"Поэтическая идея - это не силлогизм, не догмат,
не правило, это - живая страсть, это -
пафос...».**

В.Г. Белинский

**Поэт стихом неповторимым
Влечёт умы в свой мир чудес,
Где книжным слогом несравнимым
Возводит храмы до небес.**

**Его строка сияет златом,
Ожив под росчерком пера,
Звучит божественным раскатом,
Подобно звону серебра.**

**Сей труд достоин восхищенья,
Как юной девы нагота.
И нет прекраснее творенья,
Где правит миром красота!**

**И поэтому идея произведения
"является не отвлеченной
мыслью, не мертвою формою, а
живым созданием".**

**Слова В. Белинского
подтверждают то, о чем
говорилось выше – идея в
художественном произведении
выражается специфическими
средствами, она "живая", а не
абстрактная, не "силлогизм". Это**

Способ выражения авторской позиции

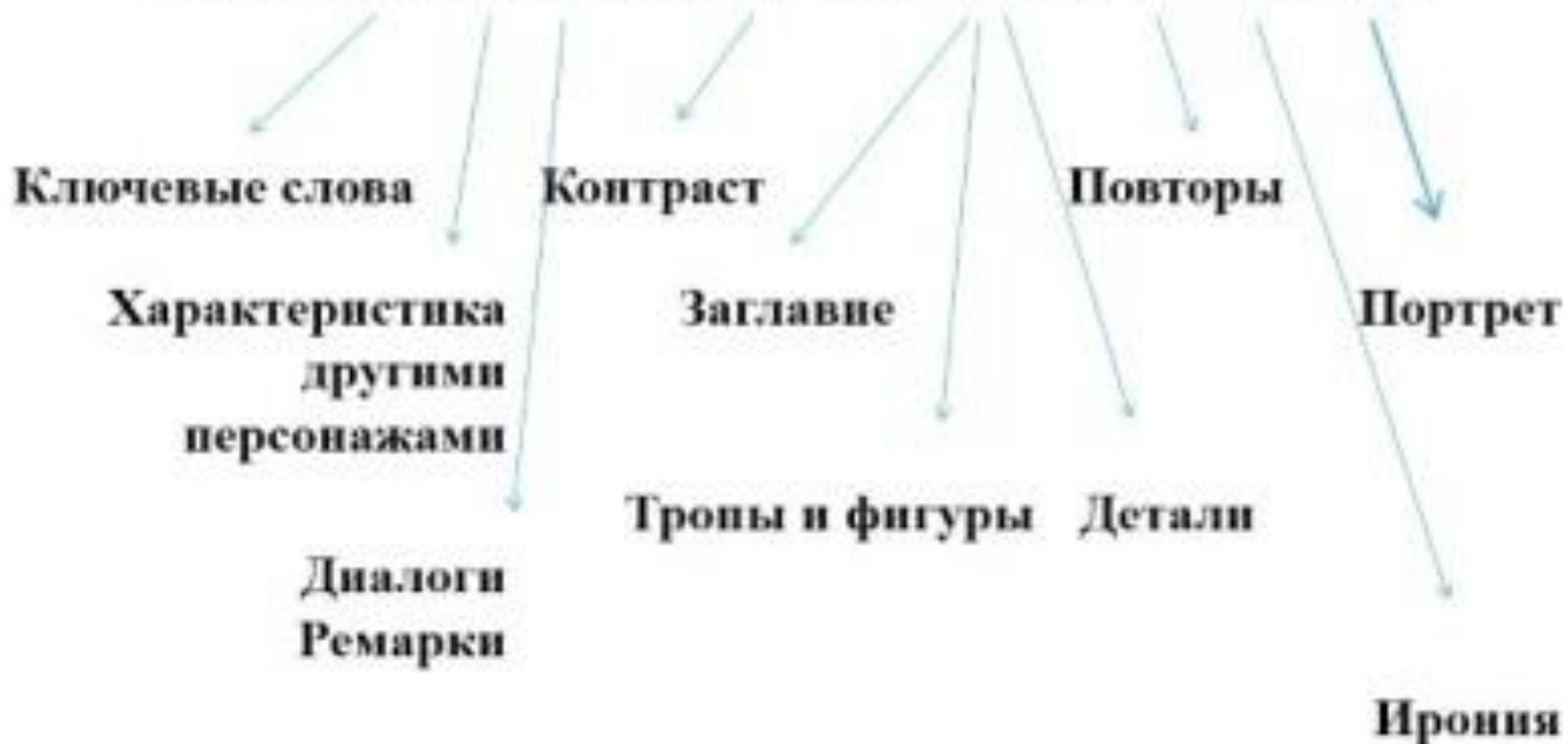
- Пейзаж. (Человек и природа)
- Внутренний монолог (молитва Ростова).
- Характеристика героя с помощью художественной детали.
- Прямая авторская характеристика героя.
- Поведение героев во время охоты.
- Речевая характеристика героев.
- Художественно-выразительные средства (олицетворение; сравнение; аллегория; ирония и т.д.), позволяющие проникнуть в идейный замысел романа.

«... у Толстого каждое слово несет предельную смысловую нагрузку. У него простая, могучая, порой внутренняя музыка, расположение слов в фразе, пунктуация, звукосвязь – все поставлено на службу мысли.»

В.П.Катаев

Стиль писателя

Способы выражения авторской позиции

Но следует уточнить, чем все же отличается идея от пафоса, ибо в формулировке В. Белинского такое различие не просматривается.

Пафос – это прежде всего страсть, и она выражена в форме художественного

Содержание литературного произведения

- *Идея* – основная мысль произведения о предмете или явлении, в нем описанном; то главное, что хотел сказать автор по поводу проблемы.
- *Пафос* (авторский) – эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому, отличающееся большой силой чувств; эмоциональный тон, настрой произведения.

ПАФОС -основной эмоциональный тон

произведения, а также эмоционально-оценочное освещение того или иного персонажа. Является существенным моментом

РАЗНОВИДНОСТИ ПАФОСА

героический

трагический

романтический

ирония

юмор

Инвектива

Резкое обличение, выражающее ненависть автора к тем или иным явлениям и характерам (например, к Швабрину в «Капитанской дочке»)

сатира

Литературоведы говорят о "патетических" (страстный, взволнованный, исполненный пафоса) и бесстрастных (не подверженный страстям, не проявляющий страстности; невозмутимый) (у натуралистов)

Натурализм

Ф. фон Штук.
Возвращение весны.
1909 г.

(от латинского *naturalis* -природный, естественный)

1. Направление в литературе и искусстве, сложившееся в последней трети XIX века в Европе и США и стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности.

2. Идеологические и стилевые тенденции, художественный метод, противостоящие реализму, выражающиеся в во внешне жизнеподобном воспроизведении реальности, но без ее идейного осмысления, художественного обобщения, критической оценки и отбора.

Натурализм

- *Натуралисты распространяли законы природы на человеческое общество и утверждали, что нет разницы между людьми и другими живыми организмами (естественный отбор)*
- *Литература и искусство ничем не отличаются от точных наук, поэтому писателю нужно пользоваться научным методом, экспериментом.*

Идея, неразрывно связанная с пафосом, все же больше относится к тому, что называют содержанием произведения, в частности, говорят об "идейном содержании". Это деление относительное. Идея и пафос сливаются воедино.

Идейное содержание произведения –

основной смысл произведения,
главные темы,
проблемы,
мысли и чувства,
в нём заключенные.

Пафос – эмоциональное, художественное выражение идей или, по определению Белинского, «поэтических идей».

- В большом художественном произведении всегда много характеров, отсюда и полифоничность (многоголосие) пафоса. Но всегда доминируют два-три вида пафоса (героический, патриотический, драматический, например в романе «Война и мир»; сатирический и комический – в «Мертвых душах»; романтический – в «Мцыри»; романтико-революционный – в ранних произведениях М.Горького; сентиментальный – в романе Достоевского «Бедные люди».
- Идеино-эмоциональный настрой – это пафос произве

Примеры пафоса в художественных произведениях

- **Реалистический пафос:**

- ✓ **Вся русская классическая литература XIX в. после А. С. Пушкина (Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский)**
- ✓ **Большинство художественных произведений русской литературы XX в.
(И. А. Бунин, М. А. Шолохов, А. Н. Толстой, А. И. Солженицын)**

**Проблема произведения не
обязательно должна быть в нем
же и разрешена.**

**Часто идея произведения состоит
как раз в том, что автор
показывает неразрешимость в
данной исторической ситуации
тех проблем, которые им
выдвинуты.**

идея произведения

Как решать основную проблему?

Разрешение основной проблемы произведения. Решение всей проблематики произведения – **идейное звучание** произведения.

позиция автора

Как автор относится к изображаемым им событиям, поступкам героев и т.д., какую нравственную оценку дает всему этому? Позиция автора проявляется через оценочную (экспрессивно окрашенную) лексику.

Позиция автора скрыта, ее нужно разгадать, иногда – в лирических отступлениях – автор четко формулирует свое отношение к изображаемому.

Тип проблематики

- Проблема произведения – это основной вопрос (или вопросы), интересующий автора. Так, основная проблема романа Достоевского «Преступление и наказание» - это проблема нравственной ответственности человека перед лицом царящего в мире зла.
- В зависимости от того, какая сторона человеческих взаимоотношений интересует автора, определяется тип проблематики: национально-историческая, социально-бытовая, философская, нравственная.

М. Лермонтов, поставив в романе «Герой нашего времени» вопрос о смысле и цели деятельности умного, незаурядного, волевого человека в условиях николаевской России, показал именно неразрешимость этой проблемы.

Проблематика романа

Проблематика «Герой нашего времени» определена автором в «Предисловии» к «Журналу Печорина: *«История души человеческой... едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа»*. Проблематика личности, ее становления, развития, поиска смысла жизни и определения своего предназначения – главная в романе. Лермонтова интересуют взаимоотношения человека с судьбой, его представления о вере и предопределении, свободе воли и необходимости.

Итак, «Герой нашего времени» - вот основная мысль романа...

Этот человек [Печорин] не равнодушно, не апатически несет своё страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища её повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нём неумолимо раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения..

«Герой нашего времени»-это грустная дума о нашем времени....

В.Г.Белинский

Печорин и время

◆ Печорин и прошлое

- ◆ Печорин не желает вспоминать прошлое. Одиноким, тоскующим, озлобленным несчастными, он хочет только одного – чтобы его оставили в покое, не терзали воспоминаниями, надеждами.
- ◆ Конечно, он принял всё и страдает от воспоминаний.
- ◆ Печорин боится не от Максима Максимыча, а от своих воспоминаний. Прошлое кажется ему недостойным внимания. И хотя он пишет, что это драгоценнейшее воспоминание, в настоящем он безразличен к участи своих записей.

◆ Печорин и настоящее

- ◆ Манера поведения Печорина рисует человека подавленного, ничего не ждущего от жизни.
- ◆ Встреча с Максимом Максимычем подчёркивает пропасть между ними – между простым человеком и дворянином.
- ◆ Кроме того, скука, присущая Печорину, возможно, свидетельствует о некотором его равнодушии к настоящей своей жизни.
- ◆ Жизнь его не имеет цели, он не видит выхода ни в настоящем, ни в будущем.
- ◆ В этом, как и во многом другом, Печорин типичен для своего времени.

Идея романа «Герой нашего времени» в том, что противоречие между личностью и обществом в тех социально - исторических условиях оказывается принципиально неразрешимым: Печорин не находит достойной области приложения своих богатых сил, растрачивает себя по пустякам, становясь «лишним человеком».

Роман М.В. Лермонтова *«Герой нашего времени»* -

это

«история души человеческой», одной личности,
воплотившей в своей неповторимой
индивидуальности

противоречия целого исторического периода.

Это история тщетных попыток незаурядного человека реализовать себя, найти хоть какое-то удовлетворение своим потребностям, попыток, неизменно оборачивающихся страданиями и потерями для него и окружающих, история утраты им могучих жизненных сил и нелепой, неожиданной, но подготовленной всем рассказанным смерти от нечего делать, от ненужности кому бы то ни было и себе самому.

Печорин в романе совершенно одинок, так как сам отталкивает тех, кто способен любить и понимать его. Но все-таки некоторые записи его дневника говорят о том, что ему нужен близкий человек, что он устал от одиночества. Роман Лермонтова приводит к выводу о том, что трагический разлад в душе героя вызван тем, что богатые силы его души не нашли достойного применения, что жизнь этой самобытной, неординарной натуры растрачена на пустяки и окончательно опустошена.

