
Тема 2.

Теория литературы

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате изучения лекции студент должен знать:

- Значение терминов тема, проблема, идея, система образов произведения

В результате изучения лекции студент должен уметь:

- анализировать произведение с позиций изученных терминов

Содержание

1. Ключевые понятия
2. Учебный материал
3. Вопросы для самопроверки
4. Рекомендуемая литература

Ключевые понятия

- Тема
- Проблема
- Идея произведения
- Система образов
- Внесюжетные элементы
- Элементы сюжета

- 1.Тема- круг событий и явлений, лежащий в основе художественного произведения.**
- 2.Заглавие отвечает на вопрос: « О чём книга?»**
- 3.В произведении помимо основной темы есть несколько второстепенных.**
- 4.Тематика-совокупность тем.**
 - А.П.Чехов. «Нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя, а посему не робей...Строчи, о чём хочешь: о черносливе, погоде, часовой стрелке, прошлогоднем снеге. Но избегай тем, которые давно заезжены.»
 - А.П.Чехов Короленко : «Вот у вас стоит на столе пепельница: хотите я напишу завтра же о ней рассказ?»

ПРОБЛЕМА

- 1. Проблема** – острое жизненное противоречие, точка напряжённости между существующим и должным.
- 2. Проблематика** - совокупность проблем, затронутых в произведении.
- 3. Противоречия:**

<i>Личность - общество</i>	
<i>Творец - искусство</i>	<i>Человек - история</i>
<i>Человек - человек</i>	<i>Человек - природа</i>

Одна и та же тема может послужить основой для постановки разных проблем

Проблематика – отражает те или иные стороны общественной жизни, разные свойства, отношения изображаемых характеров.

Проблематика может быть:

- **А/ нравственно-этическая**
- **Б/ философская**
- **В/ социально-политическая**
- **Г/ семейно-бытовая**
- **Д/ религиозная**
- **Е/ национально-историческая**
- **Ж/ мифологическая и т.д.**
- Как правило, в русской литературе **проблемы**, затрагиваемые автором, являются вечными, свойственными для многих произведений. (**Жизнь и смерть, любовь и ненависть, добро и зло, «отцы» и «дети», проблемы трагического и комического, прекрасного и безобразного в жизни и искусстве**).

Идея:

1. Сущность отношения писателя к жизни.
2. Главная обобщающая мысль.
3. Авторское отношение к изображённому.
4. Вариант решения главной проблемы.

Идея

А.Блок: «От истины ходячей всем стало
больно и смешно.»

Художественная

- Нет истинной или ложной
- Связана с оценкой предмета
- Многозначные художественные образы

Научная

- Есть истинная и ложная
- Не связана с оценкой предмета
- Точные формулы, понятия

Форма художественного произведения

Сюжет-
ход
событий
(как
узнал
читател
ь)

Компо
-
зиция

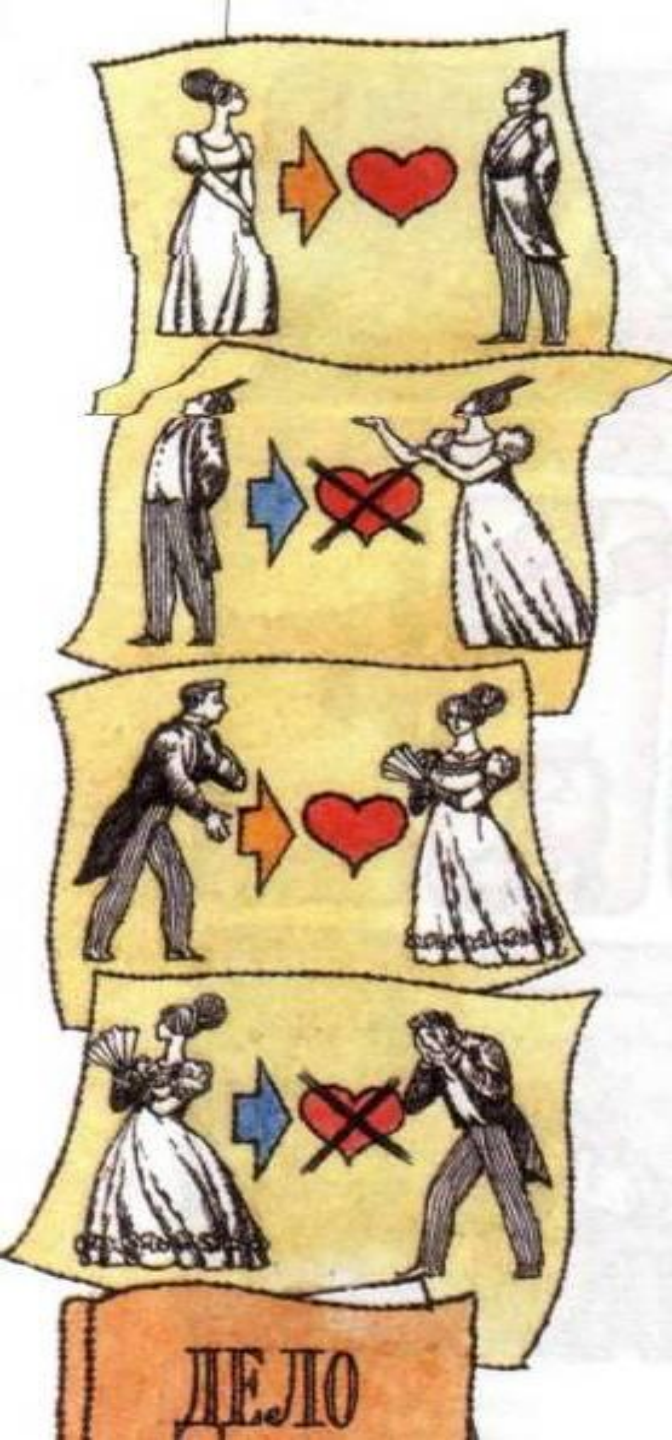
Фабула -
Основной
конфликт
(То, что было на
самом деле)

Систе
ма
персо
нажей

Стил
ь

Сюжет-это связи,
противоречия, симпатии,
антипатии и вообще
взаимоотношения людей-
история роста и
организации того или
иного характера, типа.
М.Горький

С ю ж е т
последовательность,
ход событий, составляющих
содержание художественного
произведения.

«А любит В, В не любит А;
когда же В полюбил А,
то А уже не любит В.»

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин».
И.А.Крылов. «Цапля и Журавль.»

И.Ильф, Е.Петров:
*«Ни у кого не украдено и в то же
время не своё.»*

Внесюжетные элементы

1. **Вводные эпизоды** – события, вспоминаемые в связи с протекающими сейчас событиями

2. **Лирические отступления** – приём, заключающийся в отклонении автора от прямого сюжетного повествования.

3. **Художественное предварение** – сцены, которые предсказывают дальнейшее развитие событий.

4. **Художественное обрамление** – сцены, которые начинают и заканчивают событие.

Композиция художественного произведения (элементы сюжета)

1. **Пролог** - своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях прошлого.
2. **Экспозиция** - условия, которые вызвали к жизни конфликт.
3. **Завязка действия** - события, с которого начинаются действия.
4. **Развитие действий** - ход событий.
5. **Кульминация** - решающее столкновение борющихся сил.
6. **Развязка** - разрешение изображаемого конфликта.
7. **Эпилог** – часть произведения, где кратко излагается то, что произошло с действующими лицами.

Особенностями композиции также могут быть:

- **контрастное построение** (на основе противопоставления)
- **рассказ от лица автора или от лица героя**
- **повествование с обрамлением, или кольцевая композиция**
- **включение различных отступлений, вставных эпизодов, подробных описаний**
- **непоследовательность событий, нарушение хронологии**
- **ведение развития действия в разном композиционном ритме, с разным количеством кульминаций** (так, центральными событиями в «Преступлении и наказании» могут считаться помимо убийства все напряженные диалоги главного героя с его духовными «оппонентами» – Порфирием Петровичем и Соней Мармеладовой)
- **раскрытие литературного образа через композиционное сопоставление его с другими героями** (Печорин – через сравнение с Грушницким, Вернером, Максимом Максимычем)
- **композиционную роль в произведении могут также играть описания природы** (финал романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева), **детали предметного мира** (дорожная шкатулка Чичикова) и т.п.
- произведение может содержать **предысторию**, предшествующую основным событиям.

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

Конфликт – изображение в произведении противоречий эпохи, борьба между группами действующих лиц или отдельными персонажами, противоборство характеров, идей, настроений.

- **Конфликты бывают:**
- **Социальные** – столкновение интересов определенных общественных групп. (например, людей с буржуазно-мещанскими взглядами и людей, готовящихся строить новое, подлинно-человеческое общество,...)
- **Нравственные** – например, в столкновении доброго, совестливого человека с окружающим миром, в котором сместились нравственные нормы.
- **Психологические** – борьба отдельных противоречивых мыслей и чувств в душе отдельного человека.
- **Философские**
- **Социально-исторические** – например, человека передовых убеждений с бездуховной, беспринципной социальной средой.
- **Интимно-личные** – борьба между личными желаниями и общественным долгом.
- **Между характером и обстоятельствами.**
- **Конфликт характеров** – то есть, героев, принадлежащих к одной социальной среде, но разных по характеру.
- **Конфликт противоборствующих сторон одного характера.** Например, борьба в душе героя между страстным порывом к личной свободе и счастью и собственными представлениями о нравственности, сложившимися под воздействиями внешних обстоятельств.
- Конфликты также могут быть: **производственные, семейно-бытовые, этические, религиозные, между «отцами» и «детьми», между старым и новым, общественным и антиобщественным, между богатыми и бедными и т.п.**

Художественные приемы

• **Портрет – описание внешности героя**

(Наряду с изображением внешности человека, черт его лица, его одежды, обратить внимание на «внутренний портрет» – совокупность черт характера, мира душенных переживаний. Большое значение имеют портретные характеристики героев в творчестве М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», И.С.Тургенева , «Отцы и дети», И.А.Гончарова «Обломов», Л.Н.Толстого «Война и мир» т. д.)

• **Интерьер – описание внутреннего убранства помещений.**

Интерьер способен влиять на развитие событий: 1/деталь приобретает символическое значение (кремовые шторы у Турбинных; свеча в «Докторе Жтваго»); 2/создание определенной атмосферы в целом (комната-гроб Раскольников); 3/влияние на поступки персонажей (шкаф и детская в «Вишневом саду»). *Интерьер характеризует социальный статус* (богатство – бедность, аристократизм – мещанство, образованность – невежество); *черты характера* (самостоятельность – стремление к подражанию, наличие вкуса – безвкусица, практичность – бесхозяйственность); сферу интересов и взглядов (западничество – славянофильство, любовь к чтению – безразличие к нему, род деятельности – бездеятельность).

3. **Психологизм:** изображение поступков героев, их переживаний (исповедь, **внутренний монолог** – (развернутое высказывание героя, мысленно обращенное к самому себе), диалог, авторская речь, комментарии, мнения других персонажей). Особое значение имеет изображение «диалектики души», т.е. движение внутренней жизни героя.

Характер персонажа – раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, в описаниях чувств героя, в его речи.

Характеристика героя другими действующими лицами.

Сопоставление героя с другими действующими лицами и противопоставление им (приём антитезы). (Способствует усилению выразительности резко противопоставить противоположные понятия, мысли, черты характера действующих лиц).

Изображение социальной среды, общества, в котором живет и действует персонаж.

Художественная деталь. Она является дополнением портретной характеристики, подчеркивает и раскрывает характер человека, зачастую говорит о его привычках, образе жизни и т.д. К художественной детали прибегают практически все писатели. Но наибольшую смысловую нагрузку она несет в творчестве Н.В.Гоголя, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, А.П.Чехова.

ПОВЕСТВОВАНИЕ

АВТОР	Действующее лицо художественного произведения
РАССКАЗЧИК	Излагает случаи, приключившиеся с другими людьми
ГЕРОЙ	Рассказывает свою историю, высказывает своё мнение о других

Роды	ЭПОС		ЛИРИКА		ДРАМА	
Произведения	ЭПИЧЕСКИЕ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ЛЮДЯХ, ИХ СУДЬБАХ, ИХ ЖИЗНИ		ЛИРИЧЕСКИЕ В ОСНОВЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ПЕРЕЖИВАНИЯ ПИСАТЕЛЯ		ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА СЦЕНЕ	
ЖАНЫ	1. Рассказ	Эпизод из жизни одного героя	1. Стихотворение	Создано по законам стихотворной речи, передаёт эмоции человека	Д Р А М А	произведение, предназначенное для постановки на сцене
	2. Повесть	Ряд эпизодов из жизни героя				
	3. Роман	Много событий, охватывающих судьбы ряда действующих лиц	2. Ода	Стихотворение восторженного характера	Т Р А Г Е Д И Я	изображает борьбу, обычно оканчивающуюся гибелью героя
	4. Былина	Произведение о богатырях	3. Элегия	Стихотворение, проникнутое грустью		
	5. Новелла	Рассказ с чётким изображением событий, неожиданной развязкой				

Основные роды и жанры литературы

Лиро – эпические жанры

1 Басня – короткий нравоучительный рассказ с моралью.

2 Поэма – крупное стихотворение с сюжетной организацией.

3 Баллада – песня с драматическим развитием сюжета.

4 Роман в стихах.

Художественные направления:

- **КЛАССИЦИЗМ** – литературное направление, возникшее в России во второй четверти XVIII века, опиравшееся на культ античности и разума, связанное с просветительской идеологией, характерной для продолжателей реформ Петра 1
- **СЕНТИМЕНТАЛИЗМ** – литературное течение конца 18 – начала 19 века, характерное возведением чувства, а не разума в основной оценке добра и зла.
- **РОМАНТИЗМ** – направление в русской и европейской литературе к.18 – начала 19 в. Главным предметом изображения в романтизме становится человеческая личность. **Романтический герой** – это сильная, неординарная натура, человек, обуреваемый страстями и способный творчески воспринимать окружающий мир. Романтический герой, в силу своей исключительности и необыкновенности, несовместим с обществом людей, он чаще всего находится в конфликте с обыденной жизнью, он способен действовать лишь в исключительных обстоятельствах.
- **РЕАЛИЗМ** – творческий метод и литературное направление, строящийся на принципах художественного историзма, изображающий «типических героев в типических обстоятельствах».

Приобретенные знания

- Что означают понятия сюжет, фабула, система образов, пафос, конфликт, родо-жанровая структура произведения
- Особенности литературных направлений

Вопросы для самопроверки

1. Что такое тема, идея, пафос произведения?
2. Чем сюжет произведения отличается от фабулы?
3. Назовите элементы сюжета.
4. Какие жанры соответствуют какому роду литературы?
3. В чем особенность каждого литературного направления?

Задания для самопроверки

Задание № 1.

Определите проблематику драмы А.Островского «Гроза». В чем специфика жанра этого произведения?

Задание № 2.

Назовите преобладающий пафос в таких произведениях: Б.Васильев «А зори здесь тихие...», Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», М. Лермонтов «Герой нашего времени».

Задание № 3.

Определите конфликты следующих произведений:

«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Обломов» И.А.Гончарова.

Задание № 4

Каковы особенности композиций следующих произведений:

А.С.Пушкин «Капитанская дочка»

Н.В.Гоголь «Мертвые души»

Задание №5

- Определите тему, идею, проблематику произведения. К какому литературному направлению относится произведение? Каковы особенности композиции романа? Какие художественные приемы использует И.А.Гончаров в описании своих героев в романе «Обломов»?

Рекомендуемая литература

Основная

1. Крупчанов Л.М. Теория литературы. Учебник.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 360 с.
2. Фесенко Э.Я. Теория литературы. Учебное пособие для вузов.- М.: Академический Проект, Фонд "Мир«, 2008.- 789с.
3. Крошнева М.Е. Теория литературы: Учебное пособие.- Ульяновск, 2007