

Анализ поэтического текста

Несколько советов для учеников и учителей

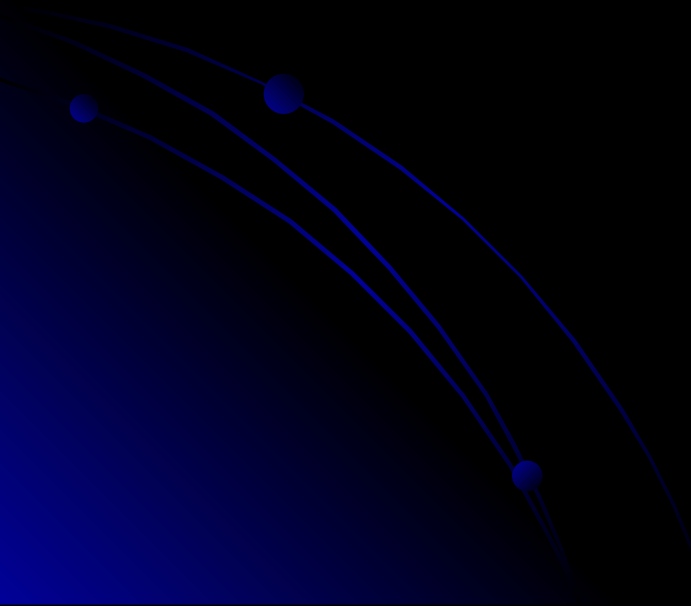

Совет первый

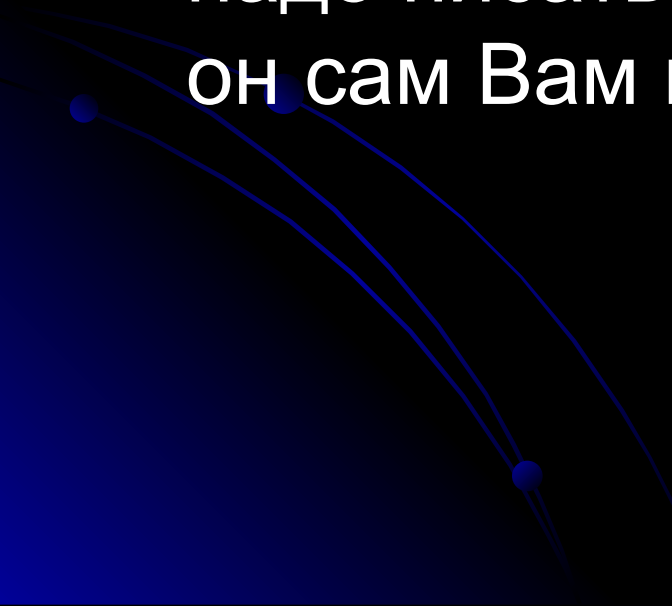
- В Вашей памяти должно сразу же всплыть гораздо больше из созданного автором
- Для хорошего, грамотного, всестороннего анализа автору необходимо свободно ориентироваться в творчестве поэта, знать его (творчества) основные этапы, идеи, образы, даже если об этом, как кажется, нет ни слова в формулировке задания.

Совет второй

- Ни в коем случае не пытайтесь в погоне за сенсацией осилить произведение, смысл которого вам не до конца ясен.
Постарайтесь трезво оценить свои силы.

Совет третий

- Не стоит, раз увидев знакомое название, просто излагать в своей работе решительно всё, что Вам известно об этом стихотворении. Не надо писать хрестоматию для учителя – он сам Вам всё это рассказывал.
-

Совет четвёртый

- Попытайтесь понять, чего именно от Вас хотят:
 - а) “просто” проанализировать стихотворение;
 - б) сопоставить его с каким-либо другим стихотворением (этого или другого автора);
 - в) проследить определённую идею или образ в лирике или творчестве автора;
 - г) объяснить роль каких-либо поэтических средств (тропов) в стихотворении.

Совет пятый

- Трудно предложить единый типовой план. Как правило, можно выделить в рассуждении несколько обязательных элементов:
 - 1) время и место создания произведения, история его возникновения, связь с остальным творчеством автора;
 - 2) тема стихотворения (предмет изображения), особенности жанра (если его можно определить), идея (главная мысль) произведения;
 - 3) образы, использованные в данном стихотворении;
 - 4) средства их создания (тропы), метрика стихотворения как художественное средство;
 - 5) композиция произведения.

План первый

1. Какое настроение становится для стихотворения определяющим в целом.
2. Есть ли в стихотворении конфликт
3. Есть ли в стихотворении цепочки слов, связанных ассоциативно или фонетически (по ассоциациям или по звукам)
4. Особенности композиции стихотворения.
5. Какая строка становится толком для создания стихотворения.
6. Роль последней строки.
7. Роль звуков в стихотворении.
8. Цвет стихотворения.
9. Категория времени в стихотворении (значение прошлого, настоящего и будущего) .
10. Категория пространства (реального и астрального)
11. Степень замкнутости автора, есть ли обращение к читателю или адресату?
12. Жанр стихотворения (разновидность: философское размышление, элегия, ода, басня, баллада)
13. Литературное направление, если можно определить.
14. Значение художественных средств. (сравнение, метафора, гиперболоа, антитеза, аллитерации, оксюморон)
16. Мое восприятие этого стихотворения.

План второй

1. Тема, идея.
2. Элементы комментария к стихотворению: время (место) написания, история создания; жанровое своеобразие; место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.); пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки.
3. Боль, выраженная лирическим героем стихотворения; чувства, которые вызывает стихотворение у читателя.
4. Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения.
5. Взаимобусловленность содержания стихотворения и его художественной формы: композиционные решения; особенности самовыражения лирического героя и характер повествования; звуковой ряд стихотворения, использование звукописи, ассонанса, аллитерации; ритм, строфика, графика, размер, рифма, их смысловая роль; мотивированность и точность использования выразительных средств.
6. Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, жизненные, музыкальные, живописные – любые).
7. Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, глубинный нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в результате анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки и тайны стихотворения.
8. Дополнительные (свободные) размышления.

План третий

- Название
- Композиция стихотворения
- Образы, связь между ними
- Лирический герой, его связь с авторским “я”
- Сюжет
- Время, пространство
- Особенности словоупотребления (эпитеты, метафоры, символы...)
- Синтаксис, звучание
- Эмоциональный аспект.

План четвёртый

1. Часть разбора – стиховедческая
 - а) стихотворный размер
 - б) характер рифмовки
 - в) строфика произведения
2. Биографические сведения, история стихотворения, что в основе, адресат послания. Лирический герой, героиня, “биографическая легенда”.
3. Важность контекста (цикла, книги стихотворений, творчества поэта и шире – контекста современной и предшествующей литературы).
4. Диалог, роль цитат и реминисценций.
5. Анализ лексики, поэтического синтаксиса и композиции.
6. Иногда необходим реальный комментарий.

1. Реально-биографический и фактический комментарий. Жанр произведения и художественный метод.
2. Идеиное содержание, ведущие темы и мотивы, основная мысль, мысли и чувства лирического героя, их эмоциональная окрашенность.
3. Структура стихотворения. Сопоставление чувств и мыслей лирического героя.
4. Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, аллегории, сравнения...).
5. Ритмика (силлабо-тоника, свободный стих и т.д.; размер: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест); рифма). Звукопись.
6. Выводы о значении данного произведения в творчестве поэта.

План пятый

1. Время написания, литературно-исторический контекст
2. Биографический комментарий
3. Тема (о чем?) и идея (ради чего, с какой целью?) стихотворения
4. Жанр и жанровые особенности
5. Композиция (количество смысловых частей; кольцевая...)
6. Лирический сюжет, его развитие – если прослеживается
7. Эмоциональная окраска, чувства лирического героя
8. Средства иносказания, стилистические фигуры
9. Синтаксис
10. Лексика
11. Морфология
12. Звукопись (благозвучие или какофония; аллитерация и ассонанс)
13. Ритмика (стихотворный размер, музыкальность)
14. Строфика (катрены, терцины, терцеты и пр.)
15. Рифма (мужская – женская - дактилическая, открытая – закрытая строка)

Закончить анализ стихотворения можно ответами на вопросы:

- Что нового в стихотворении по сравнению с другими стихотворениями на данную тему?
- Как оценили критики данное стихотворение или подход поэта к данной теме?
- Каково место данного стихотворения в творчестве поэта?
- Какие чувства вызывает у читателя?

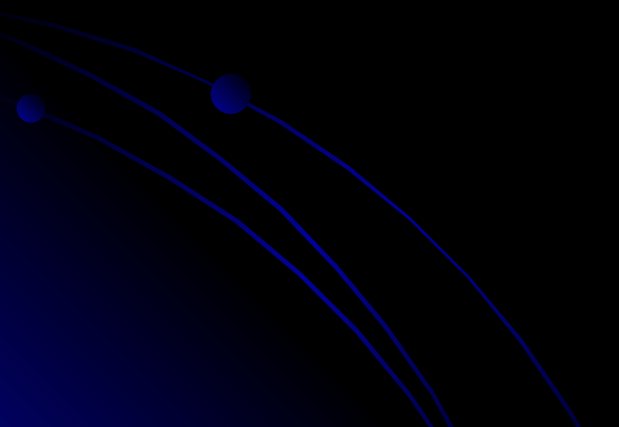
План шестой

1. Выразительное чтение текста (сопровожаемое анализом его подтекста, эмоционального содержания).
2. Характеристика лирического героя, его внутреннего мира (мысли, чувства, переживания).
3. Художественное своеобразие поэтического текста.
4. Особенности построения (композиции) текста.
5. Ритмическая организация стихотворения
6. Рифма. Звуковая инструментовка (звукопись).
7. Единство и взаимодействие всех компонентов поэтического текста.
8. Роль и место лирических отступлений (если они есть) определяются в композиции произведения, выражении их идейного замысла, позиции автора, на их основе характеризуется образ автора.

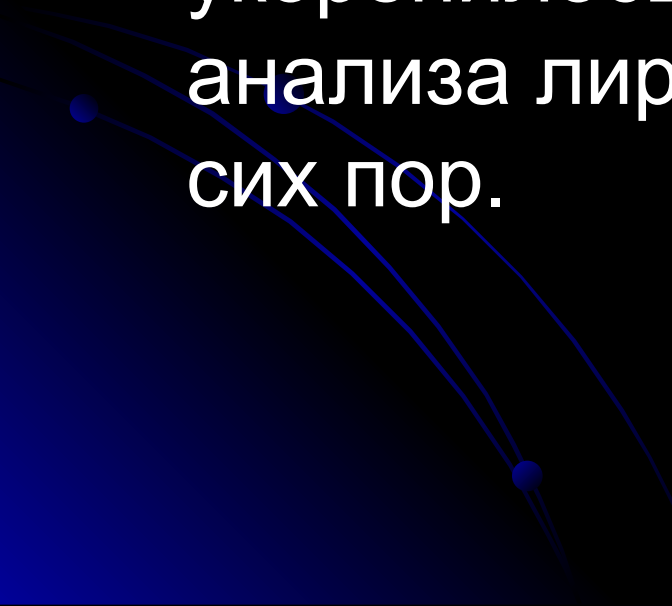
План седьмой

1. Близость к одному из литературных жанров
2. Время действия. Как оно представлено?
3. Место действия. Как оно представлено?
4. Герои. Как они представлены?
5. Мысли, чувства, вызванные всем строем произведения, особенно-сти его цветовой гаммы, мелодики, ритма.
6. Художественные детали (конкретные и обобщенные).
7. Роль и место монолога (диалога, если есть).

Проверим алгеброй гармонию

- Под содержанием понимают внешнюю часть текста. То, что мы без промедления отвечаем на вопрос: "О чём это произведение?"
 - Под смыслами подразумевается то, что не лежит на поверхности, что мы можем заметить лишь при вдумчивом чтении и никогда не увидим, если не станем "проницательными читателями", то есть не будем обладать знаниями по теории и истории литературы
-

В итоге...

- Мысль о том, что **сущность искусства слова скрыта в самом тексте и каждое произведение самоценно**, всячески порицалась. Это положение глубоко укоренилось в школьной практике анализа лирических текстов и живо до сих пор.
-

- **Задача** современного учителя литературы — научить школьника замечать смыслы поэтического произведения, выявляя особенности художественной формы, в которую эти смыслы облечены.
- Мало заметить в тексте тот или иной элемент формы — важно попытаться понять, какой смысл стоит за ним, и доказательно аргументировать свою точку зрения.

- «Даже самое схематичное описание общих структурных закономерностей того или иного текста более способствует пониманию его неповторимого своеобразия, чем все многократные повторения фраз о неповторимости текста, вместе взятые». (Ю.М. Лотман)

Ещё о задачах...

- Одна из важнейших задач обучения литературе — учить видеть стиховую композицию.
- Важно не "соскользнуть" к "изоляции отдельного литературного произведения от историко-литературного и социально-исторического контекста, к противопоставлению внутренних связей и закономерностей более универсальным, эстетическим, социальным и историко-культурным закономерностям" (Г.М.Фридлендер)
- Переходя к культурно-биографической части анализа, спросим себя: "Какие события из жизни поэта могли стать поводом для написания стихотворения?"

P.S.

- Полемика о "чистом искусстве" не закончена до сих пор, но ясным стало одно: всякое произведение только тогда переживёт века, когда при высочайшей художественной форме будет и неисчерпаемым по содержанию, когда, читая книгу, молодой человек "сам себя воспитать" сможет, вдумываясь в подтекст, который не лежит на поверхности, а постигается только при определённом уровне читательских знаний и умений.

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали
ступени,
И дрожали ступени под ногой у
меня.

И чем выше я шел, тем ясней
рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья
вдали,
И какие-то звуки вдали
раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес
и Земли.

Чем я выше всходил, тем светлее
сверкали,
Тем светлее сверкали выси
дремлющих гор,
И сияньем прощальным как
будто ласкали,
Словно нежно ласкали
отуманенный взор.

И внизу подо мною уж ночь
наступила,
Уже ночь наступила для
уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное
светило,
Огневое светило догорало
вдали.

Я узнал, как ловить уходящие
тени,
Уходящие тени потускневшего
дня,
И все выше я шел, и дрожали
ступени,
И дрожали ступени под ногой у
меня.

Константин Бальмонт