

Анализ эпического произведения в школе

Своеобразной точкой отсчета для анализа эпического произведения может послужить информация:

о времени создания произведения; общественно-социальных особенностях, художественных и эстетических тенденциях эпохи;

сведения о том, в какой период жизни и творчества писателя и под впечатлением каких обстоятельств было написано данное произведение, существует ли разница между первоначальным замыслом и его творческим воплощением.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

При анализе содержательного строя литературного произведения условно выделяют три аспекта: тематику, проблематику, идейно-эмоциональную оценку.

1. Тема (тематика) литературного произведения — это предмет образного исследования, круг явлений, изображенных писателем.

Тематический диапазон русской литературы XIX века широк: тема «лишнего» человека («Евгений Онегин» А.С.Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова), дворянской жизни и смены поколений («Отцы и дети» И.С.Тургенева, «Обломов» И.А.Гончарова), семьи («Господа Головлевы» М.Е.Салтыкова-Щедрина, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого), «маленького человека» («Станционный смотритель» А.С.Пушкина, «Шинель» Н.В.Гоголя, «Смерть чиновника» А.П.Чехова), народной жизни («Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова), преступления и наказания («Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского, «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С.Лескова) и др. Тема художественного произведения раскрывается посредством художественных образов. Между тем выбор главных и второстепенных героев, повествование об их судьбах призваны не только наиболее полно осветить заявленную тему, но и обозначить поставленные в произведении проблемы.

2. Проблема (проблематика) литературного произведения — это поставленный автором вопрос, требующий разрешения в ходе исследования определенной темы.

В произведениях могут быть намечены следующие проблемы:

философские (смысл человеческой жизни, жизнь и смерть, свобода личности, судьба, счастье, ход времени, память);

нравственные (честь и бесчестие, совесть человека, добро и зло, духовные и материальные ценности, воспитание и образование, семья, гуманизм и эгоизм, характер отношений людей между собой);

социальные (человек и общество, социальное положение человека, социальная несправедливость, жизнь сословий и социальных групп, социальная несправедливость, бедность и богатство, бытовые отношения в семье);

идейно-политические (народ и власть, власть и мораль, роль политических теорий в жизни общества, идейно-политическая ситуация в стране);

национальные (особенности национального характера и мировосприятия, специфика жизненного уклада и народной культуры, исторический путь страны);

религиозные (вера и безверие, гордыня и смирение, истинное и ложное в религиозных представлениях, религия и церковь);

психологические (чувства, настроения, мышление, особенности характера человека, психология человеческого общения, духовный рост и духовная деградация).

Не все перечисленные выше проблемы обязательно присутствуют в одном произведении. Но эпическое произведение всегда многопроблемно, в нем выделяется не одна, а группа проблем, которые взаимодополняют, содержательно обогащают друг друга. Чаще всего проблематика произведения раскрывается в результате акцентирования отдельных сторон в характерах, судьбах, отношениях литературных героев.

3. Идея литературного произведения — это ответ автора на поставленный в ходе раскрытия темы вопрос, идейно-эмоциональная оценка описываемых в произведении событий.

В эпическом произведении может быть одна или несколько идей. Но, подчиненный миропониманию писателя, идейный строй произведения всегда индивидуален. На этом основывается богатство русской литературы, идейно глубокой и разнообразной. В идейно-эмоциональных оценках может заключаться либо утверждение фактов, событий, героев, жизненных явлений, либо их отрицание, осуждение. Свои идеи, оценки писатель выражает через образную систему, при помощи сюжетно-композиционных приемов, в авторских отступлениях и рассуждениях. Вот почему идеи некоторых произведений кажутся завуалированными, неоднозначными для понимания, идеи же других сочинений предстают в открытой, «исповедальной» форме.

Подведем некоторые итоги. В ходе анализа содержания эпического произведения необходимо осмыслить следующие явления:

тему — предмет литературного исследования;

проблемы — вопросы, поставленные при раскрытии темы произведения;

идеи — ответы на поставленные в произведении вопросы.

Важно помнить, что тематика, проблематика, идейный строй взаимосвязаны между собой, как и с названием литературного сочинения. В качестве названия произведения может быть вынесена либо основная проблема («Кто виноват?» А.И.Герцена, «Что делать?» Н.Г.Чернышевского, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова, «Отцы и дети» И.С.Тургенева), либо главная идея («Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Мертвые души» Н.В.Гоголя), либо образ, являющийся носителем значительного объема содержания произведения («Евгений Онегин» А.С.Пушкина, «Обломов» И.А.Гончарова, «Левша» Н.С.Лескова).

Наконец, последнее. Тема — проблема — идея — название: все эти содержательные явления в эпическом произведении имеют формальное выражение. Содержание не существует без формы, как не может быть и формы без содержания. Поэтому при анализе формальных особенностей произведения необходимо помнить об их содержательных функциях. Определению содержательной нагрузки в конечном счете должно подчиняться исследование отдельных элементов формы, художественных приемов.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) Эпическое произведение — это прежде всего повествование о жизни героев, происходящих событиях. Потому в эпических произведениях становится чрезвычайно важным способ повествования, который выбирает автор.

2) В эпических произведениях художественно значимы не только способы повествования, но и пространственно-временные границы повествования, обозначение того, где и когда происходят описываемые события, — хронотоп. Писатель может использовать реальные или вымышленные географические названия (реальны Шенграбенское, Аустерлицкое, Бородинское сражения в романе-эпосе Л.Н.Толстого «Война и мир»; вымышлены деревни Неелово, Горелово, Неурожайка, Заплатово и др. в поэме-эпосе Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). Автор может указать конкретное или условное место действия (конкретны имения Лысые Горы, Богучарово, Отрадное, города Москва и Петербург в романе Толстого «Война и мир»; условны «город Н**», «город», «степь», «дом» и др. обозначения пространства). Но в любом случае пространственные отношения являются одним из средств художественного обобщения, типизации, выражения авторской оценки, основной идеи произведения.

Таковую же содержательную функцию выполняют и временные отношения. В эпическом произведении время происходящих событий может обозначаться точно (события, связанные с войной 1812 года, в романе Толстого «Война и мир») либо не указываться совсем (Чехов «Толстый и тонкий»). Писатель может представить подробную или краткую характеристику конкретного периода, возможны также ускорения и замедления сюжетного времени, сочетание нескольких временных отрезков (прошлое и настоящее). Но повторим, что художественное время содержательно значимо, так как способствует обобщению как конкретно-исторических

особенностей, так и вневременных закономерностей жизни общества, раскрытию проблематики, идейного строя эпического произведения.

3) Уже было отмечено, что способом постижения окружающей действительности в литературе служат художественные образы. Их совокупность определяет тематику, проблематику, идейно-эмоциональные оценки произведения. Вот почему в эпическом произведении становится подчеркнуто значимой система персонажей, которая, безусловно, тщательно продумывается писателем и, наряду с содержательным «каркасом», представляет собой важнейший компонент формы. Не случайно в системе персонажей выделяют главные, второстепенные, эпизодические (появляющиеся только в некоторых фрагментах действия) персонажи. Не случаен также выбор имен и фамилий героев, которые могут быть нейтральными или «говорящими» (сравните: Наташа Ростова, Андрей Болконский, капитан Тушин и др. в романе Толстого «Война и мир» и унтер Пришибеев, Червяков, Старцев, Кляузов и др. в рассказах Чехова). От «расстановки» действующих лиц, имен и фамилий литературных героев зависят многие содержательные особенности произведения, степень художественного обобщения, типизации.

Как известно, у многих литературных героев имеется прототип — реальная личность, послужившая основой для создания художественного образа. Между тем писатель всегда что-либо добавляет, изменяет в характеристике конкретной личности, делая литературный образ более емким, обобщенным. Вот почему в любом художественном персонаже сочетается индивидуальное и типическое.

Нередко уровень обобщения в эпическом произведении настолько высок, что некоторые образы переходят из разряда «собственных» в нарицательные. В нарицательных образах исследуются черты, присущие очень многим людям: вспомните Манилова, Ноздрева из поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» («маниловщина», «ноздревщина»), Беликова из рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре» («беликовщина») и др. Эти фамилии стали синонимами определенных типов поведения, общечеловеческих пороков. Если уровень обобщения достигает еще большей степени и в литературных героях проявляются внациональные, вневременные свойства человеческой природы, то такие образы перерастают в «вечные». «Вечными» образами можно назвать Дон Кихота, Гамлета, Дон Жуана, Фауста и др.

4) Герои эпического произведения не только высказываются, но и участвуют в событиях, производят действия. Ход событий, развитие действия в художественном произведении называется сюжетом. Сюжет тоже способствует раскрытию характеров действующих лиц, потому построение сюжета всегда содержательно значимо.

5) Помимо высказываний персонажей, изображения хода событий в эпическом произведении присутствуют многочисленные внесюжетные элементы. К внесюжетным элементам относятся различного рода описания, отступления:

портрет — описание внешности литературного героя;

пейзаж — описание природы;

интерьер — описание бытовой обстановки;

пролог — предисловие, вступление, непосредственно не связанное с основными событиями произведения;

предыстория — сообщение о прошлом литературного героя;

характеристика персонажа — описание привычек, взглядов, характера литературного героя;

психологический анализ — описание эмоционального состояния, чувств, переживаний, то есть «движения души» литературного героя;

авторское отступление — описание чувств, взглядов автора произведения;

вставные конструкции — сны героев, письма и записки, рассказы, непосредственно не связанные с основным сюжетом произведения;

эпилог — послесловие, завершающая часть произведения, в которой содержится либо сообщение о дальнейших судьбах героев, либо обращение к читателю.

По сравнению с описанием хода событий внесюжетные элементы отличаются статичностью. Они являются своеобразными ретардациями — замедлениями развития действия. В эпическом произведении внесюжетные компоненты выполняют важные содержательные функции. Нередко они расширяют пространственно-временные границы повествования, знакомят с авторской точкой зрения, углубляют характеристики литературных персонажей, содержат обращение к читателям — другими словами, помогают осмыслить идейные особенности произведения. К тому же во многих описаниях акцентируются художественные детали, которые в рамках одного произведения могут повторяться, выступая в качестве лейтмотива (лейтобраза, лейтцвета): достаточно вспомнить ветку сирени на свиданиях Ильи Обломова и Ольги Ильинской; желтый цвет в интерьерах «Преступления и наказания» Достоевского; количество лошадей в распоряжении доктора Старцева из рассказа Чехова «Ионыч» и др. Художественные детали в описательных фрагментах усиливают психологизм эпических произведений, делая их структуру, содержание более тонкими и сложными.