

ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИАДЕ. СОВЕТЫ ПО АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

*Основное задание на любой олимпиаде по литературе – анализ художественного текста. Анализ может называться «комплексным», «целостным», но в любом случае мы работаем с художественным текстом, стараемся его понять и понятно рассказать о том, как мы его поняли. Предлагаем вниманию школьников и учителей советы по анализу текста. Стоит заметить, что эти советы – ни в коем случае не догма, не единственный вариант обращения к анализу и, самое главное, – **не план анализа текста**, не инструкция, как писать работу. Часто советы сформулированы в виде вопросов, и это вопросы, которые нужно не забыть задать себе, готовясь написать сочинение по предложенному тексту.*

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА. Общие замечания.

1. **Анализ** означает «разбор»; **текст** буквально переводится как «сотканный, сплетённый». Анализируя текст, мы разбираем собранное, распускаем связанное, расплетаем сплетённое.
2. Исходите из того, что художественный текст **необычен**: стройте свой анализ на поиске странностей, аномалий, пытайтесь истолковать сложное, непонятное.
3. Художественный текст всегда **образен** и **иносказателен**, т.е. за одним предполагается другое. Но эта иносказательность, как правило, не аллегорична, т.е. одно не заменяет другое, а присоединяется к нему. Происходит приращение смыслов, поэтому художественный текст информативнее нехудожественного.
4. Художественный текст, как правило, **метаболичен** (то есть содержит в себе тропы), поэтому простое их перечисление ничего не добавляет к пониманию смысла в целом. Каждое найденное явление нуждается в функциональном объяснении.
5. Читая, сопоставляйте и противопоставляйте части текста между собой.
6. Доказывайте каждый высказанный тезис. Лучшее доказательство – анализируемый текст.
7. Не увлекайтесь цитатами и пересказом. Цитаты, конечно, необходимы, но не стоит цитировать обширно.
8. При понимании текста важную роль могут играть **ассоциации** (предметные, абстрактные, культурные). Поэтому степень глубины Вашего анализа напрямую зависит от степени Вашей эрудиции.
9. В художественном тексте любой элемент **может быть значимым**.
10. «Целостный анализ» в формулировке задания означает не столько полноту анализа, сколько внутреннюю целостность Вашей работы, её **концептуальность**. Вам нужно рассказать о художественном мире разбираемого текста.
11. Не превращайте свою работу в построчный комментарий к тексту.
12. Ваша работа должна быть либо научной, либо эссеистической, но стилистически однородной.
13. Самое главное: не занимайтесь домыслами, забудьте фразы «автор хотел сказать...», «автор имел в виду...» — это имеет отношение к психологии творчества, а не к филологии. Анализируйте то, что написано, а не то, что, как Вам кажется, было задумано.

Текст, который Вы разбираете, стоит отнести к тому или иному **литературному роду**: **эпосу**, **лирике** или **драме**. Казалось бы, это азбука, но текст может быть сложен: в стихотворении могут быть черты эпоса, а в прозе – черты лирики. Драматические элементы могут проникать в любой текст: известны случаи тяготения стихотворения или рассказа к сценической, драматической форме. Эпос объективирует действительность (условные *мы* видим мир «таким, какой он есть»), лирика субъективирует действительность (условный *я* вижу мир таким, каким он мне кажется; да и существует он только потому, что есть *я*); драма представляет действительность полифонично, через множество точек зрения (условный *каждый из нас* видит мир по-своему и говорит об этом видении). Поэтому наши памятки следует воспринимать тоже целостно: вполне возможно, что какие-то советы в анализе прозы подойдут к анализу стихов и наоборот.

Анализируя любой текст, можно говорить о его **статике** или **динамике**, спокойствии или напряжённости, лёгкости и трудности восприятия. Всегда можно сказать, как устроен художественный мир конкретного текста, каково в нём живётся героям: легко или трудно, радостно или печально. Обусловлены эти особенности языком текста: его фонетическими, морфологическими, лексическими характеристиками. Даже простой подсчёт разных звуков или частей речи открывает характерные черты художественного мира (особенно в стихотворении).

Как правило, стихотворный текст несёт в себе больше формальных ограничений, чем прозаический. Некоторые из них предопределены языком (например, ударения в словах), некоторые сознательно выбраны автором.

ПАМЯТКА ПО АНАЛИЗУ ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА (вне всевозможных контекстов)

1. Внимательно прочитайте стихотворение. Лучше вслух!
2. Все ли слова вам знакомы? Узнайте значение незнакомых слов. Если под руками нет словаря, попробуйте догадаться по контексту.
3. О чём стихотворение? Сформулируйте его **тему**. Тема формулируется кратко: словосочетанием или простым предложением, возможно, словами текста. Если текст без названия, попробуйте его придумать. Если текст имеет название, подумайте, как оно сочетается с темой.
4. Как в стихотворении показан **лирический субъект**? Что он чувствует, о чём думает? Не путайте лирического субъекта или лирического героя («я») в тексте с автором вне текста. Возможно, лирический герой скрыт в эпитетах или метафорах.
5. На какие части можно разделить стихотворение? Проанализируйте его **композицию**. Попробуйте переставить местами строки или строфы или убрать одну из них — что изменится?
6. Возможно, вам удастся определить **жанр** стихотворения (*элегия, ода, послание...*). Докажите это. Как правило, лирическое стихотворение содержит в себе черты и следы разных жанров.
7. Обратите внимание на **образный ряд** стихотворения. Какие тропы (*олицетворение, эпитет, сравнение, метафора, метонимия, оксюморон*) использованы автором? С какой целью? Какие слова можно отметить в стихотворении как **ключевые**? Художественный образ может быть *аллегорией* (иносказанием), а может стать и *символом*.
8. Присмотритесь к **языку** стихотворения. Отметьте все странности на всех уровнях языка:
 - a. **Фонетика**. Можно ли говорить о различных видах звукописи? *Ассонанс* — повтор гласных, *аллитерация* — повтор согласных. Есть ли необычные (*устаревшие, диалектные, неправильные*) ударения?
 - b. **Морфемика**. Есть ли необычное употребление отдельных морфем?

- с. **Морфология.** Есть ли необычные (*устаревшие, диалектные, неправильные*) формы слов?
- д. **Лексика.** Использует ли автор *лексические повторы*? Встречаются ли *синонимы*? *Омонимы*? *Антонимы*, задающие *антитезу*? Какие понятия в стихотворении противопоставлены, какие сопоставлены? Слова могут быть синонимами и антонимами только в данном контексте, тогда они называются *контекстуальными*. Их выявление поможет вам сформулировать основные *оппозиции* (противопоставления) текста. Есть ли в стихотворении *неологизмы (окказионализмы)*? Есть ли *архаизмы*? Есть ли *заимствования*? Встречаются ли *просторечия*?
- е. **Синтаксис.** Какие предложения чаще использует автор — простые или сложные? Распространённые или нет? Есть ли однородные члены? Встречаются ли синтаксические рассогласования? Одинаковые синтаксические конструкции (*параллелизм*)? Не нарушается ли обычный (прямой) порядок слов (*инверсия*)? Не выделены ли второстепенные члены в отдельные предложения (*парцелляция*)?
- Каждому языковому явлению ищите функциональное объяснение!**
9. Анализ языковых средств приводит вас к выводам о **стиле** текста. Каждое наблюдение над языком требует комментария: как языковые явления влияют на стиль. Конечно, стиль стихотворения заведомо художественный, но нельзя забывать о том, что художественный стиль способен использовать элементы разных стилей. Мы можем говорить о «высоком», торжественном, книжном стиле и «низком», бытовом, разговорном. Как правило, в стиле отражается восприятие лирическим героем мира вокруг него.
10. Отдельный предмет анализа — **стих**. Каким **размером** написано стихотворение и что это может значить? Даже если Вы не можете определить размер точно, Вы можете передать своё впечатление от «длинных» или «коротких» строк, последовательности мужских или женских рифм. Как устроен ритм внутри конкретного стихотворного размера (есть ли пропуски ударений, сверхсхемные ударения)? Как разделение на **строфы** соответствует композиции? Как синтаксис взаимодействует со стихом? Есть ли переносы (*enjambement*'ы?) Как способ **рифмовки** отражается на восприятии текста? В зависимости от типа рифмовки и вида строфы стихотворение по-разному воспринимается. Возможно, перед вами *твёрдая форма* — например, *сонет*. Насколько она выдержана, соблюдены ли соответствующие формальные ограничения?
11. Разобрав основные образы стихотворения, проанализировав его языковое и стилистическое своеобразие, вы сможете обратиться к **идее** (основной мысли) стихотворения. Идея формулируется вашими словами, отдельным предложением, как правило, сложным.

АНАЛИЗ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА в контексте...

1. Известна ли вам **дата создания** стихотворения? Соотнесите её с тем или иным периодом в творчестве автора.
2. Входит ли стихотворение в какой-либо **цикл** или **сборник**? Если да, какое место там занимает? Поэты по-разному выстраивают композицию своих «избранных»: по хронологии, по жанровому или тематическому принципу.
3. Если вам известны те или иные **обстоятельства создания** данного стихотворения, изложите их и свяжите с содержанием. Посвящено ли стихотворение кому-нибудь? Если же знание обстоятельств написания не добавляет ничего к пониманию текста, достаточно только упоминания об этом.
4. Встречаются ли образные переключки (**аллюзии, реминисценции**) с творчеством кого-либо из предшественников или прямые цитаты? О чём это говорит?
5. В русле какого **литературного направления** или течения написан данный текст? Этот вывод должен последовательно вытекать из ваших наблюдений (а не наоборот!)

Весьма широкий контекст – поэтическая традиция в целом. Взаимоотношения автора с традицией прекрасно описаны глаголом «отталкиваться» в двух его прямо противоположных значениях. Автор может отталкиваться от традиции, соглашаясь с ней, продолжая её, а может отталкиваться от неё, споря с ней. В любом случае – это развитие и традиции, и поэтического языка.

ПАМЯТКА ПО АНАЛИЗУ ЭПИЧЕСКОГО ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА

1. Внимательно прочитайте текст. Прочтя **название**, подумайте, чему он может быть посвящён, какова его **тема**. Лучше читать с карандашом в руках, сразу делая определённые пометки.
2. Дочитав до конца, снова обратитесь к названию. Подтвердились ли Ваши ожидания? Почему текст назван так? Как **тема** текста сочетается с названием? Абстрактно оно или конкретно? Часто название скрывает тот или иной **символ**. Возможно, у текста есть **подзаголовок** или **эпиграф** – подумайте, как они сочетаются с текстом и названием.
3. Что происходит в тексте? Каков его **сюжет** (последовательность событий в тексте)? Какова его **фабула** («правильная», хронологическая последовательность событий)? Совпадают ли они? Когда и где происходит действие? От вас ждут не пересказа сюжета, но его осмысления.
4. Сюжет состоит из **эпизодов**. Их последовательность составляет структурную **основу композиции** текста: **необязательную экспозицию – завязку – кульминацию – развязку**. Какие внутренние членения есть в тексте (главки, сцены, абзацы)? Зачем они нужны?
5. Представьте себе **время и пространство художественного текста**. Время может течь ускоренно или замедленно, прерывисто или непрерывно. Различают «**большое**» время – историческое (эпоха, в которую происходит действие) и «**малое**» время (в пределах жизни одного человека-персонажа). Пространство может быть реальным или воображаемым, внешним и внутренним, открытым или замкнутым. Как описаны места действия? Есть ли описания природы (**пейзажи**), помещений (**интерьеры**)? Как они связаны с сюжетом?
6. Расположите на нарисованной или воображаемой схеме **действующих лиц, персонажей**. Опишите их как **систему**. В каких они отношениях? Какие функции выполняют (=зачем нужен каждый из них)? Как они описаны? Есть ли их **портреты** (описания внешности, одежды, манеры поведения)? Важна ли для понимания конфликта их социальная роль (например, чин или словесная принадлежность)? Даны ли им **имена** и могут ли они нести какое-то значение?
7. Какие **детали** портрета, пейзажа, интерьера могут быть **художественными**, т.е. важными для характеристики персонажа, определения авторской позиции, идеи текста? Детали могут быть и **символическими**.
8. Какова **речь** героев (от фонетики до синтаксиса)? Как речь характеризует героев в социальном, образовательном, нравственном, духовном планах?
9. Есть ли в тексте **рассказчик** и/или **повествователь**? Как он относится к событиям? Рассказчик – это герой произведения, как правило, участник событий. Повествователь может не участвовать в событиях, но, как и рассказчик, как и многие герои, имеет свою **точку зрения** на происходящие события. Она может быть выражена в художественных деталях и в речевой характеристике персонажей.
10. Какие **формы повествования** использует автор? (**монолог, диалог, несобственно-прямая речь, внутренний монолог, поток сознания**) Какие преобладают?
11. Какие **противопоставления** вы видите в тексте? Какова **проблематика** текста? Какой **конфликт** выходит на первый план? (в произведении он может быть не один, и каждый из них может разрешаться по-разному). Герои – конкретные выразители конфликта, выражаемого абстрактными понятиями. За бытовыми категориями часто стоят философские: герои могут оказаться перед нравственным выбором.

12. Какова художественная выразительность текста, какие **художественные приёмы** вы видите? В чьей речи? Какова их функция? Речь идёт не только о тропах и фигурах речи, но и о способах выражения **комического** (*юмор, сатира, ирония, сарказм*) или **трагического**.
13. Изменяются ли герои? Происходит ли какая-нибудь **эволюция образа**? Изменение может проявить себя в поведении героев, манере речи, поступках, перемене облика или мыслей. Что послужило причиной этих изменений – внешние обстоятельства или внутренний рост (или деградация)? Наблюдения над эволюционирующим персонажем заставят Вас задуматься об авторском отношении к нему.
14. Автор находится ВНЕ текста. Тем не менее, в речи повествователя, рассказчика, персонажей, а также в композиции и системе противопоставлений отражено **авторское отношение** к описанным событиям. Оно может быть добрым, ироничным, саркастическим, снисходительным, уважительным, восхищённым, презрительным и т.д.
15. Не путайте **авторскую позицию** с точкой зрения повествователя, рассказчика и персонажей. Наблюдения над авторской позицией приведут к формулировке **идеи текста**. За авторской позицией стоит особое мировоззрение.
16. Можно говорить о **пафосе** текста (сатирический, религиозный, трагический...) – определяющем настроении, отражённом в речи повествователя и/или героев.
17. Как бы Вы оценили события, происходящие в тексте – как правдоподобные, «реальные» или совершенно фантастические? С чем это связано? Любое **неправдоподобие** объяснимо замыслом автора. Возможно, **гипербола, остранение** (подача общеизвестного как впервые увиденного), **гротеск, фантастика, абсурд** отражают единственно возможную реальность художественного мира данного произведения. Категория правдоподобия тесно связана с жанром, стилем, художественным методом.
18. Постарайтесь определить **жанр** текста. Как правило, перед вами произведение малой формы: **рассказ, зарисовка, сказка, притча, очерк, новелла, стихотворение в прозе** и т.д. Ваше определение должно быть доказательным. Тексту может быть свойственна жанровая гибридность (могут быть видны черты разных жанров) или неоднозначность (трудно определить жанр одним словом).
19. Какие **исторические, культурные реалии** (даты, имена, события) упоминаются в тексте? Как они помогают понять идею текста?
20. К какому **литературному методу / направлению / течению / школе** может относиться данный текст? Ответ на этот вопрос должен вытекать из Ваших конкретных наблюдений!
21. Есть ли в тексте какие-либо переключки с другими известными вам текстами: прямые **цитаты, аллюзии** (образные переключки), **реминисценции** (неявные цитаты). Как они расширяют художественное пространство текста?
22. Что вы знаете об **авторе**? Имеет ли значение **дата написания, биографический и историко-культурный контекст**? Если имя автора и дата написания ни о чём Вам не говорят и нет возможности что-либо узнать о них, не пишите об этом.

ПАМЯТКА ПО АНАЛИЗУ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Кроме того, о чём было сказано выше:

1. Основа драмы – **диалог (полилог)** героев. Возможен также **монолог** действующего лица. Соотношение монолог и диалогов, а также количество персонажей, одновременно действующих на сцене, может быть важным признаком для определения **жанра и литературного направления**.
2. Пронаблюдайте, что сказано о действующих лицах в «афише», в их перечне (возраст, социальное положение, родственные, общественные отношения). В каком порядке

перечислены действующие лица? Не противоречит ли информация в перечне словам персонажей?

3. Выстройте персонажей в систему. Рассмотрите все отношения между ними, указанные или только намеченные в тексте. Персонажи могут быть главными или второстепенными, эпизодическими.
4. Особая разновидность драматических персонажей – внесценические (только упоминаемые, но не действующие). Много ли их? Зачем они нужны?
5. Как зовут героев? Им могут быть даны **говорящие имена** (фамилии), характеризующие их, – приём, берущий начало ещё в античной драме и развитый литературой классицизма, но встречающийся независимо от литературного направления.
6. Как развивается **конфликт** в тексте?
7. Как говорят герои? Какова манера их речи? Насколько реплики в диалоге являются вопросом и ответом? Частый приём в драме, создающий комический или иной эффект, – **«разговор глухих»**: реплики не связаны друг с другом.
8. На какие **части** (*акты, действия, явления, сцены, картины*) делится драма? Как они соотнесены с композицией? Этот показатель может быть важен для определения жанра и/или литературного направления.
9. Как устроены **пространство и время** драмы?
10. Какие авторские слова – **ремарки** – сопровождают действие? Какие ремарки сопровождают реплики персонажей? Многие ли из них характеризуют персонажей? Ремарки позволяют выйти на **авторскую позицию**.
11. Какова **проблематика** драмы (социально-бытовая, гражданская, философская...)?
12. Какой **жанр** перед вами: *трагедия, комедия* (комедия может быть комедией «положений», «характеров», «высокой» или «низкой» или совмещать эти черты), *драма, водевиль, фарс* и др.?
13. Черты какого **литературного направления** отразились в анализируемой драме?
14. Насколько сценичен анализируемый текст? Есть драмы, написанные «для чтения», а не для постановки на сцене.