Лазебник Л.А.

От детали к композиции в эпическом произведении.

Ключевые слова:

Художественная деталь, композиция, эпос.

Одна из проблем, которая возникает при изучении художественного произведения – это беглое прочтение его учеником. В результате после прочтения обучающийся помнит сюжет и фамилии героев, которые чаще всего звучат в произведении. Так, например, при анализе эпизода шторма в произведении А. Грина «Алые паруса», когда разбушевавшееся море уносит Меннерса, а Лонгрен наблюдает «молча» за этой сценой, ребята при рассуждении теряют именно эту деталь – «молчаливость» Лонгрена. На вопрос, почему вся деревня возненавидела Лонгрена и его дочь, ребята дают поверхностный ответ: он не помог тонущему человеку, потому что мстил за смерть жены. У Александра Грина проблема глубже. «*Молча*, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно… Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они – поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают». **Местные рыбаки не простили Лонгрену его величия, его трагической торжественности в горе, его нежелания никому ничего не объяснять. Он был лучше, красивее их. Его молчание было нездешним, рядом с Лонгреном видна была сирость жителей этой сирой деревеньки. Вот если бы он напился в местном трактире и, горланя, проклинал обидчика, тогда бы он нашёл понимание.**

Согласитесь, что между первым и вторым вариантом интерпретации есть отличие. Чтобы понимание строилось не на поверхностном восприятии, а на глубоком постижении, необходимо научиться обращать внимание на слово, как важную составляющую для понимания авторского замысла. Отсюда и возникает необходимость научить учеников работать с деталью.

Художественная деталь - компонент предметной выразительности, выразительная подробность в литературном произведении, имеющая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку[[1]](#footnote-1).

В статье рассматриваются только произведения эпоса. Именно эпическое произведение объединяет в себе такое количество характеров и событий, которое недоступно другим родам литературы, при этом повествовательная форма воссоздаёт характеры сложные, противоречивые, многогранные, находящиеся в развитии. Отношение автора к героям и окружающему миру, его мысли и чувства выражаются через подбор определённых художественных деталей. Они фокусируют внимание читателя на том, что писателю кажется наиболее важным или характерным. “Деталь... призвана представить изображаемый характер, картину, действие, переживание в их своеобразии, неповторимости... Выразительная, счастливо найденная деталь — свидетельство мастерства писателя, а умение замечать и ценить детали — свидетельство культуры, филологической грамотности читателя... справедливо обращая внимание на её большое смысловое и эстетическое значение»[[2]](#footnote-2).

Некоторые художественные детали становятся многозначными символами, имеющими психологический, социальный и философский смысл.

В произведении большого художника нет ничего случайного. Каждое слово, каждая подробность, деталь необходимы для наиболее полного и точного выражения мысли и чувства. Одна художественная деталь может преобразить литературное (и не только литературное) произведение, придать ему особое обаяние.

Входят в реальность нашего времени такие детали, как “осетрина второй свежести” Булгакова, диван и халат Обломова у Гончарова, алые паруса А. Грина.

Думается, что художественные детали в произведениях иногда говорят нам о том, о чем автор не пишет напрямую, но хочет донести до читателя. Таким образом, деталь может сказать о большем, чем сказано открыто. «Будучи элементом художественного целого, деталь сама по себе является мельчайшим образом, микрообразом. В то же время деталь практически всегда составляет часть более крупного образа…»[[3]](#footnote-3).

Есть деталь-находка, деталь-чудо, меткая, сочная, единственная. Как, например, «осетрина с душком» у А.П. Чехова из рассказа «Дама с собачкой». Когда Гуров под тяжестью своих переживаний «не удержался» и робко решился поделиться ими с партнёром по игре, то услышал в ответ безразличное: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком была». Сколько пустоты, глупости чиновника мы видим в этой детали! И тем острее и неразрешимее становится драма самого Гурова.

Каждый автор, невольно и даже, может быть, не желая этого, отбирает деталь, характеризующую не только предмет, но и его самого. Поэтому-то истинная деталь оставляет ощущение свежести, оригинальности и неожиданности. Истинная деталь в отличие от подробности несет на себе печать авторской индивидуальности. Но наша задача состоит в том, чтобы показать работу с деталью как с частью для постижения целого, а целое это, в итоге, выход на композицию, а затем на авторский замысел. Заметим, что существуют различные классификации художественной детали. Воспользуемся классификацией, которую предлагает А.Б. Есин:

1) внешняя и психологическая

- внешние: портретные, пейзажные, вещные;

-психологические: мысли, чувства, переживания, желания

2) по характеру художественного воздействия

- детали-подробности

- детали-символы.

Какие задания можно дать ребятам для того, чтобы они приобретали навык внимательного прочтения и учились мысленно задерживаться на слове? Предлагаем несколько, на наш взгляд, универсальных заданий, которые помогут понять роль детали, помогут выйти на понимание роли композиции, и, в итоге, выйти на понимание авторского замысла.

1. Рассматриваем отрывок из художественного произведения. Задание: выпишите детали, которые могут характеризовать героя (явление или обстоятельства). Классифицируйте эти детали (т.е. определите характер детали: внешняя, внутренняя, деталь-подробность, деталь-символ).
2. Ещё до прочтения произведения ребят один из учащихся получает индивидуальное задание собрать по всему тексту интересные детали (внешние, внутренние), имеющие отношение к герою. Затем в процессе групповой работы по этим деталям учащиеся характеризуют героя, а тот, кто готовил это задание, выступает в роли консультанта.
3. Выписать детали, которые бы показали героя в развитии. Проследить, как меняется герой в течение всего произведения.
4. Учитель выписывает несколько выразительных деталей из текста и просит подобрать ассоциативный ряд, а затем охарактеризовать героя, или явление, или обстоятельства.
5. На доске выписаны несколько ярких деталей. Предлагается передать свои чувства к герою, которого эти детали характеризуют.

С одной стороны, «смысл и сила детали в том, что в бесконечно малое вмещено целое», с другой — «при всей художественной значимости и композиционной важности деталей отдельная деталь или многие детали, взятые, так сказать, сами по себе, вне связи между собой и другими средствами художественной изобразительности, не могут дать полного представления ни о стиле писателя, ни об особенностях словесного построения того или иного произведения. Деталь важна и значима как часть художественного целого»[[4]](#footnote-4). Анализируя **деталь**, закономерно переходить к анализу **композиции**. Образно говоря, деталь – это маленькая шестерёнка, заставляющая работать большие шестерёнки часового механизма художественного произведения. Кроме того, соотношение детали и композиционных элементов неоднозначно. Деталью может являться слово по отношению к предложению, или предложение по отношению к микротеме, или отдельный композиционный элемент по отношению ко всему произведению. Таким образом, продвигаясь от простого к сложному, мы выйдем на понимание авторского замысла. А это одна из важных задач изучения литературы в школе.

Кроме того, композиция сама по себе является ценностью художественного произведения, и порой отдельный композиционный приём может произвести сильное впечатление, гораздо сильнее, чем всё произведение в целом. С помощью композиционных приёмов автор расставляет нужные акценты, воздействует на сознание и подсознание читателя, талантливо «расставляет сети», чтобы читатель разделил с ним переживания, его боль, его ликование, тем самым подчинился его творческой воле. И задача изучения произведения в школе не сводится к тому, чтобы ученик немедленно понял. Задача состоит в том, чтобы тонко, глубоко и тихо войти в мир искусства слова и когда-нибудь, когда личность будет готова к восприятию, состоится повторная встреча читателя и автора, но уже на другом уровне.

«Совокупность композиционных приёмов и средств стимулирует и организует восприятие произведения»[[5]](#footnote-5). Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, во многом определяет его восприятие.

В литературоведении существуют разные определения композиции и классификации её составляющих. Композиция по А.Б. Есину – это «состав и определённое расположение частей, элементов и образов произведения в некоторой значимой временной последовательности»[[6]](#footnote-6).

Исследователь выделяет *четыре композиционных приёма*: повтор, усиление, противопоставление, монтаж.

Повтор – перекличка между началом и концом текста, или повторяющаяся деталь как лейтмотив произведения. Усиление – подбор однородных образов или деталей. Противопоставление – антитеза образов. Монтаж – два соседних образа рождают новый смысл.

В.Е. Хализев называет такие *композиционные приёмы и средства*, как повторы и вариации, мотивы, крупный план, общий план, умолчания, точка зрения; со- и противопоставления, монтаж, временная организация текста. «Композиция литературного произведения, составляющая венец его формы, - это взаимная соотнесённость и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств»[[7]](#footnote-7).

Н.Николина выделяет *следующие аспекты композиции:* архитектонику, или внешнюю композицию текста; систему образов персонажей; смену точек зрения в структуре текста; систему деталей; внесюжетные элементы. (Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М., «Академия», 2003, с.51). «Композиция организует всю художественную форму текста и действует на всех уровнях: образной системы, системы персонажей, художественной речи, сюжета и конфликта, внесюжетных элементов»[[8]](#footnote-8).

Суммируя определения литературоведов, можно сказать, что все они сходятся в одном: композиция – это построение произведения и взаимосвязь его частей. В основе той классификации, которая предлагается ребятам для работы над эпическим произведением лежит классификация М. Мещеряковой[[9]](#footnote-9). Она более доступна восприятию школьников.

КОМПОЗИЦИЯ

Сюжетные элементы	Внесюжетные элементы
Пролог Экспозиция Завязка действия Развитие действия Кульминация Развязка эпилог	Описание (портрет, пейзаж) Повествование Рассуждение Диалоги, монологи Лирические отступления Вставные эпизоды Сон, письма, песни и прочее. Система образов

Виды композиции:

1. Кольцевая
2. Зеркальная
3. Линейная
4. Умолчание
5. Ретроспекция
6. Свободная
7. Открытая

Для анализа композиции эпического произведения используются те элементы, которые обращают на себя внимание. Так, например, в произведении «Слово о полку Игореве» мы видим сюжетную законченность событий, которые последовательно располагаются друг за другом, не переплетаясь, герои друг с другом событийно не взаимодействуют. Сначала битвы Игоря с половцами, затем сон и «золотое слово Святослава», плач Ярославны и побег Игоря.

В произведении М. Горького «Макар Чудра» мы видим композиционный приём «рассказ в рассказе». Кроме того, интересно построена экспозиция: ведётся диалог между Макаром Чудрой и рассказчиком, но реплики рассказчика мы не слышим, а только догадываемся о них.

Произведение А.И. Куприна «Гамбринус» построено на описании, но все описания «нанизаны» на жизнь главного героя Сашки. И всё, что происходит в «Гамбринусе», эмоционально и событийно связано с Сашкой.

Главный вопрос, который встаёт при анализе любого композиционного элемента: «Какова его роль в произведении?» На этом вопросе можно построить весь урок и получить насыщенную, глубокую, результативную интерпретацию.

До 9-го класса мы рассматриваем отдельные элементы композиции и поэтому больше занимаемся анализом эпизода**. Расположение эпизода в тексте — важная характеристика композиции произведения. С одной стороны, он является некоторым законченным целым, с другой стороны, эпизод — только звено в цепи художественного произведения, связанное с другими звеньями разнообразными связями.** А начиная с 9-го класса, обучающиеся анализируют композицию уже на уровне всего произведения.

План анализа эпизода:

1. Краткое содержание эпизода.
2. Определить тему эпизода, соотнести ее с темой произведения.
3. Указать, как раскрывается герой в эпизоде, рассмотреть его чувства, мысли, переживания, поступки и др.
4. Указать наиболее значимые художественные детали.
5. Определить место данной сцены в сюжете произведения, ее композиционная роль, раскрытие ее значения в характеристике персонажа (V-VIII классах все это делается в несколько упрощенной форме).
6. Выяснить впечатление, какое производит данная сцена (эпизод) на ученика (чем она ему интересна, какие мысли вызывает).
7. Выявить авторскую позицию (определить, на чьей он стороне) и др.

Понятно, что план условный, и со временем ученик, обретая знания и уверенность, сам решает, как расставить акценты и что является более важным для определённого эпизода.

Позволим себе привести несколько методических приёмов, которые помогут, на наш взгляд, выйти на осознанный анализ композиции:

* Сжатый пересказ.
* Создание простого (сложного, цитатного) плана.
* Мысленная перестановка эпизодов.
* Выявление принципа группировки действующих лиц.
* Обоснование роли эпизода в тексте.
* Выявление расположения сюжетных линий.
* Обнаружение сюжетных и внесюжетных элементов их роль.
* Придумывание своего финала.
* Составление хронологической схемы.
* Подбор иллюстраций к эпизодам.
* Создание своих рисунков.
* Выявление принципа членения материала.
* Обнаружение системы средств создания образа персонажа (портрет, пейзаж, биография, речь и т.д.)
* Сопоставление эпизодов и образов.
* Отбор ключевых слов и построение словесных рядов.
* Анализ сильных позиций.
* Смысл названия произведения.
* Поиск повторов и противопоставлений на всех уровнях текста.
* Приём Е. Эткинда «Вверх по лестнице смыслов»

1.Внешний сюжет.

2.Фантастика и реальность.

3.Природа и человек.

4.Мир и человек.

5.Человек.

* Анализ языковых приёмов.
* Поиск мотивов в тексте.

Самое главное, разбирая произведение на отдельные составляющие (деталь, сюжетные элементы, внесюжетные элементы), не нарушить «союз волшебных звуков, чувств и дум»[[10]](#footnote-10).

Литература:

П. Г.А. Анищенко. Литературный справочник. – М.: Форум, 2012. с.47

В.Мещеряков. Введение в литературоведение. М.: Юрайт, 2012. с.104, 105

А.Б. Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2010. с.75, с. 127

В.Е. Хализев . Теория литературы. М.: Высшая школа,2002. с. 297, с. 298

М.И. Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. М.: Рольф,2000. с.40

Н.А.Николина. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003г., с 52

1. Г.А. Анищенко. Литературный справочник. М., Форум,2012. с 47 [↑](#footnote-ref-1)
2. В.П. Мещеряков. Введение в литературоведение. М., «Юрайт», 2012г., с.104 [↑](#footnote-ref-2)
3. А.Б. Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. М., «Флинта», «Наука»,2010г., с.75 [↑](#footnote-ref-3)
4. В.П. Мещеряков. Введение в литературоведение. М., «Юрайт», 2012г., с 105 [↑](#footnote-ref-4)
5. В.Е. Хализев. Теория литературы. М.,2002г., с 297 [↑](#footnote-ref-5)
6. А.Б. Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. М.,2010г., «Флинта», «Наука», с 127 [↑](#footnote-ref-6)
7. В.Е. Хализев. Теория литературы. М., «Высшая школа»,2002г., с 298 [↑](#footnote-ref-7)
8. Н.А.Николина. Филологический анализ текста. М., «Академия»,2003г., с 52 [↑](#footnote-ref-8)
9. М.И. Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. М., «Юрайт», 2000г., с 40 [↑](#footnote-ref-9)
10. А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» [↑](#footnote-ref-10)