

КОМПОЗИЦИОННЫЙ

анализ художественного

текста

Композиция художественного произведения

Что такое композиция? Это прежде всего установление центра, центра зрения художника.

А.Н.Толстой

Композиция – связь и соотношение отдельных
форм изображения и сцен.

Единицы композиции – портрет, пейзаж, диалоги,
монологи, характеристика
и т. д.

В.Кожин

Композиция – это состав и определённое расположение частей, элементов и образов произведения в некоторой значимой временной последовательности.

А.Есин

Линейная

События идут один за другим в хронологической последовательности. Вектор повествования не меняется от начала до конца. Пример — комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Обратная или инверсионная.

Сначала описываются финальные сцены сюжета. Дальнейшие эпизоды помогают понять, что к этим событиям привело. Такой прием Н. Г. Чернышевским использовал в произведении «Что делать?». Нередко инверсионная композиция используется авторами детективов. Книга открывается сценой преступления, а расследование следует далее. Рассказчик как бы замыкает петлю, проводя читателя сквозь подробности — и обратно, к изначальным событиям, которые теперь могут восприниматься совсем иначе.

Параллельная.

В произведении есть несколько главных героев. У каждого из них — своя судьба и свой путь, однако их сюжетные линии пересекаются, а иногда и тесно переплетаются. Пример — «Война и мир», где Л. Н. Толстой описывает жизнь одновременно нескольких семей.

Полифоническая.

Автор знакомит читателя с миром каждого из персонажей; причем каждый из этих миров равноценен и не может быть исключен из текста. Яркий пример полифонии — «Имя Розы» Умберто Эко. Родоначальником полифонической композиции в литературоведении считается Ф. М. Достоевский.

Кольцевая композиция.

Позволяет легко и эффектно завершить произведение, сделать его более стройным. Особенность данного типа — в повторении одних и тех же элементов в начале и конце произведения. Оно завершается тем же, чем и началось. Например, в конце «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина старуха остается у разбитого корыта — с чем, собственно, она и была в начале истории.

Кольцевая композиция отличается от обратной, где сначала автор описывает конечное событие, а затем хронология восстанавливается. В случае кольцевого построения текста в начале и конце лишь повторяются образы или события.

Основные композиционные приемы

А.Б. Есин “Принципы и приемы анализа литературного произведения”

Повтор

Устанавливается композиционная переключка между началом и концом произведения. Миниатюра А.Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

Усиление

По принципу усиления построено описание внутреннего убранства дома Собакевича в «Мертвых душах» Гоголя: всякая новая деталь усиливает предыдущую.

Противопоставление

Прием основан на антитезе контрастных образов; например, в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта»: «И вы не смоее всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь».

Монтаж

Два образа, расположенные рядом, рожают некоторый новый, третий смысл, который появляется именно от их соседства. (В рассказе Чехова «Ионыч» описание «художественного салона» Веры Иосифовны соседствует с упоминанием о том, что из кухни слышалось звяканье ножей и доносился запах жареного лука.

vk.com/forwriters

Типы композиции.

1. Простые (линейные).
2. Сложные
(трансформационные).

А.Есин

Композиционный анализ художественного произведения

Только осознав общий принцип построения произведения, можно правильно истолковать функции каждого элемента или компонента текста. Без этого немислимо правильное понимание идеи текста.

В.Одинцов

Композиционный анализ наиболее продуктивен. Все компоненты художественной структуры важны не сами по себе, а как отражение эстетической программы автора, который отобрал материал и обработал его в соответствии со своим пониманием, отношением и оценкой.

Л.Кайда

Для анализа композиции
художественного текста
необходимо уметь: выделять в его
структуре значимые повторы,
выявлять семантические
переклички, выделять языковые
сигналы, определять роль
композиционных единиц в составе
целого, устанавливать связь
повествовательной структуры
текста с его внешней композицией.

Н. Николина

Начинать анализ композиции

необходимо с опорных точек:
кульминации, развязки, сильных
позиций текста, повторов,
противопоставлений, перипетий в
судьбе героя, эффектных
художественных приёмов и
средств. Анализ опорных точек –
ключ к пониманию логики
композиции.

А.Есин

Композиционный анализ поэтического текста

1. Строфы и стихи. Микротема каждой части.
2. Языковая композиция. Ключевые слова, словесные ряды.
3. Композиционные приёмы. Повтор, усиление, антитеза, монтаж.
4. Сильные позиции текста. Название, эпиграф, первое и последнее предложения, рифмы, повторы.

Композиционный анализ прозаического текста

1. План текста (микротемы), сюжетная схема.
2. Опорные точки композиции.
3. Повторы и противопоставления.
4. Композиционные приёмы, их роль.
5. Сильные позиции текста.
6. Языковая композиция. Ключевые слова, словесные ряды.
7. Вид и тип композиции.
8. Роль эпизода в тексте.
9. Система образов персонажей.
10. Смена точек зрения в структуре текста.
11. Временная организация текста.

Композиционный анализ драматического текста

1. Внешняя архитектура. Акты, действия, явления.
2. Развитие действия во времени и в пространстве.
3. Роль элементов сюжета в тексте.
4. Значение ремарок.
5. Принцип группировки персонажей.
6. Сценические и внесценические персонажи.

Анализ эпизода прозаического текста

Что такое эпизод?

Предположение о роли эпизода в произведении.

Сжатый пересказ фрагмента.

Место эпизода в композиции текста. Какие фрагменты до и после?
Почему именно здесь?

Место эпизода в сюжете произведения. Экспозиция, завязка, кульминация, развитие действия, развязка, эпилог.

Какие темы, идеи, проблемы текста нашли отражение в этом фрагменте?

Расстановка персонажей в эпизоде. Новое в характерах героев.

Каков предметный мир произведения? Пейзаж, интерьер, портрет.
Почему именно в данном эпизоде?

Мотивы эпизода. Встреча, спор, дорога, сон и
т. д.

Ассоциации. Библейские, фольклорные, античные.
От чьего имени ведётся повествование? Автор, рассказчик,
персонаж. Почему?

Организация речи. Повествование, описание, монолог,
диалог. Почему?

Языковые средства художественной изобразительности.
Тропы, фигуры.

Вывод. Роль эпизода в произведении. Какие темы
произведения развиваются в этом эпизоде? Значение
фрагмента для раскрытия идеи текста.

Роль эпизода в тексте.

1.Характерологическая.

Эпизод раскрывает характер героя, его мировоззрение.

2.Психологическая.

Эпизод раскрывает душевное состояние персонажа.

3.Поворотная.

Эпизод показывает новый поворот в отношениях героев

4.Оценочная.

Автор даёт характеристику персонажа или события.

Методические приёмы обучения композиционному анализу художественного произведения

- * Создание простого, сложного, цитатного плана.
- * Сжатый пересказ.
- * Мысленная перестановка эпизодов.
- * Сопоставление эпизодов и образов.
- * Восстановление пропущенных звеньев текста.
- * Обоснование роли эпизода в тексте.
- * Придумывание своего финала.
- * Сопоставление сюжета и фабулы.
- * Составление хронологической схемы.
- * Обнаружение различных точек зрения.

Ещё приёмы

- * Поиск мотивов в тексте.
- * «Карты Проппа»: структура волшебной сказки.
- * «Грамматика фантазии»: приёмы Д.Родари.
- * Подбор иллюстраций к эпизодам.
- * Создание своих рисунков.
- * Работа с произведением живописи.
- * Устное словесное рисование.
- * Принцип группировки действующих лиц.
- * Расположение сюжетных линий.
- * Обнаружение сюжетных и внесюжетных элементов.
- * Принцип членения материала.
- * Система средств создания образа персонажа.

Составить цитатный план рассказа.

1.»Когда ещё я не пил слёз из чаши бытия...» (А. Дельвиг).

2.»... ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждёт любви во что бы то ни стало...».

3.»И жаль было своего чувства, этой своей любви...».

4.»... и огонёк в душе погас».

5.»Куда это Ионыч едет?»

Составить хронологическую схему.

1. Дмитрий Ионыч Старцев.

Лошадей не было.

1 год.

2. Пара лошадей и кучер Пантелеймон.

1 день.

3.4 года.

4.Тройка с бубенчиками.

Несколько лет.

5.Ионыч.

Едет не человек, а языческий бог.

Герой живёт, когда чувствует, герой не живёт, когда нет чувства. Поэтому годы, когда Ионыч наживал деньги и становился богатым, прошли для него впустую; пропуская их, Чехов тем самым выражает их значение для героя. Целые годы жизни – ничто, а поездка ночью на кладбище, ничего не принёсшая герою, - жизнь, подлинное чувство.

В.Линков

Сопоставить начало и конец
каждой главы.

1 глава. Семья Туркиных Дмитрию
понравилась.

2 глава. Прозаические мысли.

3 глава. Равнодушие.

4 глава. Равнодушие.

5 глава. Туркины всё так же
человечны.

Постепенная эволюция в душе
Ионыча выразительно передана
концовками главок. Мы видим, что
Чехов не даёт непрерывного
описания процесса
«оравнодушивания» Ионыча, он
намечает своего рода пунктирную
поэтическую линию, и каждая
концовка главы фиксирует новый
момент этого внутреннего
процесса.

3 Падорный

Определить вид и тип
КОМПОЗИЦИИ.

Вид – кольцевая.

Тип – линейная.

Финал рассказа возвращает нас к его началу, где говорится о губернском городе С. И о «самой образованной и талантливой» семье Туркиных. Кольцевая композиция усиливает ощущение замкнутости жизненного круга, невозможности его преодоления, трагичности жизни, придаёт всей этой грустной истории притчевый характер, поучительный смысл не только для её участников.

В.Крючков

Найдите тематические повторы в 1
и 4 главах.

Вера Иосифовна читает свои
романы гостям.

Лакей Пава.

Шутки Ивана Петровича.

Игра Екатерины Ивановны.

Сопоставьте два свидания во 2 и 4 главах. Найдите повторы на лексическом уровне.

Первое свидание. Дмитрий	Второе свидание. Екатерина
«...сильно волнуюсь...» «Ради Бога...пойдемте в сад». «...беспокойно билось сердце...»	«...с таким волнением ожидала вас...» «Ради Бога, пойдемте в сад». «...тревожно билось сердце...»

Это одна из самых характерных для мира Чехова ситуаций: люди разобщены, они живут каждый со своими чувствами, интересами, программами, своими стереотипами. При первом объяснении она категорична, он неуверен, при последнем их свидании категоричен он, она же робка, несмела, неуверенна. Но, увы, происходит лишь смена программ, запрограммированность же, повторяемость остаются.

В.Катаев

Эпизод «На кладбище». Постройте словесные ряды МОТИВОВ.

Любовь	Лунная ночь	Осень
Присутствие тайны, жизнь тихая, вечная, прекрасная, ждал страстно, страсть, ждёт любви, тела прекрасные, томление.	Лунный свет, хорош и мягок лунный свет, звёзды, смирение, глухая тоска небытия, подавленное отчаяние, опустился занавес, луна ушла.	Тепло по – осеннему, увядшие цветы, прощение, печаль, покой.

В главах первой и второй всё как бы покрыто лёгким покровом поэзии, это веяние крепнет и растёт, в сцене на кладбище достигает своего апогея. Тут конец «поэзии», и с главы третьей идёт уже сплошная «проза». Всё вместе представляет собой музыкальную композицию. Робкая «поэзия», прозябающая в душе сухой и прозаической, её лебединая песня – на кладбище. А рядом всеильная, всепоглощающая, торжествующая «проза» жизни.

Д.Овсяннико-Куликовский

Назовите композиционные
приёмы.

Повтор.

Монтаж.

Одинокая, деловая жизнь, не согретая ни любовью, ни дружбою, без каких бы то ни было нравственных связей с людьми – вот жестокий удел таких натур, как Старцев. Нормально ли это? Вполне нормально – для того уклада, который существует повсюду в цивилизованном мире. Страсть к наживе, деловитость, способность к труду – не из любви к самому труду, а исключительно ради обогащения – разве это не характерно, не типично, разве это не настоящая, современная рутина?

Д.Овсяннико-Куликовский

Читайте стихотворение **Варлама Шаламова «Водопад» (распечатать)**
В. Астафьев «На закате дня»