

Ассоциативный анализ поэтического текста

Софья Львовна Каганович
доктор филологических наук

Алгоритм анализа поэтического текста?

- Тема
- Идея
- Художественные
средства

Э.Мандельштам (1891 – 1938)

**Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.**

**О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!**

1908

Тема? Идея?

Алгоритм анализа поэтического текста

- Тема
- Идея
- Художественные
средства

**Согласны ли вы, что
чтение художественного текста – это всегда
диалог с текстом?**

Наши вопросы к тексту О.Мандельштама?

Почему *в лесах – украшенные ёлки и игрушечные волки?*

Почему – *хрусталь небосвода, да еще смеющийся, а небосвод при этом – неживой?*

При чем тут *вещая печаль и тихая свобода?*

Это стихотворение *радостное или грустное?*

Кто здесь «Я»? Это один и тот же человек?

В двух строфах одно и то же время?

???????????????????

Анализ текста

- Имманентный («внутри» границ текста)
- Контекстуальный (в контексте – историческом, биографическом и т.д.)

Имманентный анализ

(по М.Гаспарову)

1-й уровень – идеально-образный

2-й уровень – стилистический

3-й уровень – фонический

1-й уровень – идейно-образный

ассоциативный анализ

В основу положены:

- *Известные литературоведческие подходы к анализу художественного текста:*

См.:

- Гаспаров М.Л. *О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. СПб.: Азбука, 2001 и др.*
- Лотман Ю.М. *О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПБ, 1996.*

Алгоритм анализа поэтического текста

В основу положены:

- *Наблюдения Л.С.Выготского над «эстетической реакцией», психологией восприятия искусства*

См.: Л.С.Выготский. Психология искусства. М.:1968;
Л.С.Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. М.:1991.

Л.С.Выготский:

1. В художественном произведении «мы видим планомерно развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. <...> ...аффективное противоречие, вызываемое этими двумя планами ..., есть истинная психологическая основа нашей эстетической реакции».

(Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968. С. 156-158, 184).

Ю.Лотман:

Анализ текста позволяет «проникнуть в природу **диалогического построения как одного из основных законов лирического повествования.**

Поиграем в антонимы

- Горячий
- Тёплый
- Высокий
- Гора
- Ножницы
- Холодильник
- Виноград
- Роза

2. Для глубокого восприятия произведения искусства очень важна способность к ассоциативному мышлению. Появление особого вида ассоциаций – «по эмоции» - это **«закон эмоциональной реальности воображения».**

Образы - вымышлены, нереальны, но реальны вызванные ими эмоции, и чем ярче художественный образ, тем сильнее его эмоциональное воздействие на наше воображение, тем больше ассоциаций из разных сфер нашей собственной жизни он вызывает.

(Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. С. 13-14).

Поиграем в ассоциации

кисть				

Поиграем в ассоциации

кисть	Рябина	Дерево	Лес	Волк
	Художник	Краски	Картина	Музей
	Бахрома	Скатерть	Стол	Обед
	Рука	Кольцо	Золото	Магазин

М.Л.Гаспаров:

- Анализируя текст, мы говорим «только о словах текста, а **не о вольных ассоциациях**, которые могут прийти нам в голову! такие ассоциации чаще могут помешать пониманию, чем помочь ему».

?

**Алгоритм
ассоциативного анализа
поэтического текста**

М.Ю.Лермонтов. «Утёс»

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит. Задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне.

1841

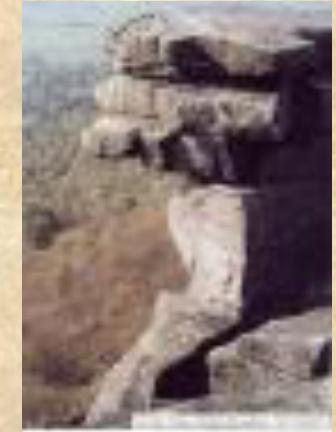
Найдем в стихотворении два эмоциональных полюса (ключевых образов)

Тучка

Умёс

**Для наглядности
представим «шаги» анализа
в виде таблицы**

Таблица

тучка	утес

Заполняя таблицу, находим в тексте
лексические цепочки,
связанные с каждым
из ключевых образов (полюсов)
— и по возможности сразу определяем
изобразительные средства и
художественные приемы,
способствующие возникновению
тех или иных ассоциаций,
того или иного эмоционального
восприятия текста

тучка	утес
<p><i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в и приёмов</i></p>	<p><i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в и приёмов</i></p>
<p>тучка (уменьш.сущ.)</p> <p>золотая (эпитет)</p> <p>утром</p> <p>умчалась (илицетв.)</p> <p>лазурь</p> <p>весело (эпитет)</p> <p>играя (илицетв.)</p>	<p>утес-великан (эпитет)</p> <p>влажный след (эпитет)</p> <p>морщина</p> <p>старый (эпитет)</p> <p>одиноко (эпитет)</p> <p>задумался (илицетв.)</p> <p>плачет (илицетв.)</p> <p>пустыня</p>

**Следующий шаг:
придумываем ассоциации
к каждому
из ключевых образов
(«ассоциативный анализ»)**

Тучка

тучка	ассоциации	утёс	ассоциации
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>		<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>	
тучка <i>(уменьш.суф.)</i> золотая (эпитет) утром умчалась <i>(олицетв.)</i> лазурь весело (эпитет) играя <i>(олицетв.)</i>	легкая подвижная легкомысленная светлая беззаботность солнце чистое небо (и т.д.)		

тучка		утёс	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>	<i>ассоциации</i>	<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>	<i>ассоциации</i>
<p>тучка (уменьш.суф.)</p> <p>золотая (эпитет)</p> <p>утром</p> <p>умчалась (олицетв.)</p> <p>лазурь</p> <p>весело (эпитет)</p> <p>играя (олицетв.)</p>	<p>легкая</p> <p>подвижная</p> <p>легкомысленная</p> <p>светлая</p> <p>беззаботность</p> <p>солнце</p> <p>чистое небо (и т.д.)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>молодость</p> <p>радость</p> <p>бытия</p>		

Утёс

тучка	<i>ассоциации</i>	утёс	<i>ассоциации</i>
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>		<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>	
тучка (уменьш.суф.) золотая (эпитет) утром умчалась (олицетв.) лазурь весело (эпитет) играя (олицетв.)	легкая подвижная легкомысленная светлая беззаботность солнце чистое небо (и т.д.) молодость радость бытия	утес-великан (эпитет) влажный след (эпитет) морщина старый (эпитет) одиноко (эпитет) задумался (олицетв.) плачет (олицетв.) пустыня	тяжелый темный неподвижный несчастный разлука слезы (и т.д.)

Таблица

тучка	ассоциации	утёс	ассоциации
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>		<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i>	
тучка (уменьш.суф.) золотая (эпитет) утром умчалась (олицетв.) лазурь весело (эпитет) играя (олицетв.)	легкая подвижная легкомысленная светлая беззаботность солнце чистое небо (и т.д.) МОЛОДОСТЬ радость бытия	утес-великан (эпитет) влажный след (эпитет) морщина старый (эпитет) одиноко (эпитет) задумался (олицетв.) плачет (олицетв.) пустыня	тяжелый темный неподвижный несчастный разлука слезы (и т.д.) старость одиночество

Меняют ли эти
«захфиксированные» ассоциации
наше отношение к Тучке и к
Утёсу?

Обращаемся
к 2 (стилистическому)
и 3 (фоническому) уровням текста -
к художественным средствам, проясняющим,
уточняющим мысль поэта:

- *Тропы*
 - *Синтаксические фигуры и приемы*
 - *Особенности строфики, звукописи и т.д.*
- и определяем их функцию в
стихотворении.

Антитеза *основа всей художественной системы?*

- *тучка (уменши.) – утес-великан*
- *умчалась – стоит*
- *весело – одиноко*
- *играя – плачет*
- *Союз «НО» между 1-й и 2-й строфой*

Эпитеты

(делают образы более яркими)

- *тучка золотая*
- *весело*
- *утес-великан*
- *влажный след*
- *старый*
- *одиноко*

Олицетворения

(переводят действие в символический план)

- *Ночевала тучка ... на груди утеса*
- *Умчалась... весело играя*
- *...в морщине старого утеса*
- *Одиноко он стоит ... плачет*

**Синтаксический прием
переноса во второй строфе,
(выделяет особо значимые слова)**

*Но остался влажный след в морщине//
Старого утеса. Одиноко//
Он стоит...*

О чём же стихи? *(интерпретация)*

*Об одиночестве.
О весне и осени
человеческой жизни.
А может быть,
о свободе и ее пределах?*

Алгоритм анализа

Алгоритм анализа поэтического текста

- Тема
- Идея
- Художественные
средства

*от формы к
содержанию.*

1. Лексико-семантический анализ

- 1. Выявить ключевые образы (обычно их два), противоположные по эмоциональному звучанию, взаимодействие и «борьба» которых в произведении создают его динамику, энергию, эмоциональное напряжение. Иногда они прямо названы, иногда подразумеваются, возникают в ассоциациях, в подтексте. Попытаться сформулировать свое восприятие содержания стихотворения на уровне первого впечатления.**
- 2. Выписать лексические цепочки, соотносимые с каждым из этих ключевых образов (одновременно анализируя функцию изобразительных средств) и тем самым -**
- 3. выявить сопутствующие образы, позволяющие расширить, углубить или конкретизировать значение основных.**
- 4. Выстроить все возможные ассоциативные ряды, уводящие в глубину содержания, позволяющие охватить разные уровни и оттенки смысла.**
- 5. Дать интерпретацию произведения, вытекающую из первого этапа анализа.**

2. Лингво-стилистический анализ

- 1. Уточнить роль изобразительных средств, способствующих созданию и расширению значения ключевых образов (эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы, синтаксические фигуры, контрастные сопоставления и т.д.).**
- 2. Выявить «вспомогательные» художественные средства и приемы, определяющие именно такое звучание стиха: строфика, рифмовка, особенности ритма и интонации (в свою очередь зависящие от размера - ямб, хорей и др., длины строк, рифмы - мужской или женской, рифмовки, особенностей синтаксиса, наличия инверсий, повторов, переносов и т.п.). Обратить внимание на звукопись, ее влияние на смысл и художественное оформление образа.**
- 3. Уточнить интерпретацию текста, сформулировать авторскую позицию и свое к ней отношение.**

А.С.Пушкин
«Виноград»

А.С.Пушкин. «Виноград»

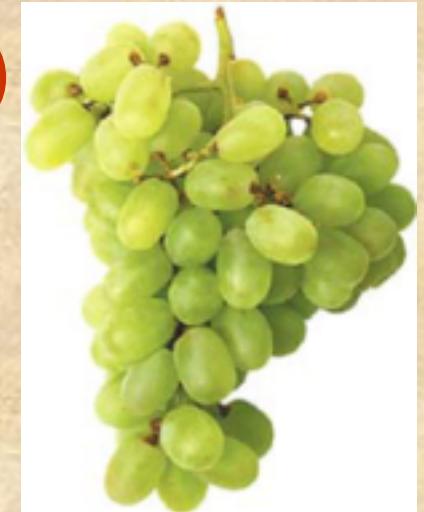
Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной.
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

1824 г.

Найдем в стихотворении два эмоциональных полюса (ключевых образов)

роза

виноград

Таблица

роза	виноград

Лексические цепочки, связанные с каждым из ключевых образов

роза	виноград
<p><i>лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в</i></p>	<p><i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i></p>
<p><i>увядших с легкою (эпитет) весной</i></p>	<p><i>мил созревший краса моей долины злачной (метафора, эпитет) отрада осени златой (эпитет) продолговатый, прозрачный (эпитеты) как персты девы молодой (сравн.)</i></p>

**Придумываем ассоциации
к каждому
из ключевых образов**

роза	виноград		
лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации	лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации
		<p>увядших с легкою (эпитет) весной</p> <p>весна любовь красота радость бытия счастье молодость</p> 	

роза	виноград		
лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации	ассоциации	ассоциации
<p>увядших с легкотою (эпитет) весной</p>	<p>весна любовь красота радость бытия счастье молодость</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>весна жизни</p>		

роза		виноград	
лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации	лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации
<p><i>увядших с легкою (эпитет) весной</i></p>	<p><i>весна любовь красота радость бытия счастье молодость</i></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>весна жизни</p>	<p><i>мил созревший краса моей долины злачной (метафора, эпитет) отрада осени златой (эпитет) продолговатый, прозрачный (эпитеты) как персты девы молодой (сравн.)</i></p>	<p><i>осень урожай сладость плодов итоги года зрелость</i></p> <p style="text-align: center;">↓</p>

роза		виноград	
лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации	лексическая цепочка с указанием изобразит. сп-в	ассоциации
<p><i>увядших с легкою (эпитет) весной</i></p>	<p><i>весна любовь красота радость бытия счастье молодость</i></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>весна жизни символ земной «страсти нежной»</p>	<p><i>мил созревший краса моей долины злачной (метафора, эпитет) отрада осени златой (эпитет) продолговатый, прозрачный (эпитеты) как персты девы молодой (сравн.)</i></p>	<p><i>осень урожай сладость плодов итоги года зрелость</i></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>осень жизни В христианской традиции - эмблема духовной жизни, спасения и возрождения</p>

**Художественные средства,
проясняющие, уточняющие
мысль поэта**

Эпитеты

(делают образ винограда
более ярким, чем образ розы):

- С легкою весной
- Краса... долины злачной (т.е. урожайной)
- Отрада осени златой
- Продолговатый и прозрачный

Сравнение

(также «украшает» образ винограда)

Как персты девы молодой

**Только ли украшает?
Какую еще функцию несет это
сравнение?**

*Сравнение возвращает нас к началу, к
образу молодости, весны жизни, а
определение (эпитет?) «девы молодой»
как бы объединяет два ключевых образа,
воплощая философскую мысль поэта
о вечном круговороте жизни*

Синтаксический параллелизм,
*также соотносит друг с другом,
«примиряет» оба образа:*

*Увядших с легкою весной
В кистях созревший под горой*

Звукопись

*Ассонансы
полногласных «A», «O»,
делают образ винограда
более «зримым»*

О чём же это стихотворение? (интерпретация)

*О весне и осени
человеческой жизни.*

*О том, что «златая осень»
подведения творческих итогов для
автора важнее и желаннее, чем
«легкая весна» молодости и любви*

**Анализ текста – это не только
диалог с текстом,
но и
диалог текстов между собой**

Попробуем «вписать» это стихотворение в контекст творчества автора в целом

- «Мне вас не жаль, года весны моей... -
...Придите вновь, года моей весны!» (1820)
- «Цветок» - «...или уже они увяли, как сей
неведомый цветок» (1828)
- «Брожу ля я вдоль улиц шумных...» («...мне
время тлеть, тебе цвести») – 1829
- «Осень» – «**Я не люблю весны**; скучна мне
оттепель; вонь, грязь – весной я болен»; «**И с**
каждой осенью я расцветаю вновь» - 1833

**В контексте
мировой литературы**
Саади (13 век)

Сад цветов (роз)

Сад плодов

Однажды Саади отдыхал со своим другом в прекрасном саду, где цвели розы и созревал виноград. Друг посетовал, что «недолговечны розы в садах», на что автор ответил:

«Для развлечения читателей и отрады всех желающих я могу написать книгу «Розовый сад» - от жесткого дыхания осеннего ветра лепестки этого сада не облетят, *его радостную весну круговорращение времен не обратит в унылую осень:*

Зачем ты сыплемь розы на поднос?

Унес бы лепесток из «Сада роз»!

Дней пять иль шесть - и розы цвет поблек,
А «Саду роз» назначен вечный срок».

Саади. Гулистан.

Алгоритм анализа *(продолжение)*

3. Анализ стихотворения в контексте

В контексте творчества самого автора: найти произведения с аналогичными мотивами или образами, выявить сходство и различия, объяснить их (изменением взглядов автора, если произведения писались в разное время, обстоятельствами его биографии, разницей художественных задач и т.п.) - и тем самым уточнить, углубить интерпретацию данного стихотворения.

В контексте национального литературного процесса: найти у других русских поэтов, живших одновременно с автором или в другое время, аналогичные по содержанию или образному воплощению произведения и сопоставить их с анализируемым текстом. Выявляя сходство и различия, мы глубже и ярче воспринимаем особенности художественного мира каждого поэта, а также наблюдаем движение общего художественного мотива или образа во времени.

В контексте мирового литературного процесса: подобрать произведения зарубежных авторов, которые могут быть по каким-либо смысловым или художественным параметрам сопоставлены с анализируемым текстом. Это дает возможность выявить не только индивидуальные, но и национальные особенности решения автором тех или иных художественных проблем, свидетельствует об участии автора и всей русской литературы в диалоге культур мира.

Э.Мандельштам (1891 – 1938)

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

Таблица

+	-
<p>Золото Горят Рождественские ёлки Игрушечные Тихая свобода Смеющийся хрусталь</p>	<p>В кустах Волки Глазами страшными Печаль Неживого небосвода</p>

Таблица

+	-
<p>Золото Горят Рождественские ёлки Игрушечные Тихая свобода Смеющийся хрусталь</p>	<p>Рождество, праздник, веселье, смех подарки, солнечный день,</p> <p>В кустах Волки Глазами страшными Печаль Неживого небосвода</p>

Ключевые слова?

- Печаль
- Свобода
- Как они связаны?
- О чём стихотворение?

Б.Пастернак. Девочка

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.*

**Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!**

**Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.**

**Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.**

**Родная, громадная, с сад, а характером -
Сестра! Второе трюмо!**

**Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.**

**Кто это,- гадает,- глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?**

1919

Полярные полюса?

Две ветки – живая

и в рюмке

Ключевые образы стихотворения

- ветка
- сад
- трюмо

Ветка

До

Живая, свободная

- вбегает (олицетворение),
- огромная, громадная, с каплей смарагда (цвет+драгоценность) с сад (эпитеты - описание)
- близкая, родная, сестра (эпитеты - эмоция восприятия лирического субъекта)
- вбегает из сада, из беспорядка, с качелей

После

Сломанная, в рюмке

- ее вносят в рюмке (лишена свободы, движения, жизни)
- кто это, гадает (видит себя лишь в зеркале – и не узнает)
- рюмит (хнычет, плачет)
- тюремной людской драмой – заключена в тюрьму рюмки и одновременно в раму-клетку зеркала

Основные приемы описания ветки?

- Олицетворение
- Антитеза

**Антитезу подчеркивает композиция:
«Но вот...»**

Смысл образа?

- сломанная, изуродованная природа
- чья-то сломанная жизнь,
погубленная судьба?
- философская Жизнь, убиваемая
несвободой? (сб.«**Сестра** моя –
жизнь»)

Трюмо

- Зеркало искусства?
- Поэт и жизнь?
- Художник и время?

Б.Пастернак. «Зеркало»: «Дорожкою в сад, в бурелом и хаос к качелям бежит трюмо».

НО: «Огромный сад тормошится в зале, в трюмо - и не бьет стекла!» - невозможно отразить живую жизнь – «рама» искусства ее убивает?

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале,
В трюмо - и не бьет стекла!

(«Зеркало»)

**Зеркало у Пастернака – это еще и
душа человеческая, не замечающая
бьющей ключом жизни, замкнувшаяся в
самой себе, а потому не только мертвая,
но и убивающая все окружающее,
заключающая живую жизнь в мертвые
рамки.**

Сад

Качели, бухты-барахты, живая ветка,
капля смарагда, беспорядок, кутерьма... -
живая, весёлая, счастливая жизнь!

Но и «Плачущий сад»

Ужасный! - Капнет и вслушается:

Все он ли один на свете.

Мнет ветку в окне, как кружевце,

Или есть свидетель.

.....

К губам поднесу и прислушаюсь:

Все я ли один на свете,

Готовый навзрыд при случае,

Или есть свидетель.

Сад

«Девочка»

«Плачущий сад» = «Я сам»

Ужасный! - Капнет и вслушается:

Все он ли один на свете.

Мнет ветку в окне, как кружевце,

Или есть свидетель.

.....

К губам поднесу и прислушаюсь:

Все я ли один на свете,

Готовый навзрыд при случае,

Или есть свидетель.

Может быть, «Девочка» - это еще и об одиночестве «сада-поэта»?

**Какой композиционный элемент
«Девочки» «работает» на этот
смысловой слой?
-эпиграф:**

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...

Лирический субъект стихотворения?

- одинокий **сад**, потерявший «ветку-девочку» ?
- **трюмо**, пытающееся отразить жизнь?
- сама **девочка** –«близкая», «родная», «сестра», «второе трюмо» - та часть души поэта. которая еще жива ?

И то, и другое, и третье...?

Основные источники:

- *Брагинский И.С. Проблемы востоковедения. М.: 1974.*
- *Выготский Л.С.. Психология искусства. М.:1968.*
- *Выготский Л.С.. Воображение и творчество в детском возрасте. М.:1991.*
- *Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. СПб.: Азбука, 2001.*
- *Граник Г.Г., Шаповал Л.А. и др. Литература. Учимся понимать художественный текст. Задачник-практикум. 8–11-е классы. М.: НПО «Образование от А до Я», 1999.*
- *Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПБ, 1996.*
- *Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб.: Знание, 2001*