

Ассоциативный анализ поэтического текста

Софья Львовна Каганович

доктор филологических наук

г. Великий Новгород 2016

Алгоритм анализа поэтического текста?

- Тема**
 - Идея**
 - Художественные средства**
- ?**

Б.Пастернак. Девочка

(из цикла «Сестра моя – жизнь»)

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?

Алгоритм анализа поэтического текста

От содержания – к форме:

- Тема?**
- Идея?**
- Художественные средства**

**Алгоритм
анализа поэтического текста**

**От формы –
к содержанию**

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.

- *Современные литературоведческие подходы к анализу художественного текста:*

См.:

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

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).

Поиграем в антонимы

- Горячий
- Тёплый
- Высокий
- Гора
- Ножницы
- Холодильник

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

иголка				

	нитка	шитьё	платье	бал
иголка	ёжик	лес	деревья	листья
	укол	болезнь	врач	больница
	ёлка	дерево	мебель	квартира

Поиграем в ассоциации

КИСТЬ				

	рябина	ягоды	дерево	птицы
КИСТЬ	бахрома	скатерть	стол	посуда
	маляр	ремонт	обои	клей
	художник	краска	картина	красота

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

Находим в стихотворении два эмоциональных полюса (ключевых образа)

Тучка

Утёс

**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	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>		<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	
тучка (уменьш.суф.) золотая (эпитет) утром умчалась (олицетв.) лазурь весело (эпитет) играя (олицетв.)		утес-великан (эпитет) влажный след (эпитет) морщина старый (эпитет) одинокое (эпитет) задумался (олицетв.) плачет (олицетв.) пустыня	

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

Тучка

тучка		утес	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</i>	<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</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.) 		

тучка		утес	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</i>	<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</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		

Утёс

тучка		утес	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</i>	<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</i>
<p>тучка (уменьш.суф.) золотая (эпитет) утром умчалась (олицетв.) лазурь весело (эпитет) играя (олицетв.)</p>	<p>легкая подвижная легкомысленная светлая беззаботность солнце чистое небо (и т.д.)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>МОЛОДОСТЬ радость бытия</p>	<p>утес-великан (эпитет) влажный след (эпитет) морщина старый (эпитет) одинокое (эпитет) задумался (олицетв.) плачет (олицетв.) пустыня</p>	<p>тяжелый темный неподвижный несчастный разлука слезы (и т.д.)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

тучка		утес	
<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</i>	<i>лексическая цепочка с указанием изобразит. ср-в</i>	<i>ассоциации</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) одинок (эпитет) задумался (олицетв.) плачет (олицетв.) пустыня	тяжелый темный неподвижный несчастный разлука слезы (и т.д.) старость одинок

**Еще раз обращаемся
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 (уменьш.) – 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*
- *одинок*

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 чем же стихи? (интерпретация)

Об одиночестве.

О весне и осени

человеческой жизни.

*А может быть,
о свободе и ее пределах?*

Алгоритм анализа

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 - ямба, 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.

Находим в стихотворении два эмоциональных полюса (ключевых образа)

роза

виноград

Таблица

роза		виноград	

Лексические цепочки, связанные с каждым из ключевых образов

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

**Придумываем ассоциации
к каждому
из ключевых образов**

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

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

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

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

Увядаших с легкою весной

В кистях созревший под горой

Звукотпись

Ассонансы

*полногласных «А», «О»,
делают образ винограда
более «зримым»*

О чем 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*

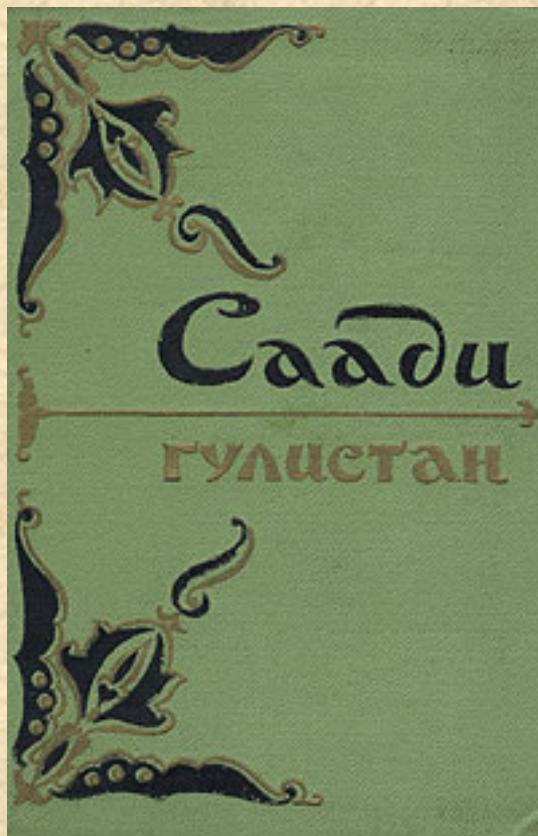
Попробуем «вписать» это стихотворение *в контекст* творчества автора в целом

- «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

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 круговращение времен не обратит в
унылую осень:*

Зачем ты сыплешь 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.

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

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

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*