Методологічні засади і типологія шкільного аналізу художнього твору. **Особливості аналізу творів різних жанрів і родів**

Аналіз художнього твору здійснюється з метою осмислення учнями прочитаного тексту на рівнях змісту і форми в їх мистецькій єдності. Інструментами розгляду твору є ті теоретико-літературні категорії, які вивчають за програмою. Обов’язковими є інтерпретаційні моменти, під час яких діти пропонують індивідуальне тлумачення підтексту, образу, авторського задуму.Спілкування з художнім текстом у процесі літературної освіти учня є багатогранно підготовленим, науково обґрунтованим, узагальненим. Воно відбувається як індивідуально – на самоті з книгою, так і колективно – в обговоренні, обмін враженнями, дискутування. Важливо не пропустити жодного етапу навчальної роботи.

Вивчення художнього твору в школі здійснюється в кілька етапів:

1. вступний етап, спрямований на підготовку до читання (учитель повідомляє історичні і біографічні відомості, необхідні для розуміння тексту, дає соціально-побутовий коментар, пояснює незрозумілі слова тощо);
2. читання художнього тексту, яке є центральною дією літературної освіти (передбачає особистісне сприймання учнем твору);
3. осмислення твору шляхом аналізу (детального розгляду складників твору, розгортання художнього тексту) і синтезу (поєднання та узагальнення безпосередніх вражень, інтуїтивних осягнень, емоцій і наукової думки);
4. підсумкова робота (визначення місця твору в літературному процесі (вітчизняному і світовому) та духовному розвитку нації).

Шкільний аналіз художнього твору є навчальним і водночас має відповідати науковому тлумаченню, тому вчитель повинен продумати дві концепції: літературознавчу (провідні думки та образи твору, особливості його змісту і форми) і методичну (методи, прийоми, види і форми навчальної діяльності). *Літературознавча концепція* має ґрунтуватися на сучасному академічному тлумаченні твору, відповідати статті в підручнику, охоплювати матеріали літературознавчої періодики; вона містить і постійну об’єктивну складову, й інтерпретаційний момент індивідуального розуміння*. Методична концепція* виявляє ступінь фахової майстерності вчителя: слід уникати трафаретності, використовувати варіативність шляхів аналізу, давати зразок власного прочитання тексту. Важлива вимого до аналізу – ефективне і системне застосування теоретико-літературного інструментарію. Проблемні ситуації, дослідження діалогічності тексту, цитування наукових розвідок (можливо, з конфліктом інтерпретацій) допоможуть методично вибудувати обговорення твору як цікавий процес формування смислу тексту і свого Я. Твір слід аналізувати в єдності змісту і форми, визначаючи відображені в ньому історичну правду; психологічну заглибленість у внутрішній світ людини; суспільно важливу ідею, морально-етичні цінності, національну свідомість; домінантну емоцію, ознаки художньої майстерності автора та ін.

Вивчення твору у школі ґрунтується не лише на теоретико-літературних принципах аналізу, а й на дидактичних.

За способом розгляду тексту розрізняють такі *типи шкільного аналізу твору*:

* *цілісний* аналіз (під час повторного читання учні здійснюють послідовний аналіз найважливіших епізодів тексту);
* *композиційний аналіз* (школярі аналізують текст через дослідження його композиційних складових – сюжету та позасюжетних елементів в епосі, актів та картин у драмі, мотивів у ліриці);
* *пообразний* аналіз (учні зосереджуються на розгляді образів-персонажів, відтак роблять висновок про ідейний зміст твору);
* *проблемно-тематичний* аналіз (діти визначають тематику і проблематику твору та розв’язання проблем);
* *структурно-стильовий* аналіз (твір аналізують крізь призму індивідуального стилю митця, кожну ознаку якого тлумачать в ідейно-художньому сенсі).

Аналіз художнього тексту передбачає такі етапи:

1. пояснення завдань і шляхів аналізу твору. При цьому небезпечні відрив від безпосереднього сприймання, намагання зробити передчасні висновки. Особливо важливо на цьому етапі мотивувати спрямованість аналізу, викликати зацікавленість роботою над художнім текстом;
2. аналіз образів, композиції, основних епізодів чи коментування рядків поетичного твору. Учитель має підвести учнів до осягнення глибини авторського задуму, розуміння конкретного та узагальненого сенсу подій, образів, а також специфіки художньої манери автора;
3. узагальнення результатів аналітичної роботи. Основне завдання полягає у відтворенні цілісності сприйняття твору літератури відповідно до авторського задуму та особистісного розуміння прочитаного.

Методика визначення ідейно-тематичної основи твору

Аналіз художнього твору передбачає розгляд його змісту і форми. Узагальнено зміст твору називають ідейно-тематичною основою. Технологія його шкільного розгляду передбачає взаємопов’язані етапи:

Визначення теми твору. Аналіз змісту твору розпочинається зі з’ясування його тематики. *Тема*(грец. thema – основа, положення) – явище (явища) життя, відображене в художньому творі. З огляду на нескінченність виявів життя теми можуть бути різноманітними: минуле, теперішнє або майбутнє нації, буття природи чи матеріальної пам’ятки, конкретно-історичні події чи фантастичний світ ірреального, доля родини чи однієї людини тощо. Для того щоб учні визначили тему, слід поставити запитання: «Яке явище життя зображено у творі?». Відповідь має містити оцінки, бо на одну тему може бути написано твори з різними ідеями, оцінками, світоглядною позицією. Тему формулюють називним реченням, як називання явища суспільного чи приватного характеру. У великому за обсягом творі зазвичай висвітлено не одну тему, а кілька. Сукупність таких тем становить *тематику твору*.

Характеристика проблеми (проблематика) твору. Після з’ясування теми вчитель звертається до учнів із завданням сформулювати питання, яке відповідало б змісту твору, тобто його проблему.

Проблема (грец. problema – задача) складне питання, яке автор порушує і художньо досліджує у творі. Проблеми можуть бути різноманітними: суспільними і психологічними, морально-етичними і естетичними, злободенними і вічними.

Визначення ідеї твору. На основі проблематики учні мають сформулювати основну ідею твору. *Ідея*(грец. idea – вигляд, ідея) – провідна думка, ядро задуму художнього твору, його емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість.

Методичним прийомом визначення ідеї є пошук відповіді на питання-проблему через розуміння твору в його цілісності. Важливо нагадати учням, що вони повинні не висловлювати власну оцінку, а визначити оцінку, яку дав зображеному автор, зрозуміти його думку. Ідея, як і тема та проблема, має різні форми: ідея-заклик, ідея-заперечення, ідея-ствердження, ідея-емоційна оцінка, ідея – філософське судження.

Учні можуть виявити у творі різне ідейне навантаження. Тема, ідея, проблема – це абстракції, створені літературознавцями як інструменти аналізу. Конкретний художній твір ширший за будь-які абстракції, його тлумачення можуть змінюватися. Учитель повинен показати приклад індивідуального прочитання твору, взірець наукового, переконливого обстоювання своєї позиції, але не можна зневажати інші, навіть помилкові твердження. Учнів слід спонукати до пошуку аргументів, звернень до художнього тексту для підтвердження своїх висновків.

Послідовність розкриття образу-персонажа.

Художній образ є ключовою категорією мистецтва, засобом вираження художником свого творчого Я (абстрактної ідеї, думки, почуття, враження) у конкретній чуттєвій формі. У літературі образ твориться словом, проте викликає в уяві зорові, слухові та інші відчуття. Він несе в собі енергію емоції і думки, які виникають у реципієнта під час читання. У школі розглядають різноманітні типи художніх образів: за видом чуттів (зорові, слухові, дотикові, смакові, запаху), за предметом зображення (образ людини, тварини, природи, речі, образ-почуття, образ-думка, символ), за мовним вираженням (тропи, стилістичні фігури, лексичні виражальні засоби мови, художній звукопис), за джерелом (фольклорний образ, шевченківський, міфологічний, біблійний, історичний тощо).

Образ літературного героя потрібно розкрити в таких аспектах:

* історичному аспекті (вказати, на якому етапі національної історії сформувався цей характер, які історичні події та постаті на це вплинули);
* національно-ментальному аспекті (виявити, як Я героя втілює особливості національної душі);
* соціальному аспекті (охарактеризувати його місце і роль у структурі тогочасного суспільства, родині, колективі);
* морально-етичному аспекті (розкрити властиві персонажу цінності, форми їх вияву);
* психологічному аспекті (охарактеризувати емоції та думки в їх перебігу і суперечностях);
* біографічному аспекті (простежити долю героя в часі, знакові події);
* естетичному аспекті (розкрити способи і засоби творення автором художнього образу, особливості індивідуальної манери письма).

Аналізують образ-персонаж за таким планом:

1. Становище героя. Визначають його національність, соціальний статус, родинне становище, фах, вік.
2. Життєві умови, оточення, принципи і прагнення. Піддають аналізу зовнішні і внутрішні чинники поведінки героя.
3. Тип характеру, вдача. Оскільки дітям бракує життєвого досвіду, учитель повинен їм допомогти розібратися в натурі героя, розкриваючи різноманіття виявів людського характеру. Для цього доцільно застосувати прийом бінарних опозицій: називати протилежні риси вдачі і вибирати відповідну до характеру героя.
4. Доля героя та зміни в його внутрішньому світі. Робота над цим аспектом передбачає розповідь про повороти долі, екстремальні ситуації, в які потрапляє герой; аналіз альтернатив, які поставили перед ними; заглиблення в мотивацію його вчинки та характеристику змін, що відбувалися в його світогляді та емоційній сфері. Учні, як правило, легко переказують зовнішні події, а психологічний розвиток дається їм важче.
5. Засоби характеротворення. Особливістю розкриття цього пункту плану є те, що засоби характеротворення згадують і під час розгляду попередніх питань, реалізуючи принцип аналізу твору і єдності змісту і форми. Наприклад, називаючи рису характеру, зауважують через який засіб характеротворення (портрет; характеристику – авторську, самохарактеристику, опосередковану; інтер’єр; оточення; вчинки; екскурси в минуле і майбутнє; психологічне зображення; мовну індивідуалізацію) вона виявилась у тексті.
6. Ставлення автора до персонажа. Воно виявляється в авторських характеристиках, коментарях і стилістичних особливостях тексту. Слова, обрані письменником із синонімічного ряду, підкажуть учневі, симпатизував автор героєві чи зневажав його. Учитель, прочитуючи літературний портрет, має звертати увагу на художнє слово, психологічне значення, на точку зору – з чийого погляду змальовано зовнішність героя, з яким ставленням до нього (автор, інший герой, своє відображення в різних діях і вчинках). Письменник відповідає на проблемні питання, які порушує у творі, переважно через власну оцінку ситуації і людей, ним зображених.

Отже, шкільний аналіз художнього твору продовжує спілкування учня з текстом на новому, аналітичному рівні. Учитель проводить його у межах програмових теоретико-літературних знань школяра, дотримуючись принципу єдності розгляду змісту і форми твору, дає простір індивідуальній інтерпретації багатозначних художніх явищ.

У школі дітей навчають визначати рід, жанр та жанровий різновид твору. Кожний літературний рід вимагає особливих прийомів викладання з огляду на його специфіку. Зокрема епос потребує аналітичної роботи над текстом, переказування змісту і його осмислення, детального тлумачення окремих епізодів, узагальнення аналітичних складників; лірика — емоційно цілісного сприйняття, творчої уяви, розуміння перебігу почуттів і думок ліричного героя, уваги до образного висловлювання та методики; драма — унаочнення, зв’язку з театром, проникнення в конфлікт, спостереження за сценічною дією і прочитання психологічного підтексту. Розглядаючи жанри, які перебувають на межі родів (баладу, ліро-епічну поему, драматичну поему, байку, притчу), слід застосовувати прийоми, характерні для аналізу творів цих родів.

Отже, визначення жанрової природи твору є не тільки складовою аналізу тексту, а й важливим чинником формування методичної моделі уроку.

Літературний аналіз епічних творів.

Епічний спосіб художнього зображення характеризується прагненням до об’єктивного відображення перебігу подій без втручання автора. Епос — це оповідь, яку ведуть від реального чи умовного наратора (оповідача), тому в ньому наявні два типи мовлення — автора і персонажів. Оповідь може бути написана від першої чи третьої особи, у минулому або теперішньому (зрідка — майбутньому) часі. Мова епосу пластично-описова, зображальна. У школі вивчають епічні твори великих (роман, поема, повість) і малих (оповідання, новела, літературна казка) епічних жанрів.

При розгляді епічного твору в класі можна скористатися цілісним, композиційним, пообразним, проблемно-тематичним, структурно-стильовим типами аналізу.Готуючись до уроку вивчення епічного твору, учитель повинен детально проаналізувати його. На уроці неможливо здійснити такий аналіз за браком часу, тому слід обирати найцікавіші і найважливіші його елементи.

План аналізу епічного твору може бути таким:

1. Історія написання твору.

2. Історичний контекст.

3. Рід, жанр, жанровий різновид.

4. Тематика і проблематика.

5. Композиція:

- зовнішня композиція (поділ твору на томи, розділи, частини, глави);

- сюжет — конфлікт у його основі (соціальний, психологічний, політичний, морально-етичний, побутовий), художнє розташування компонентів (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка);

- позасюжетні елементи та їхня художня роль (заголовок, присвята, епіграф, авторські відступи, цитати, вставні епізоди, пролог, епілог, описи — портрет, інтер’єр, пейзаж);

- розташування персонажів (головні, другорядні, епізодичні; групування навколо конфлікту).

6. Характеристика дійових осіб.

7. Ідейний зміст твору, емоційні оцінки автора.

8. Мовностильові особливості.

Аналізуючи епічний твір, визначають також ознаки літературного напряму (напрямів), стильову домінанту, вияви індивідуального стилю, особливості хронотопу, явища інтертекстуальності.

До основних прийомів аналізу художнього твору належать складання плану, переказування, усне малювання, використання карток-завдань, інсценізація тощо. *Складання плану* – це вид роботи особливо важливий з огляду на те, що епічний твір — це в певний спосіб структурована оповідь про події в житті людини, природу, матеріальний і духовний світи. Воно допомагає учневі запам’ятати перебіг подій у творі, з’ясувати логіку авторської думки, упорядкувати виклад думок під час аналізу і переказування. За формулюванням план може бути звичайний, цитатний, комбінований; за побудовою — простий або складний; за змістом — план розвитку дії, однієї із сюжетних ліній, позасюжетного елементу (наприклад, план пейзажу), характеристики персонажа. Завдяки п*ереказуванню* учень не тільки запам’ятовує зміст твору, а й переймається його емоціями, засвоює індивідуальний стиль автора. Підготовча робота до переказування охоплює такі етапи: вибір тексту або його фрагмента для переказування, складання плану, творче опрацювання матеріалу, літературознавчий аналіз, усне переказування. За докладністю переказування розрізняють такі види переказу епічного твору:

1) детальний переказ - це близьке до тексту відтворення, що виявляє повноту і розуміння прочитаного. Учень має зберегти послідовність подій, передати їхню суть і обставини. Складністю детального переказу є те, що слід відтворити не тільки головну сюжетну лінію, а й інші, розповісти про вчинки і головних, і другорядних персонажів, звернути увагу на позасюжетні елементи композиції;

2) переказ-витяг полягає у вибірковому відтворенні фрагменту з твору. Ця форма роботи набуває важливого значення у старших класах. Учні застосовують її, аналізуючи епічний твір, бо кожне їхнє твердження потребує доказу, яким і стає переказ-витяг. Доцільно використовувати його як аргумент під час проведення літературознавчого диспуту: переконливішим буде виступ, який спирається на текст. Оскільки епос широко цитувати неможливо, переказ-витяг ілюструє тезу точніше та оперативніше;

3) стислий переказ - це відтворення ключових моментів твору. У такий спосіб в учня формується вміння виокремлювати головне, опускати другорядне;

4) художній переказ - це найскладніший вид переказу, бо естетичне почуття розвивати нелегко, проте саме він максимально наближує школяра до мистецтва слова. Для художнього переказу варто вибирати твори, насичені яскравими, оригінальними, вражаючими художніми образами. Наприклад, новелу М. Коцюбинського “Intermezzo” найкраще переказувати, зберігши образи, в яких сконцентрована мистецька і філософська суть твору.

Усне малювання. Його рекомендують для роботи з підлітками, особливо молодшими. Цей прийом розвиває відтворювальну уяву. Завдання спочатку обмежується словесним малюнком однієї картини, яку пропонує вчитель, згодом воно ускладнюється: необхідно намалювати в уяві та описати побачене як серію картин. Простіше зосереджуватись на зорових образах; складніше додавати образи, пов’язані з іншими видами відчуттів — слуховими, нюховими, смаковими, дотиковими.

Інсценування твору - це традиційний прийом. Якщо твір має виразно драматичні епізоди (наприклад, діалог героїв “Кайдашевої сім’ї” Карпа і Лавріна про дівчат), до підсумкового уроку учні готують інсценізацію одного з них. Складнішим видом роботи є теоретичне інсценування, за якого учні мають написати драматичну сцену як постановку певного уривка з епічного твору на одну дію. Потрібно скласти перелік дійових осіб; визначити картини і яви; написати ремарки з описом декорацій, скориставшись описами пейзажів та інтер’єрів, придумати репліки персонажів, перемежовуючи їх ремарками із зауваженнями до акторів.

Отже, робота з вивчення будь-якого художнього твору потребує детального аналізу вчителем при підготовці до уроку, вибору фрагментів для читання і коментування на уроці, формулювання системи запитань до учнів, які стимулювали б узагальнене розуміння твору, застосування специфічних методичних прийомів.