

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

ЛИТЕРАТУРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

- Подробный теоретический материал
- Тренировочные варианты
- Ответы ко всем заданиям

УДК 373.167.1:82
ББК 83я721
С 46

Скубачевская Л. А.

С 46 ЕГЭ. Литература : универсальный справочник / Л.А. Скубачевская, Т.В. Надозирная, Н.В. Слаутина. — М. : Язуа-пресс, 2013. — 400 с. — (ЕГЭ. Универсальный справочник).

ISBN 978-5-99550-665-2

Справочник адресован учащимся старших классов для подготовки к ЕГЭ по литературе.

Пособие содержит подробный теоретический материал по всем темам, проверяемым экзаменом. После каждого раздела даются примеры заданий ЕГЭ и тренировочный тест. Для итогового контроля знаний в конце справочника приводятся тренировочные варианты, соответствующие ЕГЭ по литературе. Ко всем заданиям приводятся ответы.

Издание будет полезно учителям литературы, родителям для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ.

УДК 373.167.1:82
ББК 83я721

ISBN 978-5-99550-665-2

© Скубачевская Л.А., Надозирная Т.В., Слаутина Н.В., 2013
© Оформление. ООО «Язуа-пресс», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Художественная литература как искусство слова	8
1.2. Фольклор. Жанры фольклора	8
Жанровая система фольклора	9
1.3. Художественный образ	10
1.4. Содержание и форма	11
Примеры заданий ЕГЭ по темам 1.1.–1.4.	12
1.5. Художественный вымысел. Фантастика	14
1.6. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения	15
Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм)	15
1.7. Литературные роды. Жанры литературы	22
Эпос, лирика, драма	22
Эпические жанры	23
Лирические жанры	24
Драматические жанры	24
1.8. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Система образов. Художественные средства	25
Сюжет. Композиция	26
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление	26
Конфликт	27
Образ автора	27
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.	
Система образов	28
Художественные средства создания образов (речевая характеристика героя: диалог, монолог; авторская характеристика, портрет, внутренний монолог и др.)	29
«Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе	29
Примеры заданий ЕГЭ по темам 1.5.–1.8.	30
1.9. Деталь. Символ. Подтекст	32
1.10. Психологизм. Народность. Историзм	32
1.11. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск	33

1.12. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении.	
Звукопись	34
Язык художественного произведения	34
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория	35
Звукопись. Аллитерация. Ассонанс	37
Примеры заданий ЕГЭ по темам 1.9.–1.12.	38
1.13. Стиль	40
1.14. Проза и поэзия. Системы стихосложения.	
Стихотворные размеры. Ритм. Рифма. Струфа	41
Поэзия и проза	41
Системы стихосложения	41
Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Белый стих	42
Ритм. Рифма. Струфа	43
Примеры заданий ЕГЭ по темам 1.13.–1.14.	46

Раздел 2

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. «Слово о полку Игореве»	48
История создания	48
Особенности жанра. Композиция	49
Темы, мотивы, символы	51
Сюжет	52
Главные герои	53
Примеры заданий ЕГЭ по теме 2.1.	54

Раздел 3

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

3.1. Д. И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль»	56
История создания	56
Особенности жанра. Композиция	56
Темы, мотивы, символы	58
Сюжет	59
Главные герои	60
3.2. Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник»	60
История создания	60
Особенности стиля	61
Темы, мотивы	61
Примеры заданий ЕГЭ по темам 3.1.–3.2.	62

Раздел 4

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

4.1. В. А. Жуковский. Стихотворения. Баллады	64
Стихотворение «Море»	64
Баллада «Светлана»	65
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.1.....	68
4.2. А. С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»	70
История создания	70
Метод комедии	70
Жанр.....	70
Сюжет.....	70
Конфликт. Композиция. Проблематика	71
Герои.....	71
Значение	73
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.2.....	74
4.3. А. С. Пушкин. Стихотворения.....	76
«К Чаадаеву».....	76
«Деревня».....	76
«Погасло дневное светило»	77
«Узник»	78
«Свободы сеятель пустынныЙ...»	78
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»)	79
«Песнь о вещем Олеге»	79
«К морю».....	80
«Няне»	81
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»)	81
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»)	82
«Пророк»	83
«Во глубине сибирских руд...»	84
«Поэт»	84
«Зимняя дорога».....	84
«Анчар».....	85
«На холмах Грузии лежит ночная мгла ...»	86
«Я вас любил: любовь еще, быть может...»	86
«Зимнее утро»	87
«Бесы»	88
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье ...»)	89
«Туча».....	90
«Вновь я посетил...»	90
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	91
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.3.....	92
4.4. А. С. Пушкин. Повесть «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник»	94
Повесть «Капитанская дочка»	94
Поэма «Медный всадник»	98
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.4.....	100
4.5. А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»	102
История создания	102
Жанр.....	102
Сюжет.....	102
Композиция	103
Герои.....	104

Роман «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни»	106
Значение	107
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.5.....	108

4.6. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения	110
«Парус»	110
«Нет, я не Байрон, я другой...»	110
«Смерть поэта»	111
«Молитва» («Я, Мать Божия, ныне с молитвою...»)	111
«Тучи».....	112
«Бородино».....	112
«Когда волнуется желтеющая нива...»	112
«Дума»	113
«Поэт» («Отделкой золотой блестает мой кинжал ...»)	113
«Три пальмы»	114
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»)	114
«Как часто, пестрою толпою окружен...»	115
«И скучно и грустно»	115
«Нищий»	115
«Нет, не тебя так пылко я люблю...»	116
«Родина»	116
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»)	116
«Из-под таинственной, холодной полумаски...»	117
«Выхожу один я на дорогу...»	117
«Пророк»	117
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.6.....	118

4.7. М. Ю. Лермонтов. «Песня про купца Калашникова», поэма «Мцыри», «Герой нашего времени»	120
«Песня про купца Калашникова»	120
Поэма «Мцыри»	121
«Герой нашего времени»	123
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.7.....	128

4.8. Н. В. Гоголь. Пьеса «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»	130
Пьеса «Ревизор»	130
Повесть «Шинель»	133
Поэма «Мертвые души»	135
Примеры заданий ЕГЭ по теме 4.8.....	140

Раздел 5

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

5.1. А. Н. Островский. Драма «Гроза».....	142
История создания и постановки драмы «Гроза»	142
Особенности жанра. Театр А. Н. Островского	143
Темы, мотивы, символы	144
Сюжет	145
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.1	146
5.2. И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»	148
История создания	148
Особенности жанра. Композиция	149

Темы, мотивы, символы	150	Темы, мотивы, символы	205
Сюжет.....	151	Сюжет.....	207
Главные герои.....	152	Главные герои.....	209
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.2.....	154	Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.8.....	214
5.3. Ф. И. Тютчев. Стихотворения	156	5.9. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»	216
«С поляны коршун поднялся»	156	История создания	216
«Предопределение»	156	Особенности жанра. Композиция	216
«Фонтан»	156	Темы, мотивы, символы	217
«Полдень».....	157	Сюжет.....	219
«Есть в осени первоначальной».....	157	Главные герои.....	220
«Silentium!».....	158	Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.9.....	222
«Не то, что мните вы, природа...»	158		
«Умом Россию не понять...»	159		
«О, как убийственно мы любим...»	159		
«Нам не дано предугадать»	160		
«Певучесть есть в морских волнах...»	160		
«К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»)	161		
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.3.....	162		
5.4. А. А. Фет. Стихотворения	164	6.1. А. П. Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад»	224
«Вечер»	164	Рассказы	224
«Это утро, радость эта...»	164	Пьеса «Вишневый сад»	231
«Шепот, робкое дыханье...»	165	Примеры заданий ЕГЭ по теме 6.1.....	242
«Сияла ночь. Луной был полон сад...»	166		
«Еще майская ночь»	166		
«Заря прощается с землею...»	166		
«Одним толчком согнать ладью живую...»	167		
«Учись у них — у дуба, у березы»	167		
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.4.....	168		
5.5. И. А. Gonчаров. Роман «Обломов»	170	6.2. И. А. Бунин. Рассказы.....	244
История создания	170	«Господин из Сан-Франциско»	244
Особенности жанра. Композиция	170	«Чистый понедельник»	246
Темы, мотивы, символы	172	Примеры заданий ЕГЭ по теме 6.2.....	248
Сюжет.....	173		
Главные герои.....	174		
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.5.....	176		
5.6. Н. А. Некрасов. Стихотворения, поэма «Кому на Руси жить хорошо».....	178	7.1. Максим Горький. Рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне»	250
Стихотворения	178	Рассказ «Старуха Изергиль»	250
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»	181	Пьеса «На дне»	251
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.6.....	194	Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.1.....	254
5.7. М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»	196	7.2. А. А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать»	256
История создания	196	Стихотворения	256
Особенности жанра и творческого метода	196	Поэма «Двенадцать»	261
Темы, мотивы, символы	197	Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.2	264
Сюжет.....	198		
Главные герои.....	199		
Примеры заданий ЕГЭ по теме 5.7.....	200		
5.8. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»	202	7.3. В. В. Маяковский. Стихотворения. Поэма «Облако в штанах»	266
История создания	202	Стихотворения	266
Особенности жанра. Композиция	203	Поэма «Облако в штанах»	271
		Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.3	274
		7.4. С. А. Есенин. Стихотворения	276
		«Гой ты, Русь моя родная!..»	276
		«Не бродить, не мять в кустах багряных...»	276
		«О красном вечере задумалась дорога...»	276
		«Мы теперь уходим понемногу...»	277
		«Запели тесаные дроги...»	277
		«Лисъмо матери»	278
		«Спит ковыль. Равнина дорогая...»	278
		«Шаганэ ты моя, Шаганэ...»	279
		«Отговорила роща золотая...»	279
		«Не жалею, не зову, не плачу...»	280

«Русь советская»	280	8.1. Проза второй половины XX века	330
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.4.....	282	Ф. А. Абрамов	331
7.5. Обзор творчества М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама,		Ч. Т. Айтматов	332
А. А. Ахматовой	284	В. П. Астафьев	332
М. И. Цветаева. Стихотворения	284	В. И. Белов	333
О. Э. Мандельштам. Стихотворения	287	А. Г. Битов	334
А. А. Ахматова. Стихотворения	289	В. В. Быков	335
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.5.....	296	В. С. Гроссман	336
7.6. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»	298	С. Д. Довлатов	337
Сюжет	298	В. Л. Кондратьев	338
Композиция	298	В. П. Некрасов	340
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.6.....	300	Е. И. Носов	340
7.7. М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия»,		В. Г. Распутин	342
роман «Мастер и Маргарита»	302	В. Ф. Тендряков	343
Роман «Белая гвардия»	302	Ю. В. Трифонов	344
Роман «Мастер и Маргарита»	304	В. М. Шукшин	346
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.7.....	308	Примеры заданий ЕГЭ по теме 8.1.....	348
7.8. А. Т. Твардовский. Стихотворения,		8.2. Поэзия второй половины XX века	350
поэма «Василий Теркин»	310	Б. А. Ахмадулина	350
Стихотворения	310	И. А. Бродский	351
Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа»,		А. А. Вознесенский	352
«Два солдата», «Поединок»,		В. С. Высоцкий	354
«Смерть и воин»)	311	Е. А. Евтушенко	355
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.8.....	316	Н. А. Заболоцкий	357
7.9. Б. Л. Пастернак. Стихотворения	320	Ю. П. Кузнецов	358
«Февраль. Достать чернил и плакать!..».	320	Л. Н. Мартынов	359
«Определение поэзии»	320	Б. Ш. Окуджава	359
«Никого не будет в доме!..».	320	Н. М. Рубцов	361
«Снег идет»	321	Д. С. Самойлов	363
«Во всем мне хочется дойти!..»	321	Б. А. Слуцкий	364
«Гамлет»	322	В. Н. Соколов	364
«Зимняя ночь»	323	В. А. Солоухин	365
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.9.....	324	А. А. Тарковский	366
7.10. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»	326	Примеры заданий ЕГЭ по теме 8.2	368
Сюжет	326	8.3. Драматургия второй половины XX века	370
Тематика и проблематика	326	А. Н. Арбузов	370
Образ Матрены	327	А. В. Вампилов	370
Примеры заданий ЕГЭ по теме 7.10.....	328	А. М. Володин	371
		В. С. Розов	372
		М. М. Рощин	373
		Примеры заданий ЕГЭ по теме 8.3	374
		Ответы	376

Раздел 8

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1	385
Вариант 2	392
Ответы	399

ЛИТЕРАТУРА

Теоретический курс с примерами заданий ЕГЭ

Сведения по теории
и истории литературы

Из древнерусской литературы

Из литературы XVIII века

Из литературы первой половины
XIX века

Из литературы второй половины
XIX века

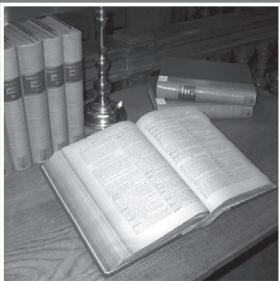
Из литературы конца XIX —
начала XX века

Из литературы первой половины
XX века

Из литературы второй половины
XX века

Раздел 1

Сведения по теории и истории литературы

1.1. Художественная литература как искусство слова

Художественная литература наряду с музыкой, живописью и т. п. является одним из видов искусства. Слово «искусство» многозначно, в данном случае им названа собственно художественная деятельность и то, что является ее результатом (произведение). В разных видах искусства действует один и тот же закон: бесодержательный материал организуется художником в жизнеподобную форму, выражающую определенное идеально-эстетическое содержание. При этом каждый вид искусства использует «свой» материал: музыка — звук, живопись — краски, архитектура — камень, дерево, металл и т. д. Специфика художественной литературы заключается в том, что это — вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции человеческого языка. Таким образом, литература — это искусство слова.

Вряд ли можно преувеличить влияние литературы на формирование личности. Искусство слова давно уже стало частью той социальной и культурной среды, в которой развивается каждый человек. Литература сохраняет и передает из поколения в поколение общечеловеческие духовные ценности, обращаясь напрямую к сознанию человека, так как материальным носителем образности в литературе является слово. Взаимосвязь слова, точнее, речи и мышления изучается давно и не вызывает сомнений: слово — результат мысли и ее инструмент. С помощью слов мы не только выражаем то, что думаем: сам мыслительный процесс имеет вербальную (словесную) основу и невозможен вне речи. И если слово формирует мысль, значит, искусство слова способно повлиять на образ мысли. В истории литературы можно найти множество примеров, подтверждающих это. Нередко искусство слова напрямую использовалось как мощное идеологическое оружие, литературные произведения становились инструментом агитации и пропаганды (например, произведения советской литературы). Безусловно, это крайние проявления, но даже в том случае, когда литература напрямую не претендует на роль агитатора и наставника, она доносит до человека представления об определенных нормах, правилах, наконец, предлагает ему определенный способ видения мира, формирует его отношение к той информации, которую человек получает ежедневно.

1.2. Фольклор. Жанры фольклора

Фольклор (от английского *folk* — народ, *lore* — мудрость) — устное народное творчество. Фольклор возник до появления письменности. Самая важная его черта — то, что фольклор является искусством устного слова. Именно это отличает его от литературы и других видов искусства. Еще одна важная отличительная черта фольклора — коллективность творчества. Он возник как массовое творчество и выражал представления первобытной общины и рода, а не отдельной личности.

В фольклоре, как и в литературе, существует три рода произведений: эпические, лирические и драматические. При этом эпические жанры имеют стихотворную и прозаическую форму (в литературе эпический род представлен только прозаическими произведениями: рассказ, повесть, роман и т. д.). Литературные жанры и фольклорные жанры отличаются по составу. В русском фольклоре к эпическим жанрам относятся былины, исторические песни, сказки, предания, легенды, сказы, пословицы, поговорки. Лирические фольклорные жанры — это обрядовые, колыбельные, семейные и любовные песни, причитания, частушки. К драматическим жанрам относятся народные драмы. Многие фольклорные жанры вошли в литературу: песня, сказка, легенда (например, сказки Пушкина, песни Кольцова, легенды Горького).

Жанры фольклора имеют каждый свое содержание: былины изображают ратные подвиги богатырей, исторические песни — события и героев прошлого, семейные песни описывают бытовую сторону жизни. Для каждого жанра характерны свои герои: в былинах действуют богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, в сказках — Иван-царевич, Иван-дурак, Василиса Прекрасная, Баба Яга, в семейных песнях — жена, муж, свекровь.

От литературы фольклор отличается и особой системой выразительных средств. Например, для композиции (построения) фольклорных произведений характерно наличие таких элементов, как запев, зачин, присказка, замедление действия (ретардация), троичность событий; для стиля — постоянные эпитеты, тавтологии (повторения), параллелизмы, гиперболы (преувеличения) и т. д.

Фольклор разных народов имеет много общего в жанрах, художественных средствах, сюжетах, типах героев и т. д. Это объясняется тем, что фольклор как вид народного искусства отражает общие закономерности общественного развития народов. Общие особенности в фольклоре разных народов могут возникать благодаря близости культуры и быта или длительным экономическим, политическим и культурным связям. Большую роль также играют сходство исторического развития, географическая близость, передвижения народов и т. д.

Жанровая система фольклора

Эпические жанры:

- былина — народная эпическая песня о богатырях. Она рассказывается нараспев и строится по определенному плану (запев, зачин, основная часть, концовка);
- историческая песня — эпическое произведение, которое повествует о каком-нибудь историческом событии;
- сказка — прозаический устный рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Один из основных жанров фольклора. Выделяют три типа сказок: волшебные, бытовые и сказки о животных;
- предание — устный эпический рассказ о реальных или вполне возможных событиях прошлого;
- легенда — устный эпический рассказ, в котором сочетается реальное и фантастическое;
- сказ — повествование от лица рассказчика;
- пословица — краткое законченное изречение, имеющее поучительный смысл. Например: «Сытое брюхо к учению глухо»;
- поговорка — яркое народное выражение, дающее оценку событию, поступку, человеку. Например: «Свалился как снег на голову».

Лирические жанры:

- обрядовые песни — песни, сопровождающие народный обряд. Народные обряды можно разбить на две основные группы: обряды праздничные, связанные с религиозными праздниками, и обряды семейные, приуроченные к крупным событиям семейной жизни: к свадьбе, похоронам;
- колыбельные песни — песни-заговоры, которые должны успокаивать и оберегать ребенка;
- семейные песни — песни, которые отражают сложные семейные взаимоотношения. Главные герои этих песен — муж, жена, свекровь, свекор и т. д;
- любовные песни — песни, в которых отражаются взаимоотношения влюбленных;
- причитания — лиро-эпические песни, изображающие горе, вызванное смертью близкого человека, разлукой с родными при выходе замуж, расставанием с сыном, мужем или братом, взятым в солдаты. Причитания бывают похоронные, свадебные, рекрутские;

— частушки — народные короткие песенки, отличающиеся быстрым, учащенным темпом исполнения. Частушки в основном состоят из четырех коротких стихов, рифмующихся по-парно. В основе частушек обычно лежит поэтический параллелизм: первая часть содержит в себе тот или иной образ, как правило, из мира внешних явлений (природа), во второй раскрывается соответствующее образу душевное состояние.

Драматические жанры:

— народная драма — фольклорное произведение, включающее в себя сценические элементы. Как правило, в народных драмах добро и зло резко противопоставлены друг другу, и добро, справедливость неизменно торжествуют. Народный театр делился на два вида: театр живого актера и театр кукол.

1.3. Художественный образ

Художественный образ — любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении. Он представляет собой результат осмысливания художником какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но, прежде всего, обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем вечное. Специфика художественного образа определяется не только тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымыселный мир. Художник стремится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое представление о жизни, свое понимание ее тенденций и закономерностей.

Итак, «художественный образ — это конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение» (Л. И. Тимофеев). Под образом нередко понимается элемент или часть художественного целого, как правило, такой фрагмент, который словно обладает самостоятельной жизнью и содержанием (например, характер в литературе, символические образы, как «парус» у М. Ю. Лермонтова).

Художественный образ становится художественным не потому, что списан с натуры и похож на реальный предмет или явление, а потому, что с помощью авторской фантазии преобразует действительность. Художественный образ не только и не столько копирует действительность, сколько стремится передать самое важное и существенное. Так, один из героев романа Достоевского «Подросток» говорил о том, что фотографии очень редко могут дать правильное представление о человеке, потому что далеко не всегда человеческое лицо выражает главные черты характера. Поэтому, например, Наполеон, сфотографированный в определенный момент, мог бы показаться глупым. Художник же должен отыскать в лице главное, характерное. В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» дилетант Вронский и художник Михайлов рисовали портрет Анны. Кажется, что Вронский лучше знает Анну, больше и глубже понимает ее. Но портрет Михайлова отличался не только сходством, но и той особенной красотой, которую смог обнаружить только Михайлов и которую не заметил Вронский. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал «это самое милое ее душевное выражение».

На разных этапах развития человечества художественный образ принимает различные формы. Это происходит по двум причинам: изменяется сам предмет изображения — человек, изменяются и формы его отражения искусством. Есть свои особенности в отражении мира (а значит и в создании художественных образов) художниками-реалистами, сентименталистами, романтиками, модернистами и т. д. По мере развития искусства меняется соотношение действительности и вымысла, реальности и идеала, общего и индивидуального, рационального и эмоционального и т. д. В образах литературы классицизма, например, на первый план выдвигается борьба чувства и долга, причем положительные герои неизменно делают выбор в пользу последнего, жертвуя личным счастьем во имя государственных интересов. А художники-романтики, напротив, возвышают героя-бунтаря, одиночку, отвергшего общество или отвергнутого им. Реалисты стремились к рациональному познанию мира, выявлению причинно-следственных связей между предметами

и явлениями. А модернисты объявили о том, что познать мир и человека можно лишь с помощью иррациональных средств (интуиция, озарение, вдохновение и т. д.). В центре реалистических произведений стоит человек и его взаимоотношения с окружающим миром, романтиков же, а потом и модернистов, интересует в первую очередь внутренний мир их героев.

Хотя создателями художественных образов являются художники (поэты, писатели, живописцы, скульпторы, архитекторы и т. д.), в каком-то смысле их сотворцами оказываются и те, кто эти образы воспринимает, то есть читатели, зрители, слушатели и т. д. Так, идеальный читатель не только пассивно воспринимает художественный образ, но и наполняет его своими собственными мыслями, ощущениями и эмоциями. Разные люди и разные эпохи раскрывают различные его стороны. В этом смысле художественный образ неисчерпаем, как и сама жизнь.

1.4. Содержание и форма

Содержание и форма — внутренняя и внешняя стороны художественного произведения, которые выделяются в процессе литературного анализа и представляют собой единое целое. Содержание и форма присущи любому явлению природы и общества, поскольку в каждом явлении можно выделить внешние, формальные, и внутренние содержательные элементы (суть явления). Но в искусстве вообще и в литературе в частности проблема содержания и формы решается очень непросто. Дело в том, что содержание и форма конкретного произведения искусства настолько слитны, что их невозможно разделить, не нарушив при этом целостности самого произведения. Любое изменение формы ведет к изменению содержания, а изменение содержания требует коренной переработки формы. В науке, например, дело обстоит иначе: форма научного сочинения или технического проекта может быть изменена без всякого ущерба для его содержания.

Содержание и форма в литературном произведении имеют сложное, многоступенчатое строение. Например, организация речи произведения (метр, ритм, интонация, рифма) выступает как форма по отношению к художественному смыслу, значению этой речи. В то же время смысл речи является формой сюжета произведения, а сюжет — формой, воплощающей характеры и обстоятельства, которые в свою очередь предстают как форма для проявления художественной идеи всего произведения. Таким образом, каждая последующая ступень выступает по отношению к предыдущей как ее содержание.

Иногда к форме относят художественную речь и композицию, а к содержанию — тему, идею, сюжет, характеры и обстоятельства. Но такое деление не является общепризнанным и бесспорным. Это связано с тем, что, расчленяя произведение на форму и содержание, мы тем самым разрушаем его как единое целое. Такое расчленение, разделение внешней и внутренней стороны литературного произведения необходимо для научного анализа. Но при этом следует помнить, что конечной стадией анализа должна быть характеристика произведения как органического единства формы и содержания. Таким образом, на начальной стадии литературного анализа мы разъединяем форму и содержание для того, чтобы глубже понять смысл произведения, и, в конце концов, вновь приходим к единству, нераздельности его внутренних и внешних сторон.

Нельзя считать, что форма художественного произведения является некой оболочкой, внешним покровом, который можно снять, поскольку как раз в форме и проявляется содержание. Читая произведение, мы воспринимаем не что иное, как его форму — речь и композицию. Эта форма и несет в себе содержание. Таким образом, форма — это, по сути, реализация содержания, его внешнее проявление. Содержание переходит в форму, а форма — в содержание.

Можно сказать, что содержанием «Илиады» является Троянская война, и это, с одной стороны, правильно, но с другой — совершенно не передает специфику этого произведения Гомера, потому что великим и неповторимым его делает та поэтическая форма, в которой выражено содержание. Содержание вообще не может существовать вне той формы, в которой оно создано и существует. Это очень точно выразил Л. Н. Толстой, говоря о своем романе «Анна Каренина»: «Если же я бы хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала».

Примеры заданий ЕГЭ по темам 1.1.–1.4

Часть 1

Ответом к заданиям В1–В12 является слово или сочетание слов.
Запишите ответ без пробелов, знаков препинания и кавычек.

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В1. Что является материалом художественной литературы?

В2. Укажите две важнейшие отличительные черты фольклорного творчества.

В3. Назовите три рода фольклорных произведений.

В4. Какими формами представлены эпические жанры в фольклоре?

В5. Кто являются героями былин?

В6. Как называется жанр фольклора, представляющий собой прозаический устный эпический рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел?

В7. Как называются народные короткие песенки, отличающиеся быстрым, учащенным темпом исполнения?

В8. Назовите, на какие два вида делился народный театр?

В9. Как называются песни, сопровождающие народный обряд?

B10. Назовите виды причитаний.

B10

B11. Какой литературный прием обычно лежит в основе частушки?

B11

B12. Чем является организация речи произведения (метр, ритм, интонация, рифма) по отношению к художественному смыслу произведения?

B12

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5–10 предложений.

C1. Раскройте суть понятия «художественный образ».

C2. Охарактеризуйте принципы единства формы и содержания художественного произведения.

1.5. Художественный вымысел. Фантастика

Художественный вымысел — все то, что создается воображением писателя, его фантазией. Художественный вымысел — средство создания художественных образов. Он основан на жизненном опыте писателя. Но при этом в художественном произведении писатель изображает не то, что случилось на самом деле, а то, что могло бы случиться. Вымысел, творческая фантазия художника не противостоит реальной действительности, а является особой, присущей только искусству формой отражения жизни. Далеко не все события какой-либо конкретной человеческой жизни являются важными и неслучайными, а с помощью художественного вымысла писатель выделяет наиболее значимые события, оставляя в тени не столь существенные. Таким образом, на первый план выходит только самое основное и важное с точки зрения писателя. Благодаря художественному вымыслу писатель настолько вживается в своих персонажей, что для него они начинают словно бы существовать на самом деле. Например, Л. Н. Толстой об этом процессе «вживания» в своего героя писал: «Пока он не станет для меня хорошим знакомым, пока я не вижу его и не слышу его голоса, я не начинаю писать». Сила воображения и знание жизни помогают писателю представить, как бы поступил созданный им персонаж в каждой конкретной ситуации. Образ начинает жить самостоятельной жизнью в соответствии с законами художественной логики и даже совершает поступки неожиданные для самого писателя. Так, Пушкин писал о главной героине «Евгения Онегина»: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна! Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». Нечто подобное говорил и Тургенев о своем Базарове, который «вдруг ожил» под его пером и начал действовать по своему собственному усмотрению. Л. Н. Толстой допускал возможность художественного вымысла даже в том случае, если речь шла о конкретном историческом материале: «Вы спрашиваете, можно ли «присочинить» биографию историческому лицу? Должно. Но сделать это так, чтобы это было вероятно, сделать так, что это (сочиненное), если не было, то должно было быть... есть даты случайные, не имеющие значения в развитии исторических событий. С ними можно обращаться как будет угодно художнику».

Но при этом существуют произведения, где «присочинено», выдумано не так уж много. Например, Бальзак об одном из своих романов писал, что любой факт, описанный там, взят из жизни, вплоть до самых романтических историй. Хемингуэй написал произведение «Старик и море» на основании рассказа старого кубинского рыбака Мигеля Рамиреса, который и стал прототипом Старика. Каверин создал «Двух капитанов», не отступая от известных ему фактов.

Мера вымысла в художественном произведении может быть различна. Она меняется в зависимости от личности писателя, его творческих принципов, замысла и многих других факторов. Но вымысел всегда присутствует в произведении, поскольку позволяет из множества реальных факторов отобрать только самое значимое и существенное и воплотить в художественный образ.

Фантастика — изображение неправдоподобных предметов и явлений, введение вымышленных образов, не совпадающих с действительностью, нарушение художником естественных форм, связей, закономерностей. Этот термин происходит от слова «фантазия» (в греческой мифологии Фантаз — божество, вызывавшее иллюзии, кажущиеся образы, брат бога сновидений Морфея). Фантазия — необходимое условие любого вида искусства, независимо от его характера (идеалистического, реалистического, натуралистического) и даже вообще всякого творчества — научного, технического, философского.

В искусстве можно выделить два вида фантастики:

- 1) явная: очевидная фантастичность художественных образов. Например, в «Носе» Гоголя одним из главных героев произведения является существо явно фантастическое — нос коллежского асессора Ковалева, который ведет совершенно самостоятельный образ жизни и даже имеет довольно высокий чин;
- 2) неосознанно фантастическое преломление действительности в сознании людей, которое может быть связано, например, с религиозностью мышления или суевериями. Такой вид фантастики характерен, например, для мифов. В отличие от сказки, которая воспринимается как вымысел, миф имеет установку на достоверность, воспринимается как отражение реального мира. Например, Данте в «Божественной комедии» изображает загробный мир (ад, чистилище и рай) как нечто совершенно подлинное, реальное.

В первом случае фантастика — это художественная форма, которая может быть сопоставлена с такими поэтическими средствами, как гипербола, метафора, троп. В этом случае очевидна иллюзорность, условность фантастического образа, отношение к нему, как к вымыслу. Во втором случае речь идет о неосознанном искажении действительности.

Таким образом, фантастика — одно из средств художественного изображения, метод художественного построения, который заключается в изображении явно неправдоподобных, невероятных предметов и явлений.

На ранних этапах развития человечества фантастика находила свое воплощение в различных религиях, в мифологии, в создании языческих культов. Фантастика активно использовалась при создании сказок, как народных, так и литературных: Баба Яга, Кощей Бессмертный, лампа Аладдина, меч-кладенец, ковер-самолет, скатерть-самобранка, русалки, джинны, тролли, эльфы, жар-птицы и т. д. По мере развития науки и техники фантастика используется для того, чтобы заглянуть в будущее (например, роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», «Машина времени» Герберта Уэллса и другие).

Фантастика нередко используется как средство сатирического освещения действительности. Так, Свифт в «Путешествии Гулливера» использует фантастические образы как средство сатиры на современное ему общество.

1.6. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения

Историко-литературный процесс — совокупность общезначимых изменений в литературе. Литература непрерывно развивается. Каждая эпоха обогащает искусство какими-то новыми художественными открытиями. Изучение закономерностей развития литературы и составляет понятие «историко-литературный процесс». Развитие литературного процесса определяется следующими художественными системами: творческий метод, стиль, жанр, литературные направления и течения.

Непрерывное изменение литературы — очевидный факт, но значимые изменения происходят далеко не каждый год, даже не каждое десятилетие. Как правило, они связаны с серьезными историческими сдвигами (смена исторических эпох и периодов, войны, революции, связанные с выходом на историческую арену новых общественных сил и т. д.). Можно выделить основные этапы развития европейского искусства, которые определили специфику историко-литературного процесса: античность, средние века, Возрождение, Просвещение, девятнадцатый и двадцатый века.

Развитие историко-литературного процесса обусловлено целым рядом факторов, среди которых прежде всего следует отметить историческую ситуацию (социально-политический строй, идеология и т. д.), влияние предшествующих литературных традиций и художественный опыт других народов. Например, на творчество Пушкина серьезное воздействие оказalo творчество его предшественников не только в русской литературе (Державин, Батюшков, Жуковский и другие), но и европейской (Вольтер, Руссо, Байрон и другие).

Литературный процесс — это сложная система литературных взаимодействий. Он представляет собой формирование, функционирование и смену различных литературных направлений и течений.

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм)

В современном литературоведении термины «направление» и «текущее» могут трактоваться по-разному. Иногда они употребляются как синонимы (классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм и модернизм называют как течениями, так и направлениями), а иногда течение отождествляется с литературной школой или группировкой, а направление — с художественным методом или стилем (в этом случае направление вбирает в себя два или больше течений).

Как правило, *литературным направлением* называют группу писателей, сходных по типу художественного мышления. О существовании литературного направления можно говорить в том случае, если писатели осознают теоретические основы своей художественной деятельности, пропагандируют их в манифестах, программных выступлениях, статьях. Так, первой программной статьей русских футуристов стал манифест «Пощечина общественному вкусу», в котором были заявлены основные эстетические принципы нового направления.

В определенных обстоятельствах в рамках одного литературного направления могут образовываться группы писателей, особенно близких друг другу по своим эстетическим взглядам. Такие группы, образующиеся внутри какого-либо направления, принято называть *литературным течением*. Например, в рамках такого литературного направления, как символизм, можно выделить два течения: «старшие» символисты и «младшие» символисты (по другой классификации — три: декаденты, «старшие» символисты, «младшие» символисты).

Классицизм (от лат. *classicus* — образцовый) — художественное направление в европейском искусстве рубежа XVII—XVIII — начале XIX века, сформировался во Франции в конце XVII века. Классицизм утверждал главенство государственных интересов над личными, преобладание гражданских, патриотических мотивов, культ нравственного долга. Для эстетики классицизма характерна строгость художественных форм: композиционное единство, нормативный стиль и сюжеты. Представители русского классицизма: Канtemир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Княжнин, Озеров и другие.

Одной из самых важных черт классицизма является восприятие античного искусства как образца, эстетического эталона (отсюда и название направления). Цель — создание произведений искусства по образу и подобию античных. Кроме того, на формирование классицизма огромное влияние оказали идеи Просвещения и культ разума (вера во всемогущество разума и в то, что мир можно переустроить на разумных началах).

Классицисты (представители классицизма) воспринимали художественное творчество как строгое следование разумным правилам, вечным законам, созданным на основе изучения лучших образцов античной литературы. Исходя из этих разумных законов, они делили произведения на «правильные» и «неправильные». Например, к «неправильным» относили даже лучшие пьесы Шекспира. Это было связано с тем, что в шекспировских героях соединялись положительные и отрицательные черты. А творческий метод классицизма складывался на основе рационалистического мышления. Существовала строгая система характеров и жанров: все характеры и жанры отличались «чистотой» и однозначностью. Так, в одном герое категорически запрещалось не только соединять пороки и добродетели (то есть положительные и отрицательные черты), но даже несколько пороков. Герой должен был воплощать какую-либо одну черту характера: либо скрупуль, либо хвастун, либо ханжа, либо лицемер, либо добрый, либо злой и т. д.

Основной конфликт классицистических произведений — это борьба героя между разумом и чувством. При этом положительный герой всегда должен делать выбор в пользу разума (например, выбирая между любовью и необходимостью полностью отдаваться служению государству, он обязан выбрать последнее), а отрицательный — в пользу чувства.

То же самое можно сказать и о жанровой системе. Все жанры делились на высокие (ода, эпическая поэма, трагедия) и низкие (комедия, басня, эпиграмма, сатира). При этом в комедию не полагалось вводить трогательные эпизоды, а в трагедию — смешные. В высоких жанрах изображались «образцовые» герои — монархи, полководцы, которые могли служить примером для подражания. В низких выводились персонажи, охваченные какой-либо « страстью », то есть сильным чувством.

Особые правила существовали для драматических произведений. В них должны были соблюдаться три «единства» — места, времени и действия. Единство места: классицистическая драматургия не допускала смены места действия, то есть в течение всей пьесы герои должны были находиться в одном и том же месте. Единство времени: художественное время произведения не

должно было превышать нескольких часов, в крайнем случае — одного дня. Единство действия подразумевает наличие только одной сюжетной линии. Все эти требования связаны с тем, что классицисты хотели создать на сцене своеобразную иллюзию жизни. Сумароков: «Стайся мне в игре часы часами мерить, чтоб я, забывшиесь, мог тебе поверить».

Итак, характерные черты литературного классицизма:

- чистота жанра (в высоких жанрах не могли изображаться смешные или бытовые ситуации и герои, а в низких — трагические и возвышенные);
- чистота языка (в высоких жанрах — высокая лексика, в низких — просторечная);
- герои строго делятся на положительных и отрицательных, при этом положительные герои, выбирая между чувством и разумом, отдают предпочтение последнему;
- соблюдение правила «трех единств»;
- в произведении должны утверждаться положительные ценности и государственный идеал.

Для русского классицизма характерен государственный пафос (государство (а не человек) было объявлено высшей ценностью) в соединении с верой в теорию просвещенного абсолютизма. Согласно теории просвещенного абсолютизма, государство должен возглавлять мудрый, просвещенный монарх, требующий от каждого служения на благо общества. Русские классицисты, воодушевленные петровскими реформами, верили в возможность дальнейшего совершенствования общества, которое представлялось им разумно устроенным организмом. Сумароков: «*Крестьяне пашут, купцы торгуют, воины защищают отчество, судии судят, ученые возвращают науки*». Так же рационалистично классицисты относились и к природе человека. Они полагали, что природа человека эгоистична, подвержена страстям, то есть чувствам, которые противостоят разуму, но при этом поддается воспитанию.

Сентиментализм (от английского *sentimental* — чувствительный, от французского *sentiment* — чувство) — литературное направление второй половины XVIII века, пришедшее на смену классицизму. Сентименталисты провозгласили о главенстве чувства, а не разума. Человек оценивался по его способности к глубоким переживаниям. Отсюда — интерес к внутреннему миру героя, изображение оттенков его чувств (начало психологизма).

В отличие от классицистов, сентименталисты считают высшей ценностью не государство, а человека. Несправедливым порядкам феодального мира они противопоставили вечные и разумные законы природы. В связи с этим природа для сентименталистов — мерило всех ценностей, в том числе и самого человека. Неслучайно они утверждали превосходство «природного», «естественного» человека, то есть живущего в гармонии с природой.

Чувствительность лежит и в основе творческого метода сентиментализма. Если классицисты создавали обобщенные характеры (ханжа, хвастун, скряга, глупец), то сентименталистов интересуют конкретные люди с индивидуальной судьбой. Герои в их произведениях четко делятся на положительных и отрицательных. Положительные наделены природной чувствительностью (отзывчивые, добрые, сострадательные, способные на самопожертвование). Отрицательные — расчетливые, эгоистичные, высокомерные, жестокие. Носителями чувствительности, как правило, оказываются крестьяне, ремесленники, разночинцы, сельское духовенство. Жестокими — представители власти, дворянье, высшие духовные чины (так как despoticеское правление убивает в людях чувствительность). Проявления чувствительности часто приобретают в произведениях сентименталистов слишком внешний, даже гиперболизированный характер (восклицания, слезы, обмороки, самоубийства).

Одно из основных открытий сентиментализма — индивидуализация героя и изображение богатого душевного мира простолюдина (образ Лизы в повести Карамзина «Бедная Лиза»). Главным героем произведений стал обыкновенный человек. В связи с этим сюжет произведения нередко представлял собой отдельные ситуации будничной жизни, при этом крестьянский быт часто изображался в пасторальных тонах. Новое содержание потребовало новой формы. Ведущими жанрами стали семейный роман, дневник, исповедь, роман в письмах, путевые заметки, элегия, послание.

В России сентиментализм зародился в 1760-е годы (лучшие представители — Радищев и Карамзин). Как правило, в произведениях русского сентиментализма конфликт развивается между

крепостным крестьянином и помещиком-крепостником, причем настойчиво подчеркивается нравственное превосходство первого.

Романтизм — художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII — первой половины XIX века. Романтизм возник в 1790-е годы сначала в Германии, а затем распространился по всей Западной Европе. Предпосылками возникновения были кризис рационализма Просвещения, художественные поиски предромантических течений (сентиментализм), Великая Французская революция, немецкая классическая философия.

Появление этого литературного направления, как, впрочем, и любого другого, неразрывно связано с социально-историческими событиями того времени. Начнем с предпосылок формирования романтизма в западноевропейских литературах. Определяющее влияние на формирование романтизма в Западной Европе оказала Великая Французская революция 1789–1899 годов и связанная с ней переоценка просветительской идеологии. Как известно, XVIII век во Франции прошел под знаком Просвещения. В течение почти целого столетия французские просветители во главе с Вольтером (Руссо, Дидро, Монтескье) утверждали, что мир можно переустроить на разумных началах и провозглашали идею естественного (природного) равенства всех людей. Именно эти просветительские идеи и вдохновляли французских революционеров, лозунгом которых были слова: «Свобода, равенство и братство». Результатом революции стало установление буржуазной республики. В итоге в выигрыше оказалось буржуазное меньшинство, которое захватило власть (раньше она принадлежала аристократии, высшему дворянству), остальные же остались «у разбитого корыта». Таким образом, долгожданное «царство разума» оказалось иллюзией, как и обещанные свобода, равенство и братство. Появилось всеобщее разочарование в результатах и итогах революции, глубокая неудовлетворенность окружающей действительностью, что и стало предпосылкой для возникновения романтизма. Потому что в основе романтизма лежит принцип неудовлетворенности существующим порядком вещей. Затем последовало возникновение теории романтизма в Германии.

Как известно, западноевропейская культура, в частности французская, оказывала огромное влияние на русскую. Эта тенденция сохранилась и в XIX веке, поэтому Великая Французская революция потрясла и Россию. Но, кроме того, существуют и собственно российские предпосылки возникновения русского романтизма. В первую очередь это Отечественная война 1812 года, со всей очевидностью показавшая величие и силу простого народа. Именно народу Россия была обязана победой над Наполеоном, народ был истинным героем войны. Между тем, как до войны, так и после нее основная масса народа, крестьяне, по-прежнему оставались крепостными, по сути, рабами. То, что и раньше воспринималось прогрессивными людьми того времени как несправедливость, теперь стало казаться вопиющей несправедливостью, противоречащей всякой логике и нравственности. Но после окончания войны Александр I не только не отменил крепостное право, но и начал проводить гораздо более жесткую политику. В результате в русском обществе возникло ярко выраженное ощущение разочарованности и неудовлетворенности. Так возникла почва для появления романтизма.

Термин «романтизм» применительно к литературному направлению является случайным и неточным. В связи с этим с самого начала своего возникновения он осмыслился по-разному: одни полагали, что он происходит от слова «роман», другие — от рыцарской поэзии, созданной в странах, говорящих на романских языках. Впервые слово «романтизм» как наименование литературного направления стало употребляться в Германии, где была создана первая достаточно обстоятельная теория романтизма.

Очень важным для понимания сущности романтизма является понятие романтического двоемира. Как уже было сказано, неприятие, отрицание действительности — основная предпосылка возникновения романтизма. Все романтики отвергают окружающий мир, отсюда их романтическое бегство от существующей жизни и поиски идеала вне ее. Это и породило возникновение романтического двоемира. Мир для романтиков делился на две части: здесь и там. «Там» и «здесь» — это антитеза (противопоставление), эти категории соотносятся как идеал и действительность. Презираемое «здесь» — это современная действительность, где торжествует зло и несправедливость. «Там» — некая поэтическая действительность, которую романтики противопоставляли реальной действительности. Многие романтики полагали, что добро, красота и истина, вытесненные

из общественной жизни, все еще сохранились в душах людей. Отсюда их внимание к внутреннему миру человека, углубленный психологизм. Души людей — это их «там». Например, Жуковский искал «там» в потустороннем мире; Пушкин и Лермонтов, Фенимор Купер — в свободной жизни нецивилизованных народов (поэмы Пушкина «Кавказский пленник», «Цыганы», романы Купера о жизни индейцев).

Неприятие, отрицание действительности определило специфику романтического героя. Это принципиально новый герой, подобного ему не знала прежняя литература. Он находится во враждебных отношениях с окружающим обществом, противопоставлен ему. Это человек необыкновенный, беспокойный, чаще всего одинокий и с трагической судьбой. Романтический герой — воплощение романтического бунта против действительности.

Реализм (от латинского *realis* — вещественный, действительный) — метод (творческая установка) или литературное направление, воплотившее принципы жизненно-правдивого отношения к действительности, устремленные к художественному познанию человека и мира. Нередко термин «реализм» употребляется в двух значениях: 1) реализм как метод; 2) реализм как направление, сформировавшееся в XIX веке. И классицизм, и романтизм, и символизм стремятся к познанию жизни и по-своему выражают реакцию на нее, но только в реализме верность действительности становится определяющим критерием художественности. Это отличает реализм, например, от романтизма, для которого характерно неприятие действительности и стремление «пересоздать» ее, а не отобразить такой, какая она есть. Не случайно, обращаясь к реалисту Бальзаку, романтик Жорж Санд так определила разницу между ним и собой: «Вы берете человека таким, каким он представляется вашему взору; я же чувствую в себе призвание изображать его таким, каким хотела бы видеть». Таким образом, можно сказать, что реалисты изображают действительное, а романтики — желаемое.

Начало формирования реализма принято связывать с эпохой Возрождения. Для реализма этого времени характерна масштабность образов (Дон Кихот, Гамлет) и поэтизация человеческой личности, восприятие человека как царя природы, венца творения. Следующий этап — просветительский реализм. В литературе Просвещения выступает демократический реалистический герой, человек «из низов» (например, Фигаро в пьесах Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро»). Новые типы романтизма появляются в XIX веке: «фантастический» (Гоголь, Достоевский), «гротескный» (Гоголь, Салтыков-Щедрин) и «критический» реализм, связанный с деятельностью «натуральной школы».

Основные требования реализма: соблюдение принципов народности, историзма, высокой художественности, психологизма, изображение жизни в ее развитии. Писатели-реалисты показывали прямую зависимость социальных, нравственных, религиозных представлений героев от социальных условий, большое внимание уделяли социально-бытовому аспекту. Центральная проблема реализма — соотношение правдоподобия и художественной правды. Правдоподобие, правдоподобное отображение жизни очень важно для реалистов, но художественная правда определяется не правдоподобием, а верностью в постижении и передачи сущности жизни и значительностью идей, высказанных художником. Одной из важнейших особенностей реализма является типизация характеров (слитность типичного и индивидуального, неповторимо-личностного). Убедительность реализтического характера напрямую зависит от степени индивидуализации, достигнутой писателем.

Писатели-реалисты создают новые типы героев: тип «маленького человека» (Вырин, Башмачкин, Мармеладов, Девушкин), тип «лишнего человека» (Чацкий, Онегин, Печорин, Обломов), тип «нового» героя (нигилист Базаров у Тургенева, «новые люди» Чернышевского).

Модернизм (от французского *modern* — новейший, современный) — философско-эстетическое движение в литературе и искусстве, возникшее на рубеже XIX–XX веков.

Этот термин имеет различные толкования:

- 1) обозначает ряд нереалистических направлений в искусстве и литературе рубежа XIX–XX веков: символизм, футуризм, акмеизм, экспрессионизм, кубизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм, импрессионизм;
- 2) используется как условное обозначение эстетических поисков художников нереалистических направлений;

3) обозначает сложный комплекс эстетических и идеологических явлений, включающих не только собственно модернистские направления, но и творчество художников, полностью не вписывающихся в рамки какого-либо направления (Д. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка и другие). Наиболее яркими и значимыми направлениями русского модернизма стали символизм, акмеизм и футуризм.

Символизм — нереалистическое направление в искусстве и литературе 1870–1920-х годов, со средоточено в основном на художественном выражении с помощью символа интуитивно постигаемых сущностей и идей. Символизм заявил о себе во Франции в 1860–1870-е годы в поэтическом творчестве А. Рембо, П. Верлена, С. Малларме. Затем через поэзию символизм связал себя не только с прозой и драматургией, но и с другими видами искусства. Родоначальником, основателем, «отцом» символизма считают французского писателя Ш. Бодлера.

В основе мировосприятия художников-символистов лежит представление о непознаваемости мира и его закономерностей. Единственным «орудием» познания мира они считали духовный опыт человека и творческую интуицию художника.

Символизм первый выдвинул идею создания искусства, свободного от задачи изображать реальность. Символисты утверждали, что цель искусства — не в изображении реального мира, который они считали вторичным, а в передаче «высшей реальности». Достичь этого они намеревались с помощью символа. Символ — выражение сверхчувственной интуиции поэта, которому в минуты озарения открывается истинная суть вещей. Символисты разработали новый поэтический язык, не называющий прямо предмет, а намекающий на его содержание посредством иносказания, музыкальности, цветовой гаммы, свободного стиха.

Символизм — первое и самое значительное из модернистских течений, возникшее в России. Первым манифестом русского символизма стала статья Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», опубликованная в 1893 году. В ней были обозначены три основных элемента «нового искусства»: мистическое содержание, символизация и «расширение художественной впечатлительности».

Символистов принято делить на две группы, или течения:

- 1) «старшие» символисты (В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб и другие), дебютировавшие в 1890-е годы;
- 2) «младшие» символисты, которые начали свою творческую деятельность в 1900-е годы и существенно обновили облик течения (А. Блок, А. Белый, В. Иванов и другие).

Следует отметить, что «старших» и «младших» символистов разделял не столько возраст, сколько разница мироощущений и направленность творчества.

Символисты считали, что искусство — это прежде всего «постижение мира иными, не рассудочными путями» (Брюсов). Ведь рационально осмыслить можно лишь явления, подчиненные закону линейной причинности, а такая причинность действует только в низших формах жизни (эмпирическая реальность, быт). Символистов же интересовали высшие сферы жизни (область «абсолютных идей» в терминах Платона или «мировой души», по В. Соловьеву), неподвластные рациональному познанию. Именно искусство обладает свойством проникать в эти сферы, а образы-символы с их бесконечной многозначностью способны отразить всю сложность мирового универсума. Символисты полагали, что способность постигнуть истинную, высшую реальность дана только избранным, которые в моменты вдохновенных прозрений способны постигнуть «высшую» правду, абсолютную истину.

Образ-символ рассматривался символистами как более действенное, чем художественный образ, орудие, помогающее «прорваться» сквозь покров повседневности (низшей жизни) к высшей реальности. От реалистического образа символ отличается тем, что передает не объективную суть явления, а собственное, индивидуальное представление поэта о мире. Кроме того, символ, как его понимали русские символисты, — это не иносказание, а прежде всего некий образ, требующий от читателя ответной творческой работы. Символ как бы соединяет автора и читателя — в этом и заключается переворот, произведенный символизмом в искусстве.

Образ-символ принципиально многозначен и содержит в себе перспективу безграничного развертывания смыслов. Этую его черту неоднократно акцентировали сами символисты: «Символ только

тогда истинный символ, когда он неисчерпаем в своем значении» (Вяч. Иванов); «Символ — окно в бесконечность» (Ф. Сологуб).

Акмеизм (от греч. *akme* — высшая степень чего-либо, цветущая сила, вершина) — модернистское литературное течение в русской поэзии 1910-х годов. Представители: С. Городецкий, ранние А. Ахматова, Л. Гумилев, О. Мандельштам. Термин «акмеизм» принадлежит Гумилеву. Эстетическая программа была сформулирована в статьях Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» и Мандельштама «Утро акмеизма».

Акмеизм выделился из символизма, подвергнув критике его мистические устремления к «непознаваемому»: «У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще» (Городецкий). Акмеисты провозгласили освобождение поэзии от символистских порывов к идеальному, от многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности; говорили о необходимости возврата к материальному миру, предмету, точному значению слова. Символизм зиждется на неприятии действительности, а акмеисты считали, что не следует отказываться от этого мира, нужно искать в нем какие-то ценности и запечатлевать их в своих произведениях, причем делать это с помощью точных и понятных образов, а не расплывчатых символов.

Собственно акмеистическое течение было малочисленным, просуществовало недолго — около двух лет (1913–1914) — и было связано с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» был создан в 1911 году и сначала объединял довольно большое количество людей (далеко не все они в дальнейшем оказались причастны к акмеизму). Эта организация была гораздо более спаянной, чем разрозненные символистские группы. На собраниях «Цеха» анализировались стихи, решались проблемы поэтического мастерства, обосновывались методы анализа произведений. Идея нового направления в поэзии была впервые высказана Кузминым, хотя сам он в «Цех» не вошел. В своей статье «О прекрасной ясности» Кузмин предвосхитил многие декларации акмеизма. В январе 1913 появились первые манифести акмеизма. С этого момента и начинается существование нового направления.

Задачей литературы акмеизм провозглашал «прекрасную ясность», или кларизм (от лат. *clarus* — ясный). Акмеисты называли свое течение адамизмом, связывая с библейским Адамом представление о ясном и непосредственном взгляде на мир. Акмеизм проповедовал ясный, «простой» поэтический язык, где слова прямо называли бы предметы, декларировали свою любовь к предметности. Так, Гумилев призывал искать не «зыбких слов», а слов «с более устойчивым содержанием». Этот принцип наиболее последовательно был реализован в лирике Ахматовой.

Футуризм — одно из основных авангардистских направлений (авангардизм — крайнее проявление модернизма) в европейском искусстве начала XX века, получившее наибольшее развитие в Италии и России.

В 1909 году в Италии поэт Ф. Маринетти опубликовал «Манифест футуризма». Основные положения этого манифеста: отказ от традиционных эстетических ценностей и опыта всей предшествующей литературы, смелые эксперименты в сфере литературы и искусства. В качестве основных элементов футуристической поэзии Маринетти называет «смелость, дерзость, бунт». В 1912 году свой манифест «Пощечина общественному вкусу» создали русские футуристы В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников. Они также стремились порвать с традиционной культурой, приветствовали литературные эксперименты, стремились найти новые средства речевой выразительности (проводили новое свободного ритма, расщепление синтаксиса, уничтожение знаков препинания). В то же время русские футуристы отвергли фашизм и анархизм, которые декларировал в своих манифестах Маринетти, и обратились, в основном, к эстетическим проблемам. Они провозгласили революцию формы, ее независимость от содержания («важно не что, а как») и абсолютную свободу поэтического слова.

Футуризм был неоднородным направлением. В его рамках можно выделить четыре основные группировки или течения:

- 1) «Гиляя», которая объединяла кубофутуристов (В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых и другие);

- 2) «Ассоциация эгофутуристов» (И. Северянин, И. Игнатьев и другие);
- 3) «Мезонин поэзии» (В. Шершеневич, Р. Ивнев);
- 4) «Центрифуга» (С. Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак).

Самой значительной и влиятельной группировкой была «Гиляя»: по сути, именно она определила лицо русского футуризма. Ее участники выпустили множество сборников: «Садок судей» (1910), «Пощечина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна» (1913), «Взял» (1915).

Футуристы писали от имени человека толпы. В основе этого движения лежало ощущение «неизбежности крушения старья» (Маяковский), осознание рождения «нового человечества». Художественное творчество, по мнению футуристов, должно было стать не подражанием, а продолжением природы, которая через творческую волю человека создает «новый мир, сегодняшний, железный...» (Малевич). Этим обусловлено стремление разрушить «старую» форму, стремление к контрастам, тяготение к разговорной речи. Опираясь на живой разговорный язык, футуристы занимались «словотворчеством» (создавали неологизмы). Их произведения отличались сложными семантическими и композиционными сдвигами — контраст комического и трагического, фантасмагории и лирики.

Распадаться футуризм стал уже в 1915–1916-е годы.

1.7. Литературные роды. Жанры литературы

Эпос, лирика, драма

Литературный род — группа жанров, обладающих сходными структурными признаками.

Художественные произведения очень отличаются по выбору изображаемых явлений действительности, по способам ее изображения, по преобладанию объективного или субъективного начал, по композиции, по формам словесного выражения, по изобразительно-выразительным средствам. Но при этом все эти разнообразные литературные произведения можно поделить на три рода — эпос, лирику и драму. Деление на роды обусловлено различными подходами к изображению мира и человека: эпос объективно изображает человека, для лирики характерен субъективизм, а драма изображает человека в действии, причем авторская речь имеет вспомогательную роль.

Эпос (по-гречески означает повествование, рассказ) — повествование о событиях в прошлом, сосредоточен на объекте, на изображении внешнего мира. Основными признаками эпоса как литературного рода выступают события, действия как предмет изображения (событийность) и повествование как типичная, но не единственная форма словесного выражения в эпосе, потому что в крупных эпических произведениях присутствуют и описания, и рассуждения, и лирические отступления (что связывает эпос с лирикой), и диалоги (что связывает эпос с драмой). Эпическое произведение не ограничено какими-либо пространственными или временными рамками. Оно может охватывать множество событий и большое количество персонажей. В эпосе большую роль играет беспристрастный, объективный повествователь (произведения Гончарова, Чехова) или рассказчик («Повести Белкина» Пушкина). Иногда повествователь передает историю со слов рассказчика («Человек в футляре» Чехова, «Старуха Изергиль» Горького).

Лирика (от греч. *lyra* — музикальный инструмент, под звуки которого исполнялись стихи и песни), в отличие от эпоса и драмы, в которых изображаются законченные характеры, действующие в различных обстоятельствах, рисует отдельные состояния героя в отдельные моменты его жизни. Лирика изображает внутренний мир личности в его становлении и смене впечатлений, настроений, ассоциаций. Лирика, в отличие от эпоса, субъективна, чувства и переживания лирического героя занимают в ней главное место, отодвигая на второй план жизненные ситуации, поступки, действия. Как правило, в лирике отсутствует событийный сюжет. В лирическом произведении может присутствовать описание какого-либо события, предмета, картин природы, но оно ценно не само по себе, а служит целям самовыражения.

Драма изображает человека в действии, в конфликтной ситуации, но развернутое повествовательно-описательное изображение в драме отсутствует. Основной ее текст — цепь высказываний персонажей, их реплик и монологов. Большинство драм построено на внешнем действии, которое связано с противоборством, противостоянием героев. Но может преобладать и внутреннее действие (герои не столько действуют, сколько переживают и размышляют, как в пьесах Чехова, Горького, Метерлинка, Шоу). Драматические произведения, как и эпические, изображают события, поступки людей и их взаимоотношения, но в драме отсутствует повествователь и описательное изображение. Авторская речь является вспомогательной и образует побочный текст произведения, который включает в себя список действующих лиц, иногда их краткие характеристики; обозначение времени и места действия, описание сценической обстановки в начале картин, явлений, актов, действий; ремарки, в которых даются указания на интонацию, движения, мимику персонажей. Основной текст драматического произведения составляют монологи и диалоги персонажей, которые создают иллюзию настоящего времени.

Таким образом, эпос рассказывает, закрепляет в слове внешнюю реальность, события и факты, драма делает то же самое, но не от лица автора, а в непосредственной беседе, диалоге самих действующих лиц, лирика же сосредоточивает свое внимание не на внешнем, а на внутреннем мире.

Однако нужно иметь в виду, что деление литературы на роды до некоторой степени искусственно, потому что на самом деле нередко происходит соединение, сочетание всех этих трех видов, их слияние в одно художественное целое или осуществляется комбинация лирики и эпоса (стихотворения в прозе), эпоса и драмы (эпическая драма), драмы и лирики (лирическая драма). Кроме того, деление литературы на роды не совпадает с ее членением на поэзию и прозу. Каждый из литературных родов включает в себя и поэтические (стихотворные), и прозаические (нестихотворные) произведения. Например, по своей родовой основе эпическими являются роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин», поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Многие драматические произведения написаны в стихах: комедия Грибоедова «Горе от ума», трагедия Пушкина «Борис Годунов» и другие.

Деление на роды — первое деление в классификации литературных произведений. Следующей ступенью является деление каждого рода на жанры. *Жанр* — исторически сложившийся тип литературного произведения. Жанры бывают: эпические (роман, повесть, рассказ, очерк, притча), лирические (лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет) и драматические (комедия, трагедия, драма). Наконец, жанры обычно получают дальнейшие подразделения (например, бытовой роман, авантюрный роман, психологический роман и т. п.). Кроме того, все жанры по объему принято делить на крупные (роман, роман-эпопея), средние (повесть, поэма) и малые (рассказ, новелла, очерк).

Эпические жанры

Роман (от фран. *roman* or *conte roman* — рассказ на романском языке) — большая форма эпического жанра, многопроблемное произведение, изображающее человека в процессе его становления и развития. Действие в романе всегда насыщено внешними или внутренними конфликтами или теми и другими вместе. События в романе не всегда описываются последовательно, иногда автор нарушает хронологическую последовательность («Герой нашего времени» Лермонтова).

Романы можно делить по тематическому признаку (исторические, автобиографические, авантюрные, приключенческие, сатирические, фантастические, философские и т. д.) и по структуре (роман в стихах, роман-памфлет, роман-притча, роман-фельетон, эпистолярный роман и другие).

Роман-эпопея (от греческого *eporria* — собрание сказаний) — роман с широким изображением народной жизни в переломные исторические эпохи. Например, «Война и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова.

Повесть — эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде повествования о событиях в их естественной последовательности. Иногда повесть определяется как эпическое произведение, среднее между романом и рассказом — она больше рассказа, но меньше романа по объему и количеству действующих лиц. Но границу между повестью и романом следует искать

не в их объеме, а в особенностях композиции. В отличие от романа, тяготеющего к остросюжетной композиции, в повести материал излагается хроникально. В ней художник не увлекается размышлениями, воспоминаниями, деталями анализа чувств героев, если они строго не подчинены основному действию произведения. В повести не ставятся задачи глобального исторического характера.

Рассказ — малая эпическая прозаическая форма, небольшое произведение с ограниченным числом персонажей (чаще всего повествуется об одном или двух героях). В рассказе, как правило, ставится одна проблема и описывается одно событие. Например, в рассказе Тургенева «Муму» основным событием является история приобретения и потери Герасимом собаки. *Новелла* отличается от рассказа лишь тем, что в ней всегда неожиданный финал (О'Генри «Дары волхвов»), хотя в целом границы между этими двумя жанрами весьма условны.

Очерк — малая эпическая прозаическая форма, одна из разновидностей рассказа. Очерк отличается большей описательностью, затрагивает преимущественно социальные проблемы.

Притча — малая эпическая прозаическая форма, нравственное поучение в аллегорической форме. Притча отличается от басни тем, что свой художественный материал черпает из человеческой жизни (евангельские притчи, Соломоновы притчи).

Лирические жанры

Лирическое стихотворение — малая жанровая форма лирики, написанная или от лица автора («Я вас любил» Пушкина) или от лица вымыщенного лирического героя («Я убит подо Рже-вом...» Твардовского).

Элегия (от греческого *elegos* — жалобная песня) — малая лирическая форма, стихотворение, проникнутое настроением грусти и печали. Как правило, содержание элегий составляют философские размышления, грустные раздумия, скорбь.

Послание (от греческого *epistole* — письмо) — малая лирическая форма, стихотворное письмо, обращенное к какому-либо лицу. По содержанию послания бывают дружеские, лирические, сатирические и т. д. Послание может быть адресовано одному конкретному лицу или группе лиц.

Эпиграмма (от греческого *epigramma* — надпись) — малая лирическая форма, стихотворение, высмеивающее конкретное лицо. Эмоциональный диапазон эпиграммы очень велик — от дружеской насмешки до гневного обличения. Характерные черты — остроумие и краткость.

Ода (от греческого *ode* — песня) — малая лирическая форма, стихотворение, отличающееся торжественностью стиля и возвышенностью содержания.

Сонет (от итальянского *soneto* — песенка) — малая лирическая форма, стихотворение, обычно состоящее из четырнадцати стихов.

Поэма (от греческого *poiesis* — творение) — средняя лиро-эпическая форма, произведение с сюжетно-повествовательной организацией, в котором воплощается не одно, а целый ряд переживаний. В поэме соединились черты двух литературных родов — лирики и эпоса. Основными чертами этого жанра является наличие развернутого сюжета и вместе с тем пристальное внимание к внутреннему миру лирического героя.

Баллада (от итальянского *ballada* — плясать) — средняя лиро-эпическая форма, произведение с напряженным, необычным сюжетом, рассказ в стихах.

Драматические жанры

Комедия (от греческого *kotos* — веселая процессия и *ode* — песня) — вид драмы, в котором характеры, ситуации и действия представлены в смешных формах или проникнуты комическим. В жанровом отношении различают комедии сатирические («Недоросль» Фовизина, «Ревизор» Гоголя), высокие («Горе от ума» Грибоедова), лирические («Вишневый сад» Чехова).

Трагедия (от греческого *tragodia* — козлиная песнь) — вид драмы, произведение, в основу которого положен непримиримый жизненный конфликт, ведущий к страданиям и гибели героев. К жанру трагедии относится, например, пьеса Шекспира «Гамлет».