

Идейно-тематический анализ

Идейно-тематический анализ выделяет в произведении основную, центральную смысловую организацию материала под понятиями **тема** и **идея**.

Анализ действия пьесы изучает взаимосвязь событий и форму протекания действия.

Идейно-тематический определяет смысл, который наполняет эти действия; отвечает на вопрос «почему это происходит?».

ТЕМА

«thema» означает «то, что положено в основу».

Тема включает в себя:

- а) некий жизненный материал / среду;
- б) некий объект изображения;

Тема не является простым «набором» жизненных впечатлений, а скорее «принципом отбора» этих впечатлений для конкретного произведения.

Темы как таковой, единственно присущей данному произведению - не существует. Есть **ряд тем**, которые объединяются общим принципом, единым устремлением и среди которых каждый режиссер выбирает **некоторое количество тем**, организует их в некую совокупность и соподчиненность, называя это темой (или «своей» темой).

Этот процесс иногда называется **«трактовкой»**, т.к. она есть самопроизвольная иерархизация тем. С одной стороны это нарушает приданную автором пьесе цельность, с другой позволяет получать бесконечное количество интерпретаций. Речь идет о **темоведении**.

Режиссер, анализируя пьесу, занимается поиском **МОТИВОВ**.

Мотивы - абстрактны и универсальны.

Темы — это конкретизированные и индивидуализированные мотивы.

Например:

мотив измены - **Тема измены** Катерины своему мужу, Тихону;

мотив любви - **Тема Любви** Ромео и Джульетты.

В произведении **одна тема может доминировать**, подчинять себе все содержание, весь состав текста, такую тему называют **главной или ведущей**. Такая тема – это главный содержательный момент в произведении.

В фабульном произведении – это основание судьбы героя, в драматическом — главная тема связана с формулировкой конфликта, в лирическом она образуется доминирующими мотивами.

В произведении **несколько тем могут быть равновеликими**, они заявляются автором так же сильно и значительно, как если бы каждая из них была главной темой.

Это случай существования **контрапунктических тем** (от лат. punctum contra punctum – точка против точки), данный термин имеет музыкальную основу и означает одновременное сочетание двух или **нескольких мелодически самостоятельных голосов**. В литературе это – сопряжение нескольких тем.

Драматургу присуща, с одной стороны, **тема, которая пронизывает все его творчество и отражается в каждом произведении**, с другой стороны, **каждое произведение имеет свою тему, как отражение главной темы** (или ее ракурс).

Интересно проследить на примере периодизации творчества Шекспира, как менялась тема в зависимости от этапов его творчества. Согласно учебнику «История зарубежного театра» все творчество Шекспира делится на следующие периоды:

1-й период (1590-1600) называют **оптимистическим**, в нем преобладают два жанра: комедии и хроники. Тема комедий - «праздник ренессансной личности, свободной и прекрасной»; хроник - торжество национального государства над средневековыми распрями».

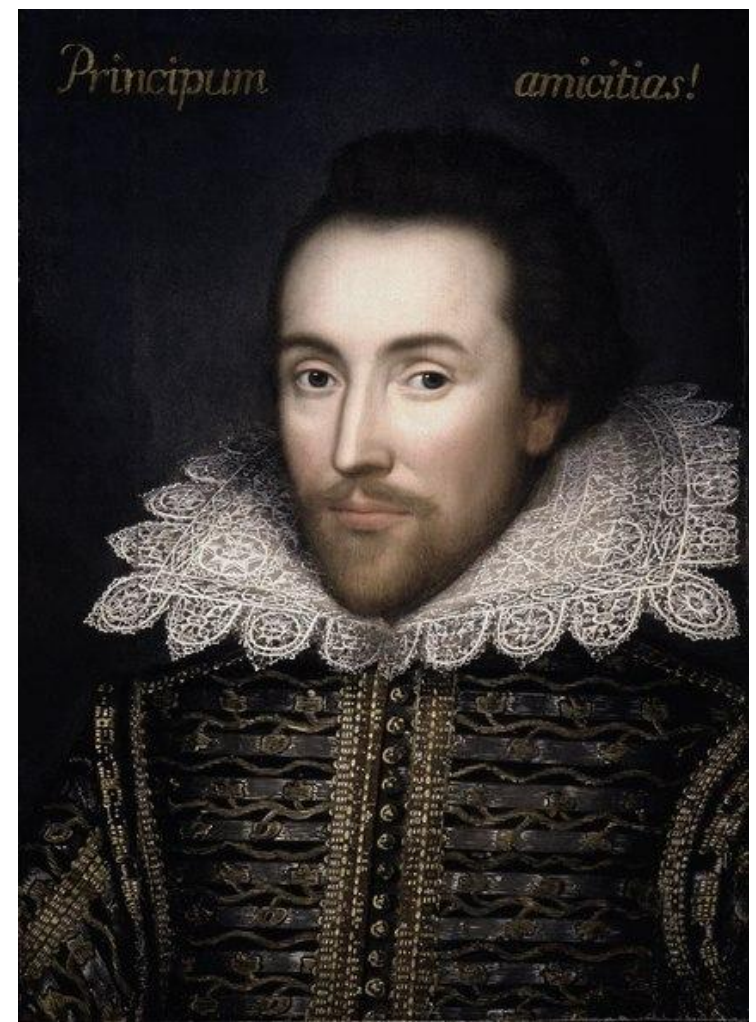
2-й период (1600-1608) - **трагический** - «крушение гуманистических иллюзий», это время «Гамлета», «Отелло», «Короля Лира». «Героям... трагедий становится ясно: мир безнадежно болен, в нем царствует зло».

3-й период (1608-1612) - **романтический** - период «Зимней сказки» и «Бури». «Реальные столкновение трагической действительности силой мечты разрешаются к благу человека».

Это пример наглядно может показать нам доминирование в разные годы творчества Шекспира той, или иной темы, которая становится главной на время, но тем не менее, подчиняется одной **центральной теме всего творчества Шекспира -**

«весь мир театр, люди в нем актеры».

Многие исследователи отмечают, что в некоторых пьесах проблемный характер темы подчеркивается писателем уже в самом названии, например: «Бесприданница», «Горе от ума», «Без вины виноватые» и т.д. С какой-то частью этого утверждения можно согласиться, да в названии пьесы заключена тема, но это не исчерпывает вообще всего содержательного смысла названия. Название кроме тематического содержания несет в себе образность, смысловую нагрузку, символику то, что называется «ключом интерпретаций».

Часто главная тема подсказывается названием произведения. В заглавии может быть дано общее представление о жизненных явлениях.

«Война и мир» - это слова, обозначающие два главных состояния человечества, и произведение Толстого с таким названием – это роман, воплощающий жизнь в этих главных ее состояниях.

Но заглавие может сообщать о конкретном изображаемом явлении. Так, пьеса Гоголя **«Игроки»** - это произведение, отразившее губительную страсть человека к игре.

Понимание темы, заявленной в заглавии произведения, может существенно расширяться по мере развертывания художественного текста. Само заглавие может приобретать символическое значение. **Поэма «Мертвые души»** стала страшным укором современности, безжизненности, отсутствия духовного света. Введенный заглавием образ может стать ключом к авторской трактовке изображаемых событий.

Нередко заглавие указывает на наиболее острые социальные или этические проблемы действительности.

Автор, осмысляя их в произведении, в название книги может вынести **вопрос**: так произошло с романом **«Что делать?»** Н.Г. Чернышевского.

Иногда в заглавии намечена **философская оппозиция**: например, у Достоевского – **«Преступление и наказание»**.

Иногда содержится **оценка или приговор**, как в скандальной книге Салливана (Бориса Виана) **«Я приду плюнуть на ваши могилы»**.

Но не всегда название исчерпывает тематику произведения, оно может быть провокационным, даже полемичным всему содержанию текста.

Так, Иван Бунин нарочито озаглавливал свои произведения так, чтобы название ничего не приоткрывало: ни сюжета, ни темы («Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки» и т.д.)

Отбор жизненного материала, постановка проблем, т. е. выбор темы, диктуются теми идеями, которые хотел бы выразить в произведении автор. В. Даль в "Толковом словаре" определил тему как "положение, задачу, о коей рассуждается или которую разъясняют".

Этим определением подчеркивается то, что **тема произведения** – это прежде всего постановка проблемы, "задачи", а не просто те или другие события.

Примеры:

Тема любви, её возникновения и развития, а возможно и окончания.

Тема отцов и детей.

Тема противостояния добра и зла.

Тема предательства.

Тема дружбы.

Тема становления характера.

Ответственность человека за определение своего места в жизни, за отношение к гражданскому долгу, к роли больших идей в судьбе одного человека и всего народа - так определяет тему пьесы «Иванов» А. Чехова выдающийся режиссер Алексей Дикий.

В учебном пособии по режиссуре и актерскому мастерству **Б.Е. Захава** предлагает определение темы ряда пьес:

- Разложение купеческой семьи накануне февральской революции 1917 года (**«Егор Булычов» М. Горького**)
- Определение русской интеллигенцией своего места в жизни в 90-е годы XIX столетия (**«Чайка» А. Чехова**),
- Судьба молодого гуманиста эпохи Возрождения, посвятившего себя борьбе за восстановление попранной справедливости (**«Гамлет» В. Шекспира**) и др.

Тема всегда конкретна, она определяется историческими условиями, которые положены в жизненный материал пьесы. Она всегда объективна. Для того, чтобы правильно оценивать пьесу и определять зерно тему, нужно знать не только анализируемое произведение, но и все творчество автора, его мировоззрение

Еще один критерий различения тем – их связь со временем.

Преходящие темы, темы одного дня, так называемые **злободневные**, живут недолго. Они свойственны сатирическим произведениям (тема рабского труда в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга»), текстам публицистического содержания, модным поверхностным романам, то есть беллетристике. Злободневные темы живут столько, сколько им отпущено злобой дня, интересом современного читателя. Емкость их содержания может быть или очень мала, или совершенно неинтересна последующим поколениям. Тема коллективизации в деревни, представленная в произведениях В.Белова, Б.Можаева, сейчас не затрагивает читателя, живущего не столько желанием разобраться в проблемах истории советского государства, сколько в проблемах жизни в новой капиталистической стране. */какой тип конфликта будет в таких пьесах?/*

Самых широких пределов актуальности, значительности достигают **общечеловеческие (онтологические) темы**. Интересы человека к любви, смерти, счастью, истине, смыслу жизни неизменны на протяжении всей истории. Это темы, относящиеся ко всем временам, всем нациям и культурам. */какой тип конфликта будет в таких пьесах?/*

Образно говоря, темой можно считать любой повод, побудивший писателя взяться за перо и перенести на чистый лист бумаги отраженное в художественных образах восприятие окружающей действительности.

Тема скрепляет все части художественного текста, придает значениям его отдельных элементов единство. Тема – это все то, что стало предметом изображения, оценки, познания. В ней заключен общий смысл содержания.

Тема – это явление или предмет, отобранный, осмысленный и воспроизведенный определенными художественными средствами. Тема сквозит во всех образах, эпизодах и сценах, обеспечивая единство действия.

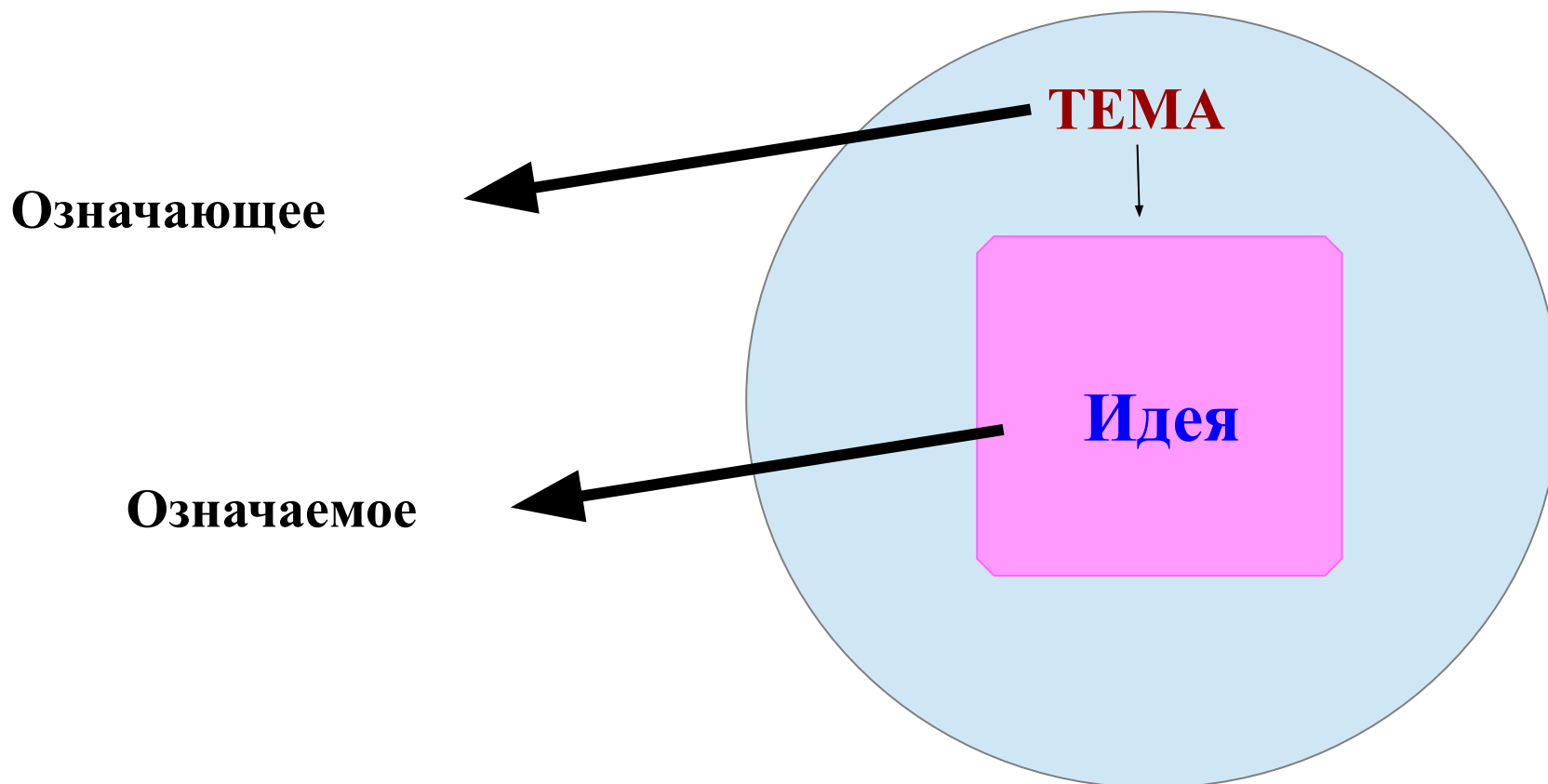
Это объективная основа произведения, его изображаемая часть. Выбор темы, работа над ней связаны с опытом, интересами, настроением автора. Но в теме нет оценочности, проблемности.

Например: Тема маленького человека – традиционна для русской классики и характерна для многих произведений. Но ее звучание нейтрально, не содержит оценки («маленький человек» не объявлен ни хорошим, ни плохим).

Писать можно о чем угодно; другой вопрос: с какой целью, какую задачу ставить перед собой?

Цель и задача определяют **идею**, раскрытие которой и составляет сущность эстетически ценного и общественно значимого литературного труда.

Идея – глубинное содержание произведения.

Тема произведения неразрывно связана с его идеей. Отбор материала, постановка проблем (выбор темы) диктуется теми идеями, которые хотел бы выразить в произведении автор.

Именно о такой связи темы и идеи произведения писал **М. Горький**: «Тема – это идея, которая зародилась в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во вместилище его впечатлений еще неоформленно, и требуя воплощения в образах, возбуждает в нем позыв к работе ее оформления».

Идея (греч. idea – первообраз, идеал, идея) – основная мысль произведения, выражающаяся посредством всей его образной системы.

Идея /творческая концепция/ (в режиссуре - **проблема**) конкретизирует, обновляет, заостряет тему.

Тема может быть вечной, а проблема видоизменяться. **Тема любви** в «Анне Карениной» и «Крейцерой сонате» имеет трагическое наполнение именно потому, что во времена Толстого проблема расторжения брака в обществе совершенно не решалась, не было таких законов в государстве.

Но та же тема необыкновенно трагична в книге Бунина «Темные аллеи», написанной в годы 2-й Мировой войны. Раскрывается она на фоне проблем людей, любовь, счастье которых невозможны в эпоху революций, войн, эмиграций. Проблемы любви и брака людей, родившихся до катаклизмов России, решается Буниным исключительно своеобразно.

В рассказе Чехова «Толстый и Тонкий» **тема** - жизнь русского чиновничества.

Проблемой (идеей) будет добровольное холопство, вопрос о том, почему человек идет на самоунижение?

Тема космоса и возможного межпланетного контакта, **проблема** следствия этого контакта ярко обозначена в романах братьев Стругацких.

В произведениях русской классической литературы проблема чаще всего имеет характер общественно значимого вопроса.

И более того. Если Герцен ставил вопрос «**Кто виноват?**», а Чернышевский спрашивал «**Что делать?**», то сами эти художники и предлагали ответы, решения. В книгах 19 века давалась оценка, анализ реальности и пути достижения общественного идеала. Поэтому роман Чернышевского «Что делать?» Ленин назвал учебником жизни»

Однако **Чехов** говорил, что решение проблем не обязательно в литературе, ибо жизнь, бесконечно продолжаясь, сама не дает окончательных ответов.

Важнее иное – **правильная постановка проблем.**

Таким образом, **проблема** - это та или иная особенность жизни отдельного человека, целой среды или даже народа, наводящая на какие-то обобщающие мысли.

Писатель говорит с читателем не рациональным языком, он не формулирует идеи и проблемы, а представляет нам картину жизни и тем самым наталкивает на мысли, которые исследователи называют идеями или проблемами.

Идейное содержание произведения – это область решений и выводов. Идея всегда что-то отрицает или утверждает. В «Толстом и Тонком» утверждение чести и неприятие добровольного лакейства.

В эпических произведениях идея может быть отчасти сформулирована в самом тексте, как это в повествовании Толстого: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

Чаще, особенно в лирике, идея пропитывает структуру произведения и потому требует большой аналитической работы. Художественное произведение как целое богаче рациональной идеи, которую обычно вычленяют критики.

К понятию "идея произведения" близко и понятие "**идейность**".

Последний термин в большей степени связан с позицией автора, с его отношением к изображаемому. Это отношение может быть различным, так же как и различными могут быть идеи, выражаемые автором. Позиция автора, его идеология определяются прежде всего эпохой, в которой он живет, присущими этому времени общественными взглядами, выражаемыми той или иной социальной группой.

Для просветительской литературы XVIII века была характерна высокая идейность, обусловленная стремлением к переустройству общества на принципах разума, борьбой просветителей с пороками аристократии и верой в добродетель "третьего сословия".

Одновременно развивалась и литература аристократическая, лишенная высокой гражданственности (литература "рококо"). Последнюю нельзя назвать "безыдейной", просто идеи, выражаемые этим направлением, были идеи противоположного просветителям класса, класса, теряющего историческую перспективу и оптимизм. В силу этого идеи, выражаемые "прециозной" (изысканной, утонченной) аристократической литературой, были лишены большого социального звучания.

Идейность писателя не сводится только к тем мыслям, которые он вкладывает в свое создание. Важен и отбор материала, на котором базируется произведение, и определенного круга персонажей.

Выбор героев, как правило, детерминирован соответствующими идейными установками автора.

Например, **русская "натуральная школа" 1840-х годов**, исповедовавшая идеалы социального равенства, с сочувствием рисует жизнь обитателей городских "углов" – мелких чиновников, бедных мещан, дворников, кухарок и т. п.

В **советской литературе** на первый план выходит "настоящий человек", озабоченный прежде всего интересами пролетариата, жертвующий личным во имя общегосударственного блага.

Идейная оценка, которую даёт автор, описанным в его произведении явлениям и событиям, бывает двух видов и зависит, разумеется, от авторского мировосприятия.

Если **автор принимает** описанную в произведении действительность, то такая идейная оценка называется **идейным утверждением**.

Если **автор осуждает** описанную в произведении действительность, то такая идейная оценка называется **идейным отрицанием**.

Соотношение идейного утверждения и идейного отрицания в каждом произведении различно.

Читатель понимает отношение автора к тому или иному благодаря способу выражения мысли художественными средствами.

Есть два основных способа подачи идеи в произведении.

Первый - художественными средствами, очень ненавязчиво, в виде послевкусия.

Второй - устами персонажа-резонёра, либо прямым авторским текстом.
В лоб. В таком случае идея называется **тенденцией.**

Идейно-ценностная точка зрения.

Ценностный уровень художественного произведения зависит от системы идейного мировосприятия либо самого автора, либо от точки зрения действующих лиц. Зачастую оценка в произведении проводится с какой-то одной доминирующей точки зрения, подчиняющей себе все остальные.

Если же различные точки зрения противоречат друг другу, то возникает явление **внутренней полифонии**.

Явление **полифонии** имеет следующие составляющие элементы:

- 1) наличие в произведении нескольких независимых точек зрения;
- 2) точки зрения должны принадлежать участникам действия;
- 3) точки зрения должны проявляться прежде всего в плане оценки, т.е. как точки зрения идеологически ценностные.

Говоря об идее произведения, о его **идейном содержании**, следует также иметь в виду, что оно не только создается автором, но может вноситься и читателем.

А. Франс говорил, что в каждую строку Гомера мы вносим свой смысл, отличный от того, который вкладывал в нее сам Гомер. К этому критики герменевтического направления добавляют, что **восприятие одного и того же художественного произведения бывает различным в разные эпохи.**

Читатели каждого нового исторического периода обычно "впитывают" в произведение господствующие идеи своего времени.

И это действительно так. Разве не пытались в советское время наполнить роман "Евгений Онегин", исходя из доминирующей в то время "пролетарской" идеологии, тем, о чем и не помышлял Пушкин?

В этом отношении особенно показательна интерпретация мифов. В них при желании можно найти любую современную идею от политической до психоаналитической. Не случайно З. Фрейд увидел в мифе об Эдипе подтверждение своей идеи об изначальном конфликте сына с отцом.

Пример идейно-тематического анализа на основе пьесы Григория Горина «Дом, который построил Свифт»:

Городская знать и власти решили обезвредить доктора Джонатана Свифта, который своими памфлетами доставлял им значительные неудобства, и объявили в связи с этим Свифта сумасшедшим.

Проявляя о нем «заботу», сформировали опекунский совет, который должен был окружать писателя заботами, а на самом деле пристально и тщательно наблюдал за ним, т.е. обеспечил изоляцию писателя от общества.

Главная возможность развития конфликта заключается в стремлении городских властей и знати утвердить в городе порядок, при котором имеет право на существование только то, что способствует укреплению и процветанию власти и знати. И вдруг кто-то посмел посягнуть на установленные порядки! Основному направлению в развитии конфликта (носителям действия — Опекунскому совету и горожанам-мещанам) противодействует та линия, которую возглавляет Джонатан Свифт (носитель контрдействия).

Тема - понимание человеком подлинного предназначения в жизни как определение ценности самого человека.

Идея - человек только тогда заслуживает права называться Человеком, когда его жизнь посвящена осуществлению идеалов человечества.

Конфликт - борьба против бессмысленного, безответственного существования за воспитание в человеке высочайшего чувства ответственности за свою жизнь и поступки перед обществом и человечеством.

Действие - лишить человека способности размышлять над действительностью и её проблемами и превратить его в бездумное орудие выполнения чужой воли (ведут - Опекунский совет, горожане);

Контрдействие - пробудить в человеке потребность действовать осознанно и нести ответственность за свои действия перед обществом и человечеством (Свифт)

Жанр - драма; характер - романтическая.