

АНАЛИЗ ЭПИЗОДОВ ЭПИЧЕСКОГО И ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Ахмадеева С.А.
Кандидат филол. наук,
доцент кафедры филологического образования ИРО КК

ЭПИЗОД

(греч. «привходящий, посторонний»)

- 1) та или иная в известной степени **завершённая и самостоятельная часть литературного произведения**, которая изображает законченное событие или важный момент в судьбе персонажа.
- 2) **отрывок, фрагмент художественного произведения**, имеющий относительную законченность и представляющий **отдельный момент развития темы**.
- 3) **законченный, но не изолированный отрывок из текста**, и наша задача – через эпизод увидеть и замысел, и тему, и идею, и позицию автора, его жизненную концепцию.

Анализ эпизода эпического/драматического произведения – это *сочинение-рассуждение, требующее особого внимания к тексту произведения*.

В нем очень важно внимание к **деталям, авторским пояснениям/ремаркам**. В процессе анализа необходимо определить их роль в эпизоде, раскрыть значение для создания образа героя в целом.

В то же время анализ предполагает также **обобщения и выводы** на основе наблюдений.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ЭПИЗОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Общая характеристика произведения, его общий смысл.
2. Общие принципы построения художественной системы произведения:
 - 1) *роман идей* (Достоевский);
 - 2) *роман поисков героя* (Тургенев, Гончаров и др.);
 - 3) *роман философских поисков смысла жизни* (Л. Толстой).
3. Место эпизода в композиции произведения, в развитии его сюжета (экспозиция, завязка, кульминация (*ключевой эпизод*), развязка и т.п.).
4. Функция эпизода в художественной системе произведения:
 - 1) проясняет ту или иную мысль автора (Какую? Насколько важную?);
 - 2) раскрывает характер действующих лиц (Каких? Как именно?);
 - 3) создает определенное настроение у читателя (Какое?).
5. Структура самого эпизода:
 - 1) место действия (может быть, на фоне природы — тогда *роль пейзажа*);
 - 2) время действия (может быть, *«стык» времен, рассказ в рассказе* и т.п.);
 - 3) способ организации текста (от автора, от «Я» героя, диалог, монолог, их функция);
 - 4) действующие лица, как они раскрываются в эпизоде.
6. Выводы.

РОЛЬ ЭПИЗОДА В ТЕКСТЕ

№ п/п	Роль в тексте	Комментарий	Пример (дополните своими примерами)
1.	Характерологическая	Эпизод раскрывает характер героя, его мировоззрение.	<i>Сон Обломова; *сцена вранья («Ревизор»)</i>
2.	Психологическая	Эпизод раскрывает душевное состояние персонажа.	<i>Князь Андрей на пути в Отрадное и обратно (эпизоды с дубом); *Владимир Дубровский в Кистеневском лесу после похорон отца</i>
3.	Поворотная	Эпизод показывает новый поворот в отношениях героев.	<i>первая встреча Наташи Ростовой и Анатоля Курагина в театре.</i>
4.	Оценочная	Автор даёт характеристику персонажа или события.	<i>последняя встреча Онегина и Татьяны</i>

ЭПИЗОД КАК КОМПОНЕНТ СЮЖЕТА

В какой из компонентов сюжета входит эпизод: *А) дуэль Онегина и Ленского, Б) смерть Базарова, В) жизнь Наташи и Пьера? Г) сон Обломова.* * Приведите свои примеры таких фрагментов.

1. Сюжетные элементы

- 1) Экспозиция
- 2) Завязка.
- 3) Развитие действия
- 4) Кульминация
- 5) Падение действия
- 6) Развязка
- 7) Эпилог

2. Внесюжетные элементы

1) Описание:

- а) пейзаж;
- б) портрет;
- в) интерьер

2) Авторские отступления.

3. Вставные эпизоды.

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ 1

(Не все пункты этой модели (плана) могут быть обязательно проработаны: всё зависит от характера эпизода и наличия в нем материала для анализа. Выбор пунктов и содержание работы целиком зависит от читательской зоркости экзаменуемого, умения определить в эпизоде главное, что и станет объектом читательского анализа, а также от степени подготовки)

1. Определить *границы эпизода, его место в структуре произведения*, дать название эпизоду.
2. Охарактеризовать *событие, лежащее в основе эпизода*.
3. Назвать **основных (или единственных) участников эпизода** и коротко пояснить:
 - 1) кто они?
 - 2) каково их место в системе персонажей (*главные, заглавные, второстепенные*)?
4. Раскрыть **особенности начала и финала эпизода**.
5. Сформулировать **вопрос, проблему**, находящуюся в центре внимания:
 - 1) автора;
 - 2) персонажей, особенно если это эпизод-диалог.
6. Выявить и охарактеризовать **противоречие (миниконфликт)** в основе эпизода.

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ 2

7. Охарактеризовать **героев - участников эпизода**:

- 1) их отношение к событию;
- 2) к вопросу (проблеме);
- 3) друг к другу; кратко проанализировать речь участников диалога;
- 4) сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев;
- 5) выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или читательскую);
- 6) определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от течения событий в эпизоде.

8. Охарактеризовать **структуру эпизода** (на какие **микроэпизоды** его можно разбить?); провести краткий разбор **композиционных элементов эпизода**: его завязки, кульминации, развязки.

9. Выявить **художественные детали в эпизоде**, определить их значимость.

10. Выявить **наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера**; охарактеризовать **их особенности и значение в эпизоде**.

11. Понять **авторское отношение к событию**; соотнести его с кульминацией и идеей всего произведения в целом; определить **отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и остроту конфликта в авторской оценке**.

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ 3

12. Сформулировать **основную мысль (идею)** эпизода.
13. Проанализировать **сюжетную, образную и идейную связь** этого эпизода с другими эпизодами или иными элементами структуры произведения (*с предисловиями автора, прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.*).

NB! Единственным доказательством вашей правоты и аргументом рассуждений экзаменуемого может быть ***художественный текст***. Поэтому любой анализ литературного произведения должен включать достаточное для аргументации количество цитат.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. **Что описывается, что происходит в данном эпизоде?**
2. **Главные участники эпизода** (какие герои участвуют в данном эпизоде?).
3. Как этот эпизод помогает раскрыть **характеры героев**, что нового мы узнаем **из поступков героев**; **из речи персонажей** (их интонация, слова, которые они употребляют и др.); **из описания героев** (их жестов, мимики, одежды, взглядов и т.д.).
4. **Роль данного эпизода в произведении** (как он помогает осветить **проблемы**, затронутые в произведении; раскрыть его **идею**).

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 1

1. Место и роль эпизода в композиции произведения.
2. Тема эпизода.
3. Герои.
- 4.Связь с другими эпизодами (что было **до** и что произошло **после** описываемых событий).
5. Роль эпизода в раскрытии основной мысли (художественной идеи) произведения:
 - 1) через *обстоятельства*;
 - 2) через *конфликт*;
 - 3) через *описания*;
 - 4) через *монолог*;
 - 5) через *диалог*;
 - 6) через *поступки и психологию героев*.
6. Манера повествования, стиль писателя.
- 7.Ключевые слова.
8. Особенности языка.
9. Средства художественной выразительности.
10. Средства создания подтекста.
11. Образ автора, авторская позиция.
12. Оценочная позиция автора сочинения. Определение эпизода.

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 2

ВСТУПЛЕНИЕ. Что такое эпизод? Дать определение. Предположение о роли этого эпизода в произведении (**тезис сочинения**).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (АРГУМЕНТЫ И ПРИМЕРЫ).

1. **Сжатый пересказ** данного фрагмента.
2. **Место эпизода в композиции произведения.** Почему этот эпизод именно здесь расположен? Какие эпизоды до и после? Какая связь с другими фрагментами?
3. **Место эпизода в сюжете** произведения. Завязка, экспозиция, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог.
4. Какие **темы, идеи, проблемы (вопросы) текста** нашли отражение **в этом эпизоде?**
5. **Расстановка персонажей** в данном фрагменте. Новое в характерах героев.
6. Каков **предметный мир произведения?** Пейзаж, интерьер, портрет. Почему именно это приводится в данном эпизоде?
7. **Мотивы эпизода.** Встреча, спор, дорога, сон и тому подобное.
8. **Ассоциации.** Библейские, фольклорные, античные.
9. **От чьего имени ведется повествование?** Автор, рассказчик, герой. (От 1 или 3 лица?). Почему?
10. **Организация речи.** Повествование, описание, монолог, диалог. Почему?
11. **Языковые средства.** Тропы и фигуры. Амплификации (сравнение, антитеза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОД).

1. **Роль эпизода в произведении** (перекличка с вступлением).
2. **Какие темы произведения развиваются в этом эпизоде?**
3. **Значение фрагмента для раскрытия идеи текста.**

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 3. ЧАСТЬ 1.

1. **Определить ОСНОВНОЙ СМЫСЛ** эпизода. Может быть, дать ему название. О чём идёт речь в этом эпизоде?
2. **ГРАНИЦЫ ЭПИЗОДА** (*временные, пространственные, текстовые*). Где происходит действие эпизода? Как долго длился эпизод? Сколько места он занимает в тексте?
3. **ПЕРСОНАЖИ - ОСНОВНЫЕ НОСИТЕЛИ СМЫСЛА В ЭПИЗОДЕ.** Кто из персонажей проявляет себя наиболее ярко, привлекает внимание читателя? Кому автор уделяет наибольшее внимание?
4. **СМЕНА НАСТРОЕНИЙ И ЧУВСТВ ГЕРОЕВ, АВТОРСКАЯ МОТИВИРОВКА ИХ ПОСТУПКОВ.** Что и почему делают герои? Что они при этом чувствуют? Объясняет ли автор, почему они поступают именно так? Если объясняет, то каково это объяснение?

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 3. ЧАСТЬ 2.

5. **ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ЭПИЗОДА.** Что меняется в отношениях между героями или в нашем отношении к ним после прочтения этого эпизода?
6. **ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,** которые использовал автор для раскрытия основного смысла эпизода. (Пейзаж, портрет, диалоги, авторские характеристики и т.п.)
7. **РЕЧЕВЫЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,** которые помогают создать эмоциональную атмосферу эпизода. (ТРОПЫ и ФИГУРЫ РЕЧИ: СРАВНЕНИЕ, АНТИТЕЗА). Их роль в коммуникации героев, в раскрытии их мотивов.
8. **РОЛЬ ЭПИЗОДА В ПРОИЗВЕДЕНИИ, ЕГО СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЭПИЗОДАМИ, СО ВСЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В ЦЕЛОМ.**

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 4. ЧАСТЬ 1

1. **Местоположение эпизода в произведении** (том, часть, глава).
2. **Анализ сюжетной стороны эпизода** (ряд событий в эпизоде, их значение, особенности поведения персонажей).
3. **Значение эпизода в композиции произведения.**
4. **Характеристика основных героев (образов) эпизода, речь, поступки, «внутренние монологи».**
5. **Особенности изображения в эпизоде:** *пейзажа (если есть); интерьера (если есть); душевного состояния героев; хронотопа.*

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 4. ЧАСТЬ 2.

6. Анализ **лексики** эпизода, роль **тропов** в тексте.

7. Роль **стилистических фигур** в эпизоде. Наличие основных **художественных приемов** в тексте (*антитеза, гротеск, ирония, реминисценция, автокомментарий* и др.).

8. Значение использования **художественной детали** в эпизоде произведения.

9. Средства выражения **авторской позиции** в эпизоде.

10. Основные **идеи** эпизода. Значение эпизода в контексте части произведения (главы, тома) или всего произведения.

Пример. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». (глава 2 «Вожатый»)

1.Фрагмент взят из II главы «Вожатый».

2.Эпизод повествует о том, как главный герой романа Петр Гринев благодарит своего спасителя и дарит ему заячий тулупчик, вступая при этом в перепалку со своим дядькой Савельичем, который считает, что незнакомец не достоин такого подарка.

3.Фрагмент относится к *развитию действия* в романе и помогает понять характер героя. Эпиграф 2-ой главы – это строчки из старинной песни о чужой «сторонушке». Именно на «чужой стороне», после того как герой покинул родной дом, начинается *второй этап формирования личности Петра Гринева*, и предложенный фрагмент является *иллюстрацией этого процесса*. Описанным в этом эпизоде событиям предшествует встреча Петруши с ротмистром гусарского полка Иваном Ивановичем Зуриным, которому он проигрывает в карты 100 рублей, после чего мечта о веселой, беззаботной жизни сменяется «неспокойной совестью» и безмолвным раскаянием. Герой попадает в буран, и незнакомый человек показывает ему дорогу к постоялому двору. Гринев испытывает благодарность к вожатому, дарит ему свой заячий тулупчик. *Этот поступок впоследствии спасет жизнь главному герою*. «Бродяга» тоже поможет молодому офицеру, проявит участие в его судьбе, вспомнив доброту Петруши. Герои данного эпизода опять встретятся в 7-й главе «Приступ» во время казни офицеров, а в 8-й главе «Незванный гость» Петр Гринев поразится «странному сцеплению обстоятельств», когда «детский тулуп, подаренный бродяге», избавил его от петли.

Пример. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». (глава 2 «Вожатый»). Часть 2

4. В эпизоде *три персонажа: Петр Гринев, его слуга Савельич и вожатый*. Здесь автор представил два разных отношения к человеку: с одной стороны, *милосердие (Гринев)*, с другой – *грубость, неблагодарность (Савельич)*. *Желание Гринева отблагодарить* выручившего его человека наталкивается на яростное сопротивление Савельича, который, радуя о барском имуществе, называет ночного попутчика «собакой», «разбойником», «пьяницей». Данный эпизод открывает читателю такие важные черты характера главного героя, как *милосердие, человеколюбие, твердость характера* (Петр настоял на своем: «Прошу не умничать, сейчас неси сюда тулуп»). Отношение Савельича к вожатому объясняется *страхом*. Уже напуганный карточным долгом Гринева, он хочет *сохранить имущество хозяина*. Поэтому, анализируя эпизод, можно говорить о том, что Савельич, крепостной Гриневых, человек *заботливый, преданный, но в то же время недалекий, не способный разобратся в душевном порыве Петруши*. Отношение вожатого к Савельичу автор показывает в диалоге. На возражение старого слуги он отвечает: «Это, старинушка, не твоя печаль... его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». За мнимым простодушием усматривается явная насмешка, замечание незнакомца иронично. «Бродяга» благодарен Гриневу за тулуп, хотя и распорол его по швам. Он говорит: «Спасибо, ваше благородие... век не забуду ваших милостей». Для него *важен не сам подарок, а, скорее, желание молодого человека быть благодарным, его душевность*. Описанная ситуация характеризует незнакомца (Пугачева) как человека умного, способного разбираться в людях.

Пример. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». **(глава 2 «Вожатый»). Часть 3**

5.Эпизод начинается с короткого описания **зимнего утра**. Пушкин пишет: «Буря утихла. Солнце сияло». Это позволяет говорить о положительном отношении автора к поступку главного героя.

6.Грубая разговорная лексика является речевой характеристикой персонажа и оценкой его отношения к событию, изображенному в эпизоде. Савельич в адрес вожатого произносит такие выражения, как «разбойник», «**обобрать**», «**окаянные плечища**», «**пьянице оголтелому**», а в адрес барина – «батюшка», «дитя».

7.Особое место в тексте занимают **восклицательные предложения**, которые раскрывают эмоциональное состояние героя, его возмущение, крайнюю степень недовольства происходящим.

Эпизод построен на **антитезе**: противопоставляются позиции двух героев (Гринева и Савельича). Ирония является тем средством, которое помогает читателю выявить авторское отношение к старому слуге и охарактеризовать образ Пугачева.

8.Важной деталью в эпизоде (в произведении) является заячий **тулупчик**. Он становится **символом милосердия, благодарности, душевного тепла**.

9.Средствами выражения авторской позиции в данном эпизоде являются описание пейзажа и ирония. Благодаря этому, читатель понимает, что А.С. Пушкин на стороне Петра Гринева и высмеивает поведение Савельича.

10.Таким образом, **автор романа в данном эпизоде подчеркивает лучшие черты характера главного героя, то светлое начало в личности**, которое поможет ему в будущем достойно пройти все испытания, сохранив честь и достоинство в самых трудных жизненных обстоятельствах.

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ № 1

- 1) охарактеризовать *событие, лежащее в основе эпизода*: какое место оно занимает в ходе развития действия? (это – экспозиция, кульминация, развязка, эпизод развития действия?)
- 2) охарактеризовать *героев – участников эпизода*; их отношение к событию; к вопросу (проблеме); друг к другу;
- 3) кратко проанализировать *речь участников диалога*;
- 4) сделать *разбор авторских ремарок* (пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев);
- 5) выявить *особенности поведения персонажей*; проследить *смену настроений, чувств героев, мотивировку их поступков*;
- 6) проследить *логику развития авторской мысли*;
- 7) отметить *художественные средства*, которые создают в этом эпизоде его эмоциональную атмосферу;
- 8) сформулировать *основную мысль (авторскую идею) эпизода*.
- 9) показать *роль этого эпизода в произведении*, то, как он сцеплен с другими эпизодами;
- 10) показать *роль эпизода в раскрытии авторского замысла*.

Не заменять анализ эпизода пересказом эпизода!

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

№ 2. ЧАСТЬ 1

1. **Границы эпизода** определены самой структурой драмы (явление отделено от других компонентов драмы); дать название эпизоду.
2. Охарактеризовать **событие, лежащее в основе эпизода**: какое **место** оно занимает **в развитии действия**? (Это экспозиция, кульминация, развязка, эпизод развития действия всего произведения?)
3. Назвать **основных (или единственных) участников эпизода** и кратко пояснить: кто они? каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические)?
4. Раскрыть **особенности начала и финала эпизода**.
5. Сформулировать **вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания**: автора; персонажей.
6. Выявить и охарактеризовать **тему и противоречие** (иначе говоря, **миниконфликт**), лежащие **в основе эпизода**.
7. Охарактеризовать **героев – участников эпизода**: их отношение к событию; к вопросу (проблеме); друг к другу; кратко проанализировать **речь участников диалога**; сделать разбор **авторских ремарок** (к речи, жестам, мимике, позам героев); выявить особенности **поведения персонажей, мотивировку поступков** (авторскую или читательскую); определить расстановку сил, **группировку или перегруппировку героев** в зависимости от течения событий в эпизоде.

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

№ 2. ЧАСТЬ 2

8. Охарактеризовать *динамическую композицию эпизода* (его экспозиция, завязка, кульминация, развязка; иначе говоря, по какой схеме развивается эмоциональное напряжение в эпизоде).
9. Охарактеризовать *диалогическую композицию эпизода*: по какому принципу освещения темы строится диалог?
10. Понять *авторское отношение к событию*; соотнести его с кульминацией и идеей всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме.
11. Сформулировать *основную мысль (авторскую идею) эпизода*.
12. Проанализировать *сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими эпизодами драмы*.

Бонус. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (ПЕРСОНАЖА)

Вступление. Место персонажа в системе образов произведения.

Основная часть. Характеристика персонажа как определенного социального типа.

1. Социальное и материальное положение.

2. Внешний облик.

3. Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов, склонностей и привычек:

а) характер деятельности и основных жизненных устремлений;

б) влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы воздействия).

4. Область чувств:

а) тип отношения к окружающим;

б) особенности внутренних переживаний.

5. Авторское отношение к персонажу.

6. Какие черты личности героя выявляются в произведении: с помощью портрета; в авторской характеристике; через характеристику других действующих лиц; с помощью предыстории или биографии; через цепь поступков; в речевой характеристике; через «соседство» с другими персонажами; через окружающую обстановку.

Заключение. Какая общественная проблема привела автора к созданию данного образа.

Благодарю за внимание!