Додаток 5. Використання методів літературознавчого дослідження в школі

Наближення шкільного викладання зарубіжної літератури до сучасного рівня літературознавства здійснюється переважно в старшій школі. Зробити діалог різноманітним, а екзистенційну спрямованість розгляду твору дієвою допоможе часткове використання на уроці ***методів літературознавчого дослідження***. Їх елементи можуть бути застосовані як прийоми у роботі над текстом, а також стати основою для дослідницької діяльності обдарованих дітей (зокрема, під час написання студій у Малій академії наук). Для шкільного вивчення літератури адаптовані такі методи літературознавчого дослідження: *біографічний, культурно-історичний, еволюційний, компаративний, духовно-історичний, формальний, міфологічний, структуральний, текстуальний, деконструктивний, феміністичний*.

Основою ***біографічного методу*** є переконання, що особливості творчості письменника визначаються його індивідуальними якостями, тому аналіз твору доцільно поєднувати з опануванням біографії автора. Засновник методу, французький критик Шарль-Огюстен де СентБев (1804—1869) пропагував морально-психологічне вивчення творчості письменника з опорою не лише на історико-біографічний матеріал, а й на інтуїцію дослідника як художника.

Ключова засада ***культурно-історичного методу*** — позитивістська теза про принципову тотожність законів, які керують світом природи і світом людського духу. Так, французький філософ Іполіт-Адольф Тен (1828—1893) доводив можливість виведення в одній формулі тієї універсальної першопричини, з якої випливали б як наслідок усі елементи. Мета науки — встановлення такого «породжувального закону». У праці «Історія англійської літератури» І.-А. Тен шляхом літературознавчого аналізу інтерпретував історію англійської нації та цивілізації. Представники культурно-історичного методу розглядають твір мистецтва як історичний документ, «знімок» раси, середовища й моменту, що його породили.

Виникнення ***еволюційного методу*** зумовлене перенесенням на історію літератури теорії Ч. Дарвіна. Так, французький критик, письменник Фердінанд Брюнетьєр (1849—1906) у курсі «Про еволюцію жанрів у історії літератури» провів паралель між розвитком літературних жанрів та природничих видів і запропонував новий принцип літературної критики: розгляд твору мистецтва як етапу в еволюції певного жанру. Критика тим самим звертається до вивчення власне літературної традиції, визначаючи місце твору в часі саморозвитку мистецтва. На основі цього методу в шкільному курсі літератури педагог разом з учнями може простежити еволюцію художнього жанру: фольклорна —» романтична —» модерністська —» авангардистська.

Компаративний (порівняльний) метод, запропонований Теодором Бенфеєм (1809—1881), ґрунтується на теорії запозичень. Його прибічники вивчають спільні сюжети, мотиви, образи в літературах різних народів та епох, реконструюючи первинні (вихідні) форми цих літературних компонентів. В аналізованих творах шукають генетичні (походять з одного джерела), контактні (виникають унаслідок взаємовпливів), типологічні (незалежні один від одного) збіги, подібності, у такий спосіб акцентуючи на «проклятих питаннях», пічних образах, мандрівних сюжетах, загальнолюдських цінностях. Український методист Анатолій Градовський зауважує, що застосування елементів компаративістики сприяє розумінню учнями розвитку мистецтва слова як єдиного процесу, усвідомленню гуманістичних цінностей та виявленню національної специфіки кожної літератури.

Духовно-історичний метод повертає людину самій собі, вважав його засновник, німецький історик Вільгольм Дільтей (1833—1911), який був представником «філософії життя» і прагнув поновити в науці життєву цілісність. Він протиставив «науки про природу» «наукам про дух». «Науки про природу» ґрунтуються на зовнішньому досвіді, потребують конструктивного логічного розуму, методу «пояснення»; «науки про дух», до яких належить і літературознавство, досліджують внутрішній світ людини, що передбачає застосування інтуїції, методу «розуміння». Розуміння світу іншої людини досягається завдяки «вживанню, співпереживанню, вчуванню». За цим методом здійснюють історичне вивчення конкретної людини через її вчинки; проте не створюють схем суспільного прогресу, а занурюються в історію духовного життя.

Представники ***формальної школи*** (О. Вальцель, В. Шкловський, В. Пропп) розглядали історію літератури як «перебіг форми». Детально аналізуючи формальні елементи художнього твору, вони привернули увагу літературознавців до питань поетики. Старшокласників також цікавитиме те, як «зроблено» художній твір. Протягом уроку неможливо дослідити поетику на всіх рівнях, тому слід зосередитися на її основних складниках у конкретному художньому тексті, адже існують поетика художнього образу і поетика твору, індивідуальна поетика і поетика літературного напряму тощо. Аналізуючи поетичний твір, потрібно з’ясувати специфіку образів (портрет, пейзаж, емоція, символ), художню роль виражальних засобів мови (тропів, стилістичних фігур, звукопису, лексичних засобів), особливості віршування (метрику, строфіку, римування).

Названі методи літературознавчого дослідження сформувалися в XIX або на початку XX ст., однак не втратили своєї актуальності й нині. Порівняльний метод навіть зумовив активний розвиток нової галузі науки про літературу — компаративістики.

Протягом XX ст. літературознавство тісно взаємодіяло з іншими науками — психологією, філософією, мовознавством, соціологією тощо, унаслідок чого постали нові методи дослідження художнього твору: *міфологічна критика, структуралізм, текстуальний аналіз, деконструктивізм і феміністична критика*.

Основою ***міфологічної (архетипної) критики*** є теорія швейцарського психолога Карла-Густава Юнга (1875—1961), який у «несвідомому» людини поряд із фройдівським «казаном», де киплять інстинкти та асоціальні бажання, побачив «колективне несвідоме» — спільні для нації і для людства загалом образи. З таких образів у давнину творилися міфи. Із цього погляду, міф — не просто розповідь про богів та надприродні сили, а первісна мова описування, у термінах якої людина з найдавніших часів моделювала і тлумачила саму себе, суспільство, світ. Представники міфологічної критики (наприклад, Н. Фрай) вважають міф структурною основою літератури, її історичним джерелом і постійним генератором. Шкільний курс зарубіжної літератури містить твори всіх типів, що їх визначив канадський дослідник Нортроп Фрай (1912—1991): невитіснений міф із зображенням богів, демонів, двох контрастних світів; романтична тенденція, яка підказує невисловлений прямо міфічний зразок; тенденція до реалізму, коли всю увагу зосереджено на змісті та способі його представлення, а не на міфоцентричній рамці.

Структуралізм — теоретичний напрям, що розглядає художній твір як структуру, тобто те, що має цілісність, саморегулювання та впорядкований перехід однієї підструктури в іншу. У літературознавство структуралізм прийшов із лінгвістики (теорія Ф. де Соссюра). Учені прагнули надати гуманітарним наукам статус точних, звідси схильність до жорсткої логіки і математичних формул, пояснювальних схем і таблиць — усього того, що назвали *«накреслювальним літературознавством»*. Застосовуючи структуральний аналіз, учитель поділяє твір на блоки, формує його детальний план, окреслює модель твору. Структуральний аналіз, частково застосований на уроці літератури, зацікавить учнів можливістю моделювати, наочно представляти своє бачення структури виучуваного матеріалу.

Текстуальний аналіз відрізняється від структурального так, як гра відрізняється від розв’язання математичної задачі. Для постструктуралістів текст є плетивом, і читач має простежити за структуруванням цього плетива у вільній грі можливостей. Французький філософ Ролан Варт (1915 1980) описав цю методику так: «Ми збираємося взяти один розповідний текст і читати його так повільно, як нам потрібно (почуття розкріпачення є природним виміром нашої роботи). [...] Ми простежимо за шляхами утворення значень. [...] Ми поділимо текст... на суміжні і дуже короткі сегменти (фраза, частина фрази, здебільшого група з 3 або 4 фраз ...)». Він назвав ці сегменти лексіями і закликав розглядати їх як означники, за якими приховане означуване. Учень-читач повторює шлях автора, іде текстом, спиняється і тлумачить знаки (те, за чим криється ширше, приховане значення), виявляє свою ерудицію і творчу свободу інтелекту. У школі елементи текстуального аналізу найчастіше використовують під час розгляду ліричних творів.

Однією з літературно-критичних практик постструктуралізму є ***деконструктивізм***, назва якого походить від основного принципу аналізу тексту, запровадженого французьким філософом Жаком Деррідою (1930—2003), — принципу «деконструкції». Особливість його полягає у виявленні внутрішньої суперечливості тексту, пошуку в ньому «залишкових» смислів, схованих і не помічених не тільки наївним читачем, а й самим автором («тих, що сплять», за термінологією Ж. Дерріди). Дослідник-деконструктивіст шукає лакуни — прогалини в тексті, які потрібно заповнити, роз’яснити. Замість «знака» використовують поняття «слід» — залишок того, що не присутнє в тексті. Деконструкція полягає у відчитуванні в письмовому тексті маргінесів — того, що чуже системі, витіснене за її межі, не відповідає нормі.

У шкільному аналізі твору також доцільно використовувати елементи ***феміністичної критики***. Її представниці (С. де Бовуар, Ю. Крістева, Г. Сіксу, Е. Шовалтер, С. Павличко) вважають, що літературознавство досі було репресивним, бо в ньому панувало засилля чоловічої культурної норми, а жіноче начало (яке за своєю природою ближче до творчості) залишалося поза увагою або принижувалося. Феміністки критикують стереотипи «чоловічого менталітету», які домінують у літературі. Їхня мета — викривати претензії чоловічої психології на пріоритетне становище порівняно із жіночим. Американська дослідниця літератури Елейн Шовалтер у феміністичній критиці виокремлює *ідеологічний* та *радикальний* види. *Ідеологічний* *вид* полягає в розгляді образів та стереотипів жінок у літературі, у тлумаченні доробку жінок-письменниць. *Радикальний вид* охоплює будь-які образи й мотиви і передбачає прочитання тексту на основі інтуїтивного, тонко психологічного, заглибленого у вічні цінності розуміння.

У системі роботи над текстом учитель може використовувати й інші методи наукового аналізу, наприклад ***психоаналітичну критику, тендерні студії, герменевтичний метод***. Однак слід дотримуватися правила: метод повинен відповідати предмету дослідження, отже, елемент наукового пошуку можна застосовувати тоді, коли аналізований художній текст містить основу для цього. Наукові методи літературознавчого аналізу стають полем для роздумів учителя, їх вивчення спонукає його до експериментів і, зрештою, до власної творчості, професійного зростання.