

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕМЫ И ФОРМЫ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Диана Комиловна Рузметова

И.о доцент (PhD) Чирчикский государственный
педагогический университет

Аннотация:

Данное исследование посвящено взаимодействию темы и формы в литературных произведениях, с особым вниманием к тому, каким образом художественная структура, повествовательные приёмы и стилистические средства способствуют развитию и выражению центральных идей. В работе анализируется, как форма функционирует не просто как носитель смысла, но как активный элемент, формирующий тематическую интерпретацию. Посредством внимательного чтения и сравнительного анализа избранных литературных текстов исследование показывает, что тема и форма существуют в динамических и взаимозависимых отношениях. Изменения повествовательной перспективы, жанровых конвенций, символики и языка влияют на восприятие читателем смысла и эмоционального воздействия произведения.

Ключевые слова: тема, форма, литературный анализ, повествовательная структура, художественные приёмы, литературные средства, символизм, жанр.

Введение

В литературоведении идея понимается как концептуальный смысл, заключённый в художественном произведении. Литература передаёт широкий круг идей, которые можно условно разделить на логические и

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

абстрактные. Логические идеи — это такие идеи, которые могут быть выражены непосредственно, без опоры на образный язык, и воспринимаются преимущественно рациональным мышлением. Подобные идеи характерны прежде всего для нехудожественных текстов. В отличие от этого, произведения художественной литературы — романы, повести, рассказы — чаще обращены к философским и социальным обобщениям, анализу причинно-следственных связей и абстрактному осмыслению действительности. Наряду с этими категориями литература воплощает и особую, более тонкую форму смысла, называемую художественной идеей. Художественная идея — это мысль, реализованная через образность и эстетическую форму. Она существует исключительно в образном воплощении и не может быть полностью выражена в виде логических суждений или понятийных определений. Её специфика определяется тем, каким образом раскрывается тема, как мировоззрение автора проявляется в речи и поступках персонажей, а также в изображении жизненного опыта. Художественная идея возникает из взаимодействия логического осмысления, образности и композиционной структуры. Она не сводится к чисто рациональной концепции, поддающейся прямому объяснению или иллюстрации, поскольку неотделима от художественной формы и повествовательной организации.

Формирование художественной идеи представляет собой сложный и зачастую длительный творческий процесс. Она складывается под воздействием личного опыта автора, его мировоззрения и интерпретации реальности. Развитие такой идеи может продолжаться многие годы, в течение которых писатель многократно перерабатывает текст в поисках адекватных выразительных средств. Все тематические элементы, персонажи и события, отобранные автором, служат задаче выражения

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

центральной художественной идеи и её оттенков. Однако важно отличать художественную идею от предварительного идейного замысла, который может существовать в заметках, черновиках или концептуальных набросках. Хотя литературоведы могут реконструировать генезис произведения посредством архивных исследований, сама художественная идея нередко ускользает от прямого определения. В некоторых случаях авторы даже отходят от первоначального замысла в пользу художественной правды, следуя внутренней творческой необходимости.

Понятие темы в литературной теории трактовалось по-разному, нередко противоречиво. Наиболее распространённым является утверждение, что тема составляет объективную основу любого литературного произведения. Хотя тема тесно связана с реальностью, её нельзя отождествлять лишь с изображённым жизненным материалом. Объектом художественного изображения могут быть человеческий опыт, природа, флора и фауна, материальная культура и даже фантастические существа. Однако сами по себе эти элементы ещё не определяют тему. Образы природы, животных и фантастических персонажей нередко выполняют аллегорические или символические функции, воплощая человеческие качества, эмоциональные состояния или создавая контекст социальной жизни.

Определение темы исключительно как жизненного материала сводит анализ к описанию изображённых объектов, а не к исследованию социальной сущности человеческого бытия. Следуя А. Б. Есину, тему литературного произведения можно определить как объект художественного отражения, то есть жизненные ситуации и отношения характеров, включая взаимодействие человека с обществом, природой и повседневной жизнью, которые преобразуются из реальности в эстетическую структуру текста и составляют его объективное содержание [5].

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

Поскольку тема охватывает всё изображённое в произведении, она может быть полноценно осмыслена только в ходе комплексного анализа его идейно-художественных аспектов. Так, определение темы романа К. Г. Абрамова «Пургаз» требует внимания к многоплановому развитию идеи национального единства мордовского народа в конце XII — начале XIII века [2]. Эта тема раскрывается через становление характера главного героя, формируемого культурными традициями, историческими обстоятельствами и политической борьбой.

В тематическом анализе необходимо различать объект художественного отражения (тему) и объект изображения (конкретные события или ситуации). Кроме того, темы могут быть специфически-историческими и универсальными. Специфически-исторические темы возникают в определённом социально-историческом контексте и ограничены конкретным временем и местом, как, например, тема «лишнего человека» в русской литературе XIX века. Универсальные, или вечные, темы — любовь, смерть, дружба, конфликт поколений — повторяются в разных культурах и эпохах.

Учитывая многомерную природу темы, литературный анализ использует также понятие подтем, которые представляют собой отдельные линии тематического развития, способствующие общему единству произведения. Такой подход особенно важен при анализе крупных текстов, где сосуществуют несколько тем. В подобных случаях обычно выделяются одна-две доминирующие темы, тогда как остальные рассматриваются как второстепенные.

Существенным компонентом анализа содержания является выявление проблематики произведения. В литературоведении проблематика понимается как идейная интерпретация действительности автором,

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

акцентирующая те стороны общественной жизни и характера, которые представляются писателю наиболее значимыми в свете его мировоззрения. В крупных художественных произведениях авторы часто затрагивают целый комплекс взаимосвязанных проблем — социальных, нравственных, политических и философских. Поэтому полноценная интерпретация требует рассмотрения не только центральной проблемы, но и всей системы проблематики, а также отражённых в тексте противоречий действительности.

Обзор литературы

Можно согласиться с утверждением А. Б. Есина о том, что проблематика воплощает своеобразное мировоззрение автора [5]. В отличие от предметного содержания, проблематика представляет собой субъективное измерение художественного смысла; именно в этой сфере наиболее полно раскрывается авторская индивидуальность, понимаемая как оригинальная нравственная и аксиологическая позиция писателя по отношению к изображаемой реальности. Даже если разные авторы обращаются к одной и той же теме, ни два крупных писателя не создают произведений, совпадающих по своей проблематике. Оригинальность проблематики, таким образом, служит определяющим признаком творческой индивидуальности автора.

С аналитической точки зрения выявление своеобразия литературного произведения требует сопоставительного изучения родственных текстов, чтобы определить его отличительные черты и художественную специфику. Эта задача предполагает установление доминирующего типа проблематики в анализируемом произведении.

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

Основная типология проблематики в русском литературоведении была сформулирована Г. Н. Пospelовым. Опираясь на классификацию Пospelова и учитывая последующие достижения литературной теории, А. Б. Есин предложил уточнённую типологию, выделив мифологическую, национальную, романную, социокультурную и философскую формы проблематики [1]. На наш взгляд, методологически оправдано также выделять нравственную проблематику как самостоятельную категорию.

Писатели не просто ставят проблемы, но и активно стремятся к их разрешению, оценивая изображаемые явления в свете господствующих социальных идеалов. Следовательно, тема литературного произведения неразрывно связана с его идеей.

В трактате «**Эстетическое отношение искусства к действительности**» Н. Г. Чернышевский определяет функцию искусства как воспроизведение, объяснение и оценку жизни. Эта позиция остаётся убедительной, поскольку художественные произведения неизменно передают идейно-эмоциональное отношение автора к изображаемым общественным характерам. Подобная идейно-эмоциональная оценка составляет наиболее динамичную и активную часть содержания литературного произведения.

Согласно «**Словарю литературоведческих терминов**», идея литературного произведения понимается как отношение автора к изображаемой действительности и её соотнесённость с идеалами человеческого бытия и общественной жизни. Более тонкое определение предлагает Г. Н. Пospelов, понимающий идею как интегративное единство всех элементов содержания — образную, эмоционально насыщенную и обобщённую мысль, проявляющуюся в отборе, интерпретации и оценке характеров [1].

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

Выявление идеи произведения является важнейшим этапом литературного анализа, поскольку прогрессивная идея, соответствующая историческому развитию и общественному прогрессу, — необходимое свойство подлинно художественной литературы. Понимание центральной идеи произведения должно вытекать из анализа всего его идейного содержания, включая авторские оценки, идеалы и пафос. Только при этом условии возможно оценить художественные достоинства и ограничения произведения, а также природу и причины его внутренних противоречий. Что касается романа К. Абрамова «Пургаз», то центральную идею, выраженную автором, можно сформулировать следующим образом: сила народа — в единстве. Объединив все мордовские роды, Пургаз как одарённый предводитель сумел противостоять монгольским захватчикам и освободить мордовскую землю от чужеземного господства [2].

Как уже отмечалось, темы и проблематика литературного произведения должны отвечать критериям глубины, актуальности и значимости. Идея же, в свою очередь, должна соответствовать требованиям исторической достоверности и объективности. Читатель ожидает, что идейно-эмоциональная оценка персонажей автором будет соотноситься с их объективной социальной значимостью и исторической ролью в более широком контексте национальной жизни и её будущего развития. Произведения, дающие исторически правдивую оценку общественным явлениям и характерам, являются прогрессивными по своему идейному содержанию. По мнению И. Ф. Волкова, главным источником художественных идей служат убеждения, ставшие неотъемлемой частью личного и эмоционального опыта писателя. В. Г. Белинский называл такие идеи пафосом, подчёркивая, что поэтическая идея — это не логическое суждение и не абстрактный принцип, а живая, эмоционально насыщенная

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

страсть. Заимствуя это понятие у Гегеля, Белинский связывал пафос с вдохновенным постижением художником сущностной правды жизни. Е. Аксенова определяет пафос как эмоциональную напряжённость, пронизывающую произведение и сообщающую ему внутреннее единство и жизненную силу. В пафосе мысль и чувство автора сливаются в неразделимое целое, давая ключ к пониманию идеи произведения. Пафос не обязательно выражается в открытой эмоциональности; скорее, это та сфера, в которой наиболее отчётливо проявляется творческая индивидуальность писателя. Благодаря подлинности эмоционального и интеллектуального переживания пафос обеспечивает художественную убедительность и эмоциональное воздействие литературного текста. Он реализуется посредством таких художественных средств, как характеристика персонажей, развитие сюжета, образность и общая figurative структура произведения.

Когда внешние конфликты порождают глубокие внутренние противоречия, драма усиливается и переходит в трагический пафос. Трагедия отражает конфликты, по своей сути неразрешимые, раскрывая мучительные переживания персонажей и обнажая социально-исторические либо универсальные противоречия человеческого существования.

Сатирический пафос характеризуется отрицанием негативных общественных явлений и черт характера. Сатира выявляет несоответствие между притязаниями и реальностью, выполняя критическую и корректирующую социальную функцию. В мордовской литературе сатирический пафос наиболее ярко представлен в жанре басни.

Юмористический пафос, оформившийся как особая категория в эпоху романтизма, обращён к относительно безобидным противоречиям жизни.

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

Он вызывает смех, смягчённый сочувствием, а не осуждением, и подчёркивает несоответствие между самовосприятием и реальностью.

Сентиментальный пафос, характерный для сентиментализма XVIII века, акцентирует эмоциональную чувствительность и нравственную добродетель, особенно у социально уязвимых персонажей.

Романтический пафос выражает духовный подъём и стремление к возвышенному идеалу. Его относительное отсутствие в мордовской литературе во многом объясняется историческими условиями становления письменной литературы в данной традиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Introduction to literary criticism / ed. G.N. Pospelova. - M., 1988.
2. Abramovich G.L. Introduction to Literary Studies. - 7th ed. - M., 1979.
3. Gorky A.M... Conversations with young people (any edition).
4. Dobin E.S. The plot and reality. The art of detail. - L., 1981.
5. Esin A.B. The principles and techniques of the analysis of a literary work. - 4th ed. - M., 2002.
6. Kovalenko A.G... Artistic conflict in Russian literature. - M., 1996.
7. V.V. Kozhinov... Plot, plot, composition // Theory of literature: Basic problems in historical coverage: in 2 vols. - M., 1964. - Book 2.
8. Literary encyclopedic dictionary / ed. V.M. Kozhevnikov, P.A. Nikolaev. - M., 1987.
9. Literary encyclopedia of terms and concepts / ed. A.N. Nikolyukin. - M., 2003.
10. Shklovsky V.B... The energy of delusion. The book about the plot // Selected works: in 2 volumes - M., 1983. - T 2.
11. Brief literary encyclopedia: in 9 t / ch. ed. A.A. Surkov. - M., 1972. - T.7.

Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation

Hosted Online from Berlin, Germany

Date: 2nd April, 2026

Website: <https://econferencia.com>

12. Захарина Ф. И. ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XX ВЕКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И КУЛЬТУРНЫХ МОТИВОВ //Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2025. – №. 1 (57). – С. 64-70.
13. Rubcova N. V., Izmet'ev V. A. Ispol'zovanie media vyshej shkoly v patrioticheskom vospitanii sovremennoj molodezhi [The use of higher school media in the patriotic education of modern youth]. Baltijskij gumanitarnyj zhurnal, 2023, vol. 12, no. 2 (43), pp. 34–39. DOI: 10.57145/27129780_2023_12_02_07. EDN: AXWVUD. (In Russian).
14. Sarsenbaeva Z. A SYSTEMATIC COMPARISON OF SELECTED TEXTS BY D. MITCHELL //Interpretation and researches.–2024.
15. Sarsenbaeva Z. Descriptions of imagery, symbolism, and non-realistic elements //Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit. – 2024. – С. 409-414.
16. Сарсенбаева З. Analysis of images and symbols in english non-realistic works //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 229-232.
17. Сарсенбаева З. Модернизм в узбекской литературе и интерпретация образов //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 193-199.
18. Zoya S. LITERARY ANALYSIS OF DAVID MITCHELL'S WORKS IN ENGLISH LITERATURE //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – Т. 2. – №. 41. – С. 11-19.
19. Zoya S. LITERARY ANALYSIS OF ULUGBEK HAMDAMOV'S WORKS IN UZBEK LITERATURE //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – Т. 2. – №. 41. – С. 20-25.