

DOI: 10.31862/0130-3414-2024-5-87-100

УДК 372.882+372.881.161.1

Л.А. Крылова

Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева,
150000 г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область,
Республика Казахстан

От эссе к творческим жанрам сочинений в школе и вузе

Аннотация. Дефицит творческих сочинений в школе и вузе, доминирование на практике жанра эссе стимулирует поиск новых оригинальных форм работы. В методике преподавания литературы есть жанры творческих сочинений для прозаических и драматических произведений, но нет для лирики. По своей органике лирика близка двум видам искусства – живописи и музыке. Живопись дает широкий выбор жанров для творчества: сочинение-натюрморт, сочинение-акварель, сочинение-этюд и др. Для любовной лирики, где органично взаимосвязаны мир природы и аксиология сердечных переживаний человека, доступными для старшеклассников и студентов-филологов являются сочинение-ноктюрн и сочинение-романс. Оба жанра бинарные и используются в лирике и музыке. В статье представлен опыт написания творческих сочинений в средних и старших классах на материале пейзажной и любовной лирики А.А. Фета. Это совместный проект с учителем высшей категории Первой гимназии г. Петропавловска Е.А. Медведевой. Композиция этих сочинений состоит из двух частей. В первой дается краткое обоснование жанра и анализ авторской поэтики, во второй – сама творческая работа в контексте выбранного жанра. Автором статьи предложены фрагменты ученических и студенческих сочинений, которые иллюстрируют умения обучаемых транспонировать поэтический текст на язык другого вида искусства. Этот творческий процесс направлен не только на развитие их образного и символического мышления. Любые творческие сверхзадачи всегда работают на перспективу: погружаясь в «мыслящие миры» (Ю.М. Лотман) литературы, музыки и живописи, учащиеся обретают ключи к пониманию культурной парадигмы искусства. Дан методический инструментальный для создания сочинений по лирике для школьников среднего и старшего возраста.

Ключевые слова: изучение русской лирики, музыкальная лирика, транспонирование поэтического текста, язык живописи и музыки в литературных жанрах, музыка поэтического текста

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Крылова Л.А. От эссе к творческим жанрам сочинений в школе и вузе // Литература в школе. 2024. № 5. С. 87–100. DOI: 10.31862/0130-3414-2024-5-87-100

DOI: 10.31862/0130-3414-2024-5-87-100

L.A. Krylova

Manash Kozybayev North Kazakhstan University,
Petrovavlovsk, North Kazakhstan Region, 150000, Republic of Kazakhstan

From essays to creative genres of compositions at school and university

Abstract. The scarcity of creative essays in both school and university curricula, coupled with the dominance of the essay genre in practice, stimulates the search for new forms of creative writing. In the methodology of teaching literature, genres of creative essays exist for prose and drama, but not for lyric poetry. In its organic nature, lyric poetry closely aligns with the art forms of painting and music. The pictorial art offers a wide variety of genres for creative essays, such as a still life essay, a watercolor essay, and a sketch essay. For the love lyrics, where the natural world and human heartfelt experiences are organically intertwined, the essay forms such as the essay-nocturne and essay-romance are suitable for students. Both genres are binary and are utilized in lyrics and music. This article presents the experience of writing creative essays in middle and high schools based on the landscape and love lyrics by A.A. Fet; it is a collaborative effort with E.A. Medvedeva, a teacher of the highest category at the First Gymnasium of Petrovavlovsk. The essays composition consists of two parts: the first provides a brief explanation of the genre and the analysis of the author's poetics, while the second presents the creative work within the context of the chosen writing genre. The author of the article offers fragments from the pupils' and students' compositions which demonstrate their ability to transpose a poetic text into the language of another artistic form. This creative process is aimed not only at developing students' figurative and symbolic thinking. Any creative super-task always serves a future purpose: by immersing themselves in the "thinking worlds" (Yu.M. Lotman) of literature, music, and painting, students gain keys to understanding the cultural paradigm of art. A methodological toolkit for creating creative essays on lyrics for middle and senior levels is provided.

Key words: studying Russian lyrics, musical lyrics, a poetic text transposing, the language of pictorial art and music in literature genres, music of a poetic text

CITATION: Krylova L.A. From essays to creative genres of compositions at school and university. *Literature at School*. 2024. No. 5. Pp. 87–100. (In Rus.). DOI: 10.31862/0130-3414-2024-5-87-100

Современному уроку литературы не хватает творческих жанров сочинений, а это значит, что и творческий диапазон возможностей учащихся и студентов-филологов ограничивается. Сегодняшнее повсеместное использование жанра эссе в школе и вузе привело к снижению его качества: перестали учитывать его структуру, пишут по вольной канве, уходя от темы, соблюдают только малый объем работы. Необходим поиск новых малых жанров творческих сочинений, который бы несколько расширил существующее однообразие.

В методике преподавания литературы нет специальных жанров творческих сочинений для лирики, которые бы учитывали ее органику. Известно, что композиция повести Л.Н. Толстого «Крейцера соната» повторяет композицию музыкального жанра. Этот факт подтолкнул нас обратить внимание на некоторые жанры живописи и музыки, которые можно использовать для творческих сочинений при изучении русской пейзажной и любовной лирики. Живопись как вид искусства дает широкий выбор жанров для творческих сочинений в школе: сочинение-натюрморт, сочинение-акварель, сочинение-этюд и др.

Для сочинений на материале любовной лирики можно использовать два родственных музыкальных жанра – ноктюрн и романс. Благодаря романтизму в России сначала сформировался жанр романса, а в его

лоне произошло рождение ноктюрна, который унаследовал его ключевые черты. Он активно применяется в живописи, литературе и музыке. Не случайно в современных исследованиях его часто рассматривают как синтетический жанр, обладающий постоянными общими признаками. Ночной пейзаж присутствует во всех трех искусствах, но каждое передает магию ночи языком своего искусства. В истории мировой музыки русский ноктюрн – особое национальное явление. Это фортепианная пьеса, рожденная в колыбели романтизма. Весь XIX в. этот жанр оставался в своем романтическом ореоле.

Расслышав редкое дарование А.А. Фета, великий композитор П.И. Чайковский писал: «Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам... Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант» [7, с. 541]. Сам Фет признавался, что композитор верно уловил его движение в сторону музыки. Когда лирику трудно выразить словом трепетность состояний природы и человека, тогда он обращается к музыкальным приемам, поэтому его лирические шедевры больше поются, чем читаются.

В истории русской поэзии есть лирики, обладающие напевным стихом. Основателем музыкальной лирики является В.А. Жуковский. Во второй половине XIX в. над ней работали поэты «чистого искусства», но непревзойденный напевный

стих высокого лиризма принадлежит именно А.А. Фету. Поэты серебряного века много работали над музыкой поэтического текста, однако напевный стих характерен только для лирики А.А. Блока. Такой напевный стих появился в поздней лирике А.А. Фета, в сборнике «Вечерние огни», где есть отдельный лирический цикл «Мелодии». Чтобы усилить музыку своего поэтического текста, поэт использовал приемы музыкального искусства. Следовательно, он сам транспонировал свой текст, насколько это было возможно, на язык музыки.

Композиция творческого сочинения состоит из двух частей. В первой дается краткое обоснование жанра и анализ авторской поэтики, во второй – представлена сама творческая работа в русле выбранного жанра сочинения. Ученики основной школы создают композицию натюрморта и палитру акварели на материале одного стихотворения, в старших классах целесообразно расширить ее до двух, чтобы охватить ключевые образы национального пейзажа в поэтическом тексте автора. Это небольшие по объему работы, о чем свидетельствуют приведенные в статье ученические сочинения. Вовлекая обучающихся в творческий процесс транспонирования поэтического текста на язык живописи и музыки, учащиеся обретают ключи к пониманию культурной парадигмы искусства. Будущий учитель литературы должен владеть методикой такого перевода.

Лирика А.А. Фета – благодатный материал для написания творческих сочинений. Это поэт-пейзажист, создатель национального пейзажа, для которого творчество есть акт служения идее красоты мира, и поэт-

философ, чья цель – открытие бытия человеческой души. Пейзажная лирика Фета – это энциклопедия мира природы средней полосы России. Его природный космос в русской поэзии всеохватывающий, никто после него не смог повторить подобный размах. Он вобрал сады и парки, луга и поля, цветы и травы, деревья и кустарники, птиц и насекомых, запахи и ароматы и не только это. Фетовские природные образы – это неповторимые шедевры самой природы, живые ценности русской земли. Всмотриваясь в пейзажи Фета, видишь и пейзаж души русского человека. Поэт с любовью созерцает и фиксирует мгновения красоты живого мира природы.

М.Н. Эпштейн обратил внимание на то, что у поэта восприятие мира природы «не философского, а интуитивно-импрессионистического склада» [8, с. 222]. Фет первым в русской поэзии обратился к приемам импрессионистического стиля. Его интересует не сам образ как таковой, а фиксация впечатления, им передаваемого. Поэт А.К. Толстой открыл удивительное свойство его пейзажа: «...пахнет душистым горошком и клевером, где запах переходит в цвет перламутра, в сияние светляка, а лунный свет или луч утренней зари переливается в звук...»¹. Это указывает на то, что фетовский пейзаж представляет сенсорное пространство, вбирающее цвет, ощущение, запах, вкус и звук.

Испанцы и голландцы подарили миру в XVII в. натюрморт – особый жанр изобразительного искус-

¹ Дементьева Л. Друзья Фета. 200-летию поэта // Проза.ру: портал под эгидой Российского союза писателей. URL: <https://proza.ru/2020/12/13/432> (дата обращения: 01.02.2024).

ства. Красивое французское слово «натюрморт» с переводом – «мертвая натура»² – как-то не ассоциируется с красотой картин, наполненных яркими образами природы, которые восхищают и завораживают зрителя, пробуждая желание жить и открывать прекрасное в мире природы. Голландские художники, активно работающие в этом жанре, дали ему достойное название: слово *stilleve* переводится как «застывшая жизнь»³, немецкое слово *Stilleben* и английское слово *still-life* переводятся как «тихая жизнь»⁴. Оба перевода отвечают содержанию натюрморта, призванного раскрыть красоту бытия мира природы.

В России этот жанр появился в начале XVIII в. и весь последующий век считался низким жанром, имеющим узкую специфику – живопись цветов и фруктов. В XX в. и сегодня это уже востребованный и популярный жанр живописи, вошедший в интерьер нашего дома. В истории искусства сложились два основных вида натюрморта: в композиции первого представлены вещи и образы природы, которые многое могут поведать о вкусах и ценностях своего владельца, во втором – изображены только образы природы как явление ценностное и эстетическое, как приглашение постичь красоту их облика, особенности формы и цветовую палитру.

В основной школе, перед тем как приступить к созданию натюрморта на материале поэтического текста, целесообразно начать с дачного цветочного или фруктово-ягодного

натюрморта. Ребята охотно берутся за эти темы, зная, какая красота цветет и благоухает на загородных дачах и в городских парках. Сначала необходимо обогатить цветовую палитру учащихся, поскольку каждый цвет имеет множество разных оттенков. В натюрморте и акварели цвет – категория базовая.

Создавая композицию натюрморта на материале поэтического текста, раскрываем его красоту с опорой на поэтику автора, используя цветовые эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения. Важно определить, в чем и где будет она расположена. Необходимо обратить внимание на запахи и ароматы, осмыслить эмоции и ассоциации, которые пробуждает созданная композиция.

Фетовская пейзажная живопись позволяет создать поэтический натюрморт для каждого времени года. Проиллюстрируем осенний, зимний и весенний натюрморты на материале стихотворений А.А. Фета «Георгины», «Сентябрьская роза», «Первый ландыш», «Сосны», «Пришла, – и тает всё вокруг», «Пчелы». «Бабочка». В работах курсивом выделены использованные учащимися художественные средства фетовского текста.

Осенний цветочный натюрморт
Афанасия Фета

«Цветочный натюрморт – это всегда красиво и неповторимо. Афанасий Фет любит садовые цветы и с трепетом описывает их очарование. Если внимательно посмотреть на усадебные цветы в его лирике, то в композицию осеннего натюрморта войдут сентябрьские георгины и розы. Каждый цветок георгина обладает у поэта своим неповторимым “лицом” и “характером”. Тайное

² Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 6. СПб., 2007. С. 83.

³ Там же.

⁴ Там же.

обаяние их *веселых, грустных, пылких и томных лиц, с наклоном бархатных ресниц* влекут взор поэта. Георгины пылают, рдеют, розовеют в то время, когда *сад обнажил свое чело*. Неслучайно поэт нашел для них удивительное сравнение, назвав *живыми одалисками*, т.е. яркими восточными красавицами. У поэта рядом с цветами всегда находятся птицы. В его осенних стихотворениях часто появляется желтогрудая синица.

Костер георгинов пылает в глиняной напольной вазе, хотя утренний мороз опалил их лепестки, но тайное притяжение в них не угасло. В пламени осенних георгинов – румяная *царица-роза*. Ее уже коснулось *дыхание мороза*, но она по-прежнему *пышна и благоуханна*. Назло жестоким испытаниям она продолжает дарить людям улыбку и надежду на новое счастье. Осенний пожар последних цветов догорает в стеклянном проеме веранды и навеивает мелодию уходящего лета. Сентябрьская пурпурная роза в хороводе пестрых георгинов напоминает островок лета в миниатюре. Желтогрудая синица, увидев знакомые цветы, в листве которых она провела все лето, стучится в стекло, чтобы погреться у цветочного костра. Таким я вижу осенний натюрморт Афанасия Фета» (ученица 10 класса).

Зимний натюрморт Афанасия Фета

«Создать зимний натюрморт по пейзажной лирике Афанасия Фета оказалось не так просто. Белизну зимней композиции хотелось разбавить малахитовым цветом сосновых веток. Однако обнаружилось, что поэт описывал их мало и признавался, что не любит *холодную, надменную кра-*

соту сосен. В них нет *трепета березы и волнения клена*. Сосновая ветка может превратить зимний натюрморт в традиционную новогоднюю композицию. Поэтический натюрморт должен включать ключевые образы фетовской зимы. При описании зимнего пейзажа поэт чаще других использует эпитет *зеркальный* и сравнение *словно зеркало*.

Центром зимнего фетовского натюрморта может быть большое старинное овальное зеркало в бронзовой оправе, стоящее на камине. В нем отражается пушистая ветка растущей за окном березы. Она вся в бахроме серебряного инея и напоминает *гроздь винограда*. На изгибе ветки, словно румяное яблоко, примостился снегирь. Яркое зимнее солнце заполняет пространство комнаты и зеркала янтарными и перламутровыми бликами, придавая ему лучезарность. С правой стороны зеркала стоит ивовое лукошко, которое украшает зубчатая лапка зеленого можжевельника, в нем лежат пахучие еловые шишки, глянцевого желуди дуба и коралловые кисти рябины. Все эти образы природы можно встретить в стихах А. Фета» (ученица 8 класса).

Натюрморт весенних красок и ароматов Афанасия Фета

«Фетовская весна наполнена яркими красками, сладостными звуками и ароматами. Яркое солнце в небесной лазури. Его янтарные лучи игриво скользят по светло-изумрудной траве. Все *заговорило, зацвело*. Хоровод деревьев сада *пишет изумрудно-бирюзовым дымом*.

Окно, распахнутое в сад, – живая оправа весеннего натюрморта поэта. Оно наполняет зал нежным ароматом,

исходящим от веток сирени и черемухи. Они так густы, что смотрятся плотной завесой палево-кипенного гобелена. В каждый *гвоздик душистой сирени, распевая, вползает пчела*, поэтому благоухающий гобелен слегка колышется. Если прислушаться, можно услышать, как тихо поет малиновка.

Весенний натюрморт Фета невозможно представить без *девственной неги* майских ландышей. Это особый пленительный подарок весны-феи. В проеме окна, на подоконнике, в круглой стеклянной вазе – букет жемчужных ландышей. От их тонкого аромата сладостно замирает сердце. Цветы впитали свежесть и чистоту молодой весны, ее очарование. Мелодичный звон серебряных подвесок ландыша привлек внимание бабочки. Она грациозно присела на краешек вазы и затихла в облаке ландышевого аромата» (студентка 3 курса).

Творческие сочинения свидетельствуют о внимательном отношении учащихся к стихотворному тексту поэта. Четко обозначены обе части сочинения. Творческая часть работы не искажает эстетическую доминанту поэта. Представленные композиции интересны по форме, а порой и оригинальны, в них использована широкая палитра цвета. Создавая натюрмортные композиции по Фету, учащиеся не забывают учитывать реалии усадебного мира, поскольку его поэзия рождалась в этом пространстве. Осенние садовые цветы в напольной вазе расположились на веранде усадебного дома. Зимний натюрморт, созданный самой природой, отражен в зеркале заснеженной веткой березы со снегорем. Здесь же на камине радуется глаз

миниатюрный натюрморт с дарами осени в ивовом лукошке. В студенческой работе – весенняя панорамная композиция в оправе распахнутого окна в цветущий усадебный сад. Каждый нашел свой способ перевода поэтического текста на язык живописи.

Акварель – самый поэтичный вид живописи. Слово «акварель» латинское: корень «aqua» – означает «вода»⁵. Эта краска создается на водной основе, обладая текучестью, она дарит необыкновенные оттенки цвета. Ее техника способна передать любой природный образ, пейзаж и натюрморт. Ключевыми ее качествами являются прозрачность и мягкость, легкость и воздушность красочных слоев. В ней всегда присутствует светотень или ее компоненты: свет, полутень, тень и блики, которые вместе с цветовой палитрой психологически воздействуют на зрителя, вызывая гамму тонких эмоций и мажорных чувств.

В национальном пейзаже Фета ощутимо чувствуется граница между миром природы и миром души человека, которая порождает богатую палитру душевных состояний и тончайших настроений. Жанр акварели востребован учащимися основной школы, они успешно с ним справляются, поскольку знакомы с приемом устного словесного рисования. Для старших классов мало определить цветовую палитру, ее оттенки, блики и мерцания. В работе необходимо обозначить сенсорное восприятие акварельной картины через краски, запахи, ощущения, звуки, т.е. проанализировать сенсорное бытие мира природы.

⁵ Егорова Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка. М., 2014. С. 24.

*Пестрый ситец луговой акварели
А. Фета в стихотворении «К цветам»*

«Стихотворение А. Фета посвящено цветам и раскрывает красоту их ярких уборов, пестрых нарядов, подаренных самой богиней Флорой. Этот луговой пейзаж напоминает акварельную картину, которая задумана очень лучезарной, с большим количеством то ярких, то нежных тонов. Эти переходы акварели мне понятны, потому что автор не только любит цветы, любимицами неги вешней, но и сочувствует им. Цветы пришли в этот мир, чтобы нести любовь и красоту людям, но им не дано понять душу человека.

Золотистый колорит стихотворения, будто нанесен на влажную бумагу, наполнен мягкими розоватыми полутонами восходящего солнца, затем переходит в нежную охру, насыщаясь румянцем, и переливается в жемчужный полог мотыльков. Эти тонкие слои акварели усиливают свежесть и легкость впечатления от весеннего утра. Стебли и листья цветов кажутся уже прозрачно-лазурными, и на них, колыхаясь, еще спят духи воздуха – *сильфы*. Переходы между красками акварели, их оттенками и бликами создают прекрасную возможность показать очарование этой картины. Мое воображение вновь и вновь рисует пестрый ситец цветочного луга, жаворонков и соловьев, что грустят о цветах, чей срок не долгов, и янтарный свет восходящего солнца, под которым все оживает» (ученица 6 класса).

Летняя лесная акварель Афанасия Фета

«Русский лиственный лес в стихотворении Фета “Солнце ниже лучами в откос...” красив, необъятен и разнообразен. Поэт сравнивает его с живым

зеленым морем. Лесная благодать воздействует на лирического героя, и он ощущает его объятья, слышит его вздох, осязает запахи, вкушает его сладость, чувствует его душу. Кольцевая композиция стихотворения усиливает желания лирического героя стать счастливым пленником *густолистного, развесистого леса*, чтобы полностью погрузиться в его чудотворное бытие.

В тексте стихотворения деревья не представлены, лиственный лес средней полосы России вбирает разные породы деревьев. Летом все они в зеленом шелковистом или бархатном убранстве. Зная цветовую палитру деревьев, можно описать его зеленую акварель изнутри, поскольку каждое дерево имеет свой неповторимый оттенок.

Кудрявые белоствольные березы-берегини в изумрудных сарафанах завораживают своей светоносной аурой. Рядом с ними клены-молодцы с пятипальными малахитово-глянцевыми листьями, похожими на дружеские ладони, тянущиеся к березовым косам. Осины вносят свой неповторимый колорит в лесную акварель: сверху листва темно-фисташкового цвета, а снизу – сизоватая, а трепет их листвы – загадочная мелодия леса. У серебристого лесного ручья расположился орешник, его нефритовый лиственный навес стережет прохладу, приглашая путника окунуться в эту свежесть. Медоносные липы-кудесницы окутывают душисто-сладким ароматом вселенную леса. Зеленое ажурное полотно летнего леса манит не только прохладой, но и тишиной, погружая путника в свои целебные объятья. Все зеленые оттенки летнего леса врачуют его и дарят чувство полного покоя» (студентка 3 курса).

Приведенные сочинения в жанре акварели – это не только описание национального пейзажа, будь то луг, лес или вечерняя степь в их цветовой палитре. Это, прежде всего, проникновение в сенсорное пространство пейзажа через движение и изменение цветовых оттенков и эмоциональные душевные реакции лирического героя на него. Преимущества таких работ – в творческом воображении учащихся, которые сумели представить поэтический пейзаж как акварельную картину, где каждый природный образ пластичен, одухотворен, наделен своим настроением. Сочинение-акварель отличается богатством цветовых эпитетов, эмоциональных сравнений и олицетворений, важных для многопланового постижения чувства-цвета как образа-смысла.

А.А. Фет – поэт-новатор, в письме к князю Константину Романову он четко обозначил свое понимание новизны в поэзии: «...подразумеваю не новые предметы, а новое их освещение волшебным фонарем искусства» [2, с. 556]. Музыкальный критик XIX в. Н.Д. Кашин отмечал, что Чайковский признавался в трудности написания романсов на лирику Пушкина: «...у поэта все выражено так ясно, полно и прекрасно, что музыке договаривать нечего» [5, с. 214]. Точно такая же ситуация сложилась у композитора и с лирикой Фета. Музыкальный гений понимал, что напевный стих поэта не звучит в музыке, потому что не нуждается «в вокальном переосмыслении и чисто в звуковом переинтонировании» [4, с. 38].

Для Фета музыка была «аналогом вечного рая» [3, с. 51]. Он был убежден, что поэзия и музыка являются родственными и взаимопроникающими видами искусства. Оба

погружаются в тонкую сферу душевных и сердечных переживаний человека. Именитые современники поэта отмечали неповторимую музыкальную утонченность фетовского стиха. В его лирике чаще звучит мелодия ноктюрна или романса, реже сонаты и серенады.

Французское слово «ноктюрн» в переводе – «ночной»⁶. Это уникальный жанр, связанный с таинством ночи, располагающий к созерцанию и философствованию, появился в России в XIX в. Его расцвет пришелся на время романтизма. На русской почве европейский жанр обрел фортепианное звучание. «Первым композитором, утвердившим жанр ноктюрна в подобном ключе, стал выдающийся ирландско-русский пианист, педагог и композитор Дж. Фильд (1782–1837)» [1, с. 122]. Его виртуозную игру в светских салонах слушали Грибоедов и Пушкин.

Русский ноктюрен – это фортепианная пьеса, навеянная ночным пейзажем, для нее характерна певучая и мечтательная мелодия. Он имеет трехчастную композицию: первая – светлая и умиротворенная, вторая – динамическая и взволнованная, третья – повторяет первую. Русский ирландец сформировал фортепианную и композиторскую отечественную школу и до конца жизни оставался преданным музыкальной России. Здесь и был похоронен.

А.А. Фета и Ф.И. Тютчева называют «ночными» поэтами, только фетовская ночь светлоокая и гармоничная. Он щедро одарил ее яркими эпитетами: «благовонная», «благодатная», «светоносная», «сладкая»,

⁶ Егорова Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка. М., 2014. С. 455.

«тихая звездная», «лазурная», «серебряная». Поэт воспел ночное время, когда душа человека, словно парус, открыта навстречу только светлomu и прекрасному. Фет-философ был убежден, что только ночью можно прикоснуться к мирозданию, постичь смыслы вечного и истинного, прекрасного и божественного, духовного и мистического. Давно замечено, что только у него «природа и любовное переживание дополняют друг друга в слитном восторге перед полнотой мироздания» [8, с. 222].

Творческие сочинения, связанные с жанрами ноктюрна и романса, создаются старшеклассниками на материале одного стихотворения. Перед написанием необходимо дать исторический комментарий о создании поэтического текста и его жизни в музыкальном искусстве. Музыка стиха формирует ритмическая организация стихотворения, где структурными компонентами выступают размер, способы рифмовки, композиция и изобразительно-выразительные средства: ассонансы, аллитерации, звуковые повторы, звукопись и т.д. Опираясь на мелодию стиха поэтического текста, композитор создает музыкальное произведение. Важно, чтобы старшеклассники и студенты прослушали положенные на музыку композитором лирические шедевры поэта и определили, что вносит в текст стихотворения живая музыка и вокал.

Фортепианный ноктюрна часто звучал в дворянских усадьбах. Усадебная культура хранила традицию домашнего музицирования и музыкальных вечеров с приглашением пианистов и певцов. Звучит мелодия ноктюрна в стихотворениях Фета «Notturmo» и «Сияла ночь. Луной был полон сад...».

*Ноктюрна памяти в стихотворении
Афанасия Фета «Notturmo»*

«Это философское стихотворение, написанное пятистопным ямбом, пронизано ноктюрном памяти. Перед взором читателя – образ забытого старинного монастыря, овеянного тайнами, свидетелями которых являются его стены и старый, навсегда уснувший орган.

В начале стихотворения звучит медленная, обволакивающая мелодия ночи, ее плавные звуки словно убаюкивают старинный монастырь. Временами ночную тишину нарушают крики сов и летучих мышей. Одинокий монастырь полуразрушен, в его пустотах *свищет вихрь ночи* наполняя его заунывным гулом. Когда-то монастырь спасал людей и врачевал их души. Здесь на богослужениях собирались люди, звучала духовная музыка органа. Прихожан завораживала не только его величественная музыка, но и сам облик органа. Стройные, устремленные вверх шеренги металлических труб, они и сейчас в ночи напоминают стрельчатый лес.

Но вот появляются тени прошлого, и мелодия приобретает взволнованный характер. Она звучит резким диссонансом, когда в ночную тишину внезапно врывается *лязг шпор о чугунный помост*. Возможно, это гусар, чья любимая находилась в этом монастыре, пока герой был в долгом походе на чужбине. Он вернулся за ней, но возлюбленная не выдержала разлуки и умерла.

В финале поэтического ноктюрна звучит *грустная симфония печали* монастырского органа, откликнувшегося на душевную боль одинокого гусара. На мгновение монастырь словно оживает, в ночную тишину врывается звучание органа, но от внезапного

порыва ветра мгновенно тает, и наступает глухая тишина в мистическом пространстве монастыря» (ученица 10 класса).

*Ноктюрн любящего сердца
в стихотворении Афанасия Фета
«Сияла ночь. Луной был полон сад...»*

«В стихотворении лирический герой переживает две памятные музыкальные встречи с певицей, между которыми пролегла многолетняя разлука. В тексте нет описания ее портрета, а передана лишь трепетная палитра чувств героя от звучащей музыки и ее пения. Стихотворение написано шестистопным ямбом. Его партитура состоит из трех мелодий. В первой части звучит завораживающая мелодия светлой ночи (*сияла ночь*), заполнившая пространство усадебного сада серебристым лунным светом, который лучами проник в темную гостиную. Автором этой гармоничной ночной музыки является сама Мать-Природа. Магическая энергетика ночи воздействует на эмоционально-чувственное состояние всех, кто присутствует в этой зале.

Во второй части на мелодию ночи откликается дрожащими струнами рояль. Его звуки заполняют гостиную и пространство ночного сада и переходят в бархатную лирическую мелодию. С ней сливается проникновенный женский песенный вокал, наполненный темой возвышенной любви. Трепетное, чувственное пение исполнительницы продолжается до зари, она поет душой, *в слезах изнемогая*. Героиня проживает и эмоционально выплескивает свою сердечную мелодию любви. Ее подхватывает лирический герой, и уже льется единая мелодия любви. Она выражена слезами певицы и желани-

ем лирического героя *любить, обнять и плакать над тобой*. Слезы обоих – от переполненности чувств, от магии ночи, музыки и пения.

В третьей части после долгих *скучных лет* герой, созерцая ночную тишину, вновь слышит пение любимой, и оно с новой силой трогает его сердце. Музыкальный рисунок в финале насыщен широкой гаммой переживаний лирического героя: восторг, внутренние слезы, жажда любви и жизни. Мелодия и вокал вновь потрясают героя, заставляя учащенно биться его сердце *и веровать в рыдающие звуки*. Это ноктюрн любящего сердца, которое не забудет ту волшебную ночь и рождение его любви к поющей исполнительнице» (студентка 3 курса).

Выбрав жанр ноктюрна и определив размер стихотворения, учащиеся выделяют три части композиции и акцентируют свое внимание на развитии динамики мелодии поэтического текста. Не забывают, что фетовская ночная природа всегда наполнена гармонией, благотворно влияющей на душевное состояние лирического героя. Думаем, что этого достаточно, чтобы понять доминанту ноктюрна. Не надо превращать творческое сочинение учащихся в стиховедческий анализ. Стоит творчески интерпретировать, как ритмическая организация стиха и его тематика включаются в мелодию ноктюрна.

Испания – родина музыкального романса. Это вокальное сочинение, посвященное теме любви, перекочевало в Россию из Франции. Благодаря романтизму в России сформировался романс как жанр литературы. Фетовские лирические шедевры построены как вокальные пьесы. Литературовед

С.А. Макарова отметила, что «утверждение романской композиции произошло именно в творчестве Фета» [4, с. 37].

Поэт исследовал внутренний мир влюбленного человека, передаваемый на уровне сенсорного впечатления через ускользящие эмоции, трепетные ощущения, размытые звуки, тающие запахи и переливы цвета. Многие критики и именитые писатели того времени не понимали и не принимали фетовское «изображение душевных состояний, зыбких и мимолетных, – то, что потом стало считаться главным вкладом Фета в русскую поэзию» [2, с. 44]. Его музыкальная лирика – это новое открытие, выходящая за рамки силлабо-тонического стихосложения, связанное «с мелодикой лирического синтаксиса, напевной интонацией, романской композицией» [7, с. 36]. Утонченная мелодия его стиха всегда притягивала внимание композиторов XIX и XX вв., которые обогатили отечественную вокальную классику 180 романсами на стихи Фета.

Стихотворению «На заре ты ее не буди...» уже 182 года. Сегодня никто не связывает его с историей прототипа, а воспринимает как романс о первой любви. Оно было посвящено неизлечимо больной девочке. Румянец на бледных ее щеках – симптомы коварной чахотки. Молодой поэт проникся сопереживанием к печальной истории дочери своих друзей и написал незабываемое стихотворение. Выдающийся композитор А.Е. Варламов положил на него музыку, и этот романс стал всенародно любимым в России. Симптоматику зарождения первой любви у молодого поэта А.С. Романов связывает с влиянием на него немец-

кого романтика Г. Гейне. Исследователь обратил внимание на ключевые мотивы зарождающегося чувства: «предчувствие любви, ее ощущение как намек, невысказанность и невыразимость этого чувства, согретые щемящей теплотой надежды, боязнь ее потери» [6, с. 16]. Романтическая стилистика стихотворения вызывает у читателя «чувство особой ценности тех недолгих мгновений земного счастья», которые дарит человеку любовь [Там же, с. 18].

*Романс-оберег о первой любви
в стихотворении
«На заре ты ее не буди...»*

«Напевную мелодию стихотворения создает трехстопный анапест. Перекрестная рифма обеспечивает музыкальную завершенность стихотворения. Кольцевая композиция состоит из двух частей: портрета спящей девушки и монолога лирического героя. Это стихотворение о первой любви с ее романтическими грезами и тревожными томлениями. Тема любви передана через романтическую символику: *заря, луна, тучи, соловей.*

Утренний и вечерний пейзаж усиливают эмоциональность и мелодичность поэтического текста. Оба наполнены ярким светом и живым теплом, а используемые олицетворения (*утро дышит, луна затевала игру*), метафоры (*утро горит, пьет на ямках ланит*) и выразительные эпитеты придают мелодии романса задушевную певучесть. Этими же приемами нарисован утренний портрет девушки, где преобладают метафоры и олицетворения (*И, чернеясь, бегут на плеча / Косы лентой с обеих сторон*). Нежная красота возлюбленной и сладкая нега ее сна очаровывают

лирического героя. Он оберегает ее покой, зная, каким болезненным был для нее вчерашний вечер.

В вечернем пейзаже нет ничего пугающего: яркий свет луны, играющий с тучами, и завораживающая трель соловья, но чем ярче краски пейзажа и сильнее звучит соловьиная песнь, тем бледнее лицо героини и сильнее нарастание сердечной боли. Минорные нотки в мелодию вносят аллитерации: *А вчера у окна ввечеру, Сердце билось больней и больней*. Что навеял и почему испугал героиню этот пейзаж, на который так остро отреагировало ее сердце, остается для всех тайной.

Кольцевая композиция вновь возвращает к утреннему портрету спящей девушки. Настойчивый характер просьбы *не буди* звучит в той же неторопливой тональности. Любованье героем красотой возлюбленной содержит множество звуковых нюансов, выраженных в дефисах повторов, многоточии, восклицательном

знаке. Это романс-оберег нежной любви и душевного покоя» (студентка 3 курса).

Практика показала, что учащиеся основной школы и старших классов общеобразовательных и инновационных школ проявляют интерес к этим формам творческих сочинений. Они умеют транспонировать поэтический текст на язык живописи и музыки. К ноктюрну и романсу обращаются чаще ученики, обучающиеся в музыкальной школе, им близки и понятны эти жанры. Не отстают от них участники олимпиад, им всегда важно осваивать новые формы сочинений. Наконец, с особым интересом к ним обращаются те, кто в будущем хочет стать учителем-словесником. Есть немало учащихся, кому всегда интересно овладевать новыми навыками и умениями. Мы продолжаем поиск оригинальных форм творческих сочинений для школы и вуза на материале русской лирики.

Библиографический список

1. Глазунова Р.В. Становление жанра фортепианного ноктюрна в России // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2020. № 2 (67). С. 118–131.
2. Кленин Э. Композиция стихотворений Фета: мир внешний и внутренний // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. № 4. С. 44–51.
3. Козубовская Г.П. А.А. Фет в зеркале XIX–XXI веков. Барнаул, 2023.
4. Макарова Л.А. А.А. Фет и П.И. Чайковский: «Двойное бытие» творческого диалога «поэтов-музыкантов» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12 (66). Ч. 3. С. 34–39.
5. Розенберг И.С. «...Я отношусь к стихам, как музыкант...» // П.И. Чайковский и русская литература: сборник / сост. Б.Я. Аншаков, П.Е. Вайдман. Ижевск, 1980. С. 210–223.
6. Романов А.С. Стихотворение Фета «На заре ты ее не буди...»: стилистика романтизма // Русская речь. 2015. № 1. С. 12–18.
7. Чайковский П.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка: в 17 т. Т. 14. М., 1974.
8. Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной...: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990.

References

1. Glazunova R.V. The emergence of the piano nocturne genre in Russia. *Bulletin of Vaganova Ballet Academy*. 2020. No. 2 (67). Pp. 118–131. (In Rus.)

2. Klenin Ye. The composition of Fet's poems: The external and internal world. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language*. 1997. Vol. 56. No. 4. Pp. 44–51. (In Rus.)
3. Kozubovskaya G.P. A.A. Fet v zerkale XIX–XX veka [A.A. Fet in the mirror of the 19th–21st centuries]. Barnaul, 2023.
4. Makarova L.A. A.A. Fet and P.I. Tchaikovsky: “Double Being” of the Creative Dialogue of “poets-musicians”. *Philology. Theory & Practice*. 2016. No. 12 (66). Vol. 3. Pp. 34–39. (In Rus.)
5. Rozenberg I.S. “...I treat poetry like a musician...”. *P.I. Chaykovskiy i russkaya literatura: sbornik*. B.Ya. Anshakov, P.Ye. Vaydman (eds.). Izhevsk, 1980. Pp. 210–223. (In Rus.)
6. Romanov A.S. Fet's poem “Don't Wake Her at Dawn...”: The style of romanticism. *Russian Speech*. 2015. No. 1. Pp. 12–18. (In Rus.)
7. Chaykovskiy P.I. Polnoye sobraniye robot. Literaturnyye proizvedeniya i perepiska: v 17 t. T. 14 [Complete works. Literary works and correspondence: In 17 vols. Vol. 14]. Moscow, 1974.
8. Epshteyn M.N. Priroda, mir, taynik vselennoy...: Sistema peyzazhnykh obrazov v russkoy poezii [Nature, the world, the hiding place of the universe...: A system of landscape images in Russian poetry]. Moscow, 1990.

Статья поступила в редакцию 20.05.2024, принята к публикации 20.08.2024

The article was received on 20.05.2024, accepted for publication 20.08.2024

Сведения об авторе / About the author

Крылова Людмила Анатольевна – доктор педагогических наук; профессор кафедры «Русский язык и литература» Института языка и литературы, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан

Lyudmila A. Krylova – ScD in Education; Professor at the Department of Russian Language and Literature, Institute of Language and Literature, Manash Kozybayev North Kazakhstan University, Petropavlovsk, North Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan

E-mail: lkrylova19@mail.ru