

DOI 10.31483/r-138444

*Милейко Никита Сергеевич**Рахманова Мария Николаевна*

ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ КАК ВИД АНАЛИТИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Аннотация: в главе рассматривается специфика обучения написанию эссе в старших классах. Особое внимание уделяется формированию навыков критического мышления и аргументации у старшеклассников через анализ ключевых фрагментов, образов, микротем, деталей, важных для понимания авторского замысла. Подчеркивается важность межкультурного и проектного подхода к обучению, который способствует более глубокому пониманию текста и развитию аналитических способностей учащихся.

Ключевые слова: эссе, методика преподавания литературы, олимпиадная подготовка, ЕГЭ по литературе, Гончаров И.А., Тютчев Ф.И., Фет А.А.

Abstract: the chapter discusses the specific aspects of teaching essay writing in high school, focusing on the development of critical thinking and argumentation skills among students. It emphasizes the importance of analyzing key fragments, images, and microthemes in order to better understand the author's ideas. The chapter also highlights the significance of an intercultural and project-based learning approach, which contributes to a deeper understanding of the text and enhances students' analytical abilities.

Keywords: essays, methods of teaching literature, literature olympiads, Unified State Exam in literature, Goncharov I.A., Tyutchev F.I., Fet A.A.

В российских школах эссе используется как вид итоговой работы на экзаменах национальных мероприятий по русскому языку, английскому языку, обществознанию и истории; также эссе – один из главных видов работы на любом из этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству (МХК). Поскольку старшеклассники заинтересованы в успешной сдаче экзаменов / победе

на заключительном этапе ВСОШ с целью дальнейшего поступления в высшее учебное заведение, необходимо обучать их созданию собственного текста в рамках данного жанра.

Обучение написанию эссе помогает школьникам развивать важные академические и профессиональные навыки, такие как критическое и аналитическое мышление, умение ясно и логично выражать свои мысли, структурировать информацию и формировать обоснованные выводы. Эти навыки являются ключевыми для профессиональной деятельности и успешного обучения в вузе, что подчеркивает актуальность данной проблемы в образовательной практике. В чем же состоит специфика эссе? Обратимся к определениям:

1. *«Очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде»* [3, с. 878].

2. *«Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные»* [2, с. 902].

3. *«Жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь»* [1, с. 1276].

В содержании эссе первостепенна личность автора – его мировоззрение, мысли и чувства. Именно это дает основание для следующей классификации.

С точки зрения *содержания* эссе бывают философскими, литературно-критическими, историческими, художественными, художественно-публицистическими, духовно-религиозными и др.

К *признакам эссе* можно отнести конкретность темы и ее подчеркнуто субъективную трактовку, внутреннее смысловое единство, свободную композицию, небольшой объем, непринужденность повествования, склонность к парадоксам, ориентацию на разговорную речь.

По *литературной форме* эссе тяготеют к рецензии, лирической миниатюре, заметке, странице из дневника, письму и др.

В школьной практике в основном используются литературно-критические и публицистические эссе – как тренировочные упражнения для контрольных заданий, а также художественные эссе – как вид литературно-творческой работы, помогающей развить навыков и письменной коммуникации, структурирования текста, использования разнообразной лексики и синтаксиса.

Сочинение в жанре эссе, как всякий текст, должно обладать его признаками: смысловой цельностью, связностью, членимостью, самостоятельностью. Решение поставленной проблемы, единство стиля, отсутствие речевых и других ошибок – непереносимое требование к сочинению.

Важно заметить: самостоятельность эссе, как и любого сочинения, предполагает, что рассуждения ученика могут совпадать с известными в литературоведении взглядами, но передаются они в его собственном речевом оформлении. Требование научной новизны к школьным сочинениям не предъявляются, хотя научные поиски и открытия детей поощряются, поскольку именно таким образом развивается их творческий потенциал, школьники готовятся к возможной будущей научной деятельности и именно таким образом можно сформировать самостоятельность и ответственность.

Не стоит забывать, что язык и речь осваиваются человеком и путём подражания, и в творческой деятельности. Образцы литературного, учебного, научного текста – важнейшее условие овладения письменной речью в её родовом, жанровом, стилистическом проявлении. Поэтому при обучении сочинению в жанре эссе старшеклассников нужно познакомить с произведениями этого жанра, например:

- М. де Монтеня («О силе нашего воображения»);
- И.С. Тургенева («Письмо из Петербурга»);
- Н.Г. Чернышевского («Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»);
- В.С. Гроссмана («Сикстинская Мадонна»);
- Ф.А. Искандера («Слово о Пушкине»);
- Т.Н. Толстой («Купцы и художники») и др.

На примерах указанных текстов можно проводить со старшеклассниками аналитическую работу, направленную на нахождение жанрообразующих компонентов эссе и анализ зависимости формы текста, его языкового воплощения от задачи и адресата автора.

Большим дидактическим потенциалом для анализа литературно-критического эссе и рецензирования чужого текста обладает четырехтомник «Литературная матрица» (сост. В.А. Леванталь, Лимбус-Пресс) – «альтернативный учебник литературы», сборник популярных литературоведческих статей и эссе современных писателей о классиках, чьи произведения входят в школьную программу, – от Грибоедова до Толстого и от Чехова до Солженицына. В аннотации книги заявлено, что *«старшеклассник, студент, да и любой читатель, интересующийся как классической, так и современной русской литературой, найдет в этой книге огромный материал для размышлений, вдохновения и пересмотра привычных оценок классики»* [4]. На наш взгляд, использование данной книги на уроках литературы может быть полезно для поддержания интереса старшеклассников к русской классике, а также развития литературной эрудиции и стиливого чутья одаренных подростков, проявляющих познавательную направленность в изучении филологических и культурологических дисциплин.

Одним из самых неоднозначных произведений русской литературы, включенных в школьную программу, является роман И.А. Гончарова «Обломов». Если предполагать, что *«эссе – это спор с миром»*, *«в эссе можно сомневаться в том, что другие считают правильным»*, *«можно замахнуться на авторитеты»*, *«вызвать из прошлого великих людей, чтобы вступить с ними в полемику»* и пр. – и этот роман, из-за своей многогранности и нетипичного для мировой литературы содержания, активизирует в читательской среде небанальные интерпретации и рассуждения. Поэтому лучше всего подходит для нашей задачи.

Перед тем, как дать старшеклассникам задание создать собственный текст по прочитанному роману, мы провели работу на сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему. Были выбраны следующие тексты, в которых есть креативных подход к ее раскрытию:

– Гари Штейнгарт, «Ten Days With Oblomov: A Journey in My Bed» (The New York Times, 2006 г.) [6]: в эссе описывается опыт американского писателя советского происхождения, который поставил себе задачу за 10 дней прочитать роман в англоязычном переводе. В эссе раскрывается мысль о том, что «Обломов» – скучная книга, что её трудно читать; но при этом обозначается вневременность и универсальность проблемы инертности, апатии и лени. Штейнгарт осмысляет гипнотизирующий аспект литературной техники И.А. Гончарова и при помощи режиссуры текста подчеркивает экстравагантность механизмов воздействия автора на читательский ум;

– Михаил Шишкин, «Великий русский триллер» («Литературная матрица: учебник, написанный писателями. XIX век», 2010 г.) [4]: в основу первой части данного эссе, посвященной роману Гончарова, положена метафора расследования: русская нежизнь становится преступлением; Ильи Ильич Обломов – один из самых знаменитых подсудимых, проходящих по этому процессу; диван – место преступления; обвинители – разные поколения читателей. Иронически ставя вопрос о том, «Кто виноват?», Шишкин приходит к выводу, что обломовский тип личности рождается с каждым новым поколением заново, поэтому генетические истоки обломовщины следует искать не в крепостничестве, а за его историческими и культурными пределами. По мнению автора эссе, роман «Обломов» – живая трагедия человека, который хочет прожить свою жизнь, сохранив человеческое достоинство. Путь Обломова – эскапизм, поражение, уход в подполье, подальше от власти и грязи, чтобы прожить жизнь пусть и аутсайдером, однако достойно и честно. Поэтому русская критика, для которой Обломов выступал отрицательным персонажем, оказывается неправа, обвиняя героя в бездействии. Его история не преступление, а всего лишь обыкновенная история, построенная на русском парадоксе: хочешь прожить жизнь с достоинством – лучше вовсе не вставать с дивана;

– Полина Штифанова, «Феномен борща, или зачем Гончаров Гоголя цитировал» («Альманах Литературного творчества» – Сириус, 2022 г.) [5]: эссе написано участницей профильной смены по литературному творчеству и

опубликовано на официальном портале Образовательного Фонда «Талант и успех». Анализируя литературные аллюзии в образах Обломова и Штольца, Штифанова приходит к выводу о том, герои Гончарова легко могли бы быть Маниловым и Чичиковым в третьем томе поэмы. По мнению автора эссе, преемственность гоголевской традиции заострила человечность и «нетипичность» Обломова в мире людей-машин и развивающейся на фоне традиции «натуральной школы», т.е. возникла такая своеобразная историко-литературная «рифма»: как сюжет «Мёртвых душ» был подсказан, если верить слухам, Гоголю Пушкиным, так и сюжет «Обломова» мог быть «подсказан» Гончарову Гоголем.

После изучения романа в качестве итоговой творческой работы десятиклассникам было предложено написать эссе. Задача заключалась в том, чтобы высказать личное впечатление и мнение с опорой на текст, литературный материал, теоретические понятия. Формулировка задания была такой: *«Напишите эссе, в котором будут изложены советы о том, как (не) прочитать роман И.А. Гончарова. Расскажите о своих читательских впечатлениях, об отношении к поднятым автором проблемам, об идее произведения, о его героях; предложите собственный «рецепт» к (не)чтению романа».*

Приведем примеры некоторых советов, предложенных десятиклассниками:

– *«Откройте книгу. Как только читатель видит перед собой данный роман, он невольно приходит в ужас от большого количества страниц, и желание приступить к чтению резко пропадает, как у Обломова пропадает порыв встать с дивана и «предпринять что-нибудь решительное». Но не дайте этому остановить Вас! Как говорится, самое сложное – это начать»;*

– *«Внимательно вчитывайтесь в описания. Некоторые литературные критики отмечали, что творческий метод И.А. Гончарова напоминает манеру фламандских художников, писавших бытовые картины современной им жизни. Как и фламандские гении, Гончаров-живописец изображает действительность объективно, пластично, поэтому портрет, пейзаж интерьер и деталь в романе*

значат для понимания характеров героев куда больше, чем может показаться на первый взгляд»;

– «Не проводите с этой книгой слишком много времени. Подобно тому, как чары Обломовки погружают ее жителей в беспробудный сон, так и сам роман околдовывает читателя своим неторопливым, спокойным повествованием, как будто вводя его в состояние транса».

В данных выдержках из творческих ученических работ прослеживается баланс между анализом и выразительностью, демонстрируются специальные знания из области литературоведения.

В процессе обучения написанию эссе в старших классах имеет смысл использовать метод анализа обложек, поскольку это помогает расширить поле культурных ориентаций учеников (как известно, это ключ к интересному эссе). Анализ обложек позволяет понять:

- 1) как менялись на протяжении прошедших десятилетий визуальные образы, использовавшиеся в оформлении книг (детали, композиция, цвет, шрифт и т. д.);
- 2) как связано оформление книг с содержанием произведения;
- 3) как в оформлении книг отразился культурный контекст страны их издания.

Приведем примеры обложек некоторых англоязычных изданий романа:

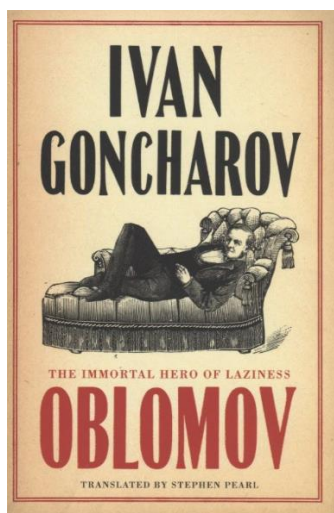

Рис. 1. Издание
2014 г. (Alma Books)

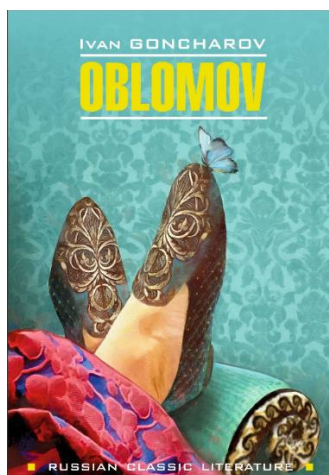

Рис. 2. Издание
2020 г. (КАРО)

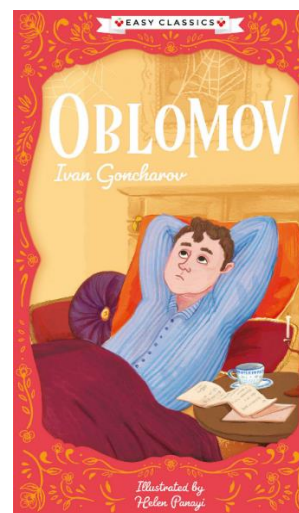

Рис. 3. Издание
2021 г. (Easy Classics)

Опыт работы показывает, что анализ обложек на уроках литературы, МХК позволяет качественнее подготовить старшеклассников к написанию эссе, поскольку способствует расширению их филологического кругозора, а также вовлечению их в современную культуру.

Для написания целостного анализа художественного текста эссе является наиболее традиционным видом авторского текста. Приведем пример такого анализа, выполненного с опорой на литературную эрудицию (Цель задания: самостоятельно подобрать и сопоставить стихотворения, имеющие почти одинаковые названия):

«Ф.И. Тютчев и А.А. Фет – главные представители «чистого искусства» в русской поэзии, поэтому и тематика их творчества едина. Например, Тютчев в стихотворении «Весенняя гроза» и Фет в «Весеннем дожде» описывают одно и то же природное явление, однако делают это совершенно по-разному. Рассмотрим сходства и различия лирики поэтов на примере данных произведений.

Для начала отметим, что лирический герой Тютчева говорит обобщенно, о весеннем дожде в целом, то есть он не описывает грозу в определенный день, а описывает то, как она обычно выглядит («Когда весенний, первый гром...»), то, какие чувства она в нем пробуждает («Люблю грозу в начале мая...»). А значит, пейзаж, рисуемый в стихотворении, читатель видит через призму воспоминаний лирического героя.

В произведении Фета же все происходит по-иному. Здесь перед нами предстает лирический герой-наблюдатель. Созерцая природу, он словно приглашает читателя присоединиться. Благодаря такому приему мы даже практически улавливаем запахи, витающие в свежем весеннем воздухе: «От лип душистым медом тянет...».

Удивительно, что мы абсолютно точно можем установить, что в обоих стихотворениях лирическому субъекту приятно наблюдать и вспоминать пейзаж, хотя в «Весеннем дожде» нигде не говорится об этом напрямую. На самом деле, лирический герой Фета выражает отношение к тому, что происходит за окном через описание (Используется такие эпитеты, как «золотой»,

«душистым», «светло», с помощью которых и создается образ освежающего все вокруг дождя).

О чувствах же тютчевского героя мы узнаем в первой строке («Люблю грозу в начале мая...»), а далее объясняется, за что конкретно ему понравилось это природное явление.

Есть еще одно отличие в анализируемых произведениях, связанное с позицией лирических субъектов в хронотопе. Из-за того, что Фет ограничивает обзор весеннего пейзажа видом из окна, мы можем видеть только то, что оказывается в поле зрения лирического героя, тогда как ракурс взгляда в текста Тютчева более широкий: его лирический герой говорит и о том, что «с горы бежит поток проворный», и о «лесном гаме», и даже о мифологических представлениях о дожде (последняя строфа). Но несправедливо будет сказать, что поэзия Фета хуже из-за узкого обзора. В этом, наоборот, заключается прелесть «Весеннего дождя»: лирический герой концентрируется на, казалось бы, незначительных деталях, вместе создающих образ «живой» весны. Вот «воробей своим крылом, / В песке купаясь, трепещет», вот за завесой дождя, как «в золотой пыли» стоят деревья, а вот уже и дождь начинается («По свежим листьям барабанит»).

С целью создания более красочной и реалистичной картины оба поэта обращаются к цветописии: у Тютчева – «в небе голубом», «и солнце нити золотит»; у Фета – «солнце блещет», «в золотой пыли».

Несмотря на то, что Тютчев и Фет используют разные приемы в своем творчестве, все же образы и атмосфера в их стихотворениях одинаково яркие, запоминающиеся».

При углубленной подготовке к ЕГЭ по литературе следует обращать внимание на специфику задания 11.5, ориентирована на, что экзаменуемый должен, опираясь на текст программного произведения, рассмотреть его с точки зрения «диалога искусств» в конкретном ракурсе, указанном в формулировке. В данном случае экзаменационное сочинение становится тождественно эссе, поскольку ориентировано на осмысление связи литературы со смежными видами

искусства. Опыт показывает, что старшеклассники зачастую испытывают растерянность, когда перед ним возникает задача продумать иллюстраций к поэтическим сборникам. На наш взгляд, при изучении поэзии в 10–11 классах целесообразно использовать проектный метод, чтобы развить креативность и творческое мышление учащихся, необходимые для выполнения задания 11.5 на искусствоведческую тему. Приведем пример подобного проекта (продуктом которого является эссе) для 10 класса с углубленным изучением литературы.

Задание. Представьте, что вам необходимо подготовить макет иллюстрированного сборника стихов А.А. Фета.

1. Самостоятельно отберите тексты (минимум – 3 шт.), раскрывающие одну из линий творчества поэта.

2. Подберите картины известных художников (минимум – 3 шт.), образы, мотивы и сюжеты которых будут «созвучны» стихам Фета.

3. Продумайте оформление сборника, его композиционную структуру и содержание; подыщите привлекательную обложку.

4. Напишите вступительную статью (эссе) для сборника, в которой будут обоснованы сложившиеся пары картин и стихов. Придумайте для своей статьи короткий и выразительный заголовок. Примерный объем текста – 200–300 слов.

«В саду фантазий, или Язык мгновений в поэзии Афанасия Фета»

А.А. Фет – представитель «чистого искусства», предпочитавший идеальный мир поэзии «гражданской скорби», считавший, что красота, как и все дары природы, влияет даже на тех, кто не осознает ее ценности. «Мир во всех своих частях равно прекрасен. Красота разлита по всему мирозданию», – утверждал поэт, подчеркивая, что искусство не должно быть связано с жизнью, что художнику не следует вмешиваться в дела «бедного мира». Поэтому муза Фета – «нетленная богиня» в «венце из роз».

Идиллия. Мгновение. Фантазия. Поэзия Фета – это мир, увиденный из усадебного окна, и усадьба, изображенная им как некое обетованное место счастья, покоя и тишины, где синтезировалась история, география, природа и культура. По мысли А. В. Дружинина, Фет является мастером «намеков, догадок,

умолчаний, ощущений; его стихотворения редко имеют сюжет, это лирические миниатюры, передающие «летучее» настроение. Именно усадебное окно как картина мира, способ чувствования и ракурс взгляда помогает поэту «забираться» в сокровенные тайники человеческой души; запечатлеть вечные ценности в моментах, в мгновениях – сквозь призму красоты.

Фет стремился передать оттенки желаний, настроений и фантазий, благодаря чему его назовут родоначальником русского импрессионизма. Импрессионисты утверждали новое видение мира, основанное на непосредственном зрительном впечатлении, наблюдении природы. Для импрессионистов – будь то композиторы, живописцы или поэты – источником впечатлений были сады, поляны, улочки, их краски, звуки и запахи. Как и Фет, они ценили очарование быстро проходящего момента жизни, его неповторимость и красоту. Поэтому многие строки из его стихотворений могут служить подписью под великими картинами отечественных и зарубежных живописцев».

Рис. 4. Обложка к сборнику (художник – В. Борисов-Мусатов)

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

ЦВЕТЫ

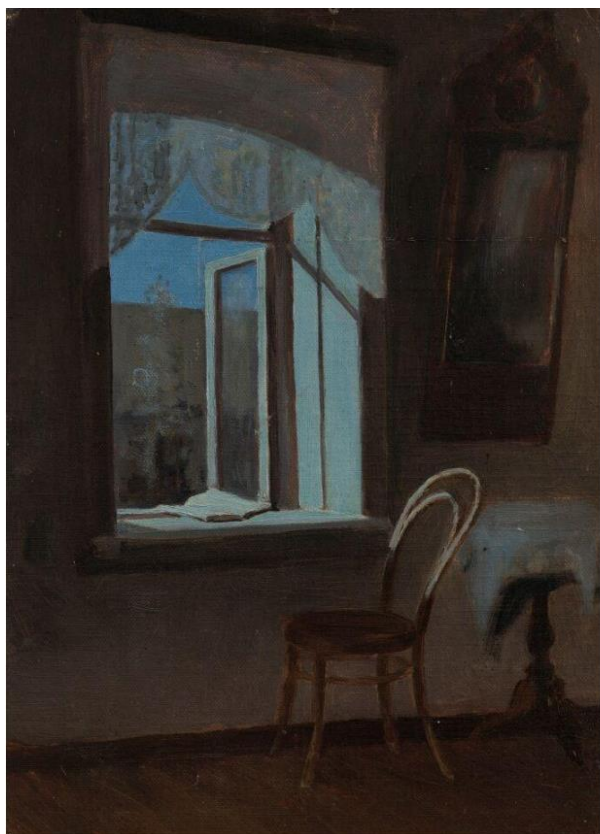
С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюбленной,
Безгрешно чисты, как весна,
Роняя с пылью благоуханной
Плодов румяных семена.

Сестра цветов, подруга розы,
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грезы
И в сердце песню зарони!

Рис. 5. Первый разворот (художники – К. Моне и В. Борисов-Мусатов)

QUASI UNA FANTASIA

Сновиденье,
Пробужденье,
Тает мгла.
Как весною,
Надо мною
Высь светла.
Неизбежно,
Страстно, нежно
Уповать,
Без усилий
С плеском крылий
Залетать
В мир стремлений,
Преклонений
И молитв;
Радость чужа,
Не хочу я
Ваших битв.

Рис. 6. Последний разворот (художник В. Борисов-Мусатов)

Таким образом, посредством обучения написанию эссе на литературную тему можно расширить кругозор старшеклассников и повысить интерес к более углубленному изучению филологических и культурологических дисциплин.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая российская энциклопедия, 2004. – 1456 с.
2. Краткая литературная энциклопедия. – Т. 9. А – Я. – М.: Сов. энцикл., 1978. – 970 с.
3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – EDN VYLFVR
4. Литературная матрица: учебник, написанный писателями / сост. В. Левенталь, С. Друговейко-Должанская, П. Крусанов. – В 2 т. – СПб.; М.: ЛИМБУС Пресс, 2010.
5. Штифанова П. Феномен борща, или Зачем Гончаров Гоголя цитировал / П. Штифанова // «Альманах Литературного творчества» – Сириус: сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lit.sochisirius.ru/soup> (дата обращения: 18.04.2025).
6. Shteyngart G. Ten Days With Oblomov: A Journey in My Bed // The New-York Times [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.nytimes.com/2006/10/01/books/review/Shteyngart.t.html> (дата обращения: 18.04.2025).

Милейко Никита Сергеевич – магистр, учитель литературы МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», Мурманск, Россия.

Рахманова Мария Николаевна – преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж», Мурманск, Россия.
