

RU

Обучение поэтическому переводу на основе музыкальных интерпретаций в рамках программы дополнительного образования

Оболенский А. А.

Аннотация. Цель исследования – обосновать возможности использования музыкальных интерпретаций оригинальных произведений в рамках обучения поэтическому переводу студентов языковых направлений подготовки. Материалом исследования стало стихотворение Джорджа Гордона Байрона “She Walks In Beauty” и две его англоязычные музыкальные версии, использованные при выполнении педагогического эксперимента. В исследовании приняли участие обучающиеся, разделенные на экспериментальную и контрольную группы. Анкетирование студентов до и после выполнения переводческого задания, а также анализ выполненных переводов позволили выявить, каким образом музыкальное сопровождение влияет на восприятие ритмико-интонационной и эмоционально-образной структуры поэтического текста и какие изменения проявляются в переводческих решениях обучающихся. Научная новизна исследования заключается в обосновании педагогического потенциала музыкальных интерпретаций при обучении художественному переводу и в установлении их роли как средства формирования творческих умений студентов и повышения качества учебной интерпретации поэтического произведения. Полученные результаты подтверждают эффективность включения музыкального материала в учебный процесс и могут быть использованы при разработке методик обучения переводу поэзии.

EN

Teaching poetic translation based on musical interpretations within a continuing professional education program

A. A. Obolenskiy

Abstract. The aim of the study is to substantiate the possibilities of using musical interpretations of an original poetic work in teaching poetic translation to students of language-related programs. The research material included George Gordon Byron’s poem “She Walks in Beauty” and two of its English-language musical interpretations used in the pedagogical experiment. The study involved students divided into an experimental group and a control group. The analysis of students’ translations and questionnaire data made it possible to identify how musical accompaniment influences the perception of poetic imagery, emotional tone and prosodic structure, and how it stimulates more varied and expressive translation decisions. The scientific novelty of the study lies in substantiating the pedagogical potential of musical interpretations in teaching literary translation and in clarifying how the inclusion of musical material can support the development of creative skills and enhance the quality of the classroom interpretation of poetic works. The results obtained demonstrate the effectiveness of integrating musical material into translation training and can be used in designing methods for teaching poetic translation.

Введение

В современном мире владение иностранным языком становится всё более актуальным, поскольку способность использовать его в различных видах речевой и профессиональной деятельности рассматривается не только как инструмент коммуникации, но и как основной фактор личностного и профессионального развития, а также культурного воспитания. В этой связи особую роль приобретает перевод, поскольку именно он требует осмысленного анализа и интерпретации иноязычного текста и обеспечивает переход от владения языком к его профессиональному использованию.

Однако результативное освоение иностранного языка подразумевает не только освоение его грамматической, фонетической и лексической системы, но и формирование способности к полноценному межкультурному обмену и глубокому пониманию особенностей другой культуры. В данном контексте особую значимость приобретают поэтические тексты, в том числе и песенные поэтические произведения, в которых отражены история, традиции и быт носителей языка. Работа с такими текстами позволяет студентам гуманитарных направлений подготовки, обучающихся по языковым профилям, не только углубить владение иностранным языком, но и развить интерпретационные умения, а также глубже осознать культурные и эмоциональные аспекты переводимого материала, что способствует формированию творческих умений.

Актуальность исследования заключается в том, что в практике обучения переводу нередко используются ограниченные методические инструменты, которые не всегда позволяют активно работать с поэтическим текстом и обеспечивать его точную интерпретацию. Методика преподавания перевода активно развивается, однако в части формирования творческих умений обучающихся ряд аспектов остается дискуссионным (Злобин, 2014, с. 126). Как отмечает С. В. Тюленев (2004, с. 302-303), в теории перевода поднимается вопрос разработки методических принципов преподавания перевода. При этом современные исследования в области педагогики показывают, что уровень сформированности интеллектуально-творческого потенциала обучающихся во многом зависит от того, насколько технологично и инструментально организована их работа над творческой задачей, что особенно важно при обучении видам деятельности, предполагающим интерпретацию и вариативность решений (Волынкина, 2023, с. 78). Важную роль играет эмоциональное восприятие текста, однако в учебной практике недостаточно используется материал, позволяющий учитывать влияние музыкального исполнения на понимание ритмики, интонации и образной структуры поэтического произведения. Стихотворение Джорджа Гордона Байрона "She Walks in Beauty" представляет методический интерес, поскольку имеет несколько англоязычных музыкальных интерпретаций. Это создает условия для анализа того, как различные варианты музыкального сопровождения влияют на восприятие текста и отражаются на переводческих решениях студентов. Включение музыкального компонента в учебный процесс позволяет рассматривать перевод не только как техническое действие, но и как результат эмоционального отклика, что способствует развитию творческих умений и более глубокой работе с художественной речью.

Исследование было проведено на базе Филологического факультета Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы с участием студентов гуманитарных направлений подготовки («Лингвистика», «Филология» и «Журналистика»), обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной программе «Переводчик», в рамках которой преподавателями курса регулярно используются художественные тексты и задания по их переводу, что позволяет рассматривать данную группу как релевантную для изучения влияния музыкальных интерпретаций поэтического произведения на процесс восприятия текста и выбора переводческих решений.

В рамках исследования были поставлены следующие задачи:

- 1) на основе анализа научно-педагогической литературы охарактеризовать особенности обучения поэтическому переводу;
- 2) представить методику обучения поэтическому переводу студентов языковых направлений подготовки с использованием музыкальных интерпретаций оригинального произведения Дж. Г. Байрона "She Walks in Beauty";
- 3) на основе экспериментального исследования определить, как предложенная методика обучения влияет на переводческие решения студентов и формирование их творческих умений.

Материалом исследования послужило стихотворение Джорджа Гордона Байрона "She Walks In Beauty" (Lord Byron, 2005) и две его англоязычные музыкальные интерпретации, использованные в качестве аудиоматериала при выполнении студентами переводческих заданий (Ed Ow, 2024; Saby O', 2016). Эмпирическую основу также составили письменные студенческие переводы, созданные после прослушивания каждого варианта музыкального исполнения. Дополнительные данные были получены из двух анкет: предварительной, позволившей установить уровень рецептивных умений, опыт работы с поэзией и творческим письмом; и итоговой, в которой фиксировались впечатления от задания, особенности восприятия стихотворения в музыкальной форме и оценка эффективности проведенной работы. В качестве иллюстративного материала использовались оригинальный текст стихотворения, две музыкальные версии, произведения, а также отдельные фрагменты студенческих переводов, включенные в аналитическую часть исследования.

Теоретическую базу исследования составляют работы, посвященные вопросам поэтического и песенного перевода, анализу художественного текста и проблемам формирования переводческих умений. В качестве фундаментальных использовались исследования по теории и практике поэтического перевода и вопросам адекватности передачи оригинала (Бархударов, 1975; Жутовская, 2014; Леонтьева, 2012; Романенко, 2017), а также труды, рассматривающие специфику песенного поэтического текста и взаимодействие вербального и музыкального компонентов в переводе (Викторова, Латышова, 2023; Малькова, Головина, 2022; Ли Сяньбо, 2022; Бояркина, 2022; Емельянова, Николаева, 2025). Существенное значение имели работы, посвященные методическим аспектам обучения переводу и развитию переводческих умений обучающихся (Алексеева, 2001; Злобин, 2014; Ерёмкина, Миков, 2022; Рачок, 1991; Иванов, 2020), а также современные исследования в области общей дидактики, позволяющие обосновать этапность и логику организации обучения и классификацию методов обучения (Джумагелдиев, 2021; Пидкасистый, 1998). Кроме того, при разработке экспериментальной модели учитывались современные исследования, направленные на уточнение понятийно-категориального аппарата творческого перевода (Кушнина, 2019; Убоженко, 2025) и на анализ развития интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся в иноязычном образовании (Волынкина, 2023), а также работы, рассматривающие использование песенного материала в учебном процессе как средство развития речевых и фонетических умений (Аристова, 2005).

В исследовании использовались методы теоретического анализа научной литературы, посвященной вопросам поэтического и песенного перевода. Эмпирическая часть работы включала педагогический эксперимент с анкетированием студентов до и после выполнения переводческих заданий. Для обработки полученных данных применялись методы качественного и количественного анализа, позволившие выявить изменения в переводческих решениях и оценить особенности восприятия текста в музыкальной форме.

Практическая значимость данной работы заключается в разработке и апробации методики обучения поэтическому переводу, предусматривающей использование англоязычных музыкальных интерпретаций поэтических произведений для усиления эмоционально-смыслового восприятия текста и формирования более вариативных переводческих решений. Такой подход может быть применен в рамках курсов по художественному переводу и практических занятий по иностранному языку в вузах. Результаты исследования представляют интерес для преподавателей, работающих со студентами филологических направлений, а также для всех, кто интересуется новыми подходами к преподаванию перевода.

Обсуждение и результаты

Поэтический текст представляет собой одну из наиболее выразительных форм художественного дискурса, в которой отражаются мировоззрение, культурные нюансы и эстетические традиции народа. К. И. Леонтьева (2012) определяла данный тип текста как особый тип художественного высказывания, представляющий собой структурированное смысловое целое, формирование которого зависит не только от языковых факторов, но и от экстралингвистических, социокультурных и психологических условий. Благодаря этому он способен аккумулировать широкий спектр значений – от культурных и языковых до индивидуально-авторских (Леонтьева, 2012).

Стоит отметить, что поэзия является многогранной не только в плане значений, но и по составу информации. В исследовании «Художественный перевод как межкультурная коммуникация» С. Ф. Гончаренко (1999) отмечал, что поэзия включает в себя не только смысловую и фактуальную информации, которые показывают сведения о каких-либо фактах, событиях или смыслах, заложенных в тексте, но также и эстетическую информацию, которая является главенствующей в поэтическом тексте и несет эстетическую ценность для читателя. Как подчеркивают С. А. Ерёмкина и В. Ю. Миков (2022, с. 69), именно такой тип информации помогает вызывать у читателя определенные чувства, эмоции и ассоциации, что соотносится с представлением о переводе как о процессе транспонирования множества гетерогенных смыслов в рамках переводческого пространства (Кушнина, 2019).

Как отмечал П. И. Пидкасистый (1998, с. 148), образовательная функция обучения направлена прежде всего на формирование знаний, умений и навыков, а также опыта репродуктивной познавательной деятельности обучающихся. Особую роль играет использование поэтических текстов на занятиях по обучению переводу, поскольку такие тексты способствуют развитию не только языковых и переводческих навыков, но и творческих умений, интерпретационных умений, нравственных и эстетических качеств, а также благотворно влияют на обучающегося, оказывая воспитательное и развивающее действие (Оболенский, 2023, с. 356). Тем не менее стоит отметить, что работа с поэтическим текстом представляет собой одну из наиболее сложных задач в обучении переводчиков, поскольку в нем необходимо учитывать не только грамматические и лексические нюансы, но также иметь представление о самой иноязычной культуре, литературе, то есть иметь определенные фоновые знания (Ерёмкина, Миков, 2022, с. 69-70). И, безусловно, невозможно адекватно перевести произведение «слово в слово», в ходе процесса перевода могут возникнуть потери элементов как формы, так и содержания, поэтому необходимо сконцентрировать свое внимание на сохранении настроения, образности и интонации оригинального текста (Жутовская, 2014, с. 347). Все эти особенности необходимо учитывать при обучении поэтическому переводу и проводить тщательную подготовку и консультации перед работой с подобными произведениями.

Существуют также значимые аспекты произведения – ритм, рифма, мелодия, размер, – которые формируют его художественную структуру и требуют особого внимания при работе с текстом (Оболенский, 2023, с. 356). В этом контексте творческое переводческое решение может рассматриваться как осознанный и вариативный акт интерпретации, предполагающий выбор стратегии и средств передачи художественного смысла оригинала, что соотносится с современными понятиями-категориальными критериями творческого перевода (Убоженко, 2025, с. 110-112). Особое значение приобретает грамотная передача этих характеристик в песенных поэтических произведениях, где переводчик работает не только с языковым материалом, но также с музыкальной и эмоциональной составляющей. Как подчеркивает Е. А. Романенко (2017, с. 42), опираясь на идеи И. С. Алексеевой, при переводе песенных и поэтических текстов необходимо соблюдать такие параметры, как размер, каденция и тип чередования рифм. В песенных произведениях эти требования приобретают особую значимость, поскольку замена даже одного элемента может привести к полной утрате музыкально-ритмической идентичности оригинала. Например, замена женской рифмы на мужскую существенно изменит эмоциональный характер стиха и его восприятие слушателем (Алексеева, 2001, с. 186).

Песенный поэтический текст, занимающий промежуточное положение между поэтическим и музыкальным дискурсом, в последние десятилетия все чаще оказывается в центре внимания исследователей, работающих на стыке филологии, теории перевода, текстологии и культурологии. Песенный поэтический текст становится объектом пристального внимания прежде всего в силу своей двойственной природы: он предполагает одновременное существование и тесное взаимодействие вербальной и музыкальной составляющих, именно поэтому особую актуальность представляет собой использование поэтических текстов в образовательном процессе. В научной литературе представлены исследования, посвященные как общим вопросам перевода музыкально-поэтических и мультимедиа-текстов (Бояркина, 2022), так и анализу критериев оценки качества аудиовизуального перевода песен (Емельянова, Николаева, 2025). Наряду с этим существуют работы, ориентированные на сравнительный анализ перевода песен конкретных исполнителей, среди которых можно выделить статьи А. А. Викторовой и С. В. Латышовой (на примере песен Адель) (2023), Ли Сяньбо (2022), М. В. Мальковой и Е. В. Головиной (2022), где рассматриваются различные способы передачи лексико-поэтической структуры песенного текста.

Стихотворение знаменитого английского поэта, сэра, лорда Джорджа Гордона Байрона “*She Walks in Beauty*”, опубликованное в 1816 году, представляет собой один из наиболее известных образцов английской любовной лирики эпохи романтизма. Как отмечают аналитический ресурс *Poem Analysis*, считается, что поводом к написанию данного произведения послужила встреча Дж. Г. Байрона со своей двоюродной сестрой – Анной Беатрисой Уилмот (*Poem Analysis*, 2016). В стихотворении автор обращается к воспеванию женской красоты, противопоставляя ее дневному свету и уподобляя ночи. Поэтическое описание сосредоточено на отдельных деталях образа – волосах, коже, внешнем облике в целом, – которые представлены как воплощение гармонии и безмятежности. Важным является то, что предметом интереса оказывается не только внешняя, но и внутренняя красота героини. Через всю композицию произведения проходит мотив глубокого преклонения, выраженный в создании идеализированного поэтического портрета женщины (Lord Byron, 2005, p. 397):

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o'er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o'er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

Стихотворение Джорджа Гордона Байрона “*She Walks in Beauty*” имеет ярко-выраженную образную и ритмическую структуру, что делает его целесообразным материалом для обучения поэтическому переводу студентов языковых направлений подготовки. Эти особенности позволяют развивать умения, связанные с передачей ритма, рифмы, интонации и общей звуковой организации текста.

В нашем исследовании мы фокусировались не только на самом поэтическом произведении, но и на его музыкальных интерпретациях. Стихотворение “*She Walks in Beauty*” было положено в основу множества музыкальных композиций в разных жанрах. Для нашего педагогического эксперимента были выбраны версии в фолк-стилистике, записанные Saby O' (2016) и Ed Ow (2024) и исполненные на языке оригинала (английском).

Стоит отметить, что, несмотря на работу в одном жанре, музыкальное оформление текста имело разный характер. Композиция Saby O' представляет собой мягкую и романтическую интерпретацию с преобладанием акустического минималистичного звучания и нежного женского вокала, который, в свою очередь, подчеркивает внутреннюю красоту образа, созданного Дж. Г. Байроном (Saby O', 2016). В свою очередь, версия Ed Ow отличается более динамичной и ритмичной подачей, в которой отчетливо слышно влияние кантри-музыки: характерный традиционный мужской американский кантри-вокал, аккомпанемент (гитара с перкуссией, банжо – типичные для музыки такого жанра). Музыкальная трактовка создает иную эмоционально-звуковую среду – более живую, энергичную и экспрессивную, что формирует восприятие текста как более светлого и жизнеутверждающего (Ed Ow, 2024).

Таким образом, музыкальные интерпретации данного произведения демонстрируют, насколько жанровая специфика и интонационные характеристики музыки могут влиять на семантическую и эмоциональную

окраску поэтического текста. Эти различия создают ценный материал для педагогического анализа: при обучении переводу такие примеры позволяют проследить, как музыкальный контекст может изменить понимание текста студентом, а вместе с ним – переводческие решения. Это послужило основанием для проведения педагогического эксперимента, в рамках которого была поставлена цель определить влияние музыкальной интерпретации на переводческие решения студентов.

Эксперимент был проведен на базе филологического факультета РУДН им. Патриса Лумумбы в декабре 2024 года и включал несколько этапов работы с поэтическим текстом и его музыкальными интерпретациями. Всего в исследовании приняли участие 56 человек, которые были разделены на две группы: экспериментальную, переведившую стихотворение после прослушивания музыкальных композиций (28 человек), и контрольную, которой не предлагались аудиоверсии текста (28 человек). На подготовительном этапе были проведены два анонимных анкетирования: до и после выполнения студентами задания по переводу поэтического текста. Анализ данных первого опроса показал, что большинство студентов обладало достаточно высоким уровнем рецептивных умений (чтения и аудирования) на английском языке. Так, 27 человек (48% от общего числа всех опрошенных) отметили, что общаются на английском языке ежедневно, 24 человека (43% от общего числа всех опрошенных) – хотя бы раз в неделю, что позволяет говорить о регулярном контакте обучающихся с иноязычным материалом и об отсутствии языкового барьера, способного существенно повлиять на результаты перевода. При этом чтение на языке оказывалось еще более распространенной практикой: 30 студентов (54%) читают на нем ежедневно, 21 человек (37,5%) – хотя бы раз в неделю. Этот факт указывает на хорошую подготовку и устойчивый интерес к англоязычному материалу.

Особое внимание было уделено опыту студентов в работе с поэзией и творческим письмом. На вопрос о чтении англоязычной поэзии положительно ответили 49 респондентов (87,5%), а 22 человека (39%) уже имели опыт перевода поэтических текстов (в том числе и песенных). Значимым результатом является то, что 41 студент (73%) занимался каким-либо видом творческого письма, хотя лишь немногие делали это регулярно на английском языке: 8 человек (14%) – раз в неделю, 11 человек (20%) – раз в месяц, тогда как 37 человек (66,5%) отметили, что пишут на английском редко или никогда. Таким образом, несмотря на общий интерес к литературной деятельности, добровольная активная письменная практика на английском языке у студентов была достаточно ограничена.

Педагогический эксперимент включал констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В рамках данной статьи внимание сосредоточено на формирующем этапе, в ходе которого была реализована методика обучения поэтическому переводу; данные других этапов использовались в обобщенном виде для интерпретации результатов. Методическая структура обучения на данном этапе опиралась на классификацию методов обучения по дидактическим принципам М. А. Данилова и Б. П. Есипова, которая продолжает использоваться и осмысляться в современных педагогических исследованиях (Джумагелдиев, 2021), что позволило выстроить обучение от освоения теоретических положений к их применению и дальнейшей творческой деятельности обучающихся.

На первом, объяснительно-иллюстративном этапе, обеим группам была прочитана вводная теоретическая лекция, посвященная специфике поэтического и песенного перевода, взаимодействию ритмической и интонационной организации произведения, роли образной структуры, а также особенностям переводческого анализа. Вводная часть лекции опиралась на систему Т. П. Рачок (1991, с. 105), в рамках которой рассматривалась логика работы со стихотворением (подготовка к прослушиванию; прослушивание; прочтение; проверка понимания содержания; перевод; обсуждение имеющихся переводов). Дополнительно студентам был представлен предпереводческий анализ по И. С. Алексеевой (2001) (предпереводческий анализ; перевод – аналитический вариантный поиск), а также обсуждались переводческие трансформации в соответствии с классификацией Л. С. Бархударова (1975). Данный этап обучения был необходим для осознанного восприятия оригинального произведения и дальнейшей работы с музыкальными интерпретациями.

На формирующем этапе эксперимент был направлен на формирование переводческих и интерпретационных умений и включал первичную работу с оригинальным текстом произведения. На основании систем Т. П. Рачок (1991), И. С. Алексеевой (2001) и классификации Л. С. Бархударова (1975), рассмотренных ранее, осуществлялся первый этап предпереводческого анализа, в ходе которого собирались внешние сведения о произведении: уточнялась информация об авторе, времени и эпохе создания текста, предполагаемом реципиенте и источнике публикации. Далее проводилось определение состава и плотности информации, речевого жанра и стиля текста, анализ характера композиции. Особое внимание уделялось выделению ключевых образов, рассмотрению ритмической и рифменной структуры стихотворения, особенностям интонации и средств художественной выразительности. Комплексный анализ позволил сформировать первичное восприятие текста, необходимое для дальнейшего сопоставления.

Далее студенты переходили к применению полученных знаний, что было связано с прослушиванием двух англоязычных музыкальных интерпретаций – версий Saby O' и Ed Ow, существенно различающихся по мелодическому строю, темпу, характеру вокала и эмоциональной тональности. Прослушивание сопровождалось фиксацией индивидуальных впечатлений: студенты отмечали особенности ритма, тембра, эмоциональных акцентов, а также то, каким образом музыка влияет на осмысление художественных образов произведения, что позволило, в свою очередь, выявить, как именно музыкальная среда способна перераспределять смысловые доминанты текста и формировать различные варианты восприятия. Данный этап позволил студентам применить ранее полученные знания о ритме, интонации и художественных аспектах текста.

После прослушивания музыкальных интерпретаций студенты переходили к выполнению переводческого задания, представляющего собой индивидуальную творческую работу, создавая индивидуальную поэтическую

версию стихотворения. Формой работы являлся индивидуальный письменный перевод. При выполнении задания учитывались результаты предпереводческого анализа, а также впечатления от музыкальных интерпретаций. Задача заключалась не в дословной передаче содержания, но в поиске выразительных средств, способных передать образность, интонационный рисунок, эмоциональный настрой и ритмическую структуру оригинала с учетом музыкальных акцентов. На данном этапе использовались методы аналитического вариативного поиска по И. С. Алексеевой (2001), а также классификации переводческих трансформаций по Л. С. Бархударову (1975). Методические цели этапа заключались в развитии у обучающихся умения принимать осознанные переводческие решения, использовать и подбирать подходящие средства художественной выразительности, а также в формировании творческого подхода к интерпретации поэтического произведения, что соответствует выводам о дидактическом потенциале поэтического перевода как средства развития интерпретационных и творческих умений обучающихся, представленным в ряде современных исследований (Иванов, 2020).

Завершающим этапом эксперимента стала *рефлексия*, в ходе которой студенты представляли собственные переводы, анализировали различия в подходах, сопоставляли влияние музыкальных интерпретаций на переводческие решения и сравнивали итоговые тексты с первоначальным восприятием произведения, зафиксированном на этапе предпереводческого анализа. На данном этапе применялись методы групповой дискуссии, взаимного рецензирования и самооценки, а формой работы выступали коллективное обсуждение и письменные комментарии студентов. Ожидаемые образовательные результаты включали развитие критического анализа собственных и чужих переводов, осознание роли музыкального сопровождения в интерпретации поэтического текста и укрепление способности аргументировать собственные переводческие решения.

Результаты анализа студенческих переводов показали заметные различия в переводческих решениях обучающихся. Многие из них продемонстрировали высокий уровень осознанности в выборе переводческих стратегий, стремясь сохранить эмоциональную тональность, музыкальный ритм и образную структуру оригинала, адаптируя их к поэтическим возможностям русского языка, при этом некоторые переводы отличались точностью в передаче метафор, другие – попытками сохранить и передать эмоциональный настрой текста. Один из студентов представил перевод в форме адаптированной песни на русском языке, четко выдержав ритмический рисунок и создав текст, подходящий для музыкального исполнения.

Анализ студенческих переводов стихотворения Дж. Г. Байрона “She Walks in Beauty” позволил выявить как типичные затруднения, с которыми сталкиваются начинающие переводчики, так и удачные решения, демонстрирующие высокий уровень творческих и интерпретационных умений. Так, один из наиболее выразительных вариантов перевода первой строки – *She walks in beauty, like the night / Of cloudless climes and starry skies* – был реализован следующим образом: «Она идет в красе ночной, / Как звездный свет в краю без туч». Участнику эксперимента удалось передать ключевую метафору Дж. Г. Байрона, при этом, сохранив плавность звучания. В другом варианте данная строка была интерпретирована так: «Как ночь без туч, она идет – / Вся в свете звезд, ее черты», что свидетельствует о более свободной передаче образа, однако здесь сохранены поэтическое впечатление и логическая связь между элементами сравнения.

Вторая строфа, в частности строки: “And all that’s best of dark and bright / Meet in her aspect and her eyes”, также получила интересные варианты перевода. Один из студентов предложил следующее решение: «В ней встреча света и теней – / В глазах, где ночь и день живут». Здесь им используется прием модуляции, что позволяет добиться большей образной насыщенности и ритмической целостности, сохранив при этом смысл оригинала.

Особый интерес вызвала передача студентами финальной строки стихотворения: “A heart whose love is in-pocent!” В данной фразе было важно избежать буквализма и постараться передать основную концепцию. Один из удачных примеров: «И в сердце – свет, где нет вины», где метафора света подчеркивает чистоту чувств, а сама строка звучит органично в контексте всего произведения. Другой вариант перевода звучал так: «С любовью в сердце, чистой, без вины», что также демонстрирует точность и поэтичность, сохраняя как форму, так и содержание оригинального высказывания.

Участники контрольной группы также представили свои варианты перевода, которые отличались более сдержанным стилем и меньшим вниманием к ритмике и интонации. При этом часть студентов проявила творческий подход и продемонстрировала самостоятельные попытки поэтического оформления перевода. Многие участники эксперимента обеих групп представили по два варианта перевода, экспериментируя с рифмой, синтаксической организацией и образной системой. Некоторые работы, особенно в контрольной группе, отличались стремлением к дословности, однако даже в этих случаях наблюдались попытки интерпретировать текст через призму собственных культурных ассоциаций. Характерным также стало активное использование схем переводческого анализа и работы с произведением, что говорит об ответственном и профессиональном подходе и осознанности со стороны студентов в выборе переводческих решений.

Итоговое анкетирование, проведенное после выполнения задания, зафиксировало общее положительное восприятие студентами данной экспериментальной работы. По собственным оценкам, 25 студентов из 56 (45%) поставили своей работе оценку «отлично», 17 – «хорошо» (31%) и 14 (24%) – «удовлетворительно». Работы однокурсников были оценены даже выше: 33 респондента отметили их как «отличные», 23 – как «хорошие». В отношении общей работы группы 30 студентов выбрали вариант «очень хорошо», 25 – «хорошо», и только один участник указал «плохо».

Анализ ответов показывает, что наиболее позитивно участники оценили следующие аспекты работы: качество выполнения заданий (30 респондентов), организацию работы (28 респондентов) и коммуникацию внутри группы (аналогично 28). Вместе с тем некоторые критические замечания касались именно коммуникации – семь студентов указали на недостаточную четкость взаимодействия между участниками.

Результаты опросов позволяют утверждать, что предложенный эксперимент способствовал не только развитию переводческих и творческих умений, но и положительно воспринимался студентами с точки зрения образовательной атмосферы и межличностной работы в группе. Высокий интерес к поэтическому переводу, отмеченный еще до начала работы, получил дополнительное развитие в процессе практического взаимодействия с текстом и последующего обсуждения. Таким образом, данный педагогический эксперимент подтвердил положительное влияние музыкального контекста на восприятие и понимание поэзии и творческий подход к ее переводу. Актуализация эмоционального восприятия текста, дополненного музыкой, способствует более глубокому осмыслению материала. Полученные переводы показывают, что при соответствующей методической поддержке и мотивации, обучающиеся способны не только понимать поэтический текст, но и творчески реализовать его в другой языковой системе, сохраняя эмоциональный и образный строй оригинала.

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В ходе анализа научно-педагогической литературы было установлено, что обучение поэтическому переводу понимается исследователями как сложный и многокомпонентный процесс, требующий одновременного развития аналитических, языковых и творческих умений. Проанализированные исследования свидетельствуют о том, что поэтический текст предъявляет к обучающимся особые требования, связанные с интерпретацией ритмико-интонационной организации и эмоционально-смыслового содержания произведения, что подтверждает актуальность поиска методических решений, ориентированных на активизацию творческой деятельности студентов.

В статье описан подход к обучению поэтическому переводу студентов, обучающихся по программе дополнительного образования «Переводчик», с использованием музыкальных интерпретаций оригинального произведения Дж. Г. Байрона “She Walks in Beauty”. Методика строилась как последовательная система этапов, включающая теоретическую подготовку, предпереводческий анализ оригинального текста, прослушивание музыкальных интерпретаций, выполнение переводческого задания и рефлексивное обсуждение результатов. Использование аудиального компонента позволило расширить способы работы с поэтическим текстом и задать дополнительный инструмент осмысления его ритмической, интонационной и образной структуры.

Результаты педагогического эксперимента показали, что предложенная методика оказывает влияние на переводческие решения студентов и способствует проявлению их творческих умений. Анализ выполненных переводов и данных анкетирования свидетельствует о том, что музыкальные интерпретации усиливают внимание обучающихся к эмоциональной окраске текста, ритмической организации и образной системе стихотворения, а также стимулируют более вариативный и осознанный переводческий поиск, тем самым достигается цель данного исследования.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением корпуса анализируемых поэтических произведений и включением большего числа музыкальных интерпретаций, что позволит более детально проследить влияние различных параметров музыкального исполнения на переводческие решения обучающихся. Представляется целесообразным рассмотреть особенности восприятия и перевода поэтического текста при работе с произведениями иных жанров и эпох, а также проанализировать влияние музыкального компонента на переводческие стратегии студентов с различным уровнем языковой и переводческой подготовки; отдельного внимания заслуживает изучение динамики формирования интерпретационных и творческих умений в ходе более продолжительного обучения.

Материалы исследования | Research materials

1. Ed Ow. She Walks in Beauty (музыкальная интерпретация). 2024. https://youtu.be/ksg4h_bX8Dw
2. Dalli E. Poem Guide: She Walks in Beauty by Lord Byron // Poem Analysis. 2016. <https://poemanalysis.com/lord-byron/she-walks-in-beauty/>
3. Lord Byron. Selected Poems / ed. by S. J. Wolfson, P. J. Manning. L.: Penguin Classics, 2005.
4. Saby O'. She Walks in Beauty (музыкальная интерпретация). 2016. <https://youtu.be/eaVxKgidxwY>

Источники | References

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб.: Союз, 2001.
2. Аристова Е. А. Формирование фонетических и фонационных навыков иноязычной устной речевой деятельности у студентов неязыкового вуза (на основе английских песенных материалов): автореф. дисс. ... к. пед. н. Екатеринбург, 2005.
3. Бархударов Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. М.: Международные отношения, 1975.
4. Бояркина А. В. Принципы перевода либретто и проблемы интерпретации мультимодального текста // Russian Journal of Linguistics. 2022. Т. 26. № 3. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-27360>
5. Викторова А. А., Латышова С. В. К вопросу о переводе музыкально-поэтического текста (на материале песен Adele) // Вестник науки. 2023. № 4 (61).

6. Волынкина Н. В. Методологический аспект развития интеллектуально-творческого потенциала личности в современном иноязычном образовании // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2023. № 3 (51).
7. Гончаренко С. Ф. Художественный перевод как межкультурная коммуникация // Тетради переводчика № 24: научно-теоретический сборник. М.: Московский государственный лингвистический университет, 1999.
8. Джумагелдиев У. Классификация методов обучения и их роль в образовательном процессе // Педагогическая теория и практика: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (г. Астрахань, 08 июня 2021 г.). Астрахань: Астраханский государственный университет, 2021.
9. Емельянова М. В., Николаева Н. В. Критерии оценивания качества аудиовизуального перевода песен // Филологический аспект. 2025. № 10 (126).
10. Ерёмкина С. А., Миков В. Ю. Двусторонний перевод поэтического текста как прием обучения межкультурной коммуникации // Педагогическое образование в России. 2022. № 3.
11. Жутовская Н. М. Поэтический перевод и проблема адекватности // Царскосельские чтения. 2014. Т. 1. № 13.
12. Злобин А. Н. Актуальные вопросы методики обучения переводу // Интеграция образования. 2014. № 2 (75).
13. Иванов А. В. Дидактический потенциал использования поэтического перевода в обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 6.
14. Кушнина Л. В. Когнитивно-семиотическое пространство перевода // Terra Linguistica. 2019. № 4.
15. Леонтьева К. И. Сверхсемантизация формы поэтического текста как проблема перевода // Lingua mobilis. 2012. № 1 (34).
16. Ли Сяньбо. Способы перевода текстов англоязычных песен // Научный аспект. 2022. Т. 2. № 3.
17. Малькова М. В., Головина Е. В. Способы перевода песенных текстов // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (г. Оренбург, 26-27 января 2022 г.). Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2022.
18. Оболенский А. А. Эффективность перевода поэтических произведений в обучении иностранному языку // Kant. 2023. № 2 (47).
19. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебник / под ред. П. И. Пидкасистого. М: Педагогическое общество России, 1998.
20. Рачок Т. П. Работа над стихами на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. 1991. № 3.
21. Романенко Е. А. Проблемы перевода поэтических текстов // Наука и образование сегодня. 2017. № 8 (19).
22. Тюленев С. В. Теория перевода: учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.
23. Убоженко И. В. Дефинитивные признаки творческого переводческого решения в современном профессиональном дискурсе: понятийно-категориальные критерии // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2025. № 2. <https://doi.org/10.55959/MSU2074-6636-22-2025-18-2-107-130>

Информация об авторах | Author information

Оболенский Алексей Александрович¹

¹ Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва

Alexey Alexandrovich Obolenskiy¹

¹ RUDN University named after Patrice Lumumba, Moscow

¹ alexi.obolenskiy@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 20.11.2025; опубликовано online (published online): 18.02.2026.

Ключевые слова (keywords): обучение поэтическому переводу; музыкальные интерпретации; творческие умения; методика художественного перевода; восприятие поэтического текста; переводческие решения; teaching poetic translation; musical interpretations; creative skills; poetic translation methodology; perception of poetic texts.