

Воробьева Инесса Дмитриевна,
методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
куратор литературного направления
oceo.csm@mail.ru

г. о. Самара
2026 год

Особенности литературно-песенного творчества детей и подростков

Написание стихов или текстов для песен — всегда очень личный вид деятельности, основанный на полученных юным автором эмоциях или произошедшей с ним истории.

Роль педагога в этом случае является консультационной. Не навредить, поддержать хрупкий, ещё не уверенный в себе талант. Это касается и тем для песен, и методов написания. Каждый автор изобретает свою манеру и технологию, и что у одного сработает, другому не подойдет совсем.

Некоторые произведения рождаются за считанные минуты, а другие отстаиваются месяцами или даже годами.

Если сначала получаются стихи, а затем они ложатся на музыку или текст рождается сразу с музыкой, то его легко «уложить» в ритм.

Написание текста к готовой музыке (песне) — это ремесло, которому можно научиться. И, независимо от стиля и манеры написания, в этом ремесле есть принципы и правила, которые распространяются на всех. Мелодия сама подсказывает сколько слогов в стихотворной стопе. И, соответственно, сколько стоп в законченной музыкальной фразе. Здесь вступают в силу основы стихосложения.

Уважаемые педагоги, помните, что не существует «правильного» и «неправильного» творчества. Попробуйте отвлечься от классического, консервативного, привычного нам создание песен. Поддержать новые методы и приемы. Так мы сможем помочь ребенку постепенно прийти к своему стилю.

Но есть и общие составляющие создания произведения — сочетание вдохновения с определением структуры и использованием наработанных техник. Важно, чтобы текст был объединён общей идеей, а слова поддерживали линию мелодии и жанр произведения.

Написание текстов детьми отличается от взрослого творчества. Во-первых, ребенок мысленно представляет целевую аудиторию слушателей (дети, родители, друзья и т.д.). Соответственно, текст произведения должен соответствовать и возрасту слушателя и самого автора.

Во-вторых, слова и выражения, используемые взрослыми писателями на основе их опыта, из детских уст звучат нелепо. Дети в большинстве своем не пережили тех чувств, которые для нас кажутся понятными и естественными.

Вдохновение

Личный опыт ребенка. Обращение к переживаниям, счастливым или печальным, может стать темой стихотворения. Можно также записывать услышанные или пережитые истории.

Наблюдения и слушание. Обращать внимание на разговоры окружающих людей, музыку на улице, звуки природы — всё это может стать элементами лирики.

Музыка и кино. Анализировать повествование и эмоциональное выражение различных стилей музыки и кино, черпать в них вдохновение.

Литература и живопись. Читать стихи, рассказы, любоваться картинами — образы и сюжеты в этих видах искусства могут вдохновить на творческое мышление. (Предложите детям найти несколько интересных фраз и словосочетаний, которые их вдохновляют или напоминают о личном опыте и записать свои мысли по этому поводу).

Творческие упражнения. Например, свободное письмо — регулярно выполнять упражнения, позволяя мыслям свободно течь. (Задайте детям тему для создания текстов к определённому времени. Здесь не стоит сильно заострять внимание на рифмах, главное – передать эмоции словами)

Записывание пришедших на ум мыслей. (Предложите детям, создать сборник таких записей, в будущем они могут лечь в основу песни или стихотворения)

Структура

Чёткая структура помогает слушателю лучше понять и прочувствовать песню, а также даёт автору чёткий путь, по которому он должен следовать. Некоторые элементы структуры:

Куплеты — основная часть песни, обычно содержат несколько похожих отрывков, каждый из которых рассказывает свою часть истории или последовательность эмоций.

Припев — самая сильная и запоминающаяся часть песни, обычно содержит центральную тему или эмоциональную кульминацию.

Полезно описать идею песни одним-двумя предложениями. Если мыслей много, не надо пытаться все их вместить в одну песню — лучше написать несколько.

Техника

Некоторые рекомендации по написанию текстов для песен:

Использовать простые слова. Обилие замысловатых слов может перегрузить слушателя. В текстах песен лучше не употреблять причастные и деепричастные обороты. Для подбора нужного слова можно использовать словарь синонимов или толковый словарь.

Не быть слишком прямым в выражении идеи. Использовать эпитеты, вместо того чтобы напрямую высказывать свою точку зрения.

Обращать внимание на ритм и рифму текста, подбирая их к мелодии, чтобы создать гармоничный эффект.

Полагаться на звучание — не обращать внимания на то, как рифмы выглядят на бумаге, — играть словами вслух, перебирать сочетающиеся слова и фразы, запоминать понравившийся результат.

Редактирование

При редактировании важно учитывать:

Смысловая нагрузка — нужно проверить, насколько слова соответствуют мелодии и жанру. Иногда требуется убрать излишнюю буквальность или перегруженность деталями.

Ритмическая совместимость — звучание ударений в словах должно совпадать с темпом и размером музыки; неправильный подбор длины фраз или ударений нарушает ритм песни.

Обращать внимание на рифмы — они делают текст мелодичным и гармоничным, при этом не всегда требуется строгое следование классическим схемам: внутренние и асонансные рифмы могут усилить эмоциональный эффект.

Фонетика

Обратите внимание на то, как звучит текст в отрыве от смыслового наполнения.

Осторожность со словами: «как, у Бога «Как олени с колен» - кака лени, «На ладони у Бога» - убого, «Как алмаз, как алмаз» - какал Маз, «Шли к обелискам...» - шли кобели...

СОВЕТЫ ЮНЫМ АВТОРАМ

1. НЕ ПИШИТЕ СЛИШКОМ МНОГО

Написать хороший текст сложно, но, чтобы добиться результата, нужно просто продолжать делать начатое. Не нужно нагружать тексты множеством слов.

Прочитав тексты любимых песен, можно обнаружить, что там не так уж много слов, а основную нагрузку берет на себя музыка.

Жанр хип-хоп предполагает большее количество слов в куплете. **Куплет** — обычно делится на «бары» из 16 строк. Можно начинать каждый куплет практически с любой части текста, а заканчивать — строчкой, которая несёт в себе основную идею. Не обязательно рассказывать реальную историю, но у песни или куплета должны быть начало, середина и конец.

Использовать рифмы. Подходят как классические парные, так и более сложные перекрёстные и внутренние рифмы. Слишком простые рифмы выглядят скучно, а чрезмерно замысловатые — могут затруднить восприятие.

В любом жанре важную составляющую имеет **припев**. Он несёт основную идею произведения.

2. НЕ СЛИШКОМ ВОЛНУЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ РИФМЫ

Вы можете писать четверостишие, в котором только первая и третья или вторая и четвертая строчки будут рифмоваться. Вы можете заботиться только о ритме. Вы также можете писать строки, которые не будут рифмоваться вовсе, и которые будут казаться простой болтовней вокалиста под музыку. Одно не лучше и не хуже другого.

3. НАЙДИТЕ САМОЕ ВАЖНОЕ И НЕ УПОМИНАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Символизм: идет дождь, значит, герою грустно. Ружье в начале висит на стене, значит, оно выстрелит – небольшие детали в начале предвосхищают события в последующем.

Гораздо интереснее иносказательно (подтекстом) выразить что-то важное, нежели пытаться вставить в песню «те самые важные слова», штампы и лозунги.

Песня должна заставлять слушателя переслушивать её несколько раз, стараться понять, что именно вы имеете в виду.

4. ПИШИТЕ ОТ СЕРДЦА

Нужно влить в песню частичку себя, свои переживания. Песня, написанная от сердца, привлечет слушателя к сопереживанию и заставит слушать ее снова и снова. Ведь у всех людей одного возраста переживания примерно одинаковые, понятные сверстникам, находящимся на одинаковом культурном уровне и территории.

5. ПРЕДСТАВЬТЕ ПЕСНЮ АУДИТОРИИ

Закончив написание песни, дайте ее послушать людям и просите их мнения. Это поможет вам понять, хорошо ли вы постарались.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Практика

Дорогу осилит идущий. Это кажется очевидным, но лучше напомнить детям лишний раз — чем больше они заняты каким-либо делом, тем лучше в нем становятся.

Упорство

Чтобы получить готовую песню, над ней придется корпеть. Иногда для этого придется отложить песню на пару дней, получить новые знания и снова вернуться. Если ребенок застрял в работе над каким-то фрагментом и никак не можете продвинуться вперед, помогите ему найти нужное слово.

Контекст

Песня не должна существовать в вакууме. Лексикой, цитатами, рифмами ее нужно погружать в культурный контекст (среду), который ближе всего вам и юному автору.

Контраст

Между куплетной и припевной частью должна быть сильная разница, и по музыке, и по тексту. Кульминацию песенной истории в большинстве случаев лучше оставить на припев.

Манера

Подумайте, с каким посылом должна быть исполнена песня: агрессивным, спокойным, суетливым, светлым, мрачным и т.п. Вполне возможно, что неудачные строчки зазвучат совершенно иначе, если изменить манеру.