

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. М. РУБЦОВА

П. П. Шишелова

Учащаяся 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская СШ» Приморского района Архангельской области, член Международного научно-творческого объединения «Родимая земля» им. Н. М. Рубцова, Архангельская область, Россия

Научный руководитель – И. В. Тюрин, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская СШ» Приморского района Архангельской области, член Международного научно-творческого объединения «Родимая земля» им. Н. М. Рубцова, Архангельская область, Россия

Визуализация поэзии Николая Рубцова: сравнение образов, созданных нейросетью и художниками

В работе автор сравнила визуальные образы, созданные нейросетью на основе стихов Н.М. Рубцова, с образами, воплощёнными в произведениях живописи. По данной теме автор выступила на IV межрегиональной молодёжной открытой научно-практической конференции с международным участием «Достигают счастья лишь в пути...» Николай Рубцов: известный и незнакомый» 17 января 2025 г. в Эколого-биологическом лицее им. академика Н.П. Лавёрова г. Архангельска, где в секции № 3 заняла II место.

Ключевые слова: особенности поэтического стиля, основной мотив стихотворений Н.М. Рубцова, сравнительный анализ стихотворения «Тихая моя родина».

Введение

Творчество Николая Рубцова проникнуто любовью к русской деревне, природе, глубокой лиричностью и трагическим мироощущением, является важной частью русской поэтической традиции. Его стихи, наполненные конкретными образами и тонкими эмоциональными нюансами, вдохновляют не только читателей, но и творцов других видов искусства. В последние годы, с развитием технологий искусственного интеллекта, появилась возможность визуализировать литературные произведения с помощью нейросетей, что открывает новые перспективы для интерпретации и восприятия поэтического текста.

Как известно современное поколение имеет клиповое мышление, основанное на визуальном восприятии информации. В то же время большинство сборников стихотворений Н.М. Рубцова имеют гравюры в виде иллюстраций. Обучение нейросети создавать визуальные образы на стихотворения позволит лучше понять особенности деревенской и тихой поэзии. На сегодняшний день, картины,

созданные нейросетью, визуально приятны, но не способны передать все нюансы и глубину произведения. В отличие от художников, которые могут интерпретировать и пропускать через себя поэтический текст, нейросеть остается более «технической» и буквальной в своей визуализации. Поэтому для исследовательского сравнения интересны наблюдения, где нейросеть способна хорошо визуализировать, а где она не может уловить суть поэтического произведения, по сравнению с художественным восприятием.

Данное исследование направлено на сравнение визуальных образов, созданных нейросетью на основе стихов Н.М. Рубцова, с образами, воплощенными в произведениях живописи, чтобы понять, насколько точно и полно нейросеть способна отразить поэтическое видение мира.

Актуальность исследования.

Актуальность данной работы обусловлена двумя факторами. Во-первых, стремительным развитием технологий искусственного интеллекта, которые всё активнее про-

никают в различные сферы культуры и искусства. Исследование возможностей нейросетей в интерпретации поэтического текста позволяет оценить потенциал этой технологии и её влияние на восприятие искусства. Во-вторых, постоянным интересом к творчеству Н.М. Рубцова, который остаётся одним из самых любимых и почитаемых поэтов России. Сравнение визуальных интерпретаций его стихов разными средствами (нейросеть и традиционная живопись) помогает глубже понять особенности его поэтического языка и его влияние на читательское и зрительское восприятие.

Цель исследования: провести сравнительный анализ визуальных образов, созданных нейросетью на основе стихотворения Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина», с образами, созданными художниками, для выявления общих черт, различий и специфики каждого подхода.

Задачи исследования: изучить особенности поэтического стиля, провести краткий анализ основных тем и образов (русская природа, деревня, лирический герой, мотивы одиночества, тоски, памяти) в стихотворении «Тихая моя родина»; сгенерировать изображения на основе стихотворения «Тихая моя родина» с помощью нейросети; подобрать картины художников, соответствующие выбранному стихотворению; разработать критерии и провести сравнительный анализ образов, созданных нейросетью и художниками; сделать выводы о возможностях и ограничениях нейросетей в интерпретации поэтических текстов.

Объект исследования: визуальные интерпретации поэзии Н.М. Рубцова, созданные нейросетью и художниками.

Предмет исследования: сравнение особенностей визуализации поэтических образов Н.М. Рубцова нейросетью и художниками на примере стихотворения «Тихая моя родина»

Методы исследования:

1. **Анализ литературных источников:** изучение творчества Н.М. Рубцова и литературоведческих работ, посвящённых его поэзии.

2. **Генерация изображений нейросетью:** использование нейросетей для создания визуальных образов на основе стихотворений Николай Рубцова.

3. **Сравнительный анализ:** сравнение полученных изображений с произведениями живописи, соответствующими тематике стихотворений.

4. **Описательный анализ:** анализ особенностей художественных средств, используемых нейросетью и художниками для создания образов.

5. **Опрос:** узнать мнение старшеклассников какое изображение более точно передаёт содержание и настроение стихотворения.

1. Основная часть.

Глава 1. Поэтический мир Николая Рубцова и его визуализация в искусстве

1.1. Жизнь и творчество Н.М. Рубцова: основные мотивы и образы. (Краткий обзор биографии, особенности поэтического стиля, основные мотивы лирики)

Николай Михайлович Рубцов – выдающийся русский поэт, чьи произведения проникнуты любовью к русской природе и народной культуре, родился 3 января 1936 года в селе Емецк Архангельской области. Детство поэта было трудным: его родители рано умерли, и он воспитывался в детском доме. Долго искал себя: попытки поступить в мореходное, художественное училища, работа угольщиком на рыболовный сейнере, позже слесарем на испытательном полигоне, неоконченный Тотемский лесной техникум и горно-химический техникум в Кировске, служба матросом на эсминце «Острый»... Позже он поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, где и началась его поэтическая карьера, перебрался в Москву, сблизился с поэтами В.Н. Соколовым, С.Ю. Куняевым, А.К. Передревым. В 1965–1966 гг. Рубцов обосновался в Вологде, работал в местных газетах. Его печатали известные журналы – «Октябрь», «Знамя», «Юность». В 1967 году вышел сборник «Звезда полей». Критики называли Николая Рубцова последователем Сергея Есенина и ярким представителем «деревенской» поэзии. Женщины в жизни поэта занимали особое место. Самые известные произведения посвящены Тане Агафоновой – знаменитый «Букет» («Я буду долго гнать велосипед...») и Тае Смирновой – «Повесть о первой любви». Позже несколько лет Николай Рубцов жил в гражданском браке с Генриеттой Меньшиковой, в котором в апреле 1963 года родилась его единственная дочь Елена. В мае 1963 года

Николай Рубцов познакомился с 25-летней Людмилой Дербиной, 8 января 1971 года они подали заявление в ЗАГС, на 18 февраля назначили свадьбу. В ночь на 19 января 1971 года во время посиделок на квартире у Николая Рубцова между ним и его невестой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина убила поэта. Николая Рубцова похоронили на Пошехонском кладбище в Вологде.

Особенности поэтического стиля: стихи Рубцова легко воспринимаются и запоминаются благодаря их ритмической и мелодической структуре. Он умело использует метафоры и символы, создавая яркие и запоминающиеся образы. Стихотворения Николая Рубцова необычны. С одной стороны простые, лишённые замысловатых образов, а с другой – необычайно сложные, исполненные глубокого смысла.

Основной мотив его стихотворений – мотив одиночества Николай Рубцов словно торопился писать, жить. Лирический герой его произведений ставит перед собой вечные философские и нравственные проблемы: смысла жизни, человека и бытия, жизни и смерти, любви и разлуки.

1.2. Интерпретация поэзии Рубцова в живописи: примеры и анализ. (Обзор работ художников, вдохновлённых поэзией Николая Рубцова. Анализ художественных средств и способов передачи эмоциональной атмосферы его стихов в живописи).

Николай Рубцов сам очень любил живопись, бывало и сам в стихах обращался к известным художникам и их картинам. Так стихотворение «Левитан» было создано по мотивам картины «Вечерний звон». Многие художники переводят поэтическую метафору языка Николая Рубцова в изобразительную форму. Например, Владислав Сергеев в своих иллюстрациях к сборникам поэта «Последний пароход» и «Подорожники» использует изображения всадника у озера, коленопреклонённого юноши возле трепетного деревца, храмы древнерусских городов, дороги, уходящие в бескрайнюю даль, которые воспринимаются как символы, наделённые исторической памятью. Ещё можно рассмотреть, как в работах, вдохновлённых поэзией Рубцова, художники передают простую и неброскую природу, которая часто встречается в его стихах. Например, это видно в деревенских пейзажах Владислава Сергеева: «Тихая моя родина» и

«В этой деревне огни не погашены». По воспоминаниям современников Николай Рубцов создавал удивительно «живописные» стихи: при чтении которых возникают яркие зрительные образы.

2. Практическая часть

2.1. Краткий анализ стихотворения

«Тихая моя родина»

Николай Михайлович Рубцов написал стихотворение «Тихая моя родина» в 1964 году под впечатлением от поездки на малую родину, где прошло его раннее детство. По мнению Л.Н. Вересова является самым часто публикуемым произведением поэта.

Стихотворение глубоко лирично и автобиографично, проникнуто светлыми воспоминаниями детства, и характерной грустью, любовью и ощущением неразрывной связи с дорогим сердцу местом.

Композиционно стихотворение можно разделить на две части: в первой приводятся воспоминания поэта о детских годах на малой родине, во второй части автор говорит о том, что несмотря на все изменения в визуальных картинах, связь с малой родиной не утрачена.

Плавность и размеренность стихотворению придаёт трёхстопный дактиль – трёхсложный стихотворный размер, в котором ударение делается на первом слоге.

Ключевыми мотивами, которыми проникнуто всё стихотворение, являются «тишина», «память» и «время». Исследователь В. Зайцев писал: «В его сравнительно ограниченном художественном пространстве (герой почти не движется, а больше вспоминает, размышляет) основными составляющими и двигателями мысли-переживания являются время и память, обращённая в прошлое ("Мать моя здесь похоронена..."; "Там, где я плавал за рыбами..."; "Там, где купаться любил..."; "Тот же зелёный простор"; "Школа моя деревянная!..")». По мнению исследователей В. Кожина, В. Белкова, В. Баракова, А. Кирова именно этими темами связаны все произведения автора в единый лирический роман.

При этом автором используется лингвистический приём перечисления однородных членов («ивы, река, соловьи...», «тина теперь и болотина», «с каждой избою и тучею, с громом готовым упасть...») словно создаёт фотографию местности. При этом нет детального описания, что создаёт некоторую размы-

тость (туманность) образов. Н.М. Рубцов прибегает к интересному применению колоримов (цветописи): при всей «пейзажности» стихотворения всего лишь один эпитет называющий цвет (Новый забор перед школою, Тот же **зелёный** простор...), все остальные цвета обозначены существительными (сено – жёлтый, туча – фиолетовый / тёмно-синий, река – синий, тина и болотина, трава, ивы – зелёный, ворона – чёрный).

Набор эпитетов, используемый автором, говорит о двойственности чувств: тихая, весёлая – смертная, жгучая. Автор ощущает неразрывную связь с малой родиной, через любовь к природе, через сыновий долг, через одиночество.

Суровая природа, субъективная авторская эмоциональность в стихотворении рисует сельский пейзаж северной русской деревни, лишённый ярких солнечных красок, ритма, динамики. В то же время ощущением «тихой грусти» проникнут этот пейзаж.

2.2. Сравнительный анализ визуальных образов, созданных нейросетью и художниками на основе стихотворения Н.М. Рубцова «Тихая моя родина»

Картина 1 «Тихая моя родина» Владислава Сергеева

Эта картина подобрана на портале <https://rubtsov-poetry.ru> и в большей степени соответствует общей атмосфере стихотворения и конкретным образам, которые Николай Рубцов описывает. Мы видим сельский пейзаж, с домами, полями, деревьями. Ощущается тишина и спокойствие, свойственные «тихой родине». Присутствуют детали, характерные для русской деревни. Также в картине виден человек на дороге, что может переключаться с лирическим героем стихотворения, возвращающимся в родные места.

Картина выполнена в приглушённой цветовой гамме, что соответствует настроению стихотворения. Преобладают зелёные, жёлтые, коричневые оттенки. Композиция достаточно спокойная, без резких линий и контрастов. Деревня изображена как бы изнутри пейзажа, как будто зритель находится в непосредственной близости от природы.

Картина передаёт чувство тихой грусти и умиротворения, ностальгию и любовь к родным местам, свойственные лирике Николая Рубцова. Она проникнута тихой печалью, грустью. Картина достаточно реалистична, с

детальной прорисовкой деревьев, домов и других элементов пейзажа. При этом, она не является фотографически точной, что позволяет художнику выразить своё видение, а не просто скопировать действительность.

Картина 2 сгенерирована на стихи Н.М. Рубцова «Тихая моя родина» нейросетью Шедеврум

Эта картина скорее передает общее настроение и, вероятно, вдохновлена некоторыми мотивами в творчестве Рубцова (в частности, мотивом духовности и обращением к «малой родине»). Тем не менее, прямого соответствия стихотворению «Тихая моя родина» здесь меньше. В стихотворении нет явного акцента на церковь или храм. Скорее здесь видна интерпретация «родины» в более широком и, возможно, духовном ключе.

Картина более яркая и динамичная, чем первая. Преобладают голубые и жёлтые тона, создающие ощущение солнечного дня. Композиция более выразительная с диагональным расположением тропы. Акцент сделан на деревянном храме, расположенном на возвышении, что придаёт картине несколько торжественный характер.

Картина передаёт чувство радости, умиротворения и духовного подъёма. В ней меньше ностальгической грусти, чем в первой, и больше ощущения бодрости и надежды. Она скорее передаёт настроение светлой памяти о «малой родине», нежели непосредственной тоски.

Картина менее реалистична, чем первая. Она имеет более декоративный, стилизованный характер. Детализация пейзажа менее выражена, внимание зрителя сосредоточено на храме и небе.

Картина 3 сгенерирована нейросетью Fabula

На картине изображён пейзаж по первым строчкам стихотворения – ивы, река. При этом остальной текст нейросеть проигнорировала. То же касается и цветового исполнения: насыщенные яркие голубые и зелёные цвета полностью лишают визуализацию какой-либо связи с лирическим настроением стихотворения.

Картина 4 сгенерирована нейросетью Artguru

Данная картина интересна способностью сгенерировать образ сельской дороги. На визуализации присутствует тина и болот-

ная трава. Однако яркий, солнечный день не сопоставим с содержанием произведения.

Картина 5 сгенерирована нейросетью Midjourney

Среди особенностей данной визуализации – использование осенних картин пейзажа, что не соответствует образности стихотворения, но ближе всего по настроению. Серые избы, отсутствие солнца создают близкую к авторской «тихую грусть», пропитавшую строки стихотворения. Интересен выбор персонажа картины – нейросеть воспроизвела образ матери лирического героя, стоящей на краю заросшей дороги к дому. Что говорит о долгом отсутствии героя на родной земле. На картине также присутствует стая чёрных птиц, что помимо отсылки к образу «весёлой вороны на заборе» из стихотворения чётко соотносится с темами родного дома, малой родины, семьи.

Картина 6 сгенерирована нейросетью Robotext

Летний солнечный день, церковь в виде католического костела полностью не соотносится с фактическим содержанием стихотворения, а также с настроением лирического героя.

Заключение

Первая картина непосредственно связана с образами и настроением стихотворения «Тихая моя родина», в то время как вторая скорее интерпретирует тему «малой родины» в более широком контексте. Художник В. Сергеев использует более приглушённую палитру, в то время как нейросеть рисует более яркими и светлыми красками. **Первая картина** вызывает более ностальгическое и умиротворяющее чувство, а вторая – более радостное и вдохновлённое.

Проведённое сравнение позволяет нам понять, как разные художники могут по-разному интерпретировать одно и то же поэтическое произведение, и как художественные средства влияют на эмоциональное воздействие. Также это показывает, что даже при наличии конкретного текста, интерпретация всегда остаётся делом субъективным и индивидуальным. В контексте нашего исследования, такое сравнение наглядно демонстрирует разницу между механической визуализацией (которую может сделать нейросеть) и глубокой, эмоционально-окрашенной интерпретацией, присущей художнику.

Проведено также небольшое исследование с участием фокус-группы учеников 10-х и 11-х классов. Всего опрошено 36 человек. Ребятам был задан вопрос: «Какое из предложенных изображений, на ваш взгляд, наиболее подходит для иллюстрации стихотворения Н. Рубцова «Тихая моя родина»? 100% опрошенных старшеклассников выбрали картину художника Владислава Сергеева. По мнению ребят, картины нейросети можно назвать «стерильными», «декоративными», «слащавыми» и «шаблонными», не способными передать душу русского человека. Картина живого художника отражает внутреннее содержание стихотворения, что кроется между строк. Настоящее искусство, живое, эмоциональное, механический искусственный интеллект воссоздать в полной мере не может.

Библиографический список:

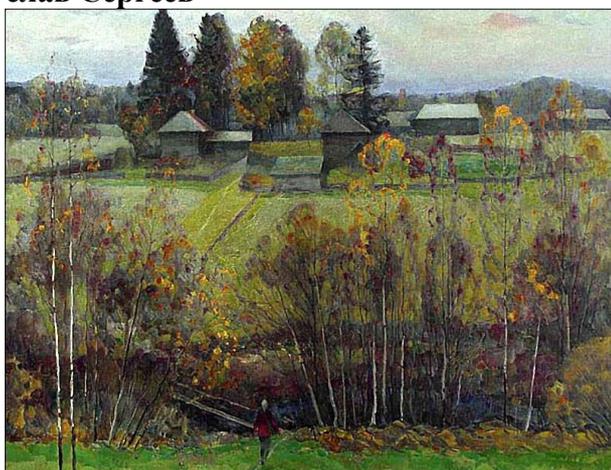
1. *Кожин В.В.* Николай Рубцов: заметки о жизни и творчестве поэта. М., 1976.
2. *Рубцов Н.* Той девушке, которую люблю. М., «ЭКМО», 2004.
3. *Полетова М. А.* «Душа хранит... Николай Рубцов: малоизвестные страницы биографии». Москва: Молодая гвардия, 2009.
4. *Саржан Л.И.* Знакомство с Н.М. Рубцовым. Журнал «Литература в школе», 2006, №2.
5. Сайт Культура РФ. URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения: 25.12.2025).
6. *Вересов Л.* Стихотворение «Тихая моя родина» Николая Рубцова. Варианты и публикации. URL: https://rubtsov-poetry.ru/research_3/o_stihotvorenii_tihaya_moya_rodina.htm (дата обращения: 25.12.2025).
7. *Ланшиков А.* Поэт и природа. URL: <https://rubtsov-poetry.ru/critica/lanshikov.htm> (дата обращения: 24.12.2025).
8. *Коротаев В.* Горит его звезда. URL: <https://rubtsov-poetry.ru/critica/korotaev1.htm> (дата обращения: 23.12.2025).
9. *Кожин В.* О поэзии Николая Рубцова. URL: <https://rubtsov-poetry.ru/critica/kojinov3.htm> (дата обращения: 22.12.2025).
10. *Зайцев В.* Николай Рубцов. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. URL: <https://rubtsov->

poetry.ru/critica/zaytsev6.htm#Тихая%20моя%20Ордина (дата обращения: 21.12.2025).

11. Киров А. Лирический роман в поэзии Н.М. Рубцова. URL: <https://rubtsov-poetry.ru/critica/kirov1.htm> (дата обращения: 21.12.2025).

Приложения

Приложение 1 «Тихая моя родина» Владислав Сергеев

Приложение 2 Шедевр

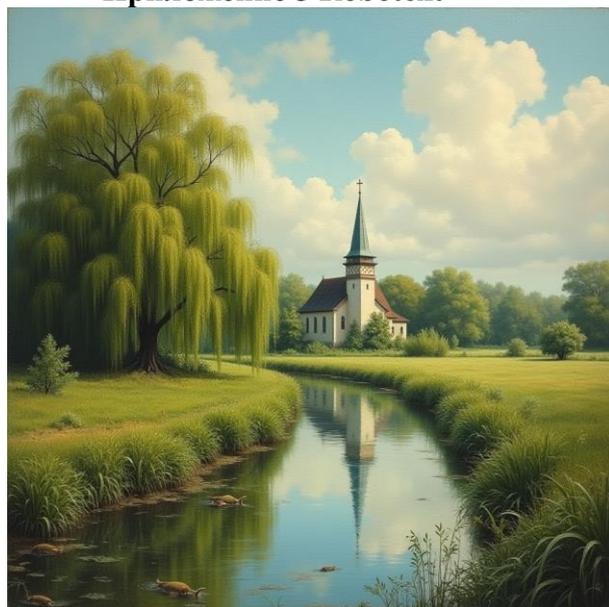
Приложение 3 Fabula

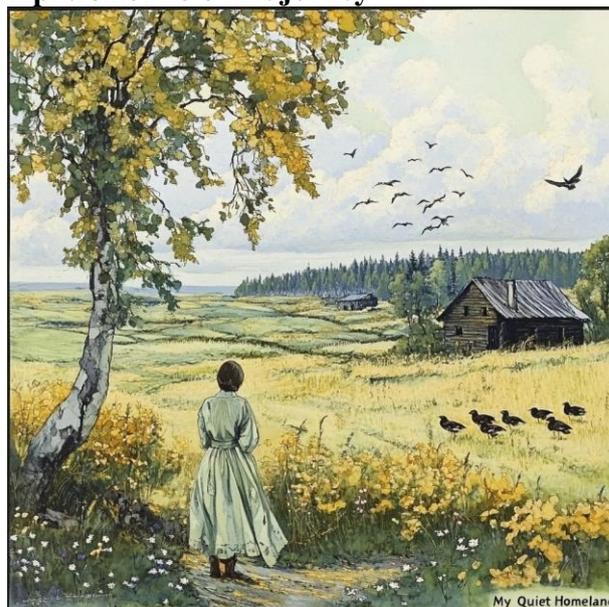
Приложение 4 Artguru

Приложение 5 Robotext

Приложение 6 Midjourney

©Шмелова П. П., 2026