

Библиотека

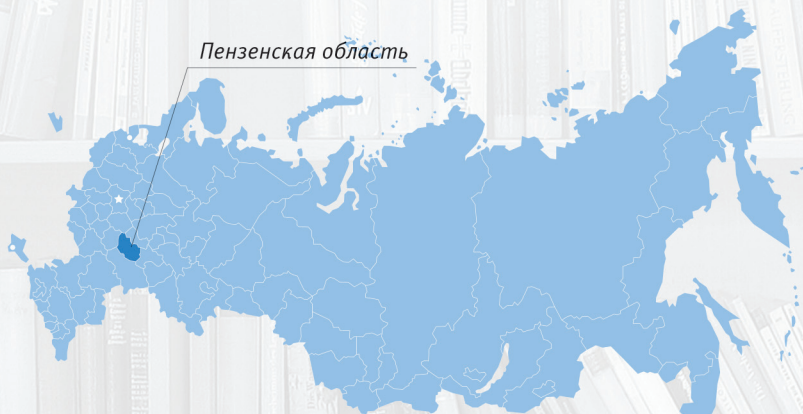
 издательство «Методист»

 www.metobraz.ru

ИНДЕКСЫ **85121**
ПОДПИСКИ **П1606**

№1 2019

География номера:

Пензенская область

А.А. Жукова

ДОРОГАМИ ВДОХНОВЕНИЯ

Сборник материалов из опыта работы
руководителя объединения по литературному творчеству

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ»

Учредитель:
Издательский дом «МЕТОДИСТ»

Главный редактор
Э.М. Никитин

Зам. главного редактора
Е.М. Пахомова

Генеральный директор
Н.Р. Исеева

Корректор
О.В. Мисюченко

Верстка
О.В. Андреевой

Контактная информация
Сайт: www.metobraz.ru
Сообщество:
www.vk.com/metobraz
E-mail: info@metobraz.ru
Телефон: +7 (495) 517-49-18
Почтовый адрес:
107241, г. Москва,
ул. Амурская, д. 56, этаж 1,
помещение V, офис 7в

Подписано в печать 01.02.19
Формат бумаги 60х90/16.
Печать офсетная.
Бумага офсетная.
Тираж 3 200 экз.
Заказ № 10.

Отпечатано в типографии
ООО «Принт сервис групп»,
г. Москва

© Издательский дом
«Методист», 2019

А.А. Жукова

ДОРОГАМИ ВДОХНОВЕНИЯ

*Сборник материалов
из опыта работы
руководителя объединения
по литературному творчеству*

2019
№ 1

УДК 378
ББК 74.58

Жукова А.А.

Дорогами вдохновения: Сборник материалов из опыта работы руководителя объединения по литературному творчеству. – М.: ИД «Методист», 2019. – 44 с.

А в т о р

Жукова Алёна Александровна, к.п.н.,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории ГБУ дополнительного образования Пензенской области
«Центр развития творчества детей и юношества», абсолютный победитель
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году

Данный материал отражает опыт работы руководителя объединения по литературному творчеству в рамках дистанционного обучения.

Автор даёт общие рекомендации по развитию поэтического и писательского таланта, основываясь на работе в областной заочной школе юных литераторов, и предлагает ряд творческих заданий, направленных на формирование личности авторов, владеющих даром слова.

УДК 378
ББК 74.58

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Послание педагогическому сообществу	6
Конкурсное задание. Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дорогами вдохновения»	10
Конкурсное задание. Аннотация основных методических разработок к программе	14
Работа над словом как проявление авторской ответственности: Из опыта работы руководителя объединения по литературному творчеству	20
Заключение	43
Литература	44

ВВЕДЕНИЕ

15–18 декабря 2018 года в г. Оренбурге состоялся финал 14-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвящённого 100-летию системы дополнительного образования детей.

Учредители и организаторы Конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

Соорганизаторы финального тура федерального этапа Конкурса 2018 года – **Правительство Оренбургской области, Министерство образования Оренбургской области, ГБУ ДО Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи имени В.П. Поляничко.**

Конкурс проводился при поддержке губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Берга, государственных учреждений и общественных организаций региона.

Оператор, осуществляющий информационно-методическое, экспертное и организационно-техническое сопровождение Конкурса, – **Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр художественного творчества» (ФГБУК ВЦХТ).**

Целью Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является повышение значимости и престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования детей, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций, которые они представляют.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» является единственным федеральным профессиональным конкурсом, который выступает своеобразным комплексным методом измерения уровня профессионального мастерства, квалификации и достижений педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в системе дополнительного образования детей.

Содержание, этапы, конкурсные испытания, требования к ним и критерии оценивания ежегодно обновляются, изменяются вместе с изменениями требований к качеству дополнительного образования, квалификационными требованиями к должности педагога дополнительного образования в соответствии с Профстандартом педагог дополнительного образования. Проведённый Всероссийский финал конкурса показал, что сближение конкурсных критериев оценки с требованиями к предмету профессиональной деятельности, требованиям к трудовым функциям и трудовым действиям педагогов дополнительного образования по профстандарту позволяют приблизить конкурс профессионального мастерства к процедурам квалификационных

испытаний, отбора инновационных технологий и образовательных практик, новых методических решений и кейсов. Всероссийский конкурс 2018 года проходил в рамках празднования 100-летия государственной системы дополнительного образования детей. На церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ, подчеркнула значимость вклада профессиональных достижений лучших педагогов дополнительного образования страны в воспитание детей, системную взаимосвязь качества доступного образования и всестороннего развития детей.

Конкурс проходил по 6 номинациям: **техническая, естественно-научная, социально-педагогическая, художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная**, в которых приняли участие 60 педагогов дополнительного образования из 35 регионов России. В числе участников, кроме победителей региональных конкурсов, были и самовыдвиженцы, допущенные к участию в финале на основании представленных материалов, по заключению профессиональных экспертов.

Лучшие педагоги страны представили на конкурс по всем направленностям дополнительного образования детей педагогическое мастерство, новые педагогические технологии, самостоятельные методики и опыт разработки и реализации программ, продемонстрировали инклюзивные подходы, которые заслуживают продвижения их с целью применения в массовой практике.

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 2018 года стала Жукова Алёна Александровна, педагог дополнительного образования художественной направленности ГБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Пензенской области, единственная из всех финалистов, отмеченная максимальным количеством баллов всех членов жюри за проведённое занятие в незнакомой аудитории детей по введению в литературное творчество.

Лучшие разработки победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «художественное образование» будут опубликованы по представлению ФГБУК Всероссийский центр художественного творчества на страницах научно-методического журнала «Методист», методического спонсора конкурса.

В данном номере представлены конкурсные материалы, а также материалы из опыта работы абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2018» Жуковой Алёны Александровны.

*Львова Лариса Семеновна, к.п.н., руководитель
федерального ресурсного центра художественной направленности
дополнительного образования детей, ФГБУК Всероссийский центр
художественного творчества, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт
в сфере образования, председатель жюри художественной номинации*

**ПОСЛАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ
руководителя областной очно-заочной школы
любителей словесности «Муза» ГБУДОПО
«Центр развития творчества детей и юношества»
Жуковой Алёны Александровны**

Я поздравляю всех нас – мы живём в России и говорим на русском языке. Язык этот настолько прекрасен, велик, могуч, благозвучен, что так и хочется признаться в любви к нему.

У меня тоже родилось такое признание:

Такое разное слово...
Живое, святое, влекущее,
В металле отлитое словно,
Как перышко, легко-воздушное...
Надёжное, верное, близкое,
Опора народа и личности,
Славянское, русское, чистое,
Бездонное и безграничное...
Бесценное, жизненно важное,
Часть сердца неотделимая...
Моё слово... Богом данное,
Родное, навеки любимое...

Это моё **признание** слову, в котором заключена мудрость, бесценный опыт народа, его культура. Благодаря великим классикам литературы, эта мудрость приумножается, передаётся из поколения в поколение, воспитывая и совершенствуя человека.

Это моё **послание** языку и слову как основе **Личности Человека**.

России сегодня как никогда нужны люди всесторонне образованные, высоконравственные, творческие, способные трудиться в самых различных сферах деятельности. Люди с обострённым чувством прекрасного, ценители и проводники культуры, которые могут словом призвать, увлечь, заставить мечтать и верить, зазвучать Человеку гордо! Люди с даром слова!

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости, к проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей, и, соответственно к проблемам подготовки педагогов для работы с ними.

На решение этой проблемы направлена и моя программа. Она обеспечивает личностное и профессиональное самоопределение каждого литературно одарённого ребёнка, благодаря включению его в **ценностно-ориентированное** пространство детского объединения.

Три ключевые ценности помогают организовать это пространство.

Первая ценность. Автор как неповторимый источник мыслей чувств, идей, образов

Принудить к творчеству нельзя. Нужна свобода! Внешняя и внутренняя. Ребёнка ни в ком случае нельзя заставлять творить. Ему нельзя запрещать познавать новые приёмы, техники, стили. Я настаиваю на том, что дети должны знакомиться и с классической литературой, и с массовой беллетристикой. Мне кажется, они полнее и ярче тогда увидят ценность классики. Увидят разницу между качественной и низкопробной литературой.

Если ребёнок не будет испытывать давление, он ощутит свободу внутреннюю. А значит сам, без подсказки, будет стремиться к самовыражению и самоопределению. Он сам захочет поделиться своими чувствами, идеями и мыслями!

Свою образовательную программу я рассматриваю как **персональный путь ребёнка**, созданный с учётом его внутренней свободы и личных особенностей: потребностей и возможностей.

Целую палитру путей и ролей для юных авторов обеспечивает модульность и вариативность программы. Кто он? Поэт? Прозаик? Критик? Драматург? Журналист? Сценарист? Каждый вправе выбрать свою дорогу вдохновения, **индивидуальную траекторию развития**.

А результаты – показатель того, что такая организация обучения литературно одарённых детей эффективна!

Да, работа с литературно одарёнными детьми – работа в основном индивидуальная. Почему же в СанПИНе в разделе «Режим занятий» индивидуальные часы определены только *вокалистам и инструменталистам*? А как мне работать с коллективом, если у каждого своё произведение, свой стиль, своё мироощущение? Каждый ребёнок уникален как автор!

Дополнительное образование дало мне возможность найти свой путь в решении этой проблемы. Электронное обучение с применением очно-заочных форм получения образования. Электронное обучение, как это ни парадоксально, позволяет мне создать такую среду, которая не ограничивается рамками занятий или совместных мероприятий. Мы творим всегда и везде. Мы всегда готовы встретиться, пусть и виртуально: по телефону, в вайбере, в социальной сети, в скайпе. Я даже могу сказать, что наше время – это вечер после работы и учёбы, когда мы отдыхаем от обыденных забот и вдохновляем друг друга.

Наша областная очно-заочная школа любителей словесности «Муза» – это стиль жизни, в которой постоянно звучит слово классиков и юных авторов. У меня занимаются литературно одарённые дети из разных уголков нашей области. Мы переписываемся, встречаемся, участвуем в конкурсах. И ничего не теряем, общаясь в электронном формате. Слово всегда остаётся словом: написанным на экране или озвученным во время творческой встречи.

Сложная, но очень интересная у меня работа. Иногда она забирает все силы. А в следующий миг дарит вдохновение и стремление творить. Это не столько работа, сколько образ жизни.

Отсюда неслучайна **вторая значимая ценность** для нас – это **творчество как норма жизни**.

Литературное творчество насыщает и обогащает душу ребёнка. Он переживает положительный или негативный опыт деятельности, не являясь её непосредственным участником, а только описывая её.

Именно в этом сила литературы, слова и литературного творчества. Они вызывают у ребёнка сопереживание и погружают его в свой мир, помогают по-новому взглянуть на собственную систему убеждений и ценностей и перенести полученные знания, эмоциональный опыт на реальную жизнь.

Максимальная ориентация на творчество *помогает детям и в школьной, повседневной жизни оставаться творческими, яркими*. Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, в театральных постановках, выступают в роли ведущих и журналистов.

Творчество как неизменный атрибут жизни человека – это уже показатель его образовательной мобильности!

Понимая и принимая это, **мы, авторы, становимся хранителями и риторами слова**.

Я обожаю своих юных авторов, которые в своём творчестве не уступают иногда взрослым писателям и поэтам. Более 300 поэтических произведений, более 70 рассказов, комедия, песни – они творят постоянно! Ежегодно мы выпускаем сборник поэзии и прозы. В 2015 году мы делали презентацию сборника, опубликованного на выигранные по гранту деньги, для детей с ОВЗ. Сейчас художник, мама моей воспитанницы, иллюстрирует «Буйство творчества», пятый сборник произведений моих «музовцев».

Юным авторам – моим воспитанникам – есть, что сказать миру!

Они преодолевают границы образовательного пространства детского литературного объединения и выбирают пути, созвучные их дорогам вдохновения. Литературный институт им. А.М. Горького в Москве, факультеты журналистики, русского языка и литературы, иностранных языков педагогических вузов городов Пензы, Самары, Таганрога, работа в Аналитическом центре при Правительстве РФ – палитра ролей в литературном творчестве отразилась палитрой выборов дальнейшего пути юных авторов.

Давайте услышим их СЛОВО в послании педагогическому сообществу!

Моё сердце горит словами.
Дайте бумагу скорей!
Сильнее разожгу пламя
Моих душевных страстей.

Польхает! Бегите греться!
Не пугайтесь странного языка
Пламени.
Из моего сердца новая рвётся строка.

Отказаться от Родины –
Всё равно, что исчезнуть с лица земли,
Оторвав от народного
Свою душу;
Позабить все мелодии,
Что звучали с родной стороны,
Долг гражданский нещадно нарушить.

Ты – Человек, тогда дари
Любовь и мир сердцам.
Люби, мечтай, добро твори
На радость небесам.
А если встретишься ты с тем,
Чьё сердце словно спит,
Ему ты руку протяни.
– Зачем, – спроси, – так жить?

Мы все похожи, согласитесь, –
Пусть языки порой различны?!
У нас у всех так схожи лица,
Но всё же личность, личность, личность...

Весь мир как разноцветная газета.
Мелькают в ней минуты и события.
В ней уместилась целая планета.
Средь миллиона лиц и наши лица!

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГАМИ ВДОХНОВЕНИЯ»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогами вдохновения» художественной направленности – лауреат XII открытого областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ (2016 г.), лауреат Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи (2017 г., г. Москва) – реализуется в ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества» с 2011 года (программа размещена на сайте образовательной организации: <http://crtdu58.ddns.net/downloads/#bankprog>), включена в региональный Банк дополнительных общеобразовательных программ и рекомендована для использования в сфере дополнительного образования Пензенской области. (*Опыт реализации за 2011–2014 гг. представлен в Аннотации методических разработок п. 4.*)

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008; Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09–3242 «Методические рекомендации по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом, нормативными документами и локальными актами ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества».

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:

1. **Целью современного образования.** Занятия по программе «Дорогами вдохновения» направлены на развитие литературных способностей одарённых детей Пензенской области. Именно благодаря работе со словом, осмыслению ценностного пространства творческой деятельности и литературного произведения обогатится речевая и личностная культура учащихся, будет постепенно выстраиваться собственная система эмоционально-ценностных ориентаций учащихся.

Таким образом, вовлечение учащихся в творческую деятельность по созданию авторских произведений будет удовлетворять их индивидуальные потребности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.

2. **Потребностями общества.** Литературное творчество, наряду с теми свойствами, которые определяют ценность любой творческой деятельности, обладает одной очень важной особенностью.

Оно помогает пережить положительный или негативный опыт деятельности, хотя человек не является её непосредственным участником, а лишь читает о ней. Но в том и заключается сила художественной литературы и литературного творчества, что они, благодаря сопереживанию, которое вызывают

у читателя или творца, погружают их в свой мир, помогают по-новому взглянуть на собственную систему убеждений и ценностей и перенести полученные знания, эмоциональный опыт на реальную жизнь. А значит, читатели и юные авторы смогут легче адаптироваться в условиях нового мира.

3. Потребностями ребёнка. Занятия литературной творческой деятельностью способствуют активному проявлению внутреннего мира ребёнка и развитию его ценностных отношений с окружающим миром, актуализируют внутренний потенциал литературно одарённых детей в условиях лично значимой творческой деятельности. Более того, создавая готовый продукт, получая его оценку, приобретая читателей и объективных критиков, они самореализовываются и самосовершенствуются в процессе занятий по программе «Дорогами вдохновения».

Новизна программы заключается:

1. *В направленности программы* на создание для литературно одарённых детей и подростков разных возрастов особого ценностно-ориентированного пространства в условиях детского объединения, основанного на поиске жизненных смыслов и способов самореализации.

2. *В специфике организации образовательного пространства*, которое в силу особенностей творческого процесса предполагает не академическое обучение, а сотрудничество, взаимодействие по созданию, преобразованию, анализу, редактированию продукта творческой деятельности.

3. *В форме подачи учебного материала*, который предьявляется как при непосредственном контакте её участников, так и опосредованно, то есть может быть реализован при дистанционной (при условии наличия необходимого оборудования) и электронной (при условии работы сайта объединения) формах обучения, объединяя учащихся не только с близлежащей территории, но также из отдалённых районов и городов¹.

4. *В её комплексном характере.* Программа «Дорогами вдохновения...» позволяет учащимся в процессе творческой деятельности осваивать различные роли: авторов-художников, авторов-публицистов, авторов-читателей-критиков.

5. *В её модульной структуре*, которая позволяет реализовать индивидуальный подход к каждому ребёнку и разработать индивидуальные учебные планы для всех учащихся².

Педагогическая целесообразность заключается в целесообразности использования литературного творчества для формирования общекультурной, гражданской, социальной, информационно-коммуникативной компетенций.

¹ Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 16, п. 2 «организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ».

² Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации...», п. 10: «При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться форма организации образовательной программы, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов»; Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2: «индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания».

Цель программы – развитие литературно одарённой личности учащихся в ценностно-ориентированной деятельности детского объединения.

Задачи:

- обогащение знаний литературоведения;
- развитие культуры речи учащихся;
- овладение способами самовыражения в различных жанрах литературного творчества;
- приобретение опыта ценностно-эстетического самоопределения в создаваемых произведениях;
- выработка у одарённых детей установки на творчество как норму жизни;
- формирование у членов объединения готовности нести авторскую ответственность за готовый продукт с позиций общественно значимых ценностей.

В областную очно-заочную школу любителей словесности «Муза», обучение в которой ведётся по программе «Дорогами вдохновения», принимаются литературно одарённые дети школьного возраста от 9 до 18 лет. Группы могут быть разновозрастными с разноуровневой подготовкой детей.

Программа рассчитана на 5 лет обучения.

Основу учебного процесса составляют индивидуальные и групповые очные и заочные занятия¹. Образовательный процесс по общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорогами вдохновения» предполагает реализацию авторской технологии (в *Аннотации методических разработок п. 1*).

Программный материал разделен на 6 модулей, направленных на развитие литературной одарённости детей: «Тропой стиля», «Автор-поэт», «Автор-прозаик» (в *Аннотации методических разработок п. 5*), «Автор-критик», «Автор-сценарист», «Автор-драматург», «Автор-редактор».

На начальном этапе обучения анализ готовых творческих работ позволяет определить уровень готовности учащихся к занятиям, развития литературных способностей.

В связи с этим особое значение имеют первые занятия, на которых педагог путём наблюдения за учащимися, анализа их творческих, письменных работ определяет развитость литературно-творческих способностей (на основе теорий В.П. Ягункова, А.Г. Ковалева): эстетической чувствительности, впечатлительности, образной и словесно-логической памяти, воображения, способности к созданию новых образов, ассоциативного мышления, чуткости и обостренной восприимчивости к языку, художественной наблюдательности.

На основе анализа выраженности этих способностей и выбранных модулей выстраивается определённая схема работы с каждым учащимся в отдельности и разрабатывается индивидуальный план для каждого ребёнка (в *Аннотации методических разработок п. 6-9*).

¹ Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4; Приказ Минобразования РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации...», п. 9: «допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения».

В учебно-воспитательном процессе используются различные формы **промежуточного и итогового контроля знаний**. Результативность освоения программы определяется в соответствии с критериями и показателями, отражёнными в авторской технологии (в *Аннотации методических разработок п. 1*).

Для этого используются:

– контрольные работы по разделам модулей, письменные творческие работы, методика художественной самоинтерпретации (в *Аннотации методических разработок п. 2*);

– взаимоанализ творческих работ в рамках творческих встреч и мастерских, исследование уровня эмпатийных тенденций, анализ творческих работ учащихся в динамике, диагностика личностной креативности (Е.Е. Туник);

– самооценка творческого потенциала личности, оценка уровня творческого потенциала личности, Тест творческого мышления П. Торренса, авторская методика «Ценностный выбор» (в *Аннотации методических разработок п. 3*), адаптированная диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова), наблюдение, беседа.

Выбор учащимися объёма содержания программы, уникальность каждого творческого продукта, особенности авторского стиля учащихся определяют различие и высокий уровень результатов, которые тоже носят дифференцированный характер: 5 выпускников обучаются по профилю объединяя, 1 – лауреат Премии Президента, 17 печатных изданий с детскими произведениями, запись на радио и телевидении, 24 победителя конкурсов регионального уровня, 41 и 22 лауреата соответственно Всероссийских и Международных фестивалей, в том числе рекомендованных Министерством просвещения РФ (Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья).

В процессе освоения программы у учащегося **формируются компетенции**: предметные, метапредметные и межпредметные.

Предметные компетенции. Приобретая в процессе индивидуальных занятий знания по технологии творческой работе, расширяя знания литературоведения в целом и развивая умение создавать оригинальные художественные произведения в различных жанрах, учащийся предъявляет своё творчество в коллективе.

Уровень, достигнутый в процессе обучения и участия в деятельности областной очно-заочной школы любителей словесности «Муза», позволяет учащимся в дальнейшем реализовывать свой творческий потенциал в процессе литературной деятельности, которая даёт возможность через слово выразить собственное «Я».

Межпредметные компетенции. Особенность воспитывающей и развивающей среды областной очно-заочной школы любителей словесности «Муза» позволяет создать условия для того, чтобы выпускник имел возможность не только пользоваться делом, но и творчески развивать это дело, применяя

свои знания и умения в других областях знаний: музыке, русском языке, журналистике, театральном искусстве, научной деятельности.

Учащийся умеет интегрировать полученные знания в другие виды деятельности, искать оптимальные способы решения поставленной задачи, ориентируясь на художественный вкус и чувство стиля, способен давать оценку продуктам творческой деятельности.

Метапредметные компетенции. Включённость в ценностно-ориентированную деятельность детского объединения, согласно данной программе, помогает учащимся к концу обучения владеть способами эффективного взаимодействия в группе, с окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыками поиска и обработки информации; обуславливает формирование у учащихся ответственности за каждый продукт творческой деятельности, стремления к освоению способов духовного роста, саморазвития и самореализации.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ АННОТАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК К ПРОГРАММЕ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогами вдохновения» реализуется с 2011 года. За время её реализации с целью повышения её результативности были составлены следующие методические разработки:

1. **Авторская технология творческой работы педагога и учащихся в ценностно-ориентированном пространстве детского литературного объединения** (табл. 1), которая определяет содержание работы в целом и каждого занятия в частности.

Таблица 1

Технология творческой работы педагога и учащихся в ценностно-ориентированном пространстве детского литературного объединения

Целевой компонент	Цель: развитие литературно одаренной личности в ценностно-ориентированной деятельности детского объединения				
	Принципы:				
	ценностной ориентации	субъектности	творчества	самоактуализации	межпредметности
Содержательный компонент	Содержание творческой работы по созданию материальных и культурных ценностей, имеющих общественную значимость				
	<i>Знания</i>	<i>Умения</i>	<i>Отношения</i>		<i>Опыт творческой деятельности</i>
	- знания способов анализа	- создавать художественные образы, являющиеся	- эстетическая эмпатия к художественному образу;		- овладение технологией творческой деятельности;

Продолжение табл. 1

	и создания художественных образов, обладающих ценностью	выражением личностного видения учащимися ценностей окружающего мира; - оценивать, анализировать и преобразовывать образ готовый творческий продукт	- сопереживание материальным и духовным ценностям, обладающим общественной значимостью; - отношение к творческой деятельности как норме жизни	- наличие способности получать ценные результаты нестандартным способом; - преобразование учащимися собственной жизнедеятельности на основе значимых ценностей	
Технологический компонент	Этапы творческой работы педагога и учащихся				
	Эмотивно-когнитивный	Проективно-творческий	Оценочно-аналитический		
	Предъявление учащимся художественных образов, вызывающих эстетическую чувствительность, и способов анализа и создания этих образов, освоение которых ведет к овладению технологией творческой работы	Включение учащихся в конструктивный поиск и создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей, обладающих общественной значимостью, на основе использования широкого поля ассоциаций	Актуализация эстетической эмпатии образу значимых ценностей, обладающих общественной значимостью, и готовности к анализу, оценке и преобразованию образа как продукта творческой деятельности		
	Формы		Методы		
- коллективно-групповые; - индивидуально-групповые; - индивидуальные		- метод художественной интерпретации; - критико-публицистический метод; - метод литературного поиска			
Диагностический компонент	Критерии и показатели сформированности образа значимых ценностей посредством включения в творческую деятельность				
	Компоненты	<i>Знания</i>	<i>Умения</i>	<i>Отношения</i>	<i>Опыт творческой деятельности</i>
	Критерии	- знание способов анализа и создания художественных образов материальных и духовных ценностей	- умение создавать, анализировать и преобразовывать художественный образ, отражающий ценностную позицию учащихся	- отношение к творчеству как норме жизни	- овладение технологией творческой деятельности, обеспечивающей создание образа значимых ценностей; - преобразование учащимися собственной жизнедеятельности в соответствии со значимыми ценностями, имеющими общественное значение
Результативный компонент	Ожидаемый результат:				
	Творческая ЛИЧНОСТЬ , умеющая создавать ценности, обладающие общественной значимостью, и выстраивать в соответствии с ними свою жизнедеятельность				

2. **Авторская методика художественной самоинтерпретации**, которая включает в себя интерпретацию учащимися собственного произведения (алгоритм анализа лирического, прозаического или драматургического произведения), написание рецензии на собственное произведение с оценкой цели и результата, комментарий педагога к самоинтерпретации учащегося.

3. **Авторская методика «Ценностный выбор»**, при выполнении которой учащемуся предлагается выбрать из пары высказываний то, которое характеризует его самого, его жизненные ценности и приоритеты (например: Я чаще думаю о цене, чем о ценности, потому что в жизни можно добиться успеха только с помощью материальных благ. Я понимаю, что такое ценность и цена, и поступаю в соответствии с собственной системой ценностей. Одна из главных целей моей жизни – достижение гармонии моего внешнего и внутреннего состояния, потому что это обусловит успешность моей самореализации. Одна из главных целей моей жизни – это достижение материального благополучия, потому что деньги помогут реализовать все мои желания).

4. В 2014 году был обобщён трёхлетний опыт работы в объединении «Муза» и написана **методическая разработка «Работа над словом как проявление авторской ответственности: Из опыта работы руководителя объединения по литературному творчеству»** (<http://crtdu58.ddns.net/downloads>). Разделы разработки «Стезя поэта», «Прозаический маршрут», «Тропую стиля» соответствуют модулям программы – базовому «Тропую стиля» и основным «Автор-поэт» и «Автор-прозаик». В каждом разделе даются ссылки на известных литературоведов и рекомендации к построению работы в литературном объединении, приводятся творческие задания и отрывки из творческих детских работ.

5. В 2016 году была подготовлена **методическая разработка «Особенности интерпретации художественного образа в процессе декламирования»** (<http://crtdu58.ddns.net/downloads/>) к модулям «Автор-поэт» (1 год обучения, тема «Чтение лирики», 5 год обучения «Презентация творчества») и «Автор-прозаик» (5 год обучения «Презентация творчества»).

В разработке приводятся правила работы над выразительностью речи чтеца, обобщаются условия организации работы над выразительной речью, особое внимание уделяется постижению подтекста и исполнительскому анализу как способам работы над текстом.

6. Индивидуальные учебные планы (образец – табл. 2).

Таблица 2

**Индивидуальный учебный план
Штырковой Алены, первый год обучения
на 2014–2015 уч. г.**

Этап творческой работы педагога и учащегося (согласно авторской технологии)	Содержание деятельности педагога	Содержание деятельности учащегося	Сроки	Примечания
Входящая диагностика литературных способностей	Путем наблюдения и анализа представленных для поступления в объединение творческих работ определяет развитие литературных способностей: <i>эстетическая чувствительность, впечатлительность, образная и словесно-логическая память, воображение, способности к созданию новых образов, ассоциативное мышление, чуткость и обостренная восприимчивость к языку, художественная наблюдательность</i>	Представляет творческие работы – поэтические и прозаические, включается в выполнение заданий базового блока «Тропойю стиля»; ярко выражены эстетическая эмпатия – эмоциональное погружение в мир художественного произведения, художественное перевоплощение в создаваемый писателем, композитором, артистом образ отождествления себя с создаваемым образом; чувство формы и стиля и перфекционизм: при выполнении первых заданий очевидно стремление к краткости и лаконичности; выражена недостаточно ярко – учащийся отличается прагматичностью, рациональным подходом к творческой работе; образная память хорошая: присутствует дифференциация образов, что отражается в яркости и уникальности создаваемых художественных образов, описаний; на высоком уровне словесно-логическая память: учащийся запоминает не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей, которое впоследствии подвергается смысловой обработке;	Сентябрь	Согласно выявленным способностям обратить внимание на развитие воображения и способности к созданию новых образов

		творческое представление развито, однако не отличается фантазийностью, художественные образы реалистичны; невысока, отмечается присутствие штампов; свойственно выстраивание визуального ассоциативного ряда; хорошо развито языковое чутье; способна в обычных явлениях и событиях действительности подмечать, видеть характерное, индивидуальное, общее, типическое – то, что ляжет в основу художественного образа		
Эмотивно-когнитивный этап	Каждый месяц высылает блок заданий с теоретическими положениями и практическими заданиями, согласно выбранным модулям	Выбирает модули, которые определяют содержание его деятельности на учебный год: «Тропую стиля» – базовый, обязательный. «Автор-прозаик» – основной	На протяжении учебного года	В зависимости от участия в конкурсах и результатов уменьшать или увеличивать теорию или практику
Проективно-творческий	Дополнительно работает с учащимся над конкурсными художественными произведениями: Обязательно для областного конкурса юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова; Доводит до учащегося информацию о конкурсах 2014-2015 учебного года и работает вместе с ним над новыми произведениями	Самостоятельно выбирает темы для произведений, представляемых на областной конкурс юных поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова; Пишет произведения в предлагаемой тематике конкурсов, не входящих в основной Перечень конкурсов Минобразования РФ	На протяжении учебного года	В феврале проанализировать активность учащегося и его возможности для участия во Всероссийском конкурсе детского и юношеского литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»

Оценочно-аналитический	Организует творческие встречи всех учащихся объединения, приглашает писателей, поэтов, актеров, журналистов для проведения мастер-классов, используется форму круглого стола для обмена опытом, мыслями, взаимооценки творческих работ.	Участвует в творческой встрече, мастер-классах, готовит работы для круглого стола, включается в оценку произведений других учащихся.	Октябрь, март	По итогам учебного года определить возможность участия в проектной и кураторской (помощь другим учащимся объединения) деятельности
	Разрабатывает для учащегося контрольную итоговую работу, использует методику художественной самооинтерпретации	Выполняет итоговую контрольную работу, включается в реализацию методики художественной интерпретации	Май	

7. **Блоки заданий** для учащихся, выбравших одинаковые модули: <http://crtdu58.ddns.net/downloads>.

8. **Циклы занятий** к модулям «Тропою стиля» (раздел программы «Богатство речи»: выразительные средства языка, индивидуально-авторские слова, стилевые особенности текстов); «Автор-поэт» (1 год обучения, раздел «Основы стихосложения»: система сотворения стиха, принцип повтора в лирике, повторяемость и смысл, базовые техники работы со стихом), «Автор-прозаик» (1 год обучения, раздел «Жанры прозы»: мудрость в портативной форме, технология создания фантастического произведения, подражание, стилизация, пародия; 2 год обучения, раздел «Жанры прозы»: лабиринт очерков, рассказов, новелл, технология создания рассказа – теория М. Веллера).

9. Творческие проекты для одарённых, результативных учащихся

Особенностью литературных творческих проектов учащихся «Музы» является то, что технологический этап строится в соответствии с технологическим компонентом **авторской технологии творческой работы педагога и учащихся в ценностно-ориентированном пространстве детского литературного объединения** (см. п. 1).

На **эмотивно-когнитивном этапе** осуществляется исследование предложенной темы, работа с первоисточниками, анализ литературных образов в произведениях классиков. На **проективно-творческом этапе** учащийся создаёт уникальное литературное произведение, отражающее исследуемые образы и отношение автора к ним. **Оценочно-аналитический этап** предполагает не только анализ готового творческого продукта в среде единомышленников, но и представление его на конкурсы различного уровня.

Так, учащиеся «Музы» были включены в проекты: «Инь-янь художественного образа» (рассказ «Дети ли мы, взрослые», написанный Н. Штырковой от лица мальчика, стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса; рассказ «Воз-Рождение» А. Штырковой, написанный также от лица мальчика, в сентябре 2018 года был принят для рассмотрения жюри на Международный конкурс «Мост дружбы»); «Литературные зеркала» (стихотворение «Души-двойники» Татьяны Тампей стало участником Международного конкурса В. Бианки), «Сквозь музыку к слову» (ноктюрны, вариации и романс Анастасии Оликовой стали лауреатами 1 степени Всероссийского конкурса).

РАБОТА НАД СЛОВОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АВТОРСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Из опыта работы руководителя объединения по литературному творчеству

Введение

Слово «автор» (от лат. *auctor* – субъект действия, основатель, устроитель, учитель и, в частности, создатель произведения) вмещает в себя много значений. Это и творец художественного произведения, реальное лицо, имеющее определённую судьбу, биографию, например Л.Н. Толстой, М. Шолохов, В. Пелевин. Это и образ, т.е. изображение писателем в произведении самого себя, своих взглядов, чувств, ценностей, например образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Это и художник-творец, присутствующий в своём творении как целом, который подаёт и освещает реальность, осмысливая и оценивая её, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности.

До XIX века автор чаще всего являлся представителем определённой авторитетной традиции – жанровой и стилевой, то есть был носителем идей классицизма, сентиментализма, романтизма, критического реализма. В современной литературе автор настойчиво и смело демонстрирует свою творческую свободу: авторская субъективность при этом становится индивидуально-инициативной, личностной и, как никогда ранее, богатой и многоплановой. Художественное творчество отныне осознаётся прежде всего как воплощение «духа авторства». Как утверждал Н.В. Станкевич, вечной в искусстве является энергия авторской личности, «цельной, индивидуальной жизни».

Творчеством писателя, естественно, движет биографический опыт и жизнедеятельность. По словам Г.О. Винокура, «стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни» самого поэта, то есть даже стиль, форма произведения отражает стиль, стратегию жизни пишущего. В связи с этим можно утверждать, что художественное творчество

выступает как самопознание, а в ряде случаев и в качестве акта сотворения художником собственной личности, как деятельность жизнетворческая.

«Жизнь и поэзия – одно», – утверждал В.А. Жуковский. Данная фраза двусмысленна. С одной стороны, присутствующий в произведении автор не тождественен облику автора реального. С другой стороны, образ автора в произведении и облик автора реального друг с другом неминуемо связаны: «В основе художественного творчества лежит, правда, не личный эмпирический опыт, но все же его духовный опыт» (С.Л. Франк).

Именно таков, по нашему мнению, наиболее достойный вариант отношения реального автора к своей художественной деятельности. В основе указанного отношения лежит ответственность. Причём, ответственность творца двоякая: во-первых – перед искусством, во-вторых – перед жизнью. Эта ответственность заключается в ощущении насущности, верности, ценности тех творческих концепций, которые предъявляет автор.

Научиться быть автором – долгий и сложный путь. Мало ощущать вдохновение, нужно уметь грамотно писать, красиво говорить, уметь правильно читать классику и современную литературу, понимать, о чём пишешь, ради чего творишь.

Автор, творец ориентируется и ориентирует на мир ценностей, постигает и освещает реальность в соотношении с ними. Будучи художественно осмыслена в свете высших ценностей, реальность с её противоречиями и негативными явлениями способна обнаруживать некую просветляющую, гармонизирующую энергию. Найти эту энергию и подарить её своему читателю – одна из задач автора. Помочь осознать эту задачу юным поэтам и прозаикам, обрести свой авторский стиль и научиться нести ответственность за каждое написанное слово и предстоит педагогам объединений литературного творчества.

О помощи педагога в становлении личности юных авторов рассказывает предлагаемый материал, который отражает опыт работы в областной очно-заочной школе любителей словесности «Муза». Подобная организация обучения в областном учреждении дополнительного образования детей на основе новейших информационно-компьютерных технологий расширяет и обновляет роль педагога-куратора, который координирует познавательный процесс, постоянно совершенствует преподаваемые им курсы в контексте авторской образовательной программы «Дорогами вдохновения», повышает творческую активность. Удалённое обучение оказывает позитивное влияние и на учащегося, повышая его творческий и интеллектуальный потенциал за счёт самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения.

Участниками школы юных литераторов являются учащиеся от 10 до 17 лет общеобразовательных школ городов и районов Пензенской области, которые подразделяются на младшую (10–12 лет), среднюю (13–14 лет), старшую

группу (15–17 лет). С учётом данных возрастных групп разрабатываются ежемесячные блоки творческих заданий.

Обучение в школе юных литераторов включает в себя ежемесячное размещение информации и блоков-заданий на сайте образовательной организации; постоянный диалог педагога и учащихся по электронной почте; индивидуальные консультации с одарёнными детьми или учащимися, которые готовят творческую работу для предоставления на конкурс; помощь педагога каждому учащемуся по составлению **портфолио**.

Обеспечение обратной связи между учащимся школы и педагогом позволяет осуществлять постоянный контроль за деятельностью учащихся. Механизм обратной связи нацелен на проверку выполнения целей и задач по каждому этапу обучения. Обратная связь осуществляется в форме подробного анализа выполненных заданий со стороны педагога, взаимопроверки и самоанализа, контрольного тестирования по теории литературоведения.

Дорогами вдохновения

А.С. Пушкин брал в руки перо и, окуная его в чернила, неповторимыми, но простыми образами писал свою историю жизни и творчества.

Юные поэты и прозаики берут в руки ручку или карандаш и первыми, иногда неверными, иногда точными, действиями создают свой образ автора, свою историю «От юного литератора до великого писателя или поэта».

Они сами выбирают свой путь, свою дорогу, по которой методом проб и ошибок шагают к вершинам покорения потрясающего из искусств – литературного творчества. Какие бы книги ребята не читали, в какие бы диспуты не вступали, какие бы знания и опыт не перенимали, они с самой первой строчки учатся создавать авторское произведение, ищут свой стиль. Возможно, не избегая пародии и стилизации, невольного подражания. Если в детях зреет талант поэта и прозаика, они в итоге всегда найдут своё перо, с которого чернила не будут падать кляксами... Они найдут свой путь: писателя, прозаика, критика, журналиста, учителя, оратора... Ведь так много ликов и возможностей у того, кто выбрал своим орудием слово. Потому что многолики и неповторимы литература, которую мы читаем и создаем, язык, с помощью которого мы выражаем свои мысли.

Мы не можем утверждать, что каждый юный литератор станет в будущем великим писателем или поэтом: не каждый найдёт свой стиль и сможет избавиться от подражания. Многие молодые авторы пишут от избытка чувств, переживаний, особенно в подростковом возрасте, характеризуемом физиологическим и личностным преобразованием, переломом. Часть энергии молодого человека обращается в активную внутреннюю жизнь. Потребность в какой-то переделке мира приобретает вид переделки мира внутреннего, воображаемого, виртуального – то есть литературного творчества. Юный литератор пишет потому, что таким образом «он совершает действия

по переделке мира – внутри себя, творит бытие-внутри-себя» (М. Веллер). Это может быть поток слов или, несмотря на небольшие неточности, достойные поэтические и прозаические произведения.

Например,

По рельсам сталью скрежеща,
Шли поезда: «ча-ща, ча-ща»
Шли паровозы поутру,
Заветное гудя «ту-ту»...
И любо глазу наблюдать,
И ручкой любо помахать
Любому встречному вагону,
Но это если, это если,
Ты рядом не живешь с перроном.

(Наталья Ш., 15 лет)

Или:

«Прошло 9 лет, и я снова здесь. В деревне. В дедушкином доме. Кажется, что совершенно ничего не изменилось: на первом этаже по-прежнему кухня и гостиная, условно разделённые старым диваном-книжкой; на втором – всё те же 8 дверей и стены, увешанные дедушкиными картинами (мой дед был замечательным художником-иллюстратором, и желание творить, создавать собственные произведения всегда жило в нём, пока однажды за одной из тех восьми дверей разместилась его мастерская, где постоянно, как я помню, пахло красками и вдохновением). Не хватает самого главного в доме... Не хватает дедушки. Зимой этого года его не стало...».

(Наталья Ш., 15 лет)

Хотя многие утверждают, что только практика помогает в полной мере познать азы той или иной области науки, знание теории является важным фундаментом дальнейшего успеха. Так и в литературном творчестве. Для поэта очень важно изучать основы стиховедения, знать требования к ритму стиха и уметь воплощать на практике принцип повтора в лирике. В свою очередь прозаик должен иметь представление о жанрах прозы, структуре произведения. И без сомнения, каждый уважающий себя автор должен знать своих предшественников. Не только для того, чтобы творчески перерабатывать их идеи, учиться у них, но и чтобы не быть обвинённым в плагиате и искать свой неподражаемый стиль.

Многие критики говорят, что научить быть писателем или поэтом нельзя. У человека либо есть талант, либо – нет. Но любой дар нужно развивать, совершенствовать.

С самого первого занятия юные литераторы должны определиться, с какой целью они хотят заниматься литературным творчеством, для какого

читателя предназначены их произведения. Они могут «искать себя» в любых формах и жанрах.

Осознать цель своего прихода в литературное творчество дети могут, только самостоятельно осмысливая свои потребности, мотивы, интересы. Помочь им в этом могут следующие творческие задания.

Задание 1. Представьте, что выходит в свет ваша первая книга. Напишите вступление к ней, которое отразило бы причины вашего увлечения художественным творчеством.

Задание 2. Прекрасен и огромен мир, который нас окружает. Он затягивает нас своими чудесами и загадками, предоставляя нам возможность их открывать и разгадывать. Каждый из нас по сути является волшебником, а поэт и прозаик – это чародей, владеющий магией слова и создающий **для него** неповторимую огранку.

Алексей Константинович Толстой писал: «Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значительное и запечатлевает это в кристаллах книг».

Каким, на ваш взгляд, должен быть поэт или прозаик, чтобы его книги можно было сравнить с кристаллами?

Каждый человек буквально наполнен идеями-чувствами, но в большинстве случаев он не всегда способен их выразить по той простой причине, что основная их масса находится в смутном, зачаточном, не до конца осознанном виде. Тоже самое иногда может происходить и с юными литераторами, которые чувствуют в себе необъятное стремление творить, но не знают с чего начать и как выразить всё, что берedit душу.

В связи с этим учащимся можно порекомендовать: прежде чем выплескивать свои идеи и чувства на бумагу, остановиться, замереть, осознать их, сделать чёткими и упорядоченными.

Другой путь – проговаривание той темы, которая их интересует. Можно предложить юным авторам построить ассоциативные ряды или, наоборот, просто произносить слова без всякой цели, пытаясь найти главное слово, которое выразит авторскую идею.

Не всегда юный литератор пишет о том, что чувствовал или чувствует сам. Он может писать о ненависти, которую не испытывал никогда, о войне, свидетелем которой не был, об ощущениях птицы, в теле которой не находился... Типичная ошибка начинающих авторов – принимать сопереживание за собственное переживание. На начальном этапе достаточно тяжело различить эти состояния. Поэтому уже состоявшиеся писатели рекомендуют юным литераторам писать о том, что они чувствуют на самом деле, убрав частицу «бы», чтобы у читателя не возникло желания воскликнуть: «Не верю!» При этом необходимо объяснить начинающим творцам, что это не исключает

возможности присваивать свои чувства героям произведения: главное – корректировать испытываемые чувства особенностями их характеров и темпераментов. Для этого юные авторы должны научиться ставить себя в их положение, воображать себя на их месте, представлять, как действует человек в той или иной ситуации.

Определённую помощь в этом оказывают, помимо изучения мемуаров, писем, дневников, воспоминаний, непосредственные наблюдения за людьми в их повседневной жизни. Юных литераторов необходимо учить быть наблюдательными, потому что поэт и писатель должен быть наблюдательным; всё, поразившее его, он должен сразу же записывать, не полагаясь на память. В результате он научится подмечать детали, находить интересные лица и сюжеты для своих произведений.

Для развития наблюдательности можно предложить учащимся следующие задания.

Задание 2. В течение недели наблюдайте за всем, что происходит вокруг, и опишите все интересные случаи, свидетелями которых стали.

Задание 3. Гюстав Флобер советует только тогда начинать описание предмета, например, обыкновенной ветки, когда найдёшь, чем она отличается от других. Выгляните в окошко – найдите отличия и напишите небольшую зарисовку.

Таким образом, прежде чем приступить к формированию личности юных поэтов и прозаиков, необходимо помочь им ответить на вопросы: для чего я пишу? для кого я пишу? – и помочь осознать значимость постоянного самосовершенствования, роста и развития.

Стезя поэта

Константин Паустовский писал: «Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!» Почему именно в поэзии? В чём тайна поэтического слова, почему оно обладает особой силой воздействия на человеческие души?

Современный писатель-философ Лев Гутнер писал: «Поэзия – не ремесло, а судьба». Она подчёркивает роль жизненных испытаний в формировании поэта. Чем больше жизненный опыт, багаж испытанных эмоций и чувств, привязанностей и расставаний, тем глубже смысл поэтического творения. Это не значит, что юные литераторы в силу небольшого жизненного пути не могут написать по-настоящему глубокое произведение. Подчас они бывают настолько наблюдательны, что замечают многое, что оставляет нас слепыми.

Позапрятан в заборных ранах,
Из решётки наружу рвется
Больно бойкий лампас бурьяна.
В жилах желчная живость льётся,
Ущемлён, защемило в порых
Травянисто – немного тела.
Существо не несло раздора
Лишь свободы оно хотело.

(Софья Ш., 15 лет)

Поэзия – это слова, метафоры, ритмы и рифмы, предельно точно выражающие суть поэтического откровения. Высшей формой такого откровения является поэтическая исповедь, в которой поэт обнажает свою душу.

Поэзия – это предельное эмоциональное напряжение. Это чувство, одухотворенное мыслью.

Монолог

– Беги! Убегай!
Ну же, слышишь!
Спасайся один – я молю!
Я буду жива, пока дышишь!
Тебя я всем сердцем люблю!
Я буду незрима, но рядом.
Пожалуйста, только живи!
Назад не смотри. Нет! Не надо!
Не встать мне уже. Ты прости!
Я чувствую: смерть моя близко.
Стреляют! Всё ближе! Беги!
Не трать свое время – нет смысла!
И жизнь, что дала, береги!

(Полина Б., 15 лет)

Чей это монолог? Что хотел сказать автор?

Нельзя не согласиться с русской поэтессой XIX века Каролиной Павловой, назвавшей поэтическое дело «святым ремеслом», указав на роль труда при «изготовлении поэтического продукта».

Действительно, поэтическое мастерство, как и любое другое дело, требует много внимания, работы над собой и над словом. В этом случае необходимо обратить внимание молодого автора на сложные и богатые достижения современной стихотворной техники, при этом стараясь предотвратить возможность механического рифмоплетства, одностороннего и преувеличенного

интереса к рифме. Юные литераторы должны понять, что нельзя поэтическую энергию направлять только на непрерывные внешние эффекты, на остроту каждого двустушия или четверостишия.

Знания о рифме, её видах не заменят вдохновения. Задания с поиском рифм, буриме предлагаются учащимся не для того, чтобы они писали стихотворения по схеме, постоянно думая о богатстве рифм. Подобные задания учат юных авторов чувствовать ритм, слышать звучание каждого слова, понимать мелодику стиха. Ведь первые шаги **в поэзии юных поэтов** связаны как раз с нарушением ритма. Первое, что им нужно объяснить, что в рифмуемых строках количество слогов и ударные слоги должно совпадать. *Это начало на пути создания поэтического произведения.*

Нельзя **ТРЕБОВАТЬ** от учащихся оригинальности, обозначать приоритетную значимость поиска своей манеры, выработки особенного почерка: как будто человек может по своему желанию быть оригинальным?!

В результате такого стремления к оригинальности многие из молодых авторов могут приобрести ложную индивидуальность. Они специально подбирают нетрафаретные и небанальные рифмы, но такой путь к литературному мастерству не есть творчество.

Вспомните: главное качество автора, как отмечалось ранее, – наблюдательность. Поэт это или прозаик, неважно. Неважно и то, о чём он пишет: о мире или о своих чувствах. За тем и другим он должен наблюдать. Об этом писать, целенаправленно не заботясь о рифмах, проникаясь ритмом, определённым им самим. Если юный поэт научится чувствовать ритм своего и не только произведения, он научится и выстраивать рифмы. А самое главное он научится понимать, что для определённой темы и идеи существует своя собственная рифма, и, возможно, для описания сурового пейзажа как нельзя лучше подходит хоть и банальная, глагольная рифма. Нарочитая музыкальность или нарочитая неуместная образность одинаково неуместны.

Для развития у юных литераторов чувства ритма и формирования представления о настоящей поэзии можно предложить следующие задания.

Задание 1. Создайте оригинальное произведение в любом жанре, обращаясь к повтору (звуков, слов, строк, ударений и т.д.).

Задание 2. Создайте оригинальное произведение, в котором все слова будут начинаться на одну и ту же букву.

Задание 3. Познакомьтесь с жанрами «прозопоэзии» и создайте оригинальное произведение, учитывая основные правила его написания: стихотворения в прозе; свободный стих; метрическая проза; рифмованная проза; мнимая проза; нерифмованный белый стих; нерифмованный и рифмованный стих.

Задание 4. Ознакомьтесь с особенностями новых форм стихотворений и биографией-творчеством белорусского поэта Алеся Рязанова, который

всё своё творчество построил на использовании оригинальных форм прозопоэзии. Как вы считаете, можно ли такую поэзию назвать поэзией? Есть ли в ней ритм? Выберите наиболее понятную вам форму и, если получится, напишите свои знамы, весеты, пунктиры и квантемы.

Задание 5. Прочитайте стихотворение «Август – астры...» М. Цветаевой и «Песнь о буревице» М. Горького. Какую роль в них играет композиционное строение?

Задание 6. Сравните первую и вторую редакцию «Оды на сдачу города Гданьска» В.К. Тредиаковского. В чём различие в метрике каждой из редакций? Какой из них вы отдадите предпочтение? Почему?

Задание 7. Перед вами строки гекзаметра (гексаметра), взятые из поэмы Гомера «Илиада». Это фрагмент описания щита Ахилла, сделанного богом Гефестом. Внимательно вчитайтесь в строки, обращая внимание на тематику, художественные особенности и стихотворный размер.

...Там же и стадо представил волов, воздымающих роги:
Их он из золота одних, а других из олова сделал.
С ревом волы из оград вырываясь, мчатся на паству,
К шумной реке, к камышу густому по влажному берегу.
Следом за стадом и пастыри идут, четыре, златые,
И за ними следуют девять псов быстроногих.
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка; и ужасно ревет он,
Львами влекомый; и псы на защиту и юноши мчатся...

(перевод Н.И. Гнедича)

Создайте оригинальное произведение при помощи гекзаметра. В чём сложность предложенного размера?

Задание 8. Переделайте стихотворение А. Белого «Солнце» в прозу и прокомментируйте, как меняется содержание произведения при изменении его формы.

Задание 9. Выберите стихотворение, которое вам нравится. Используйте его последнюю строку в качестве первой строки вашего собственного стихотворения. Определите характер созданного произведения: стилизация, пародия, авторское произведение. Объясните вашу точку зрения.

Появление творческой личности детерминируют три главных фактора: генетический код, социальная среда, самоформирование. Можно научить человека технике стихосложения, но при отсутствии соответствующих задатков нельзя сформировать из него поэта. Никакие технические упражнения в искусстве сочинительства не могут научить поэтическому мастерству – точно так же, как нельзя научиться плавать на суше. *Поэтому мы не учим*

быть поэтами, а даём необходимые знания, помогаем развивать талант и совершенствовать достигнутое мастерство.

Прозаический маршрут

Не существует полноценного учебника креативного (творческого) письма. Литературное творчество – интимнейший процесс. И для каждого автора он настолько своеобразен, оригинален, что нет и не может быть свода правил творчества. Но существуют некоторые законы, нарушить которые – значит сделать ошибку. Знание автора о творческом процессе складывается из мозаики сведений, которые стекаются к нему отовсюду. В чём-то это мистический процесс. Порой нужное знание приходит именно тогда, когда оно необходимо, а до этого для автора оно как бы не существовало. Поэтому в первую очередь юным литераторам **нужно озвучить необходимость постоянного чтения, обучения, раздумий, подведения итогов** – «все подряд».

Для постоянного чтения можно рекомендовать им как научную и публицистическую литературу по предмету, так и произведения классической и современной литературы, на образцах которой они могут учиться создавать собственный стиль. При этом они должны помнить, что нельзя делать ставку только на энциклопедичность знаний. Они – творцы. Они сами создают знания. И чужое знание, информация им нужны только для того, чтобы создать знание своё. Их задача – не донести информацию до читателя, слушателя (для этого есть педагоги, ученые-популяризаторы, журналисты), но одарить его результатом работы своей творческой мастерской.

Каждый из нас сталкивался с тем, что юному писателю бывает тяжело начать своё творение, ведь первая фраза задаёт тон всему произведению, или наоборот у него рождается интересная задумка, которую долгое время он не может воплотить в своём творчестве. Иногда помочь в разрешении этой проблемы может тот же способ, что используется поэтами: построение ассоциативного ряда: один оборот, одна строка вызывает к жизни последующие описания.

Бывает наоборот: готовое произведение отличается скучным, неинтересным или непонятным началом. В этом случае ему не хватает определённости, энергичности, как не хватает вставшему поезду паровоза, чтобы сдвинуться с места. Член Союза писателей России И.О. Гетманский предлагает *старый рецепт*: «...из уже готового рассказа вообще выбросить начало, первый абзац или даже страницу-две – тогда фраза, оказывающаяся первой, уже несет в себе общую тональность и энергию рассказа, поскольку к этому месту автор уже «расписался», стиль рассказа обрёл определённость. Пожалуй, это годится для большинства рассказов, но только не для тех, где звучание слова, отточенность языка имеют большое значение. В настоящей короткой прозе каждое слово и каждый знак должны стоять на единственно возможном месте».

Он же перечисляет основные *типы первых фраз*, которые можно взять на заметку:

а) экспозиционная (первая фраза – ввод читателя в курс дела, при котором называется герой, указывается место и время действия);

б) пейзажная (описание места действия с привнесением определённого настроения, каким будет проникнуто произведение);

в) автобиографическая (в том случае, если рассказ ведётся от первого лица);

г) биографическая (описание прошлого и настоящего главного героя или, что сложнее, второстепенного либо эпизодического персонажа, особенно в случае создания ассоциативной связи, контраста, достижения юмористического эффекта);

д) характеристика (описание качеств, как правило, центрального героя);

е) портрет;

ж) деталь (взгляд через увеличительное стекло на какой-то один предмет, одну черту, которая приобретает символическое значение, ассоциативно переносимое на дальнейшее повествование);

з) действие (с целью придания рассказу динамичности и интриги можно начать с какого-то определённого действия);

и) концентрат действия (нераспространённое предложение, к примеру, подлежащее и сказуемое, два слова, никаких подробностей);

к) эмоциональная фраза (восклицание, междометие, повтор слова, чья-то реплика, которые предваряют эмоционально сходную сцену или же продолжают объяснением того, с чем связаны и кем, по какому поводу высказаны данные эмоции).

Иногда вступление может быть «отодвинуто» в середину произведения. Автор, например, начинает рассказ с какого-то события, диалога, а затем даёт преамбулу.

Например:

«– Ух, ты! – восклицает Ника, глядя, как я разливаю напиток по стаканам. – Компот! У нас мама компоты не варит, мы соки покупаем. Ой! – хохочет девчушка: одна вишенка из графина звонко шлёпнулась в стакан Ники и обрызгала её.

– Вот, угощайся ещё крендельками.

– Тоже не покупные? – говорит девочка, запихивая в рот посахарённую сладость и прищуриваясь. – Сейчас вы так хорошо смотрите...

– Ну, не знаю, – на мгновение я замешкалась, а затем оглянулась посмотреть, что так могло впечатлить девочку.

(Анастасия Ф., 12 лет)

Юным литераторам сразу можно посоветовать, по возможности, *сокращать вступление*, чтобы не утомить читателя заранее, особенно, если пред-

полагается создание большого по объёму эпического произведения, или создавать небольшой пролог, который, хотя и является вступлением, имеет право на большой объём.

«Клим закрывает глаза, но видит светлое, бездонное небо. И вдруг его кристальную чистоту пронзают сотни, тысячи факелов. Коптя чёрной гарью и плюясь кроваво-красными брызгами, они сгорают. Становится жарко. Но тут небо вспыхивает, словно его накрыли горящим куполом. Невыносимо жарко! Вскоре пламя стихает, в его просветах видно, как солнце мечется по небосклону, будто ищет спасения от самого себя. Резко уходит из-под ног земля. Слева змейй разбегаются трещина, из которой бьёт фонтаном кипящее нутро планеты, справа почва встаёт на дыбы и вскоре вырастает в уходящую под небо гору. Мальчик чувствует, что летит куда-то в бездну. Но тут его подхватывает вздыбленная волна, бросает вверх и всасывает в воронку. <....>

*Так уж устроено природой: ничто так не усиливает
любовь к человеку, как страх его лишиться.
Плиний Младший*

Итак, долгожданное событие, о котором последние полгода в семье столько говорили и которого ждали взрослые, наконец, скоро произойдёт...»

(Анастасия Ф., 12 лет)

Другие формы зачина предлагает М. Веллер в своей работе «Технология рассказа».

Какое начало будет у его творения, решать, конечно, самому юному литератору, но предложить интересные варианты, подать идею может педагог. Возможно, задумка у начинающего писателя уже есть, и изучение возможных зачинов подтолкнет его на создание интересного творения.

Автор обязательно должен хорошо знать то, о чём пишет. Юных писателей необходимо нацелить на изучение той темы, о которой они пишут, потому что информация, предъявляемая ими, должна быть достоверной. Если они чего-то не знают – должны изучить, к тому же в их распоряжении не только библиотеки, но и Интернет.

Несомненно, приступая к написанию произведения, юные авторы уже продумывают основную канву, знают, чем оно должно закончиться. Это может привести к тому, что писать они будут прозрачно, уже с первых страниц невольно раскрывая перед читателем интригу. Или наоборот, не имея знаний по психологии, они могут неграмотно изображать немотивированные поступки героев. В этом случае их герои действуют не естественно, а так, как нужно автору: они просто марионетки в руках кукловода. При совершении подобных ошибок необходимо ещё раз напомнить юным писателям, *что нужно ставить себя на место героя, определяя, смогли бы они поступить так же.* В этом

случае можно избежать ещё одной типичной ошибки начинающих авторов – излишняя образность поступков, действий, эмоций, лишаящая образ натуральности. К примеру «колокольчик плачет, а эхо колокольчика звучит бестолково». Неоправданное использование антитезы и эпитета добавляет комизм в неюмористическую ситуацию.

Юным литератором необходимо объяснить разницу между выдумкой, стремлением детализировать описание и придуманностью метафор, метонимий, которые не имеют право на существование, потому что в любом случае уподобление одного предмета другому происходит на основе обращения к их реальным свойствам. Главное, чтобы начинающие авторы нашли баланс, а не перестали вообще использовать изобразительно-выразительные средства или лишать повествования детали, которая имеет немаловажную роль в любом жанре литературы. Неслучайно в повести «Золотая роза» Константин Паустовский писал: «Без подробности вещь не живёт...».

Михаил Веллер предлагает при описании детали обращаться к следующим свойствам и характеристикам предмета: цвет, запах, вкус, звук, осязание, портрет, пейзаж, интерьер, жест.

При работе с юными литераторами по теме: «Деталь в прозаическом произведении» можно обратить их внимание, что деталь может быть неработающей: читатель видит эту деталь, видит её герой, но о значении этой детали они так и не узнают. Такой приём может придать произведению удивительную глубину, таинственность, непостижимость жизни.

Если юному автору сложно работать с деталями, можно предложить ему акцентировать внимание на действии, его напоре, интенсивности. В этом случае недостаток деталей отойдёт на второй план.

Или написать рассказ без деталей – особый приём, возможный при обращении к малым формам прозы.

Особую сложность у начинающих авторов могут вызвать диалоги. При их построении необходимо обладать особым мастерством, избегая излишней информативности. Учащиеся должны помнить: нет нужды объяснять в диалогах то, что нужно знать читателю и что хорошо известно самим беседующим персонажам. Диалог всегда содержит неполные предложения, потому что какая-то информация указана в предыдущем тексте или предложении, а какая-то – спрятана за размышлениями и знаниями героев. Для того чтобы у молодых писателей не получались искусственные диалоги, необходимо предложить им прочитывать диалоги, желательно даже проигрывать на занятиях или проводить творческие мастерские.

Юные авторы должны видеть своих героев живыми людьми со своими судьбами, взглядами, мировоззрением, а «живыми они у него окажутся, когда он в любом из них найдёт, отметит и подчеркнёт характерную, оригинальную особенность речи, жеста, фигуры, лица, улыбки, игры глаз и т.д.» (К. Паустовский).

Как только учащиеся отметят в каждом из своих героев неповторимую черту, качества, делающее их индивидуальностями, они смогут избежать ещё одной типичной ошибки – однотипности, одноликости, картонности персонажей. Они должны понять, что нет только злых и добрых людей: каждый человек соединяет в себе добро и зло, каждый постоянно меняется.

Итак, не герой-схема, а герой-личность, неповторимый и цветной, а не черно-белый, меняющийся, растущий, действующий. Помочь построить такого героя могут восемь инструментов, по мнению Н.В. Басова («Творческое саморазвитие, или Как написать роман»). Такие знания не являются руководством к действию, но и в них можно найти зерно для размышлений: внешнее описание; установочные данные, обычно представленные в хроникально-документальной литературе; мнение писателя, ярко-выраженное или наоборот еле заметное за интонацией или грамматикой текста; проблемы и поступки героев; отношения к герою других персонажей (чувства и мысли, которые вызывает герой у других участников описываемых вами событий, – это отражения его образа в зеркалах иного восприятия); мысли героя; речи, обращённые не к себе, а к другим персонажам; третье измерение текста.

Без сомнения, нужно обозначить юным литераторам, несмотря на значимость художественных образов, что важную роль играют отношения, в которые они вступают. Именно они определяют конфликт, а в дальнейшем и композицию произведения.

Конфликт – универсальный рычаг в развертывании художественного текста и регулировании событийного плана действия, сюжета. Наверное, всем педагогам приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда юный писатель просит дать тему для размышления, которая станет основой сюжета. В таком случае можно предложить ему обратиться к следующим сферам:

- автобиография;
- анекдоты и бытовые истории;
- газетные судебные хроники и репортажи;
- художественная литература, фольклор;
- мифы и библейские сюжеты;
- прошлое человечества, путешествия, наука.

Приоритетными идеями для учащихся, несомненно, являются два первых варианта, так как менее всего предполагают наличие выдумки и позволяют юным авторам писать о том, что они знают и чувствуют.

Чтобы разнообразить повествование, не отличающееся «закрученным» сюжетом и необычным конфликтом, юные литераторы могут обращаться к различным видам композиции:

1. Прямоточная композиция: несложная история с минимальным количеством значимых действующих лиц рассказывается в последовательности событий, связанных единой причинно-следственной цепью.

2. Окольцовка: характеризуется авторским обрамлением в начале и в конце повествования.

3. Точечная (новеллистическая) композиция: какое-то количество мелких подробностей и обстоятельств веером привязано к одному событию незначительного масштаба – картинка из жизни.

4. Плетёная композиция: русло повествования размывается в сеть ручейков, авторская мысль то и дело возвращается к прошлому времени и забегают в будущее, перемещается в пространстве от одного героя к другому.

5. Остросюжетная композиция: наиболее значительное событие ставится в самый конец повествования, и от того, произойдёт оно или нет, зависит жизнь или смерть героя.

6. Двухвостая композиция: в узловом моменте повествование раздваивается, и читателю предлагают два варианта продолжения и окончания: сначала благополучный и счастливый, затем зачёркивают его, объявляя несбывшейся мечтой, и дают второй, реальный.

7. Инверсионная композиция: какое-то событие изымается из естественной хронологической цепи и помещается рядом с противоположным ему по тональности.

8. Шарнирная композиция: в узловом пункте развития действия самое принципиально важное событие изымается автором и сообщается под самый конец.

9. Контрапункт: параллельное развитие двух или более линий.

10. Револьверная композиция: событие показывается с разных точек зрения глазами нескольких героев, подобно тому, как деталь, доводимая до нужной формы, поочередно обрабатывается несколькими резцами, подаваемыми вращающейся обоймой.

Конечно, самое главное в написании любого художественного произведения – это авторство, неповторимый стиль и взгляд на предьявляемую ситуацию. Поэтому юных литераторов необходимо нацелить на творчество, непредсказуемое и глубоко индивидуальное: пусть их герои неожиданно попадают в трудные ситуации, меняются ролями, раскрывают тайны и повышают ставки – с учётом жанра. Юные авторы не должны отступать от жанра: тогда их произведение, несмотря на авторство, будет ориентировано на мировые литературные традиции. Ведь несмотря на новаторство современной модернистской литературы, классика всегда была и будет читаема и интересна. Особенно если автор думает о своём читателе: «От слияния, совпадения опыта литератора с опытом читателя и получается художественная правда – та особенная убедительность словесного искусства, которой и объясняется сила влияния литературы на людей» (М. Горький).

Развивать опыт литератора как раз и можно на занятиях литературного творчества.

Задание 1. Прочитайте предложенные отрывки из произведений и выполните следующие занятия:

А. Охарактеризуйте ритм и хронотоп каждого текста. В чём состоит их отличие?

Б. Какую идею хочет передать автор? Как ему это удаётся?

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.

– Доченька, – говорила мать, – мы пойдём на работу, береги братца! Не ходи со двора, будь умницей – мы купим тебе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.

Вернулась девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, – братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдаль гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава – что они пошаливали, маленьких детей уносили.

Сказка «Гуси-лебеди»

Летними вечерами, с семи до девяти, почтенная мисс Бидвелл сиживала в скрипучем кресле-качалке за стаканом лимонада на открытой веранде своего дома на Сент-Джеймс-стрит. Ровно в девять с негромким стуком закрывалась дверь, поворачивался в замке медный ключ, с шорохом опускались жалюзи, и особняк погружался в темноту. Её жизнь протекала без перемен; она уединилась в четырёх стенах, среди причудливых картин и запылённых книг, в компании рояля с пожелтевшими от времени клавишами да музыкальной шкатулки, которая, если её завести, потрескивала, как пузырьки лимонной шипучки. Мисс Бидвелл кивала каждому, кто проходил мимо, и всем было любопытно, почему в дом не ведут ступеньки. Ни со стороны дощатой веранды, ни с черного хода. И вообще мисс Бидвелл уже сорок лет не выходила из дому. В далеком тысяча девятьсот одиннадцатом году она приказала срубить обе лестницы и заколотить входы.

Осенью, когда подходил срок все запирать на замки, забивать досками, укрывать от непогоды, она в последний раз выпивала лимонад на стылой, неуютной веранде, а потом заносила в дом плетеное кресло-качалку, чтобы исчезнуть до весны.

Рей Бредбери «Далекая гитара»

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака – весь свет, всей стиснутости – весь простор. Не было бы крыши – пустыня. Так – пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд – верста, на стих – конца нет... Конец всех Лидов и адов: свет, простор, покой. После этого света – тот. Рабочий рай, мой рай и как рай, естественно здесь не данный. В пустоте – в тишине – с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто – просторно, просторно – покойно. Покойно – светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит чего (как «могло бы» – есть). – А вот у Маяковского рай – со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что ещё? Да палуба Первой стены нет, есть – справа – стекло, а за стеклом ветер: море.

Марина Цветаева «Наталья Гончарова. Мастерская»

Задание 2. Напишите о том, есть ли в современной литературе герой, который может претендовать на право называться «вечным образом». Если нет, каким он должен быть? Придумайте «вечный образ» рубежа XX–XXI веков.

Задание 3. Напишите рассказ, новеллу или повесть о том, не знаю о чём, находящемся там, не знаю где, у того, не знаю у кого.

Задание 4. Письмо в прошлое. Напишите письмо 10-летнему... себе.

Задание 5. Напишите рассказ о пустом стакане.

Задание 6. Напишите о Родине, России/ вере/ любви зарисовку об отношениях между людьми в каждом из настроений: в героическом; в благодарном; в идиллическом; в сентиментальном; в романтическом; в трагическом; в комическом ключе.

Задание 7. Опишите внешность, род занятий, привычки человека по имени... скажем, Семен Портянкин.

Задание 8. Найдите информацию о музыкальных жанрах. Соотнесите.

Задание 9. Разберитесь, чем отличаются между собой стилизация, пародия и подражание. Напишите стилизацию, пародию и подражание любимому автору.

Задание 10. Прочитайте отрывок из книги С.Б. Рассадина и Б.М. Сарнова «В стране литературных героев» о путешествии Гены и А.А. в гости к трём мушкетерам. Представьте свою встречу с любимым литературным героем и напишите небольшой диалог, пытаясь сохранить авторский язык при создании реплик героя.

И в заключение об участии юных литераторов в конкурсах.

К конкурсам они должны относиться как к учебному процессу, а не как к тестированию на литературную состоятельность. Несомненно, научиться

качественно выполнять конкурсные задания (порой, довольно экзотические) надо, подобно тому, как, например, в Строгановском училище будущие дизайнеры интерьеров сдают экзамены по живописи и рисунку, хотя, возможно, никогда не будут живописцами и графиками. Юным литераторам необходимо понять, что успеваемость по основным предметам – мера таланта: «Если человек бездарен – он проваливает экзамены и вылетает из обоймы. Но тут возникает вопрос: являются ли сетевые конкурсы истинным критерием меры вашего таланта, тем самым “основным предметом”? Конкурс – это же не академический учебный процесс... А судьи кто? Профессионалы-писатели? Мне кажется, писатели – слишком эмоциональные люди... Я бы больше верил критикам и издателям. Они по роду своей работы настроены на объективное суждение... В общем, я думаю, что не имеет смысла отчаиваться из-за негативных результатов своего участия в конкурсах, надо просто работать, участвовать в них» (А. Корепанов).

Тропою стиля

Немногие области человеческой культуры обладают такой глубиной, силой и продолжительностью воздействия, как искусство. Статуи Фидия, картины Рафаэля, трагедии Шекспира, симфонии Бетховена, лирика Пушкина – пережили и ещё переживут века. Трудно измерить колоссальную силу влияния, которое эти шедевры мирового искусства оказали на человеческую культуру.

Как бы исправляя несовершенства конкретной действительности, искусство слова *создаёт новую*, «очищенную» и художественно концентрированную, *жизнь*. «Итак, картина лучше действительности?» – спрашивал себя Белинский и решительно отвечал: «Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым живописцем, лучше всяких живописных видов в природе. Отчего же? – Оттого, что в нём нет ничего случайного и лишнего, все части подчинены целому, всё направлено к одной цели, всё образует собою одно прекрасное, целостное и индивидуальное. Действительность прекрасна сама по себе, но прекрасна по своей сущности, по своим элементам, по своему содержанию, а не по форме. В этом отношении действительность есть чистое золото, но не очищенное, в куче руды и земли: наука и искусство очищают золото действительности, перетопляют его в изящные формы».

Удивительную огранку содержанию дарит форма: композиция, жанр, язык. Как уникален человек, так уникален и исключителен его язык: в нём его душа, мысли, судьба. Поэтому, начиная писать, юный литератор уже приходит в творчество как личность со своим характером и языком. Усовершенствовать этот язык (в отличие от таланта поэтического и прозаического, обучать таланту владения словом можно и должно), помочь создать начинающему творцу авторский стиль в силах педагога.

Каждый начинающий автор должен много читать хорошую литературу и знакомиться с массовой литературой, беллетристикой низкого качества, чтобы учиться чувствовать язык, видеть ошибки писателей, ориентированных лишь на обывателя, не учитывающих значимость формы выражения мыслей. Каждый второй школьник читает Д. Донцову, любовные романы, современные детективы. Их захватывает сюжет, интрига, но задумываться о языке подобная литература их не заставляет, потому что они не сравнивали, не отмечали свойства качественной литературы. Редакция чужих произведений – важный шаг на пути развития авторского стиля, формирования взгляда истинного критика: то, что не видно в собственном произведении, они видят в чужом. Подобная работа значима и потому, что помогает совершенствовать логику повествования в их собственных произведениях.

Обратите внимание, что самая распространенная ошибка юных литераторов – нарушение последовательности изложения мыслей: словно фотографии, они прыгают с мысли на мысль, не следя за тем, чтобы нарисовать панораму увиденного, услышанного или продуманного, а лишь запечатлеть ускользающие мысли. Для развития внимания к логике повествования, можно рекомендовать следующие приёмы. Во-первых, представить свой рассказ в виде набора разноцветных бусин, из которых в итоге, если они всё сделают правильно, получится прекрасный аксессуар или произведение искусства. Во-вторых, акцентировать внимание учащихся на теме «Средства связи предложений в тексте», особенно средствах грамматических, зная которые, они смогут по-новому оценивать готовый результат и критически подходить к его анализу. В-третьих, можно предложить им в один из дней выбрать объект наблюдения: друга, кошку, ветку дерева – и записывать всю последовательность происходящих с ним событий.

Кроме нарушения логики повествования, частыми ошибками являются:

- плеоназм,
- тавтология,
- лексическая несочетаемость,
- речевая недостаточность,
- речевая избыточность,
- неуместная ритмизация прозы,
- неправильное использование паронимов,
- контаминация фразеологизмов,
- смешение стилей,
- речевые штампы,
- неудачная образность, вычурность речи,
- неблагозвучие речи,
- злоупотребление использованием глагола «быть»,
- избыток притяжательных местоимений,
- абсурдизм, алогизмы, двусмысленности.

Устранить подобные неточности, особенно если работать над их поиском и исправлением постоянно, достаточно просто. *Сложнее заставить юного автора посмотреть на своё произведение критически.* Традиционно после написания текста они достаточно тяжело реагируют на кардинальные перемены в повествовании, потому что думают, что это нарушает их задумку и разрушает вдохновение, подарённое Музой. Необходимо объяснить им, что бывают слова, которые из текста можно исключать без нарушения логики повествования и картины изображаемого. Это, прежде всего, частицы и местоимения, которые просто заполняют пустоты.

Ещё труднее научить их проводить работу над каждым словом, особенно над глаголами и прилагательными, – это последствия элементарной лени. Произведение написано, оно оригинально, интересно – какой смысл корпеть над его страницами. В таком случае можно привести для примера черновики известных классиков или предложить им следующие задания.

Задание 1. Вставьте пропущенные слова в текст, подбирая наиболее точные по смыслу выражения.

Ноги и тело у него были безупречные, _____ форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он _____, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд лёгкой _____ дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий _____ луг. Трава была так густа и _____, так ярко, _____ зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В _____ редком воздухе всевозможные запахи доносятся _____ чётко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой и деревне, все цветы на лугу пахнут _____, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится _____ на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит, и темнит их. Голубое небо, _____ трава, _____ солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, _____, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнаёт его издали, среди тысяч

других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая _____ ушами и отставив метёлкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным _____ криком, от которого сотрясается всё его стройное, _____, длинноногое тело, и мчится к матери.

А.И. Куприн «Изумруд»

Задание 2. Прочитайте предложенный текст, «раскрасьте» его яркими образами и, по вдохновению, продолжите его.

_____ вышла на улицы зима. _____ снег не торопится составлять ей компанию, и за окном _____ картина. Кажется, что _____ осень _____ боится уступить свои права _____. Так и слышно за окном _____ кап-кап, словно _____. А так хочется _____, _____, _____.

Так хочется, чтобы за окном не плакала _____ «осенняя пора, очей очарованье», а _____ падали _____ снежинки и в _____ пальто _____ покачивались _____ деревья.

Задание 3. Перед вами текст о зиме. Одна загвоздка: этот текст с подвохом, потому что выделенные слова носят противоположный смысл изначальных слов. Помогите автору восстановить текст.

Буря

... Снеговая **мрачная** туча, **крохотная**, как небо, обтянула весь горизонт и **первый** свет красной, погорелой **утренней** зари быстро **открыла реденькую** пелену. **Медленно** настала ночь... наступил буря со всей **мягкостью**, со всеми своими **прекрасами**. **Утих** пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, **опустил** их до небес... Всё одел **темно-синий** мрак, **прозрачный**, как мрак самой **светлой** осенней ночи!

Всё слилось, всё смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину **тающего** снежного праха, который **открывал** глаза, занимал дыхание, **шипел**, свистел, выл, **молчал**, бил, **утихал**, **ставил всё на свои места** со всех сторон, **снизу** и **сверху** обвивался, как змей, и **отпускал** всё, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого **несмелого** человека, кровь **течёт**, **двигается** от страха, а не от **жара**, ибо стужа во время бурянов значительно **усиливается**. Так **прекрасен** вид **спокойствия** зимней северной природы...

Буря **стихал** час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. **Мелкие овражки** делались **низенькими бугорками**...

Наконец стало понемногу **усиливаться** волнение снежного океана, которое и тогда ещё продолжается, когда небо уже блестит **затянутыми тучами**.

Прошла ещё ночь. **Усилился тихий ветер, поднялись** снега. Степи представляли вид **спокойного** моря, внезапно оледеневшего... **Закатилось** солнце на **облачный** небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах...

Аксаков Сергей Тимофеевич

Задание 4. Прочитайте предложенный текст. В чём заключается его выразительность? Какую роль в передаче авторской идеи играет повтор?

Н.П. Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уже Николай Петрович эту жизнь дотанцовывал, дотанцовывал легко, безобидно, не пошло...

Всё ему вытанцовывалось. Затанцевал он маленьким мальчиком; танцевал лучше всех, к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собою круг влиятельных покровителей; и Н.П. Цукатов пустился отплясывать службу. К тому времени протанцевал он имение; протанцевавши имение, с легкомысленной простотой он пустился в балы; а с балов привёл к себе в дом... спутницу жизни... с громадным приданым; и Н.П. Цукатов с той самой поры танцевал у себя; вытанцовывались дети; танцевалось, далее, детское воспитание, – танцевалось всё это легко, незатейливо, радостно. Он теперь дотанцовывал сам себя.

Андрей Белый

Подобная работа поможет им увидеть и главное – почувствовать – разницу между оттенками значений, которые помогают ярче выразить авторскую позицию и отношение героев друг к другу или к ситуации. Подобный анализ лучше всего проводить как на групповом занятии, так и при индивидуальном общении, особенно если ребёнок стеснителен и тяжело воспринимает критику. Начав с личного общения и постепенно объясняя ребёнку последовательность работы над ошибками и её пользу, можно со временем включать его в парную работу, а затем в групповую, чтобы научить юного литератора принимать критические замечания, без которых автор не состоится.

С этой целью можно разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, особенно на этапе подготовки к конкурсам различного уровня. Подобные маршруты можно создать для отстающих детей, чтобы помочь им разобраться с наиболее сложными темами, и для одарённых детей, индивидуальное общение с которыми поможет выстраивать грамотную траекторию их развития и роста.

Индивидуальные или групповые занятия – не важно. Главное – воспитывать в начинающих авторах трудолюбие, стремление подарить читателю достойное произведение, а это значит – облегчить ему чтение. Под этим подразумевается не упрощение смысла или стиля, а упорядоченное логичное изложение мыслей, лёгкий ритм произведения. По этому поводу очень

интересно рассуждал в своё время К. Паустовский: «У подлинной прозы всегда есть свой ритм. Прежде всего, ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу». Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что «беллетристика должна укладываться (в сознании читателя) сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в напряжении, вести его за собой и не допускать в своём тексте тёмных или неритмичных мест, чтобы не давать читателю возможности споткнуться об эти места и выйти тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в захвате читателя, в том, чтобы заставить его одинаково думать и чувствовать с автором, и заключается задача писателя и ответственность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путём. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! Чем это объяснить, я не знаю. Я предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А это сделать в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне, и в романсе слова сильнее действуют на нас, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стёртое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из её драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенства, является, по существу, подлинной поэзией.

Пришвин однажды написал о себе (в частном письме), что он «поэт, распятый на кресте прозы».

«Где граница между прозой и поэзией, – писал Лев Толстой, – я никогда не пойму».

Действительно, у настоящего автора этой границы быть не может. Этому и необходимо научить начинающих поэтов и прозаиков соединять поэзию сердца и прозу жизни, создавая неповторимый уникальный ритм поэтического или прозаического произведения. Самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная «сущностью поэзии, её животворными соками, прозрачайшим воздухом, её пленительной властью» или поэзия, которая «берёт в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, “венцом творения”» (К. Паустовский).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Американский писатель Карлос Кастанеда писал: «Мир – это всё, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и всё остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он есть, – чудесной загадкой». Но изо дня в день юные авторы пытаются опровергнуть его мысли и ищут разгадку мира, окружающего их. Каждый из них свою собственную, неповторимую, неизведанную. В этом Кастанеда оказался прав, потому что насколько неповторим мир, настолько неповторимы и уникальны начинающие поэты и прозаики, их мнения, взгляды, понимание окружающего. Именно поэтому слова, которые они произносят и переносят на бумагу, переплетаясь и цепляясь друг за друга, несут каждый раз новый смысл. Смысл, созданный руками каждого, руками начинающего талантливого творца.

В каждом произведении воплощается новый смысл. Даже написанные об одном и том же творческие работы различны и индивидуальны, потому что важно не только, о чём пишут авторы, но и то, как они это делают, какие краски, палитру подбирают, какую кисть используют, на какой материал наносят. Как истинные художники, созерцатели и создатели прекрасного, наши ученики учатся создавать своё авторское творческое полотно. Наша задача в данном деле – не научить творить, а помочь обрести уверенность и осознать ответственность за свое творчество каждого юного автора.

Литература

1. Ахматова А. Тайны ремесла. М., 1985 г.
2. Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983. 94 с.
3. Бабель И. Собрание сочинений. Т. 1–2. М., 1991.
4. Басов Н.В. Творческое саморазвитие, или Как написать роман. М., 1999.
5. Братья Стругацкие. БНС – начинающим писателям и мыслителям. О литературном творчестве (выборка из off-line интервью 1998–2005 года и других интервью БНС).
6. Буало Н. Поэтическое искусство / Пер. Э.Л. Линецкой (с коммент. Н.А.Сигал). Памятники мировой эстетической и критической мысли. М., 1957.
7. Воратха. Стилистика начинающего автора // Журнал «Самиздат».
8. Галь Н. Слово живое и мертвое: от «Маленького принца» до «Корабля дураков». 5-е изд., доп. М., 2001.
9. Гетманский И. Азбука литературного творчества, или От пробы пера до мастера Слова. (Интернет-ресурс).
10. Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1953. Т. 27: Статьи, доклады, речи, приветствия (1933–1936).
11. Гутнер Л. О поэтическом откровении // Невский альманах. 2003. № 2(9). (Интернет-ресурс).
12. Давыдова Т.Т., Пронин В.А. Теория литературы. М., 2003.
13. Ильин И. Путь к очевидности. М., 1998.
14. Мозэм С. Подводя итоги. М., 2008.
15. Никитин Ю.А. Как стать писателем. М., 2004.
16. Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет: роман и художественная публицистика / Пер. В.П. Голышева; Сост. В.С. Муравьев; авт. предисл. М. Зверев; комм. В.А. Чаликова. М., 1989.
17. Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990.
18. Паустовский К.Г. Избранные произведения: В 2-х т. М., 1977.
19. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 1998.
20. Федотов О.И. Основы теории литературы. М., 2003.
21. Цейтлин А.Г. Труд писателя. М., 1982.

Интернет-ресурсы

- http://samlib.ru/s/sokolow_w_d
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
<http://pishi-stihi.ru>
<http://www.chitalnya.ru/workshop/179>
<http://www.klikin.ru/txt/gatri.html>
http://www.kmt.graa.ru/textbook_d.php?cr=400&see=1&l=all&a=lit&cat=read
<http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/literaturnoe-proizvedenie/?q=477>
<http://www.litis.org/about.html>
<http://belkin-lit.com/o-belkine>
http://litm.ru/school_writer
<http://forum.eksmo.ru/viewtopic.php?f=112&t=23261>
<http://www.klikin.ru/writer.htm>
http://www.odinvopros.ru/lib/veller_03.php?mode=1&id=0
<http://www.professional.spb.ru/SEMINAR/Litera/pisatel.htm>
<http://www.fantast.km.ru>
<http://www.my-chekhov.ru/proizved/o485.shtml>