

Нина Александровна Ягодинцева — секретарь Союза писателей России, кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского государственного института культуры. Автор более 20 книг, изданных в России и Германии, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США. Стихи Ягодинцевой вошли в ведущие современные поэтические антологии России. Она лауреат ряда всероссийских и международных литературных премий в области поэзии, литературной критики, переводов и научных трудов, член жюри Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова (Екатеринбург, 2007—2013), председатель жюри Южно-Уральской литературной премии (2012—2015). Награждена медалями Ассоциации писателей Урала «За служение литературе» и Союза писателей Белоруссии «За большой вклад в литературу».

Литературно-творческое образование: подходы и методы

Современная литературная ситуация достаточно противоречива. В первую очередь это проявляется в том, как формируется собственно литературное сообщество, воплощающее собой энергию творчества и поддерживающее высокий статус художественного слова. Так, литературные объединения во многом утратили свою функцию начальной школы литмастерства, как это было, например, в 1960—1980-е годы, и стали клубами по интересам, но при этом продолжают позиционировать свою работу как общественно значимую. Студенческие и молодёжные студии более ориентированы не на приобретение начальных профессиональных навыков творческой работы, а на самовыражение юных авторов. Установка на самовыражение сама по себе исключает необходимость учёбы, совершенствования и осознания ответственности автора за итог творчества. Традиционная литературицентричность русской культуры сегодня оборачивается полным стиранием границ между художественной литературой как явлением, имеющим общественную значимость, и литературой как хобби, «самовыражением», имеющим смысл только для самого автора и в какой-то степени — для его близких и друзей.

С другой стороны, в противовес активизации «самодетельности» и «самовыражения» вне системы собственно литературных критериев, с начала 2000-х годов развивается и пропагандируется технология создания «рыночной» литературы, что сформировало в литературном сообществе другой полюс мнений: успешное произведение, особенно в прозе, — это произведение, созданное по определённой «жёсткой» технологии, предполагающей набор, комбинацию и рекомбинацию стандартных образов, сюжетных ходов и формальных приёмов, по аналогии создания сценариев «мыльных» телевизионных сериалов. Ситуация обострилась настолько, что следствием утраты литературных коммуникаций и общения по поводу литературы стал процесс разрушения культурного кода, утрата

взаимопонимания между поколениями в обществе, потеря общих для нации сюжетов, героев, образов, форм и способов решения нравственных задач и конфликтов.

Сегодня стало очевидным противоречие между активным развитием массового литературного движения, демонстрирующего потребность общества в самоосмыслении, в литературной рефлексии, и фактической ролью литературы в общественной жизни, отсутствием чёткой, действующей системы литературных критериев, превращением литературного творчества в хобби, не выходящего за пределы личного пространства автора. Сложилась ситуация, при которой каждый пишет как бы «для себя», не выходя в поле широкого литературного диалога; при этом, с одной стороны, произведений издаётся много, с другой — собственно литературой большинство из них не является.

Имея в виду долгосрочный характер процессов и саму специфику литературного творчества, утверждающего личностное, индивидуальное авторское начало, необходимо найти то ключевое звено, которое могло бы постепенно вернуть литературному процессу его традиционную общественную значимость, определяемую спецификой отечественной литературицентричной, словоцентричной культуры. Долгосрочным фактором структурирования литературного процесса может стать литературно-творческая учёба.

При желании начинающие писатели достаточно свободно могут приобрести профессиональные знания в сфере литературного творчества в Москве или Екатеринбурге. Однако эти возможности резко уменьшаются с возрастом литераторов. Кроме того, далеко не каждый автор способен создавать общественно значимые литературные произведения, но вполне может стать пропагандистом литературы, организатором литературных мероприятий, наконец, руководителем студии — то есть служить связующим звеном между миром литературы и обществом. Таких людей должно

быть как можно больше, но далеко не все из них нуждаются в высшем профессиональном образовании. Учебные программы и творческие семинары указанных вузов ориентированы прежде всего на развитие общекультурных и индивидуальных литературных способностей и не предлагают методик литературно-организаторской работы, так необходимых в ежедневной практике и начинающему автору, и руководителю литературно-творческого коллектива любой возрастной категории (школьного кружка, студенческой студии, городского или районного литературного объединения).

Идея Литературных курсов родилась на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников (РТПП) Челябинской государственной академии культуры и искусств в то время, когда там работали известные уральские писатели, авторы многих книг: Н. П. Шилов и С. К. Борисов. Дисциплина «Теория драмы и основы сценарного мастерства», изучаемая будущими режиссёрами массовых мероприятий, полностью основана на технологиях литературного творчества, но в практическом приложении акцент смещён на драматургию.

При определении основной цели — разработки учебного курса литературного мастерства в ЧГАКИ, в котором должны быть сбалансированы теория и практика индивидуально-творческого развития, а также методики разносторонней литературной работы, был поставлен ряд задач. Во-первых, знания, получаемые слушателями, должны быть «обюдоострыми» — давать представление об особенностях литературного сообщества начинающему автору и одновременно быть применимыми к практике организации литературной работы. Во-вторых, необходимо учесть особенности творческого развития личности, в котором чередуются периоды благоприятные (активная созидательная деятельность) и кризисные (переосмысление старого и накопление нового опыта). В связи с неизбежной неравномерностью творческого бытия необходимо, чтобы в кризисные периоды (психологически время, когда «не пишется», переживается автором как кризис, пустое времяпрепровождение и даже как полная утрата способности писать) литератор не выходил из поля творческой деятельности, не замыкался в себе и своих проблемах, а работал и накапливал информацию для дальнейшего творческого развития. В-третьих, курсы должны помочь автору в выработке личной авторской стратегии, хотя бы в самых общих чертах, для наиболее успешной самореализации. Для этого необходимо знать как особенности литературной ситуации в целом, так и общие психологические черты творческой личности.

Ключевым в решении всех задач является комплексный подход к формированию курса изучаемых дисциплин. Каждое занятие должно содержать общелитературную и методическую информацию, литературно-творческие практикумы, на которых осваиваются подходы и приёмы в творческой ра-

боте с языком и текстом, и семинары, коллективные обсуждения авторских произведений с целью совершенствования литературно-художественной практики, выработки индивидуального стиля, приобретения навыка анализа творческих работ. Кроме того, поскольку творческий материал требует глубокого освоения и практического опробования, между занятиями должно проходить достаточно времени (как минимум, неделя).

Для решения первой задачи в курс обучения был включён ряд разделов. В разделе «Основы редакторско-составительской деятельности» изучаются понятия редактуры и саморедактуры, принципы редакторской работы с автором, виды сборников литературных произведений, концепция издания, принципы отбора и подготовки материалов, виды композиции книги, а также реализация идеи книги в её названии и оформлении. Отдельно в общем виде рассматривается вопрос авторских прав. Изучение раздела завершается деловой игрой, в которой участники пробуют себя в ролях как редактора, так и автора.

В разделе «Основы литературно-творческой педагогики» рассматриваются цели и задачи этого вида деятельности, формы и способы организации творческо-педагогического процесса: лекции, практикумы, семинары, игры, а также литературная теория, творческая практика и индивидуальная работа с автором, возрастные и психологические особенности литературно-творческой аудитории. В завершение каждый из слушателей курсов подробно разрабатывает и защищает перед аудиторией практикум, семинар или игру.

В изучении «Методики организации работы литературных объединений и кружков», особое внимание слушателей курсов обращается на мотивацию к занятиям в литературно-творческих коллективах, формы организации работы, на структуру занятий и алгоритм обсуждения творческих работ. В завершение слушатели должны разработать концепцию литературного кружка для определённой аудитории и выступить с приглашением в этот кружок.

Отдельный и немаловажный раздел — «Методика организации литературных мероприятий массового характера» — во многом опирается на разработки кафедры РТПП. Однако литературные мероприятия массового характера имеют свою специфику, поэтому такие формы, как творческая встреча, литературная дискуссия, мастер-класс, презентация книги, литературная игра, поэтический фестиваль, литературный марафон и т. п. изучаются с точки зрения особенностей сценария, режиссуры, работы со средствами массовой информации. Определяются возможные участники и целевая аудитория литературного мероприятия. Материалы этого раздела реализуются в практике при подготовке завершающего занятия, которое проходит в форме литературного праздника, публичной защиты «выпускных» творческих работ, которыми

могут быть подготовленная к печати рукопись или подборка поэтических или прозаических произведений, концепция работы литературной студии, сценарий литературного мероприятия или рецензия на произведение. На «защите» в качестве «общественной аттестационной комиссии» традиционно присутствуют представители кафедры РТПП, Челябинской областной универсальной публичной библиотеки, Челябинской писательской организации, издатели и руководители литературных объединений.

При решении второй задачи, слушатели и выпускники курсов привлекаются к литературным проектам и мероприятиям, сначала как участники, потом как организаторы. Первым мероприятием такого рода традиционно становится Региональное совещание молодых писателей, которое проводится в ЧГАКИ ежегодно в середине апреля. Слушатели курсов вправе представить на творческие семинары Совещания свои рукописи, принять участие в качестве волонтеров, и этой возможностью они обычно активно пользуются. Решению второй задачи также способствуют активные игровые формы литературно-творческих практикумов, разработанные на основе авторского учебника литературного мастерства «Поэтика: двенадцать тайн». Эти формы затем находят широкое применение и в работе литературных студий, и на индивидуальных творческих встречах, и даже в организации досуга. Кроме того, семинары, на которых проходит коллективное обсуждение произведений слушателей, также дают навык литературного общения в профессиональной среде, опыт экспресс-анализа и подробного разбора текста.

Третья задача решается в двух плоскостях информации: во-первых, это лекции по современной литературной ситуации, а во-вторых, лекции по психологии творчества на основе авторского учебника «Поэтика: принципы безопасности творческого развития». Разумеется, выработка личной творческой стратегии происходит в процессе реальной литературной деятельности, но ориентиры внешние и внутренние для осознанного выбора даются именно на курсах.

За пять лет слушателями курсов стали 47 литераторов разного возраста (в среднем группы ежегодно составляли по 10 слушателей) из Челябинска, Челябинской области и Омска. Четыре автора приобрели профессиональный статус — они приняты в Союз писателей России. Семь авторов стали лауреатами и дипломантами Южно-Уральской литературной премии. Четырнадцать авторов приняли участие во всероссийских и международных фестивалях и Совещаниях молодых писателей за пределами Челябинской области. Шесть выпускников курсов стали руководителями литературных кружков и студий. Группа в составе восьми выпускников курсов разных лет проводит благотворительные творческие семинары для авторов с физически ограниченными возможностями на базе городских библиотек Златоуста и Миасса. Подготовлен и издан целый ряд книг, выпущены авторские аудиодиски, состоялись публикации в «толстых» литературных журналах и альманахах Челябинска и других городов России, проводятся коллективные и индивидуальные творческие вечера и встречи, в Челябинске открыто литературное кафе...

Личные творческие достижения каждого выпускника курсов сугубо индивидуальны, но в целом полученные знания активно реализуются в литературной работе, они востребованы и находят применение в практике. Литературно-творческое образование должно стать более доступным, системным, ориентированным как на самореализацию личности, так и на литературно-общественную практику. Литературные курсы ЧГИК можно в полном значении назвать модельным проектом данного направления.

Закономерным продолжением и показателем его успешности стал первый номер альманаха «Литературный курс», подготовленный слушателями юбилейного, 5-го выпуска. В нём представлен широкий спектр жанров и форм литературных произведений и проектов, авторами которых стали выпускники разных лет.