

Творческая работа в детском объединении расширяет и углубляет знания ребёнка о родном слове и литературе. Здесь он размышляет, ищет, открывает и создаёт. Здесь в каждом слове спрятана история, слова превращаются в образы, образы – в идеи, а идеи – в художественные тексты. При этом важно понимать, что детское творчество и профессиональная деятельность литераторов – это разные области. Сочиняя рассказы или романы, ребёнок не становится писателем, а лишь учится. Главной целью такой работы должно быть развитие ребёнка, а главным результатом, как пишет Н.А. Ягодинцева в своей книге «Речь как формула: литературно-творческий практикум», – способность ребёнка мыслить образно, целостно, умение выражать мысли точно и гармонично, что в конечном счёте важно для любого человека, какую бы профессию в будущем он ни выбрал. Также творчество должно давать возможности для свободного общения и самовыражения.

В своей работе с детьми я определила такие ключевые слова: природа, образ, игра, коллектив. В методических пособиях «Сотвори волшебство» я попыталась сконцентрировать пятилетний опыт работы в детской литературной студии «Ось»

школы № 94 г. Челябинска. Этот опыт может быть интересен и полезен педагогам, организаторам, библиотекарям и родителям.

Занятия в литературной студии я не привязывала к школьной программе. Они могли перекликаться с уроками русского языка и литературы, могли косвенно выстраивать межпредметные связи. Но в большей степени я ориентировалась на свободную работу, которая могла опираться на природу и времена года. Поэтому первое издание «Сотвори волшебство» поделено на временные циклы: «Дыхание осени», «Зимние строчки», «Письма весне», «Летние открытия», «Пятое время года». Первые три цикла представляют собой подробные планы-конспекты творческих занятий по работе со словом, образом, сюжетом и формой (метафора, эпитет, рифма, сказка, стихотворение и проч.), каждый включает в себя рекомендации к дополнительным «сезонным» занятиям и литературно-творческий чемпионат.

Например, цикл занятий «Дыхание осени» – это планы-конспекты творческих занятий «Сыновья осени», «Я посвящаю вам стихи, госпожа Осень», «Рецепт от осенней хандры»; дополнительные темы «На исходе лета», «Чаепитие у Осени», «Напутствия

улетающим птицам», «Осенние истории лесных жителей»; литературно-творческий чемпионат (командная игра) «Осенний дракон».

В течение учебного года на занятиях ребята, опираясь на время года и природу, создавали пейзажные этюды. Для этого они заходили отдельные тетради, в которых работали в течение 10–20 минут в начале или в конце занятия. За этот небольшой отрезок времени они должны были увидеть в окне окружающую природу, вспомнить её утреннее или вчерашнее состояние и описать её словесный портрет, не используя при этом отписки, обобщающие привычные факты (птицы улетают на юг, деревья пожелтели, похолодало). Обязательно в такой работе должны быть вступление; описание состояния природы с использованием метафор, сравнений, олицетворений, эпитетов; заключение или итог (точка – эмоциональная, смысловая или интонационная). Оценивая работы учеников, я обращала внимание не на размер, а на внутреннюю полноту, гармонию и глубину текста. На таких практиках ребята учатся не перегружать содержание образами, следить за их сочетаемостью, отказываться от штампов, не оставлять текст без смысловой точки.

На отдельных уроках у ребят всегда была возможность читать свои работы и анализировать их, разбирать ошибки, обсуждать, вычёркивать лишнее, связывать наброски в единый логичный текст. В конце учебного года вся группа получала напечатанные на принтере и сшитые книжечки, в которых в хронологическом порядке размещались лучшие работы с интересными находками. Это могли быть настроение или образы, например, сравнения осенних листьев с бабочками или звёздами, деревьев – со свечами в руках природы, ранеток – с догорающими угольками лета... Также три лучших автора получали подарки и дипломы. Цель пейзажных этюдов заключается не только в том, чтобы научить школьников работать со словом и образом, составлять цельный логичный текст, но и воспитать, привить любовь и бережное отношение к природе. Очень важно, чтобы ребята научились видеть красоту в каждом обычном дне.

Особое значение в работе литературной студии имеют семинарские занятия, на которых ребята учатся анализировать, говорить и слушать. На этих уроках у каждого ученика есть возможность представить свой текст, выслушать рекомендации и похвалу одноклассников и педагога и попробовать себя в роли критика. В течение семинара я письменно оценивала высказывания критиков, фиксируя всё в журнале: эмоциональные впечатления могут поощряться баллом, точные наблюдения (ошибка или находка) – 2–3 баллами. В конце года оценки суммировались, и лидер получал подарок и диплом внутрисклудийного конкурса «Критик года».

Работа на семинаре строилась по следующей схеме: чтение автора, анализ критиков (параллельно – их оценивание), слово руководителя

(учителя), комментарии и благодарность автора. Ребёнок, представляющий свой текст, не должен был вступать в спор с критиками (это уберегало от потери времени и неконструктивной полемики), он мог только отвечать на уточняющие вопросы. Я как руководитель отмечала всё, что не сказали критики, обобщала и поддерживала выступающего. Обсуждение работ в детском коллективе в первую очередь должно быть направлено на поддержку и внимание: нужно отметить, что хорошо получается у ребёнка, чем интересна его работа.

Детский семинар – это главным образом возможность поделиться радостью творчества. В старших группах я больше времени уделяю совместной редакции: отмечая удачу, выделяю моменты, над которыми ребёнок должен поработать.

Возвращаясь к теме природы и времён года, хочется отдельно сказать о цикле «Летние открытия», поскольку в учебном процессе лето – это особый период, который приходится на каникулы. В данном разделе я предлагаю коллегам разработку творческих самостоятельных заданий для детей «Подвиги лета». Её можно использовать и в школьном лагере. Каждое выполненное задание – это совершённый творческий подвиг (пейзажные этюды, письма природе, работа журналиста, корзинка созвучий, совещание волшебников, детективные истории, синонимические гнёзда, сочинение, метафора, хокку, легенда). К ним присоединяются и дополнительные темы творческих занятий («Во что одеваются летнее утро и летняя ночь?», «В гостях у Лета», «Каникулы в лесу, на поляне и в облаках», «Июнь пишет хокку», «Между августом и сентябрём») и литературно-творческий чемпионат, то есть весёлое командное состязание («Подвиги Лета»).

В своей практике я предлагала ученикам на каникулах работать над творческим проектом «Летний блокнот». Для его заполнения я давала ребятам памятку с пройденными темами и изученными формами или конкретный план заданий (например, «Подвиги лета»). Это задание получали все ученики. Осенью я собирала творческие работы, оценивала их полноту и содержание и награждала лучших авторов. Для того чтобы поддержать всех учеников, из каждого блокнота я выбирала по лучшему тексту, комбинировала их и печатала в форме книжечки. Но не стоит забывать, что в этом формате важна свобода: ученики ведут летние блокноты исключительно по желанию и в своей работе используют только те формы, которые им интересны, памятка – это лишь совет. Цель «Летнего блокнота» – не проверка усвоенного материала, а радость творческого поиска, который мы вместе начинали в школьном лагере в июне.

Как я уже говорила, одним из ключевых в моей практике слов является «игра». И это не случайно. Игра с рифмой, эпитетом или метафорой может послужить отличной разминкой в начале творческого занятия. А сумма объединённых литературных игр может выстроить особую форму работы. Я говорю о

созданной Н.А. Ягодинцевой форме литературно-творческого чемпионата. Что это такое?

Литературно-творческий чемпионат – это коллективное состязание с набором игр, направленных на активизацию творческого мышления, на развитие творческих способностей и умение работать в команде. Участниками чемпионата могут быть не только дети, но и подготовленные взрослые. Чемпионат всегда разрабатывается индивидуально, в соответствии с возрастом, психологическими особенностями аудитории. Он может быть тематическим или просто циклом творческих игр. Продолжительность также варьируется – от 45 минут (мини-чемпионат, например, только поэтический) до 2 часов. Оптимальное время – 90 минут. Ведущий может быть один, а может, и целая команда, в которой каждый человек проводит один тур или одну игру, а остальные ассистируют и оценивают. Чемпионат делится на туры, в каждом из которых по 1–2 игре.

В своей практике я создавала тематические чемпионаты (в циклах первой книги – это природа: «Снежные строчки», «Весенняя почта» и т.д.). В разделе «Пятое время года» представлены сценарии разной тематики: любовь («Пятое время года»), творчество писателей (Н.П. Шилова – «Поэзия за штурвалом»; «Пушкиным – по соловьям!»), издательская деятельность («Битва книжных титанов»).

Во второй книге «Сотвори волшебство» (раздел «В поисках сокровищ») широко представлены сценарии морских литературно-творческих сражений («Морской бой», «Новая земля» «В поисках Робинзона»). Это сценарии чемпионатов, проведённых на Открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Как слово наше отзовётся». Поскольку фестиваль обрёл форму «поэтической регаты», тематикой чемпионатов стали морские приключения. Здесь ребят ждали захватывающие морские бои за слово, увлекательный поиск и открытие Новой земли, рискованное путешествие для спасения Робинзона и обретение сокровищ. Сокровища – это не только подарки и победа, но и сближающая атмосфера творчества и дружбы. Эти сценарии можно использовать в качестве отдельных мероприятий: праздников, посвящённых истории морских путешествий, турниров в детском лагере или игровых классных часов.

Если сложить ключевые слова «игра» и «коллектив», то мы получим содержание второй книги «Сотвори волшебство». Здесь я ориентировалась на коллективное творчество, общение, шумную и весёлую игру. Поэтому большую часть книги занимает второй раздел «Школа чародейства и творчества «Хогвартс», где я подробно рассказываю о литературном одноимённом празднике-маскараде и предлагаю подробные сценарии с методическими материалами. Мои воспитанники питают к этому, ставшему уже традиционным, празднику особую любовь, потому что в основе его – атмосфера волшебства из книг Джоан Роулинг, литературно-

творческие игры и состязание между командами факультетами.

Подготовка к празднику начинается с игры «Тайный друг»: ребята тянут жребии с именами и в течение месяца втайне готовят подарки для чело- века, который им достался. За две недели до праздника ребята получают письма из Хогвартса с датой, временем, расписанием занятий, списком необходимых вещей (волшебная палочка, вторая обувь, угощение на пир) и напоминанием о подарке. На празднике распределяющая шляпа делит учеников на четыре факультета (Гриффиндор, Пуффендуи, Слизерин, Когтевран), а затем начинаются творческие занятия, на которых ребята зарабатывают призовые очки. В конце праздника на пиру объявляется факультет-победитель, он получает кубок и призы. Здесь же вручаются подготовленные заранее ребятами подарки и угадываются «тайные друзья».

Что это за «творческие» занятия в Хогвартсе? Это литературные игры со словом, образом и сюжетом, которые подаются в форме чародейского урока. Так, например, на втором курсе на занятии по тривиологии факультетам (командам) предлагается придумать, описать и нарисовать волшебное растение (опасное или целебное), на третьем курсе волшебники сражаются с дементорами, создавая в качестве патронуса – метафору, на четвёртом курсе чемпионы кубка «Трёх волшебников» добывают для газеты «Ежедневный пророк» остромагический репортаж о драконах, а факультеты занимаются трансфигурацией слова и переводят с магловского крылатые слова, образные выражения, эмоциональные обороты (память как у рыбки – память как дырявый котёл; сесть в лужу – сесть на сломанную метлу). На пятом курсе ребят ждёт целый экзамен по всем предметам («Астрономия: подберите как можно больше волшебных созвучий к слову *комета*»).

Такой праздник может проводиться не только внутри закрытой группы литературного объединения, играть в «волшебство» может любой классный руководитель со своими воспитанниками. Причём второй вариант более гармоничен и последователен, так как коллектив класса более стабилен, чем литобъединение, и, попав на первый курс «Хогвартса» пятиклассниками, ребята заканчивают 7-й курс, учась в 11-м классе. Более того, «Хогвартс» может стать большим общешкольным праздником и доброй традицией. Такой формат интересен не только детям, но и взрослым поклонникам Гарри Поттера.

Успех литературно-творческой работы с детьми во многом зависит от взаимоотношений ребёнка с педагогом и коллективом. Именно общение зачастую становится катализатором творческого процесса. Представленные в третьем разделе формы литературного кафе «Вдохновлённый крокодил» и круглого стола «Формула дружбы» ориентированы на знакомство, обмен творческим опытом и общение воспитанников разных литературных объединений. Такое

общение расширяет горизонты, ребёнок видит, что мир творчества разнообразен и велик. Если литературное кафе (в литературной студии оно называлось «Вдохновлённый крокодил») представляет собой чаепитие и творческие игры на сплочение, то круглый стол – это обсуждение какой-то проблемы и творческая игра. Такие праздники можно проводить на каникулах или в конце учебного года как итоговое завершающее мероприятие.

Работая с предложенными сценариями, педагог может так или иначе приспособлять их под свою аудиторию: корректировать, сокращать, включать другие формы. Следующим этапом такой работы может быть создание своих сценариев. Продумывая игры, названия туров, сквозную сюжетную линию, педагог сам погружается в творческий процесс, который захватывает и вдохновляет. Сначала педагог

использует методичку и проводит игру в предложенной последовательности, затем с опытом цепочка превращается в сюжет, а игры меняются или даже создаются новые.

Представленный в книге материал был создан на основе разработанных Н. А. Ягодинцевой идей литературно-творческих чемпионатов и комплекса игр для них. Большой практический опыт был накоплен благодаря литературным курсам ЧГИК, с которых началась моя деятельность в творческой педагогике.

Многие сценарии чемпионатов и праздников создавались в соавторстве с коллегами и друзьями из литературной мастерской «Взлётная полоса» и творческой группы фестиваля-конкурса «Как слово наше отзовется». Сердечную благодарность я выражаю всем, кто причастен к выпуску этого издания.