

ГОТОВИМСЯ К УРОКУ

УДК 372.882:371.321
ББК 442.6.83-270

Б. М. Гринберг
Екатеринбург, Россия

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ КАК КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Аннотация. Предлагается особая форма организации учебных занятий по литературе — урок-студия. Основные черты урока: свободная инициатива учащихся, разновозрастное общение, многоуровневая коммуникация. Структура урока определяется дискуссией и презентациями учащихся, которые строятся на основе прочитанного художественного текста. Предлагаются варианты творческих продуктов, возникающих в процессе проектной деятельности учащихся. Выдвигаются требования к теме подобного занятия, описывается логика подготовки урока-студии, осмысливается эффективность подобной деятельности в школе. Результатом студийной работы является возникновение продуктивной среды для многоуровневой коммуникации, креативного роста, личностной самоидентификации учащихся. Аргументируется, что процесс образования на уроке-студии перерастает рамки замкнутой системы.

Ключевые слова: студийный урок, неоднородная коммуникация, парадоксальные многоверсионные проблемы, безграничность креативной реализации.

B. M. Grinberg
Yekaterinburg, Russia

THE LESSON OF LITERATURE AS A CREATIVE AREA

Abstract. In the article a special form of organization of training sessions on literature – the lesson-studio is proposed. It is determined that the main features of the lesson: free initiative of students of different ages communicate, multilevel communication. Structure of the lesson is defined by discussions and presentations of students, which are based on the reading of a literary text. In the article are proposed variants of creative products emerging in the process of design activity of pupils. The paper defines demands to the theme of this lesson, describes the preparation of the logic of the lesson-studio, comprehended the effectiveness of such activities in the school. The result of studio work is the emergence of a productive environment for multilevel communication, creative growth, the personal self-identification of students. It is argued that the process of education in the lesson-studio develops the framework of a closed system.

Keywords: the lesson-studio, multifaceted communication, multi-version paradoxical problems, boundless of creative realization.

Одна из ключевых проблем современного урока состоит в том, что он является частью «закрытых» образовательных систем, о чем писал, в частности, А. М. Лобок [Лобок 2001]. Минусы этих систем очевидны. Регламентированность во всем, начиная с отбора изучаемых произведений, во многом социологизированный подход к их постижению упрощают картину мира, уничтожают мотивацию к чтению, оставляя одну прагматичную цель — получить итоговую аттестацию по предмету с хорошим баллом. Есть и другие минусы этих систем. Креативность в них не становится определяющей установкой, а без неё процесс чтения не становится сотворчеством. Стараясь выстроить проектно-диалогическое пространство урока как основу формирования открытой детско-взрослой образовательной активности, мы стремимся найти пути преодоления этого кризиса.

Новая концепция, философия современного урока ведёт к поиску и новых форм образовательной деятельности. Об этом сказано в Федеральном государственном образовательном стандарте [ФГОС 2010], в пособиях, посвященных современным образовательным технологиям [Буланова-Топоркова 2002, Селевко 1998]. Базовые принципы этой концепции: образование для жизни, а не для оценки; обучение необязательно должно быть скучным, к каждому ребёнку — свой «код доступа». Одной из таких форм, определяющих иную, и принципиально новую тактику образовательного процесса, является студийный урок, основанный на свободной инициативе и ответственном проектировании гимназистов. Литературно-

художественная студия — это разновозрастное общение, проектно-сетевая форма обучения, новые стратегии творческого образования. Урок такого типа формируют две составляющие: дискуссия и презентация творческих продуктов, уточняющих концептуальные основы этой дискуссии.

Одно из самых важных достоинств такой технологии — она позволяет устанавливать неоднородную коммуникацию. Это общение в разновозрастных группах, которые представляют своё видение проблемы и презентуют общий творческий продукт; общение между группами (дискуссия), между взрослыми, гостями студии. Так может возникнуть сетевое партнёрство с учащимися других школ, развивающееся вглубь. Начиная с открытого урока чтения в формате телемоста, посвящённого проблеме героизма в наши дни, учащиеся пришли к совместному студийному уроку «РЭП и РОК — поэзия протеста». Плодотворными оказываются культурологические коммуникации. Готовясь к литературно-художественной студии «Обломов нового времени. Проблемы национального характера», старшеклассники выстроили полифоническую взаимосвязь: писатель-классик И. А. Гончаров, кинорежиссёр Никита Михалков, автор фильма «Несколько дней из жизни Обломова»; Андрей Тарковский, автор фильма «Солярис», в котором ученики увидели метафорический образ современной Обломовки; современный театр (спектакль ТЮЗа «Облом-off»). Кроме того, благодаря конференц-связи возник диалог между двумя аудиториями. В одной аудитории шла

дискуссия, в другой — мастер-класс по созданию образа современного Обломова.

Плодотворность студийной формы определяется во многом поиском интересной, волнующей всю аудиторию темы, которая обязательно продуцирует парадоксальные нравственно-философские и экзистенциальные проблемы, не имеющие однозначных решений. «Жизнь и смерть — пропасть или один шаг?», «Власть: субстанция зла или добра?», «Есть ли что-то могущественнее времени?», «Можно ли согласиться с идеей: умный любит учиться, а дурак — учить». «Юмор — признак гения?». «Истина и правда: общность и разница. Что нужнее?», «Мечта и фантазия: уводит от жизни или её создаёт?» Здесь результатом оказывается не столько решение проблемы, а сам процесс её осмысления. Проекция проблемы на явление искусства (литература, кинематограф, фотография, живопись, музыка, театр) позволяет создать некий духовный универсум, благодаря которому возникает полифоничность понимания мира. Возникают метапредметные связи и формируются универсальные учебные навыки, о которых также говорится в Стандарте.

Иногда потребность в уроке-студии является результатом завершения большой монографической темы. Так родилась тема итогового урока «Обломов нового времени. Проблема национального характера». Размышляя над романом И. А. Гончарова, мы поставили несколько самых значимых для нас проблем: «Обломов — герой нашего времени?», «Обломов: средоточие пороков или то лучшее, что есть в национальном характере?», «Современные Обломов и Штольц: проблема диалога национальных культур», «Обломовка на карте глобального мира». В процессе дискуссии возникли парадоксальные и неожиданные версии. Так, современный Обломов кому-то виделся в образе олигарха, предпринимателя, правящего миром с помощью своего ноутбука, не снимая халата, не вставая с дивана, а кому-то человеком, уставшим от потрясений времени, эпохи крушения прежней системы ценностей, крови, насилия, тотального вещизма. Удивительно прекрасной, по одной из версий, оказалась современная Обломовка. Это Библиотека — храм уединения и воссоединения с огромным миром.

Завершая работу над творчеством А. П. Чехова, мы пришли к необходимости размышлять в формате дискуссии о счастье, ведь повествователь в «Крыжовнике» ужасается, боится состояния счастья. Актуальными оказались вопросы об интеллигентности и свободе духа, которые не исчерпываются профессиональной принадлежностью или стремлением решать только вопросы материального комфорта. Острыми были споры о границе между мудрой терпимостью, тактом, толерантностью и безнравственностью созерцания, невмешательства и равнодушия. Безграничен спектр проблем для дискуссии после завершения работы над творчеством М. А. Булгакова. И даже малый формат времени, остающийся в одиннадцатом классе до экзаменов, не уменьшает потребности в уроке-студии.

Принципиально важным нам видится потенциал креативной реализации («код доступа к каждому ребёнку»). Вот некоторые творческие проекты, которые

придумали и реализовали ребята в рамках недели студийной подготовки, посвящённой Обломову: постер для фильма «Я ем...», видеоролики, один из которых был коллажем по мотивам фильма А. Тарковского «Солярис», увертюра к опере «Обломов» (создателями оказались старшеклассники, увлечённые тяжёлым роком); театр — экспромт «Медленной шляпкой в Китай», игровой фильм о современной Обломовой, которая проспала урок, друзей, себя, жизнь; концепция мастер-класса по созданию стиля и имиджа нового Обломова; линия мебели для современного героя «Мягкое место», пародия на астрологический календарь для героя.

Осмысляя тему одиночества, гимназисты создавали и презентовали самые разные креативные проекты: лирический путеводитель «И звезда с звездой говорит...» по пейзажной лирике М. Ю. Лермонтова; мультимедиа-эссе «"Лики одиночества" в стихах детских поэтов», креативный монтаж «Форест Гамп. Печаль и радость одиночества», хэппенинг по мотивам романа Мери Шелли «Одинокый доктор Франкенштейн», презентация арт-объектов к исследовательскому проекту «Одиночество как сюжетобразующий мотив поэзии В. Цоя» и др.

Как выбирать тему для урока-студии? Полагаем, тема должна соответствовать нескольким критериям:

1. Возможность размышления над серьёзными экзистенциальными проблемами, многоверсионный характер их обсуждения, а значит, соответствие формату дискуссии.

2. Возможность разных векторов реализации: возрастной диапазон, читательские предпочтения, вкусы, различная креативная направленность (иллюстратор, звуко/видеорежиссеры, музыкальные и артистические склонности, собственное литературное творчество и т.д.).

3. Соединение сюжетов, входящих в разряд вечных и общечеловеческих, с теми, что по-особому окрашены современностью, чтобы участники студии почувствовали себя причастными к человечеству и осознавали свою ментальность, чтобы явления искусства и их создатели открылись им как «заложники вечности» и как «пленники» своего времени.

4. Очень важен акцент на волнующих подростковую и юношескую аудиторию гранях их духовного бытия (диалог с миром и самим собой, одиночество, путь к себе, мечта и реальность, жизнь и смерть и т.д.).

5. На определённом этапе учащиеся сами предлагают темы, аргументируя свой выбор и убеждая в том, что тема обладает разновекторным потенциалом.

В самой формулировке темы желательно столкновение взаимоисключающих начал. Так, у А. М. Горького: «Любовь — это желание жить», а герой А. И. Куприна генерал Аносов из «Гранатового браслета» утверждает, что она должна быть «величайшей трагедией» и «сильна как смерть». Вот несколько вариантов тем, сформулированных с учетом этого требования: «Познание — путь к страданию или наслаждению?» «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила»: нужны или опасны парадоксы, полностью переворачивающие картину мира?»; «Любовь к себе — опасна или

необходима?»; «Истина... (Ф. Достоевский: «Всякий думал, что в нем одном заключена истина» — М. Бахтин: «Истина есть диалог»).

Мы убеждены в том, что не надо бояться сложности этих вопросов и парадоксов. Интересы нет там, где все просто и очевидно. Наш опыт: каждый урок-студия становился ещё одной ступенькой вверх, идущие уже сами стремились к тому, что переставало быть очевидным, но становилось интересным в рефлексии, самопознании.

Структура урока-студии, как уже упоминалось, складывается из дискуссии и презентации всеми её участниками своих проектов — от исследовательских до творческих самой разной художественной направленности.

Начинаться такой урок может с блиц-опроса по ключевым понятиям проблемы, в течение которого каждый участник предлагает свою лаконичную формулу (готовясь к таким урокам, ребята впервые по-настоящему серьёзно знакомятся с таким литературным жанром как афоризм, который востребован во многих формах креативной презентации). В этих ответах важна установка на искренность и уникальность, неповторимость, которые в краткой форме (одно слово или предложение) порой реализовать проще. Диапазон подобных трактовок, как показывает наш опыт, бывает очень широк: власть — это насилие, ответственность, импульс к самопознанию, стимул к самосовершенствованию; любовь — это счастье, труд, мечта, постижение другого человека в себе...

Временные рамки такого урока — от 60 до 120 минут (не более), и оно организовано чередованием дискуссии с презентациями. Целесообразно для дискуссии выбирать не более 3-х вопросов, выстраивая их по принципу усложнения. Последний вопрос должен ставить точку в обсуждении и в то же время рождать ощущение масштаба темы, подвигать к продолжению рефлексии.

В обсуждении участвуют 2–3 разновозрастные группы, которые могут возникать на базе школьных библиотек, информационных центров, общения в различных социальных сообществах и, конечно, уроков литературы. О проблеме многоуровневого общения писал В. А. Кан-Калик [Кан-Калик 1987]. В каждой группе должны быть генераторы идей, организаторы, лидеры; те, кто сможет транслировать идеи группы; те, у кого разные читательские предпочтения и культурологический опыт. Лидер группы должен уметь слушать и слышать не только тех, кто мобилен и быстро генерирует идеи (часто поверхностные), но и тех, кто глубже, основательнее, но стесняется заявить свой взгляд (таких лидеров надо учить, проводить тренинги, подобные умения сами по себе не рождаются). На первых уроках-студиях ведущими бывают партнеры: учитель и ученик-старшеклассник. Установка в обсуждении вопросов — исключить унификацию. В группе могут быть разные, порой полемичные версии ответов — это только приветствуется.

Есть очень важные условия дискуссии — любая идея должна выстраиваться не абстрактно, а с опорой на читательский опыт (авторы, жанры, сюжеты, герои, эпизоды, цитация и т.д.). Приходящие на такой урок

имеют представление о тематической направленности, поэтому могут взять с собой любые художественные книги любых авторов в смысловом формате темы.

На таком уроке приветствуются вопросы к оппонентам в своей и другой группах.

Как правило, презентуют свои креативные проекты все участники студии. Так может быть реализована идея личностно-ориентированного образования и самоактуализации, о которой писали И. Якиманская [Якиманская 2010], А. Бодалев [Бодалев 2003]. Это могут быть индивидуальные и коллективные работы. Выбор формы, жанра презентации, её стилистики является одним из самых трудных, но и увлекательных этапов в подготовке студии. В итоге каждому участнику хочется уйти от трафаретного «доклада на тему». Иногда находки бывают самые неожиданные, фантазия у ребят богата, они уходят от штампов, и им надо помогать, не перечёркивая инициативу. Основой одной из презентаций стали записи на полях ученической тетради, которые соседствовали с химическими и математическими формулами: они оказались афоризмами на тему обсуждаемой проблемы жизни и смерти. Эти записи выглядели как диалог соседей по парте. Ребята словно были на уроке и спорили между собой на языке афоризмов (вели переписку на полях). Странные, на первый взгляд, сцепления этих записей, читаемых под найденные музыкальные проекции, рождали ощущение одновременно лёгкости, воздушности, уводили от ложной пафосности, патетики и в то же время уничтожали те барьеры, которые мы часто создаём в своем сознании.

Опыт таких презентаций даёт позитивную мотивацию и для дальнейшего чтения, и для креативной самореализации в роли читателя. Именно из такого урока-студии родились интересные арт-объекты. Занимающийся музыкой старшеклассник сочинил несколько музыкальных тем для увертюры рок-оперы в соответствии с теми голосами, которые он услышал в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» (исследовательский проект «Структура повествования в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»); будущий художник-мультипликатор создала театральную атрибутику к своему исследованию романа В. Набокова «Приглашение на казнь»; и т.д. Такие уроки, презентации и арт-объекты помогают более глубоко воспринимать стилистику анализируемых текстов, их образную специфику. В поисках своих образных решений для презентации они становились более глубокими, творческими читателями.

Разумеется, на уроке-студии желательна продуманная драматургия. Должен быть момент катарсиса (прозрение и потрясение), нарастание эмоционального отклика у всех участников студии. Важно учитывать психологический фон каждой презентации, готовить доброжелательную, уважительную атмосферу аудитории. Здесь нет элемента соперничества. Только сотрудничество. Нет победителей ни в дискуссии, ни в презентации креативных работ. Каждый должен пережить ситуацию успеха и прийти к желанию участвовать в новых уроках-студиях, читать, искать себя в креативной самореализации. Концептуально значимым результатом уроков-

студий является возникновение продуктивной среды для многоуровневой коммуникации, творческого роста, личностной самоидентификации, психологического комфорта. Процесс образования перерастает рамки замкнутой системы, и креативный урок становится фундаментом этого процесса.

ЛИТЕРАТУРА

Бодалев А. А., Рудкевич Л. А. Как становятся великими или выдающимися? — М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2003.

Буланова-Топоркова М. В. и др. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей / под общ. ред. В. С. Кукушкина. — Ростов н/Д.: издат. центр «Март», 2002. — 320 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя. — М.: Просвещение. 1987. — 190 с.

Лобок А. М. Вероятностный мир. Опыт философско-педагогических хроник образовательного эксперимента. — Екатеринбург, 2001. — Режим доступа: <http://ivanov-petrov.livejournal.com/1371334.html> (дата обращения: 30.05.2016).

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

Федеральный государственный стандарт основного общего образования. — 2010. — Режим доступа: <http://xn--80abucjiihbv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543> (дата обращения: 30.05.2016).

Якиманская И. С. Концепция личностно-ориентированного образования // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Общественные и гуманитарные науки. — 2010. — Вып. 5 (110). — С. 36–40.

REFERENCES

Bodalev A. A., Rudkevich L. A. Kak stanovjatsja velikimi ili vydajushhimisja? — M.: Izd-vo In-ta Psihoterapii, 2003.

Bulanova-Toporkova M. V. i dr. Pedagogicheskie tehnologii: uchebnoe posobie dlja studentov pedagogicheskikh special'nostej / pod obshh. red. V. S. Kukushkina. — Rostov n/D.: izdat. centr «Mart», 2002. — 320 s.

Kan-Kalik V. A. Uchitelju o pedagogicheskom obshhenii: Kniga dlja uchitelja. — M.: Prosveshhenie. 1987. — 190 s.

Lobok A. M. Verojatnostnyj mir. Opyt filosofsko-pedagogicheskikh hronik obrazovatel'nogo jeksperimenta. — Ekaterinburg, 2001. — Rezhim dostupa: <http://ivanov-petrov.livejournal.com/1371334.html> [data obrashhenija: 30.05.2016].

Sелеvko G. K. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii: uchebnoe posobie. — M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. — 256 s.

Federal'nyj gosudarstvennyj standart osnovnogo obshhego obrazovanija. — 2010. Rezhim dostupa: <http://xn--80abucjiihbv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543> [data obrashhenija: 30.05.2016].

Jakimanskaja I. S. Koncepcija lichnostno-orientirovannogo obrazovanija // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Obshhestvennye i gumanitarnye nauki. — 2010. — Vyp. 5 (110). — S. 36–40.

Данные об авторе

Бэлла Михайловна Гринберг — учитель-методист МАОУ школы № 59 (Екатеринбург).

Адрес: 620078, г. Екатеринбург ул. Малышева, 128.

E-mail: grinberg.bella@mail.ru.

About the author

Bella Mikhailovna Grinberg is a teacher-specialist in educational methods, school № 59 (Yekaterinburg).