

Технология творческих мастерских на уроках литературы

Идея мастерских пришла к нам из Франции. "Atelie" — так французские педагоги из общественной организации «Новое образование» называют мастерские письма. Параллельно используется слово "демарш" ("la demarche"). Но для русского слуха ни то, ни другое не годится! Поэтому у нас используется прямой перевод слова "atelie" — мастерская.

Педагогические мастерские появились у нас в начале 90-х годов XX века и сразу привлекли внимание методистов и учителей-словесников. Особенно заинтересовались ими специалисты из Санкт-Петербурга (И.А. Мухина, Л.Д. Фураева, Н.И. Хлебович, Ж.О. Андреева и др.). Учителя, многократно приезжавшие из разных городов на курсы в Санкт-Петербургский университет педагогического мастерства, заговорили о "петербургских педагогических мастерских".

Петербургские методисты опубликовали много статей, несколько авторских сборников и книг, посвящённых мастерским как новой *педагогической технологии*. Однако жанр мастерской иногда толкуется расширительно. Стоит разобраться, каковы "законы жанра" и почему нужны педагогические мастерские учителю литературы и его ученикам.

Педагогическая мастерская – особая педагогическая технология, основанная на гуманистических представлениях о ценности каждой человеческой личности, о ценностно-смысловом равенстве учителя и ученика. Технологию педагогических мастерских называют диалоговой, полицентрической, рефлексивной – она связана с гуманистическим характером целей, взаимоотношений, деятельности участников мастерской.

Вот одно из первых определений, данных по-русски этому понятию: **"Мастерская педагогическая — это такая форма обучения детей и взрослых, которая создаёт условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путём самостоятельного или коллективного открытия"**. Определение подчёркивает открытие нового и самостоятельность пути.

Чем отличается мастерская от прочих видов учебной деятельности?

На обычном школьном уроке учитель, подобно первопроходцу, ведет за собой весь класс, дети же идут вслед за ним по уже проторенной дороге. Даже если педагог начинает с обсуждения проблемного вопроса, ответ на него заранее им же предопределен. Роль ведомых в этом случае неизбежно пассивна.

В мастерской педагог — наставник, по праву старшего и более сведущего дающий в руки младшего — ученика — карту и компас, с помощью которых прийти к открытию тот должен самостоятельно. Благодаря наставнику ученик добывает знания, для достижения цели объединяя свои усилия с усилиями одноклассников. Поэтому здесь маловероятна конкуренция, а одним из важнейших условий работы является доверительная, дружелюбная атмосфера.

Открытие, совершенное самостоятельно, помогает, с одной стороны, поверить в собственные творческие возможности, с другой — ощутить потребность в сотворчестве, поскольку «мастерская» всегда предполагает диалог между ее участниками. (Формы взаимодействия учитель продумывает при планировании заданий.)

Особенность этого совместного творческого труда — не прямая передача знаний, а коллективный поиск новой информации, осознаваемый школьником как необходимость, а наставник лишь помогает ему выйти из хаоса разрозненных представлений к гармонии приобретаемого знания.

Хорошо продуманная система заданий, вспомогательной опорной (противоречивой) информации и минимальное словесное вмешательство ведущего (монолог сведен к минимуму) обуславливают максимальную самостоятельность в продвижении всех участников педагогической мастерской к результату.

Отметим главные достоинства работы педагогических мастерских.

Ученик способен достаточно быстро освоить новую для него тему, потому что самостоятельно добывает знания или обнаруживает в себе сокрытые творческие ресурсы. Ведущий занятие создает рабочую обстановку, чтобы участники мастерской сами в условиях коллективного труда смогли найти свой путь решения поставленной задачи. Результат работы оправдывает время и силы, потраченные на подготовку мастерских.

Приемы, используемые при их проведении, не противоречат методике традиционного урока, а дополняют то лучшее, что было и сохраняется в нашей отечественной педагогике. Такие занятия не следует рассматривать как альтернативу традиционному уроку.

Во-первых, подготовка настоящей авторской мастерской требует очень много времени.

Во-вторых, как известно, однообразный тип заданий обычно снижает уровень интереса и работоспособности учеников.

Типы мастерских

- мастерская построения знаний,
- мастерская творческого письма (или просто — письма),
- мастерская построения отношений,
- мастерская ценностных ориентаций,
- мастерская по самопознанию, проектная мастерская и др.

Ученик, поработавший в мастерской построения знаний, уже не скажет о теории литературы, что она мертва. Она способна действительно ожить, и соприкосновение с ней будет животворящим, поскольку школьнику предоставляется право освоения «живого знания». Самостоятельно обретенные подростком знания воспринимаются участником мастерской как личное открытие, «присваиваются» им.

Мастерская творческого письма позволяет молодому человеку применить собственный глубинный жизненный — эмоциональный, нравственный, эстетический — опыт при выполнении конкретно поставленной задачи. Знание, приобретенное в процессе работы над определенной темой, органически соединяется с интуитивным чувствованием. Чувства и мысли материализуются: становятся суждениями или воплощаются в художественные образы.

Основная задача ведущего мастерскую творческого письма — помочь детям обрести ощущение внутренней свободы, гармоничного состояния души, найти индивидуально-неповторимую форму самовыражения в творческом акте, импульсом к которому может послужить яркое эстетическое впечатление.

Мастерская, что немаловажно, помогает участнику в какой-то мере понять состояние духовного подъема поэта, писателя, художника, композитора, скульптора в момент творческого озарения.

Приобретенный здесь опыт самопознания и миропознания часто становится незабываемым событием жизни, фактом духовной биографии. И, быть может, отступая перед новыми впечатлениями, уходит в глубь памяти, но остается точкой опоры для обретения новых знаний.

Созданные творческие работы оцениваются мастером поощрительно и вдохновляют учеников на дальнейшие поиски и успехи.

Сокровенные размышления, доверенные друг другу и учителю, не должны разглашаться без ведома на то самого автора. Сохранить тайну полученной информации — дело чести того, кому она доверена.

Всегда говорят и об алгоритме мастерской. Он, при возможной коррекции, должен сохраняться, если нужно провести успешное занятие. Одно из важнейших условий при создании мастерской — её материал должен быть по-настоящему проблемным, даже парадоксальным. Тогда на любом из этапов занятия участники смогут пережить некий "прорыв" — открытие, потрясение, острое недоумение с озарением — то, что и делает мастерскую уникальной формой урока.

Алгоритм "мастерской построения знаний"

Первый этап — это индуктор. Он мотивирует дальнейшую деятельность. Есть два необходимых условия такого задания: оно всегда опирается на личный опыт учащегося и — иногда парадоксально — связано со смыслом дальнейшей деятельности.

В качестве индуктора могут выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рисунок и т.д. — все, что может разбудить чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. Дети формулируют проблему, проявляя при этом личное отношение к предмету обсуждения.

Например, в мастерской по философской лирике Тютчева «Вопросы или ответы?» предложим такое задание: "Представьте себе, что перед вами — великий мудрец. Вы можете его спросить, о чём захотите — самом важном для себя. Запишите, какие два вопроса будут первыми". Так мы получим основные вопросы, на которые обязательно захочется искать ответы.

В мастерской построения знаний «Как понять текст?» предлагается нарисовать на листе бумаги что-нибудь, понятное только автору рисунка. После обсуждения и попыток объяснения рисунков учащиеся выходят на проблему урока: Как понять текст?

На уроке по повести Н.В.Гоголя «Нос» предлагается вспомнить поговорки и фразеологизмы, связанные с носом; нарисовать носы разной формы; объяснить, что ощущает владелец такого носа.

Второй этап связан с созданием, индивидуально или в группе, творческого продукта. Здесь есть два этапа: деконструкция и реконструкция. Проще говоря, разберём нечто (текст?) на детали, а потом используем их как исходный строительный материал — можно и со своими "добавками". Например, давно уже предлагается ученикам восстановить "рассыпанное" стихотворение. А не попробовать ли на базе этих, а также дополнительно необходимых слов написать своё?..

Третий этап — это "социализация", то есть предъявление созданного продукта всем участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и т.п.). В это время каждый про себя сравнивает, соотносит свои результаты с чужими и — осваивает все возможные открытия.

Иногда на четвёртом этапе нужна промежуточная рефлексия. Он очень важен, если, например, нам пора заканчивать урок, а мастерская ещё не завершена. Здесь же часто появляется у участников работы потребность в новом или дополнительном знании — информационный запрос.

(Мастерская может поместиться и в 30-45 минут. Но этапы деконструкции и реконструкции могут повториться, а если продолжение через день-два, то понадобится и промежуточный индуктор. Вдохновить на продолжение мастерской способны и результаты чужой деятельности, творческие работы. В подготовленном классе их можно задать на дом.)

Пятый этап — обращение к новой информации и её обработка. Что это будет? Словарные статьи, работы критиков? Фрагменты произведений, высказываний?..

Шестой этап — исправление или обновление созданного учеником. Он сам продолжит или улучшит написанное. А может создать новое произведение — это индивидуальная или групповая работа.

Седьмой этап — итоговая социализация. Все написанные сочинения читаются, все рисунки демонстрируются, все придуманные пантомимы разыгрываются... Здесь важно, что выслушаны все участники мастерской.

Последний этап — рефлексия. Что я открыл сегодня — в себе, в тексте, в окружающих? К каким вопросам вышел? Чего не понял?

Рефлексия может быть эмоциональная и логическая. Выплеск впечатлений, по законам психологии, — облегчение и даже исцеление (особенно это видно в мастерских для взрослых). Логический "самоотчёт" нужен для саморазвития: вот здесь я открыл нечто, а здесь было трудно, потому что... Вопросы к рефлексии предлагает педагог, продумывая их для каждой мастерской.

Хорошо, если удаётся провести рефлекссию устно — высказываются все. Но часто нет времени — можно сделать это письменно за 5-8 минут. Тогда результаты прочитаем потом или вывесим их для всеобщего обозрения.

"Возможны иные варианты алгоритма работы при соблюдении общих принципов и правил ведения мастерской"⁴. Эти законы подробно рассмотрены в специальных работах.

Законы мастерской

Ценностно-смысловое равенство всех участников. (Учитель может участвовать в работе наравне с учениками.)

Право каждого на ошибку: она может быть исправлена самим учеником или станет окном в открытие.

Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний. Этому приходится учиться. (Особенно трудно не хвалить!) Оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией.

Предоставление свободы в рамках принятых правил. Это означает возможность выбора своей темы и поведения в рамках общих задач и при условии взаимного уважения участников. (Тот, кто не хочет сейчас оглашать своё мнение, обязательно захочет потом — известно из опыта.)

Значительный элемент неопределённости, даже загадочности в заданиях. Только при этом условии возникает творчество.

Диалог — главный принцип сотрудничества. Диалог создаёт атмосферу постижения любого явления в разных цветах, которые вместе дают ощущение "радуги" мира.

Организация и перестройка реального пространства, в котором проходит мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа. Это может быть круг всех участников, отдельные места для индивидуальной или групповой работы, место для инсценировок, пантомим и т.д. В реальной практике школы эта перестройка возможна полностью или в элементах. Например, если ученик отправляется сочинять в угол класса — имеет право.

Решительное ограничение практической деятельности мастера-руководителя как авторитета на всех этапах мастерской. В идеале мастер формулирует задание и не отвечает на вопросы.

Из наблюдений: что постоянно в мастерских

Доброжелательные отношения, позволяющие вести диалог, в том числе в системе учитель-ученик.

Законы проведения мастерской.

Соединение трёх компонентов: учения, общения, творчества.

Эмоциональные и эстетические переживания в процессе работы с произведениями, при взаимодействии с товарищами, с разными мнениями и реакцией на происходящее.

Воспитательная составляющая занятия — связанная и не связанная с содержанием учебного материала (результат общения).

Свобода выбора — в рамках заявленных правил — поведения, ассоциаций, собеседников, тем.

Неочевидность результатов, их непредопределённость, а иногда и непредсказуемость.

Психологическая насыщенность каждого из этапов мастерской, повышенная готовность ведущего к психологическому анализу, выводам и принятию немедленных решений.

Постоянное побуждение к деятельности извне и внутри ученика.

Постоянная смена типов деятельности: от индукции к дедукции, от личных — к чужим наблюдениям, гипотезам и знаниям, от фрагмента — к целому...

Тенденция к интегрированной деятельности и интегрированному знанию. Почти всегда подключаются философские, этические, культурологические, психологические проблемы и знания из разных наук и из жизни. Мастерская сама (законами построения) приводит к широкому полю познавательной деятельности, потому что не ограничивает, а подталкивает воображение, ассоциации, память, творчество.

Почему мастерские оказались нужны современному словеснику?

Интерес к литературе возникает у всех, кто становится участником мастерской даже по далёким от искусства предметам.

Работа со словом в мастерской становится первостепенной.

Мастерские — отличный способ развивать собственное "письмо", а значит, готовиться к сочинению.

Мастерские "запускают" ассоциативное мышление. Это путь для проявления собственных представлений, чувств и мыслей и для понимания художественного творчества, прежде всего — поэзии.

Являясь рефлексивной технологией, мастерская на практике вызывает, тренирует, развивает способность к аналитической деятельности: к анализу произведений и ситуаций общения, к сопоставлению своих и чужих мыслей, чувств, восприятия, отношения, интерпретации; к самоанализу и самоконтролю. Эти умения и навыки необходимы для воспитания грамотного читателя.

Очевидно развивающее воздействие мастерских, что не раз фиксировали на этапе рефлексии в разных мастерских сами ученики. Эти занятия поощряют аналитическую и творческую деятельность, развивают доверительные отношения в коллективе, уважительное и радостное отношение к учителю и к учению как к труду и творчеству.

Приложение 1

Урок - творческая мастерская по русскому языку

Класс	6
Тема (языковая)	Повторение темы «Имя прилагательное»
Тема мастерской	Бабочка
Оборудование	<i>Иллюстрации с изображением бабочек, стихотворения про бабочек, музыка «звуки природы», схема построения стихотворения-метафоры, листы белой бумаги (для выполнения творческой работы)</i>

Цели: обобщить знания, полученные при изучении темы «Имя прилагательное», в процессе их творческого осмысления

Обучающие задачи: - расширять кругозор учеников по предмету;

- обобщать знания, полученные учениками;
- способствовать формированию интереса учащихся к различным разделам лингвистики;
- отрабатывать навыки использования знаний на практике

Развивающие задачи: - развивать познавательный интерес учащихся, их творческую активность.

Воспитывающие задачи: - воспитывать умение творчески подходить к выполнению задания,
- воспитывать любовь к родному языку.

I. Организационный момент

Сегодняшний урок мне хочется начать с пожелания вам творческого вдохновения. Мы входим в мир как в двери мастерской, мы можем сделать его красивее, потому что в каждом человеке заложена способность к творчеству. Мастерские бывают разные: мастерские мастеровых, мастерская художника, творческая мастерская писателя.

Представим себе, что мы тоже находимся в мастерской и материалом нашего творчества является слово. Сегодня мы будем учиться «Священному уменью говорить, произносить слова и строить фразу», – как сказал поэт Е. Винокур.

Такие уроки мы с вами называем...(творческими мастерскими).

Давайте вспомним, мастерская – это... свободный путь обращения к слову, возможность раскрыть в соразмышлении и сопереживании его духовную сущность.

II.Актуализация знаний

На сегодняшнем занятии мы с вами повторим всё, что изучили по теме «Имя прилагательное», а также попрактикуем свои умения в составлении стихотворения по метафоре.

Учитель сообщает ученикам о том, что на данном уроке они должны повторить всё, что изучили по теме «Имя прилагательное», а также познакомиться с новым для них жанром – лингвистическая сказка. Перед вами лежат белые листы бумаги. Они для вас будут рабочими (здесь вы можете записывать то, о чём мы будем говорить в течение урока), а также именно на них вы будете выполнять ваше итоговое задание.

Учитель: Но сначала давайте вспомним те правила и темы, которые нами были пройдены.

Ученики перечисляют темы, учитель записывает на доске, а ученики на листочках.

Ученики: - определение имени прилагательного,

- разряды прилагательных,
- степени сравнения прилагательных, способы их образования,
- роль прилагательных в речи,
- правописание НЕ с прилагательными,
- правописание Н и НН в суффиксах прилагательных,
- слитное, дефисное и раздельное написание прилагательных и т.д.

(Ученики вспоминают те темы, которые ими были изучены).

Учитель: Правильно. Всё это мы с вами изучили и сделали частью наших знаний о языке.

III.Основная часть урока

1.Индуктор

- Ребята, послушайте и отгадайте загадку:

Легкая, как перышко,
Садится на цветок,
Складывает крылышки
И раскрывает вновь.

Нежный и красивый
Видим мы узор,
От нее не в силах
Оторвать свой взор!

(Бабочка)

Правильно, ребята. Тема нашей мастерской - бабочка

*Если бы я облетела весь свет,
Я собрала бы чудесный букет.
В нём бы цветочками стали
И лепестками махали
Бабочки, бабочки, бабочки...*

Самоконструкция

А) написать на альбомном листе слово «бабочка». От него отходят стрелки. Написать ассоциации к слову «бабочка»

Б) обменяться в группе листочками, дополнить свои записи

В) составить словосочетания (существительное + прилагательное)

Пример исполнения:

*крылья,насекомое,летает,цветок,капустница,гусеница,лето,усики,кокон,куколка,махаон,
нектар,пыльца,красота,полёт,природа,цвет,сачок,солнце,ловить,мотылёк,тепло,
Поляна,галстук,поле,хоботок,крапивница,смокинг,фрак,
костюм,стрекоза,взмах,пиджак,бантик,заколка,рубашка,превращение,
воротничок,джентльмен,тычинка,аристократ,трава,размах,жилетка,
брошь,крыло,распыление,булавка,лепесток,татуировка,шёлк,шея,свадьба,
огонёк,ночь,чудо и др.*

Бабочка-яркая,большая,цветная,
красивая,экзотическая,ночная,разноцветная,тропическая,пёстрая ...

2.Социоконструкция

Символ бабочки

Символ бабочки исходит из глубокой древности, символизирующий Богиню, Великую Матерь, что олицетворяло Землю и Небо, смерть и жизнь. С самой Богиней ассоциировались бабочки и птицы.

Но, у разных народов свои поверья и символика бабочки.

У Греков, бабочка символ бессмертия души.

У мексиканцев, бабочка символ любви и весны, тепла и света солнца, огня.

У славян, бабочка символ души.

В скандинавской мифологии, бабочка символ духа воздуха, изображалось в образе эльфов, человечков с крыльями бабочки.

В христианстве, бабочка символизирует жизнь, смерть и воскресение. Возрождение и воскресение души.

В Китае, бабочка символизирует бессмертие, радость, лето, изобилие, также как долгожительство, долголетие, красоту.

А теперь поработай те в парах.

А как вы думаете, что символизирует бабочка? Расскажите друг другу свои предположения. Выберите самое интересное, чтобы рассказать всем.

Пример исполнения:

1.Бабочка это символ души, бессмертия души, вечной жизни, святой чистоты, красоты, нежности, и любви.

2. Бабочки дивные существа их можно ассоциировать по разному. Но прежде всего это конечно фантазия, мечта, иллюзия, стремление к красоте и идеалу, иногда самообман, иногда наоборот что то новое неизведанное и тем интересное.

3.Социализация

Как много всего связано с бабочкой. Ребята, давайте напишем с вами небольшую работу, называется она «Стихотворение по метафоре»

Объединитесь в группы

Мы с вами по литературе учили, что метафора – это троп, слово или выражение, которое употребляется в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.

То есть мы с вами напишем стихотворение в котором будем сравнивать бабочку с чем-то, что для нас определяет это насекомое, будем использовать слова и выражения, которые вызывают у нас ассоциации с бабочкой. Посмотрите на схему построения этого стихотворения (схема написана на доске или роздана на парты).

«Стихотворение по метафоре»

(состоит из шести строчек, каждая строчка называет какое-то качество того предмета о котором мы пишем: новая строчка начинается с названия предмета о котором пишем)

1.цвет

2.вкус

3.запах

4.внешность

5.звук

6.качество переживаний

Дети пишут стихотворения под спокойную музыку (звуки природы)

Пример исполнения:

Бабочка – это цвет яркой летней поляны

Бабочка – это вкус меда и спелых ягод

Бабочка – это нежный аромат полевых цветов и скошенной травы

Бабочка – это мигание живого бархата

Бабочка – это пение птиц, стрекот кузнечика, шелест трав

Бабочка – это радостные, волнительные минуты долгожданного лета.

Давайте прочитаем, что же у нас получилось. Назовем прилагательные, которые мы использовали в своем сочинении, назовем разряды прилагательных и способы их образования (дети читают свои варианты)

Молодцы! У вас получились очень интересные стихотворения!

4.Корректировка и создание нового текста.

Ребята,мы с вами прошли уже тему «Текст» и я предлагаю вам еще одну работу – составить текст по заданному началу, используя ранее выполненные задания.

Напишите небольшой текст-описание бабочки-монарха по заданному началу.

Бабочка, летающая над костром, была необычайно красива. Несущая в себе некую таинственность, та меня просто заворожила и не отпускала, не давая возможности отвести взора...

Каждый участник группы сочиняет 2-3 предложения.(Звучит музыка). Учащиеся работают индивидуально, пишут предложения, затем соединяют их в единый текст.

5.Общая рефлексия.

Зачитывают текст, анализируют, получился ли текст-описание. Рассуждают о том, как лучше описать бабочку, на что обращать внимание, образные выражения о бабочке.

Пример:

Бабочка, летающая над костром, была необычайно красива. Несущая в себе некую таинственность, та меня просто заворожила и не отпускала, не давая возможности отвести взора...

Читающая в моём заинтересованном взгляде некую таинственность и задумчивость, она ещё сильнее стала красоваться своими крыльями, поблёскивающими и такими сверкающими на огне, её крылья - зеркала, отражающие пламя... Два больших, пёстрых и красочных крыла переливались с оранжевого в огненно-красный цвет, весело и безмятежно порхали над дымом нашего походного костра. Она казалась такой лёгкой и безмятежной, что я невольно начал одурманиваться этим видом: бликами костра и сверкающей бабочкой-монархом.

6.Домашнее задание.

Написать лингвистическую сказку «Имя прилагательное»

Напомнить детям её особенности и законы.

7. Итог урока

1)Какие этапы мастерской особенно понравились, запомнились?

2) Что вам более всего удалось во время работы на уроке, какие виды деятельности были вами выполнены успешно? А другими участниками урока?

3) О чем пришлось задуматься? Что было трудно?

4) Какие вопросы и пожелания себе, другим участникам, учителю появились у вас?