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) обусловливают максимальную самостоятельность в продвижении всех участников педагогической мастерской к результату.

Отметим главные достоинства работы педагогических мас­терских.

1. Ученик способен достаточно быстро освоить новую для него тему, потому что самостоятельно добывает знания или обнаруживает в себе сокрытые творческие ресурсы.
2. 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 какличное 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.

П

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 рефлексию 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

1. Доброжелательные отношения, позволяющие вести диалог, в том числе в системе учитель-уче­ник.
2. Законы проведения мастерской.
3. Соединение трёх компонентов: учения, общения, творчества.
4. Эмоциональные и эстетические переживания в процессе работы с произведениями, при взаимо­действии с товарищами, с разными мнениями и реакцией на происходящее.
5. Воспитательная составляющая занятия — связанная и не связанная с содержанием учебного материала (результат общения).
6. Свобода выбора — в рамках заявленных пра­вил — поведения, ассоциаций, собеседников, тем.
7. Неочевидность результатов, их непредопре­делённость, а иногда и непредсказуемость.
8. Психологическая насыщенность каждого из этапов мастерской, повышен­ная готовность ведущего к психологическому анализу, выводам и принятию немед­ленных решений.
9. Постоянное побуждение к деятельности извне и внутри ученика.
10. Постоянная смена типов деятельности: от индукции к дедукции, от личных — к чу­жим наблюдениям, гипотезам и знаниям, от фрагмента — к целому...
11. 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?

1. Интерес к литературе возникает у всех, кто становится участником мастерской даже по далё­ким от искусства предметам.
2. Работа со словом в мастерской становится первостепенной.
3. Мастерские — отличный способ развивать собственное "письмо", а значит, готовиться к сочи­нению.
4. Мастерские "запускают" ассоциативное мышление. Это путь для проявления собствен­ных представлений, чувств и мыслей и для пони­мания художественного творчества, прежде все­го — поэзии.
5. 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.
6. Очевидно развивающее воздействие мастер­ских, что не раз фиксировали на этапе рефлексии в разных мастерских сами старшеклассники. 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.