

УДК 372.882

Кристина Артуровна Шавалеева
Юлия Александровна Семенова
г. Шадринск

Работа с творческими приёмами на уроках литературы в школе

В статье рассматриваются приемы творческой деятельности, которые применяются в практике литературного образования в школе. Раскрыто влияние творческих приёмов на формирование неординарных подходов к анализу произведений, а через них – жизненных ситуаций. Ключевая мысль исследования заключена в необходимости развития и совершенствования умений нестандартно мыслить, находить новые идеи и подходы, чтобы применять полученные и накопленные знания в реальной жизни. В работе представлены как традиционные, так и инновационные творческие приёмы, рассматриваемые на примерах из школьной программы по литературе. Важным аспектом исследования является привлечение знакомого современному ребенку инструментария, который становится основой для обновления и обогащения творческих приёмов.

Ключевые слова: литературное образование, творческие приёмы, творческие задания, урок литературы.

Kristina Arturovna Shavaleeva
Yulia Aleksandrovna Semenova
Shadrinsk

Working with creative methodical reception in literature lessons at school

The article discusses the methods of creative activity using in the practice of literary education at school. The influence of creative methodical reception on the formation of extraordinary approaches to the analysis of works and through them – life situations, is revealed. The aim is the necessity to develop and improve the skills to think outside the box, to find new ideas and approaches in order to apply the acquired and accumulated knowledge in real life. The paper presents both traditional and innovative creative methodical reception, considered using examples from the school literature curriculum. An important aspect of the study is the involvement of tools familiar to a modern child, which becomes the basis for updating and enriching creative techniques.

Keywords: literary education, creative methodical reception, creative tasks, literature lesson.

Формирование в современном мире творческой личности, умеющей оперативно и креативно действовать в тех или иных жизненных ситуациях, является одной из главных задач в современном обществе. Развитое воображение и фантазия, стремление создавать что-либо необычное, ранее неизведанное, оригинальный и нестандартный подход к изучению окружающих вещей и явлений – основополагающие качества творческой личности. Возможность создавать что-то новое закладывается ещё в детском возрасте через развитие высших психических функций, к которым относится воображение. Именно развитию воображения стоит уделять внимание в воспитание творческих способностей обучающихся основной школы. Умение творчески мыслить и неординарно подходить к анализу разных жизненных ситуаций формирует не только способность личности к саморазвитию, но ещё и к социально-преобразовательной деятельности. Через творческую деятельность на уроках литературы в основной школе происходит и воспитание духовных и нравственных ценностей. Погружаясь в книжный мир произведений, обучающийся представляет с помощью воображения героев, сравнивает себя с ними, учится наблюдать и анализировать поступки персонажей. Это, в свою очередь, приводит к оценке, умению находить причинно-следственные связи тех или иных действий героев, что позволяет неоднозначно и необычно мыслить в выстраивании своего собственного мнения.

В необходимости формирования и совершенствования умений нестандартно мыслить, находить новые идеи и подходы, применять полученные и накопленные знания в условиях

непривычной ситуации, создавать оригинальные, нетрадиционные концепции на основе современных тенденций мы видим актуальность настоящего исследования.

Работа с творческими заданиями на уроках литературы в основной школе была и остается актуальной для многих учителей-практиков. Виды творческих заданий меняются и совершенствуются, поскольку каждый учитель может придумать свою интерпретацию того или иного задания, тем самым, не только разнообразив урок и заинтересовав обучающихся, но и развив в них фундамент творческих способностей.

Одной из усовершенствованных форм синквейна является приём «пирамидального письма». Данный приём можно использовать при изучении рассказа А.П. Платонова «Юшка» в 7 классе.

План «пирамидального письма» [5]:

1. О чём этот рассказ? (1 слово).
2. Характер рассказа. (2 прилагательных).
3. Место и время действия (3-4 слова).
4. Главные события в рассказе (5-6 слов).
5. Главные герои, какие они? (7-8 слов).
6. Что вы чувствовали, когда читали начало, середину и конец рассказа? (8-9 слов).
7. О чём этот рассказ? (1 предложение).
8. Ваше мнение (10-12 слов).

Образец выполнения:

1. О доброте.
2. Поучительный, сострадательный.
3. В кузнице на московской дороге.
4. Тяжелый ежедневный труд, постоянные нападки.
5. Добрый беззлобный Юшка, разбалованные дети, жестокие взрослые.
6. В начале рассказа преобладает чувство жалости, в середине – обиды за Юшку, желание отомстить за него, в конце – благодарность девушке, продолжающей его дело.
7. Рассказ «Юшка» учит людей состраданию и участию, показывает, какой силой обладает доброта.
8. Люди жестоки, они вымещают свою злость на тех, кто не может за себя постоять. Только все равно побеждает добро и благородные поступки.

Данный творческий приём очень полезен для контрольного закрепления знаний о произведении, он совмещает в себе и знаниевый подход, и творческий – развивая умение неординарно мыслить и находить новые пути решения, в данном случае структурирование информации и высказывание своей читательской позиции.

Следующим видом творческих заданий, которые используют учителя-практики является творческий пересказ в формате высказывания чувств от лица главных героев. Рассмотреть это можно на примере урока в 9 классе по изучению дуэли между Онегиным и Ленским в произведении А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Обучающимся предлагается ответить на поставленные вопросы, озвучивая мысли, чувства и переживания героев [3]:

«Я – Онегин»

- За что я вызван на дуэль?
- О чем я думаю в этот момент?
- Что я чувствую? Испытываю ли я чувство вины, сомнения? Почему?
- Хочу ли я стреляться?
- Почему я не могу пойти на примирение? Что мешает?

Аналогичные вопросы предлагаются по другому персонажу: «Я – Ленский»

- За что я вызвал на дуэль?
- О чем я думаю в этот момент?
- Что я чувствую? Испытываю ли я чувство вины, сомнения? Почему?

- Хочу ли я стреляться?
- Почему я не могу пойти на примирение? Что мешает?

Данный приём погружает обучающихся в детальное изучение внутреннего мира героев, их характера и побуждений сделать то или иное действие, а также, развивает воображение.

Приём словесного рисования можно рассмотреть на примере изучения стихотворения К.Д. Бальмонта «Осень». Реализуется он с помощью ряда вопросов:

Какие краски вы выберете для рисунка? (бордовый, синий, желтый) Найдите свои слова-подсказки в тексте. Опишите свою картину.

- Кто будет главным героем нашей картины? (Осень)
- Как можно изобразить осень? (В образе человека)
- Что делает девочка-осень?
- Какое выражение лица? Грустное или радостное? Почему?
- От чего плачет девочка-осень?
- Какое явление природы хотел изобразить поэт под слезами девочки?
- Какие краски вы выберете для рисунка? Найдите слова-подсказки в тексте.
- Что вы нарисуете вокруг девочки Осени?

В ходе данной работы создается общая законченная картина по эпизоду, служащая зрительной опорой к возникшим образам и представлениям в воображении обучающихся. Чаще всего приём словесного рисования используется в наиболее важных эпизодах, раскрывающих идейное содержание произведения и, конечно, его замысел. «Словесное рисование (иллюстрирование) повышает эмоциональный уровень восприятия художественного текста» [6].

Лучше разобраться в художественном тексте также помогает драматизация (театрализация), которая в настоящее время используется учителями во множестве разных интерпретаций, таких как: пантомимика и жесты, постановка живых картин, знакомое всем чтение по ролям, произнесение отдельных реплик героев и проигрывание конкретных сцен произведения, другими словами мини-спектакль. Закрепить изучение эпизода в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» может помочь небольшое проигрывание сцены, где учитель в роли Хлестакова задает вопросы обучающимся, которые отвечают, представляя других героев:

– Бобчинский и Добчинский, почему вы решили, что я ревизор? (Говорят, перебивая друг друга) [1].

– Потому что вы молодой человек недурной наружности, одет в партикулярное платье, рассуждаете, остановились в нашем городе проездом из Петербурга в Саратовскую губернию, по словам трактирщика престранно себя вели - забирали все на счет, ни копейки не платили. Мы заметили, что вы наблюдательный человек. Когда мы ели семгу, вы так и заглянули нам в тарелки.

– Антон Антонович, вы были уверены в том, что молодого человека легко обвести вокруг пальца. Так почему же вы поверили, что я ревизор?

– Я испугался вашего поведения, когда вы сказали, что служите в Петербурге, что пойдете жаловаться прямо к министру.

Работая с данным приёмом очень важно отражать интонацию героев, передавая их эмоциональное состояние – на кульминационных и финальных сценах это будет нелегко, но очень захватывающе и интересно.

Письмо литературному герою лучше всего показывает отношение обучающегося к конкретному герою, к его поступкам и действиям. Этот приём раскрывает способность к эмоциональному воздействию (сопереживанию, радости, недовольству и т.д.), тем самым становится источником нравственного, чувственного и эстетического опыта.

Примером может послужить обращение обучающейся к героине романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» – Соне Мармеладовой:

«Здравствуй, Сонечка!

Жизнь к тебе очень сурова, я считаю.

Я – это Анна. Забыла представиться, извини.

«Не печалься и хмурь бровей», верь, что все будет хорошо в твоей нелегкой жизни.

Ты сильная, ты очень сильная. Маленькая, хрупкая, но стойко ты переносишь все тяготы. Иногда просто поражаюсь: откуда черпаешь ты силы?

Хотелось бы иметь такую подругу как ты.

Я не люблю много писать. Просто хотелось поддержать тебя, чтобы ты знала, что есть люди, которые переживают за тебя и очень сочувствуют. Одна из них – я.

С уважением Анна» [7].

Современный мир с его постоянным развитием, сменой интересов и предпочтений обучающихся, с изменением досуга и принципов восприятия информации требует внедрения инновационных приёмов в преподавании литературы. Классические приёмы, развивающие творческие способности, всегда будут актуальны и востребованы для использования их учителями-практиками, но время постоянно движется, и у подростков формируется так называемое «клиповое мышление», которое заключается в способности быстро переключать внимание при работе с различными видами информации. Проблема современного поколения подростков-визуалов заключается в трудности концентрации внимания на одном виде работы, поэтому важной задачей для учителей становится освоение разнообразными творческими приёмами, которыми будут оперировать обучающиеся основной школы на уроках литературы.

Век информационных технологий меняет не только систему восприятия подростков, но и их хобби, увлечения и любимые занятия. Всё чаще традиционному чтению книг и учебников обучающиеся предпочитают прослушивание аудиокниг и просмотр фильмов, в особенности видеороликов или коротких видео в интернете.

Реализация работы с творческими приёмами на уроках литературы должна учитывать инструментарий современных подростков, а также современные требования.

1. Скрайбинг (англ. scribe – чертить) – процесс создания визуального конспекта, донесение сложного смысла в виде простых образов. Техника скрайбинга предполагает структурирование и упорядочение информации, использование «визуальных метафор» [8]. С помощью данного приема обучающиеся учатся систематизировать сложную для восприятия информацию доступным способом, развивающим не только визуальное и вербальное мышление, но и воображение.

Скрайбинг может быть, как рисованный, с использованием листов, фломастеров, карандашей и напечатанных картинок, так и компьютерный – создаваемый в документе Microsoft Word или в других программах, которые можно найти на просторах интернета. При работе над скрайбингом обучающиеся самостоятельно ищут материал, анализируют его, отбирая нужную информацию, тем самым составляя «рисунки-скетчи». При этом не важно владеть умением рисовать, преимущество данного приёма заключается в его доступности, ведь отразить ключевые моменты можно с помощью диаграмм, схем, цитат и небольших таблиц.

На литературе с помощью скрайбинга можно не только легко запомнить биографию писателя или представить в схемах теорию литературоведения, но и проработать произведение [8].

Применять данный приём можно на любом уроке, где требуется запомнить большой объем новой информации. Например, обучающимся 5 класса можно предложить подготовить скрайбинг на тему «Роды и жанры», где на листе А3 они схематично отразят понятия родов (эпос, лирика, драма) и жанров (сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица) – их основные функции, с примерами и рисунками.

2. Скetchноутинг – приём, похожий на скрайбинг, но отличается он тем, что представляет собой конспектирование текста с графическими иллюстрациями в виде

символов, пиктограмм и знаков. Использование данного приёма актуально тем, что с его помощью обучающимся намного легче структурировать и запоминать теоретический материал, а также пересказывать сюжет произведения и его героев в самых необычных формах. Развитие творческих способностей происходит через индивидуальное самовыражение личности, поскольку, создавая скетчноутинг, обучающийся может дополнять его своими идеями и авторскими комментариями. Ярким примером может послужить создание скетчноутинга по теме «Легенды и мифы Древней Греции. Олимп» [4]. Обучающимся 5 класса тяжело дается запоминание богов античной мифологии, поскольку это не часть привычного им мира. Данный приём поможет, основываясь на тексте мифов, отобразить в виде небольших графических знаков ассоциации с тем или иным богом, его значением.

Обучающимся 9 класса при изучении произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души» отлично подойдет задание по составлению скетчноутинга с героями-помещиками. С помощью символов и знаков можно передать характер каждого помещика, его образ жизни, изобразить интерьер поместья (по одному-двум предметам, наиболее отражающим обстановку). Таким образом, обучающиеся легче запомнят типичные черты характеров и предметный мир помещиков: Манилова, Коробочки, Ноздрёва, Собакевича и Плюшкина.

3. Буктрейлер – короткий видеоролик, передающий сюжет книги. Его основная задача – рассказать о книге, передать содержание произведения так, чтобы заинтересовать зрителя и побудить к прочтению книги. Как уже говорилось выше, современным подросткам намного проще воспринимать материал зрительно, с использованием ИКТ-технологий. Самостоятельное создание буктрейлеров заинтересовывает обучающихся, ведь в ходе работы они выступают в роли сценаристов, режиссеров, актёров и монтажеров, воплощая видение того или иного произведения в общий творческий продукт. При этом буктрейлеры могут рассказывать не только о произведении, но и о биографии определенного писателя или поэта. Ролик не должен превышать трёх минут и содержать в себе только пересказ текста, главная задача – заинтриговать и передать основную идею. Данный приём больше всего подойдет для 7-9 классов, он совмещает в себе и читательскую и информационную компетенции, преимущественной является работа с текстом, его индивидуальная интерпретация и видеомонтаж. В настоящее время практически все подростки владеют навыками склейки отдельных фрагментов видео и наложения на них музыки, ведь большую часть своего свободного времени они проводят в интернете, на различных площадках социальных сетей.

В 9 классе для создания буктрейлера отлично подойдут произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Буктрейлер по роману «Герой нашего времени» может отразить специфику реализма, тесно переплетающегося с романтическими чертами Печорина. Перед обучающимися можно поставить задачу в отражении внутреннего мира героя, его души через необычный формат небольшого видео. Интерпретация культового романа в стихах «Евгений Онегин» поможет отобразить как любовную сюжетную линию, так и раскрыть тип лишнего человека.

4. Фанфикшн – написание текстов по мотивам произведения. Создание фанфиков мотивирует обучающихся к прочтению классических произведений, повышает уровень грамотности, развивает творческие способности и креативность. Данный приём – прекрасная возможность после прочтения произведения погрузиться в его увлекательный мир и создать что-то своё, дополнить сюжет книги, или же видоизменить его. Инновация данного приёма заключается в практико-ориентированности и учёте интересов современных подростков, ведь «в большей мере их интересуют стилизация и пародия, которыми на данный момент пропитаны компьютерные игры, фильмы и сериалы, современная литература и прочее» [2]. Сетевой контент уже давно приобрел популярность в кругах молодежи, поэтому обучающиеся могут смело оперировать такими понятиями, как: приквел – своеобразная предыстория произведения, то есть описание событий, предшествующих уже известному

сюжету рассказа; сиквел – продолжение произведения, расширяющее и дополняющее повествование. Спин-офф – ответвление от основного сюжета, которое рассказывает о том, что произошло с второстепенными, иногда, главными героями, пояснения к ходу событий; кроссовер – произведение, написанное в двух и более жанрах, соединяющее в себе две и более разных вселенных (разное время, герои из разных произведений, которые могут взаимодействовать между собой, меняясь ролями и меняя привычное представление о каком-либо произведении). Применяя данный приём на уроках литературы, обучающиеся будут заинтересованы в прочтении даже самого большого и сложного на первый взгляд произведения, в написании приквела или кроссовера может раскрыться творческий потенциал личности и даже талант.

Для 8 класса станет занимательным написание фанфика по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (по стандартам второго поколения), при этом учитель может предложить любой алгоритм написания, который больше всего заинтересует и понравится обучающимся: приквел, сиквел, спин-офф или кроссовер и не только. Обучающийся может придумать свою концепцию и написать фанфик, переводя произведение на современность, рассказывая, как сюжетные линии развивались бы в наше время, какими бы были герои и как сложилась бы их судьба в конце повествования. Этот приём даст волю фантазии и еще больше разовьёт творческий потенциал личности, а также раскроет нравственные качества, ведь нередко подростки в своих фанфиках спасают полюбившихся им героев (например, Муму из рассказа И. С. Тургенева), что говорит о доброте и развитии сопереживания.

Использование данных инновационных приёмов способствует раскрытию одного из самых важных принципов в системно-деятельностном подходе – принципа «творчества», который способствует развитию личностных способностей обучающихся через побуждение их к саморазвитию и креативности мышления, влияющих не только на умение находить и придумывать новое, но и на умение обращаться к своей фантазии. Творческие приёмы и задания дают возможность достичь предметных, личностных и метапредметных результатов при грамотном и системном использовании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аrazова, М. Система уроков по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» : метод. разработка по лит. (8 кл.) / М. Аrazова. – Текст : электронный // nsportal.ru : образоват. соц. сеть. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/05/29/sistema-urokov-po-komedii-n-v-gogolya-revizor> (дата обращения: 20.09.2023).
2. Денисова, Г.А. Методические аспекты применения фанфиков на уроках литературы в системе среднего профессионального образования / Г.А. Денисова. – Текст : электронный // Открытый урок «1 сентября». – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/680003> (дата обращения: 14.09.2023).
3. Кислова, М.Н. Дуэль. Трагическая гибель Ленского. (Анализ 6 главы романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин») / М. Н. Кислова. – Текст : электронный // nsportal.ru : образоват. соц. сеть. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/01/19/urok-v-9-klasse-duel-onegina-i-lenskogo> (дата обращения: 20.09.2023).
4. Клинецвич, Т. Использование приёма скетчноутинга на уроках русского языка и литературы / Т. Клинецвич. – URL: <https://ng-press.by/2022/11/29/ispolzovanie-priyoma-sketchnoutinga-na-urokakh-russkogo-yazyka-i-literatury/> (дата обращения: 15.09.2023). – Текст : электронный.
5. Пирамидальное письмо по рассказу Платонова «Юшка». – URL: https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/piramidalnoe-pismo-po-rasskazu-platonova-yushka.html (дата обращения: 20.09.2023). – Текст : электронный.
6. Приемы словесного рисования на уроках литературного чтения. – URL: <https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/priemy-sloviesnogho-risovaniia-na-urokakh-litieraturnogho-chtieniia> (дата обращения: 25.04.2023). – Текст : электронный.
7. Тюлендина, А.Е. Виды творческих заданий на уроках русской литературы (из опыта работы) / Е.Е. Тюлендина. – Текст : электронный // Мультиурок. – URL: <https://multiurok.ru/files/vidy-tvorchieskikh-zadani-na-urokakh-russkoi-liti.html> (дата обращения: 14.09.2023).
8. Устинова, Л.Ю. Скрайбинг на уроках литературы: создание визуального конспекта / Л.Ю. Устинова. – URL: http://www.schoolhels.fi/school/metod_kopilka/pdf_18_19/Skrajbing.pdf (дата обращения: 30.04.2023). – Текст : электронный.

9. Ягалева, А.Ш. Виды творческих заданий на уроках русской литературы / А.Ш. Ягалева. – Текст : электронный // Мультиурок. – URL: <https://multiurok.ru/files/vidy-tvorchieskikh-zadani-na-urokakh-russkoi-liti.html> (дата обращения: 15.04.2023).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Ю.А. Семенова, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой филологии и социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: 5ok@bk.ru.

К.А. Шавалева, студентка 5 курса гуманитарного института, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: ShavaleevaKristina@yandex.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Yu.A. Semenova, Ph.D. in Philological Sciences, Associate Professor, Department Chair, Department of Philology and Socio-Humanitarian Disciplines, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: 5ok@bk.ru.

K.A. Shavaleeva, 5th Year Undergraduate Student, Humanities Institute, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: ShavaleevaKristina@yandex.ru.