Лисукова Екатерина Николаевна,

учитель русского языка и литературы

МБОУ «Песчанская СОШ»

«Потому что искусство поэзии требует слов…»

Мастерская творческого письма по стихотворению И.А. Бродского «Проплывают облака»

Цели мастерской

Обучающие:

1) познакомить учащихся с неизвестным для них поэтическим текстом И.Бродского;

2) познакомить с новым способом работы над интерпретацией текста;

Развивающие:

1) развить интерес к личности и творчеству поэта;

2) развивать умение обобщать, делать выводы;

3) обогащать культуру речи, отрабатывая навыки выразительного чтения;

4) развивать коммуникативные навыки, обогащать словарный запас;

5) развивать умение выражать свои мысли;

Воспитательные:

1) воспитывать умение слушать собеседника, принимать во внимание различные точки зрения;

2) воспитывать эстетические чувства личности;

Педагогическая мастерская – многомерная интегрированная рефлексивная технология с вероятностным результатом, ориентированная на личностно-деятельностный подход. Деятельность участников представлена в продуктивной форме. Она дает результатом продукты диалоговой деятельности различных планов: интеллектуального, эмоционального, этического, коммуникативного, психологического, творческого. [5].

Мастерская – новая философия, иная система отношений, в которых ученик и учитель переживают себя неповторимой уникальной частью бытия, переживают отношение к себе как к творцу в момент познания. В работе мастерской важен не только результат творческого поиска, но и сам процесс.

Все начинается с погружения в глубины подсознания: «Вспомните слово…», «вслушайтесь в слово…», «всмотритесь в слово, в его состав», «постройте ряд ассоциаций, связанных с этим словом», − говорит мастер. Одно слово дает свободу фантазии, ассоциациям, слово не тормозит развитие образов грамматическими категориями и связями с другими словами, согласованием в словосочетаниях.

Набираются **ассоциации** из всех возможных источников: из стихов, из окружающего мира, из природы, из воспоминаний, из обрывков разговоров и мыслей, из ощущений, из переживаний радости, печали, восторга, горя, любви… Набираются лексические ряды как будто стихийно, как будто автоматически, без осознания написанного.

Психологическое состояние человека в мастерской письма – спонтанный акт мышления, проявляющийся в свободной стихии языка и прорастающий в словесное творчество: в стихи, в эссе, ассоциативные речевые потоки, которые более схватывают мгновение, нежели причинно-логические тексты. Текст, созданный в мастерской, всегда раскрывает внутреннее «Я».

В мастерской письма из природы Слова, из его генетического состава, представляя буквы и слоги, извлекаются новые слова, происходит проникновение в глубинные, семантические смыслы слов. «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну точку» [2, с.223].

Эта точка, это слово становится ме-та-фо-рой. Что есть метафора? Извлекаем из звукового, слогового, буквенного состава этого слова другие слова: мета, знак, форте, амфора, метаморфоза, мотор, театр, рой, мера, рот и т.д. Определение метафоры, состоящее из таких слов, становится личным, своим, кровным, из предложенного группе слова рождается свой пучок смыслов и ассоциаций, сто понятие метафора расширяется до метафорического определения, естественно расширяя границы научного словарного определения.

Определение метафоры по словарю литературоведческих терминов: «Метафора – вид тропа, общее явление языка, расширяющее границы употребления слов; используется много вторичных значений, усиливающих благодаря тропу эмоциональное, оценочное значение речи. В метафоре слова сближаются по сходству их значений или по контрасту. Метафора образуется по принципу олицетворения, овеществления, отвлечения. Метафора – нерасчленимое сравнение». Слово «метафора» имеет греческое происхождение − metafora (meta − пере, ferein − носить). МЕТАФОРА (греч.Μεταφορά — перенесение) — вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по сходству или по аналогии [3].

Перед мастерской учащиеся получили задание найти в стихотворениях поэтов Серебряного века метафоры, которые впечатлили, удивили, поразили больше всего. Мастерскую начали с обсуждения тех метафор, которые были выбраны. А.Блок, С.Есенин, М.Цветаева, А.Ахматова, И.Северянин, В.Хлебников, много В.Маяковского… Вспомнили, что, по мнению писателя Ю.К. Олеши, В.Маяковский является «королем метафор». Подумали над тем, насколько справедливо это «звание». Поразмышляли над вопросом: «Насколько важно для поэта умение подобрать точную метафору? О каком свойстве личности говорит это умение?»

Подобрать точную метафору – признак мастерства, особый талант, раскрывающий глубинные смыслы, душу поэта, его сознание, то, через какую призму он смотрит на мир. Попробуем подобрать ассоциации, метафоры к слову «метафора», дать свое определение, чтобы точно описать свое понимание этого определения.

Определения метафоры, рожденные в ходе мастерской:

«Метафора – фора читателю, мера таланта и воображения, арфа, с помощью которой писатель наигрывает то тихую, то будоражащую мелодию, постигая тайны бытия». (Анна А.)

«Метафора – амфора в глубинах смысла, отыскав ее на дне сознания, автор вводит читателя в свой мир загадок и образов». (Виолетта М.)

«Метафора – мотор, сердце словесного искусства, театр слов, где все сильней и красочней, чем есть в привычном мире». (Полина Д.)

«Метафора – это форма творчества, формула успеха, победы над миром слов и образов. Подобрав точную метафору, станешь повелителем мысли». (Женя М.)

В мастерской по стихотворению И.Бродского термин «метафора» становится необходимым, чтобы войти внутрь стиха, ощутить его нерв. И смысл поэтической метафоры может быть принят, пережит только в метафорическом определении, которое дали дети.

Неожиданные метафоры Бродского – это протест против обыденности и попытка преображения наскучившего, банального мира.

Метафора для Бродского – способ расширения пространства жизни, возведения быта к бытию, включение обыденной вещи в пространство культуры. Иногда метафора может служить средством иронии, тогда чувство материализуется в реальном, вещественном образе. Метафора для поэта – источник волшебных метаморфоз бытия. Бродский околдован метафорами, быть может, потому, что в мире хаоса они помогают замечать гармоническую связь всего со всем, следить за отражением одного в другом. Неуемная жажда новизны, свойственная человеку ХХ века, гонит Бродского к метаморфозам. Метафора дает поэтический эффект соединения «дальнего с ближним», личностного освоения мира и дерзкого прозрения глубинной сущности вещей. Метафора у Бродского революционна, она снимает покровы привычности и сродни научному открытию, обнажающему суть явлений. Бродский прячет чувства и мотивировки в метафоры, усложняя смысл. Метафора его содержат загадку и будоражат читателя. К концу жизни Бродский, разуверившись в возможности гармонии с миром, прозаизировал свой стих, отрешившись порой от мелодии, ритма, рифм. Стих держался только строфикой и метафорами.

Называя свой «невеселый стих» «бедной листвой», поэт, вопреки «торопливому веку», стремится к глубинному рассмотрению людей и мира.

Проплывают облака

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,

над сумеречными деревьями звенящие, звенящие голоса,

в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,

в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев

и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.

Слышишь ли ты голоса, видишь ли ты волосы с красными гребнями,

маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» −

это дети поют и поют, черные ветви шумят,

голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,

в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,

улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.

«Проплывают облака...» − это дети поют ночью, ночью,

от травы до вершин все − биение, все − дрожание голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит,

привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,

среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...

«Проплывают облака...» − это дети поют обо всем.

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,

блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса,

возле узких вершин в новых сумерках на мгновение

видишь сызнова, видишь сызнова угасающие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей.

Где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль осенних оград,

все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком ночью,

и смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев неясных,

в новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья сложить.

Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,

только плакать и петь, только плакать и петь, только жить. (1961)

В этой мастерской глубинный смысл стихотворения открывается через ритмическое произнесение, пропевание двух рядов звуков: гласных и согласных. Это звучание стихотворения, построенное на контрапункте гласных и согласных звуков, открывает двоемирие поэтической души. Вслушивание в эти звуки, пропевание их, протанцовывание подчиняет себе, и участие в мастерской превращается в творчество, может быть, невольное.

Лексическая работа со стихотворением – один из этапов работы мастерской − изменяет его смысл, ибо слова, выписанные из стихотворения, вступают в новые ассоциативные связи, новые словосочетания, которые как бы по внутренней воле языка строят грамматические конструкции, соответствующие ритму и интонации стиха. И тогда рождаются стихи даже у тех, кто никогда их не писал.

В процессе мастерской происходит глубинное погружение в лексическую и звуковую природу стиха. Система последовательных заданий дает возможность читателю и слушателю создать свой стихотворный текст на основе тех ассоциаций, которые возникают у каждого участника мастерской.

В мастерской текст стихотворения проживается эмоционально, а не осмысляется на понятийном, логическом уровне. Звуковая и ритмическая природа текста вызывает цветовые, звуковые, смысловые ассоциации. Ощущение ритма в себе дает возможность набранные лексические ряды соединить в созвучия, которые становятся стихами.

1. **Индуктор**

Мастерская начинается с задания: написать ассоциации, словосочетания, метафоры, которые могут определить слово «облака». Записи читаются.

ОБЛАКА:

− «небесная сахарная вата, тающая от прикосновения»;

− «вселенские часы, указывающие на неумолимость времени»;

− «белые ленты на одеянии ангелов»;

− «небесная подушка»;

− «перья неба»;

− «витающие мысли деревьев»;

− «пластилин фантазии»;

− «кружево воображения»;

− «неуловимые небесные лебеди»;

2. Деконструкция

Затем звучит стихотворение «Проплывают облака». Первый раз читает учитель, затем несколько раз по фрагментам читают участники мастерской. После каждого чтения записываются ощущения, возникающие при звучании стихотворения *(«тоска по тому, что бег времени не прекратить, не остановить; ощущение сопричастности к божественному промыслу; щемящая душу радость, восторг от тихого пения; радость от тишины, в которой все – дрожание, все биение сердца; благодарность за короткую, полную тревог, но единственную и неповторимую жизнь; призыв радоваться каждый миг, быть благодарным, жить»).* Записанные слова читаются по очереди, и каждый видит, что одно стихотворение в зависимости от звука голоса читающего, от ритма его речи, от интонации вызывает новые образы и ассоциации.

1. **Реконструкция**

Мастер просит разделить страницу на три части:

Слова из стихотворения	Первое выбранное слово	Второе выбранное слово

Мастер читает это же стихотворение, использует фрагменты видео− и аудиозаписей чтения текста мастерами художественного слова, песенных исполнителей, просит выписать слова из стихотворения в первую колонку, которые созвучны настроению учащегося, ощущению, ассоциативно близки ранее написанным словам. После того, как составлен первый ряд слов, нужно выделить цветным фломастером два наиболее понравившихся слова.

Во вторую колонку выписывается первое выделенное слово, и к нему создаются ряды различных ассоциаций: звуковых, цветовых, смысловых, синонимических, антонимических.

В третью колонку записывается второе выделенное слово по слогам, и из букв и слогов этого слова создаются новые слова.

*В каждой колонке должно быть не менее 10-12 слов, и на каждый этап работы отводится 5-7 минут.

Слова из стихотворения	Первое выбранное слово	Второе выбранное слово
Небеса *Жизнь* *Биение* *Дрожание* *Утраты* *Нити* *Выше* *Жить* *Пение* *Плакать* *Голос****а*** *Дождь*	*Дрожание* *Подражание* *Покидание* *Несостоявшееся рукопожатие* *Безразличие* *Волнение* *Бледность* *Проживание мига* *Замирание сердца* *Переживание* *Молчание*	*Го-ло-с****а*** *Голод* *Гололед* *Голова* *Глас* *Окружность* *Ломоть* *Лом* *Сам* *Соцветие* *Созвучие* *Арка*

Мастер просит разделить лист следующим образом:

Согласные звуки	Слова	Гласные звуки	Слова

Снова читается стихотворение, и в графы записываются доминирующие согласные и гласные звуки.

Мастер говорит, что при звучании стихотворения необходимо вслушаться в звукоряд согласных и гласных звуков, записывать только солирующие звуки.

В начале стихотворения преобладают шипящие звуки, отчего эта часть (первые два катрена) хочется произносить почти шепотом: *«Слы****ш****и****ш****ь ли, слы****ш****и****ш****ь ли ты в ро****щ****е де****тс****кое пение,/над сумере****ч****ными деревьями звеня****щ****ие, звеня****щ****ие голоса…».*

Или: *«Блестя****щ****ие нити дождя переплетаются среди деревьев/и негромко* ***ш****умят, и негромко* ***ш****умят в белесой траве».*

В другой части стихотворения появляются «звучащие» сонорные звуки, что создает особую напевную интонацию: *«Только мок****р****ые* ***л****истья* ***л****етят на вет****р****у, спешат из* ***р****ощи,/у****л****ета****ю****т, с****л****ов****н****о с****л****ышат изда****л****и како****й****-то осе****нн****и****й*** *зов».*

Солируют в стихотворении следующие согласные звуки: «ш», «ч», «л», «р», «й».

В стихотворении мы встречаем обилие гласных звуков, некоторые слова выпеваются: «б и е н и е», «п е н и е», «н е б е с а», «п р о п л ы в а ю т о б л а к а».

В результате зримо выстраивается звукоряд стихотворения: союз гласных и согласных звуков дает ощущение напевности, позволяет идти вслед за той интонацией, которая продиктована текстом. Плавность и размеренность поэтического чтения создается и за счет повторов, стихов разных по размеру.

После того, как участники мастерской выписали согласные и гласные звуки, в широких графах той же таблицы подбираются и записываются два-три слова на каждый звук.

Создается как бы «словесно-звуковая партитура» [6], ассоциативно связанная с партитурой стихотворения И.Бродского. «Звук − форма продолженья тишины,/подобье развивающейся ленты» (из «Школьной антологии» И.Бродский).

Согласные звуки	Слова	Гласные звуки	Слова
«ш» «ч» «л» «р» «й»	*Шорох, шелест* *Человек, честность* *Листья, любовь, личное, луч* *Разум, роскошь* *Ясность, юность*	«и» «а» «э»	*Истина, признание, призрачность* *Правда, право, надежда* *Время, течение*

Эта работа настраивает слух, возникает мысль, что звуковой строй стихотворения раскрывает новые смыслы. «Если не услышать звуковую палитру стихотворения, то останется понятен только внешний логический смысл поэтического произведения», − пишет Л.Д. Фуксон [6].

5. Перед учащимися разложены фрагменты текста стихотворения (разрезанные на листочках разного цвета). Участники мастерской в группах пытаются «собрать» фрагменты стихотворения в одно целое, выстроить логику поэтического текста.

4. Самоконструкция

Это последний этап, на котором участникам мастерской предлагается написать текст, используя накопленные в мастерской слова.

Примеры текстов, созданных в этой мастерской:

Подражание, слов дрожание…

Не оставь и издай звук!

Отдавая свое внимание,

Не уходи, не разжимай рук.

Постигая все самое важное,

Ты сердце свое отважное

Сохрани (!), отправляясь в путь

Куда-нибудь, с кем-нибудь. (Даша З., 11б)

«Пение – в тишине, в природе, в сердце. Песня рождается в глубине души, рвется на волю. В беззвучие – сомнение, в словах – неточное, в песне – истина. Песня соединяет души, уравновешивает сердцебиение, убеждает прощать, просит верить.

Музыка с неба – важное, непостижимое, бесконечное. Шум людской – суетное, ненужное, тщетное. Услышь звезды, внимай шелесту листьев, пой в унисон Вселенной». (Настя С., 11б)

«Слышишь? Слушай… Это небо говорит с тобою. В каждом шорохе, в мелком шелесте, в луче из мрака, в блеске серебра на черном ночном полотне – негромкие слова, тихая мелодия: «Ты − часть Вселенной. Ты есть Вселенная с прекрасной жемчужной душой». (Екатерина С., 11а)

«Облака – небесные часы, указывающие, что время проходит. За их передвижением грустно наблюдать. Подними взор к небу! Одно, семь, целая группа уплыла и растаяла вдалеке. Навсегда. Все быстрее и быстрее их неумолимый бег. Бег времени не дает второго шанса, не ждет тебя. Оно безразлично, поэтому справедливо. Если найдешь силы признаться себе в этом – ты самый честный и смелый человек на свете...» (Полина Д., 11б)

5. Рефлексия

Тексты, созданные участниками мастерской, читаются по очереди. Затем начинается рефлексия: «Что происходит со мной и со стихотворением в процессе мастерской?» Некоторые высказывания:

«Стихотворение заворожило меня своей напевностью, философским подтекстом, заставило задуматься о времени и о себе»;

«Совершил одно из самых лучших путешествий «в незнаемое»;

«С каждым разом все больше и больше открываю для себя этого удивительного поэта! Магия слов и смыслов текстов, созданных его гением, приводят меня в восторг, заставляют чувствовать мир и людей по-новому»;

«Пересечение двух миров: моего и поэта. На каком-то этапе показалось, что это мой текст, будто я его создал»;

«Путь мастерской – это не только путь к поэту, это дорога к познанию себя»;

«В начале было тревожно – как понять смысл стихотворения правильно? Сейчас пониманию – главное понять по-своему, увидеть знакомое тебе, почувствовать связь с поэтом, его сомнения, раздумья, отвагу размышлять»;

«Поразило, что звуковая сторона стихотворения оказалась сильней смысла. Была почти в трансе от звуков, слогов, повторяющихся слов. Это колдовство! Поэт – маг, управляющий читателем с помощью слов, рифм, самого звучания»;

«Мне понравилось, что в мастерской не нужно спорить, находить «примеры», отстаивать мнение… Нужно просто слушать, хотеть услышать и не бояться понимать».

Любой поэтический текст в сознании читателя и слушателя интерпретируется в той степени, в какой человек способен на эмоциональное переживание и интеллектуальное осмысление. Чем глубже слова стихотворения проникают в сознание и пробуждают ассоциативные связи, тем более поэт приближается к читателю.

Л.Д. Фуксон отмечает, что «любая мастерская – это возвращение к Слову, проживание и создание Слова. И мы понимаем, как глубоко и бесконечно слово, какой путь надо пройти нашему сознанию, чтобы увидеть начало движения слова к нынешнему его смыслу. Через Слово прорастают эпохи, оживают в нас далекие миры, мы вживаемся в «утраченное время» и постигаем Вечность» [6, с. 87].

Список используемой литературы

1. Бродский И. Остановка в пустыне: Стихотворения, поэмы. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 258 с.
2. Мандельштам, О. Разговор о Данте // О. Мандельштам. Указ.соч. − С. 367.
3. Петровский, М. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. [Электронный ресурс] / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Режим доступа: <http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=149&wordid=1183171>
4. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб.пособие под ред. Н.В. Бордовской; 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.
5. Стрелец, Л.И. Коммуникативная основа читательской рецепции [Электронный ресурс] / Л.И. Стрелец. Режим доступа: <http://psibook.com/literatura/kommunikativnaya-osnova-chitatelskoy-retseptsii.html>
6. Фуксон, Л.Ю. Проблемы интерпретации и ценностная природа литературного произведения [Текст] / Л.Ю. Фуксон. – Кемерово, 1999. – 128 с.