

А. И. Водатурская, В. В. Осипов

Уроки «Волшебной строки», или Пять лет спустя

Уже в течение пяти лет Свердловская областная библиотека для детей и юношества (СОБДиЮ) и Екатеринбургское отделение Союза писателей России проводят Областной открытый конкурс литературного творчества детей и юношества «Волшебная строка».

Конкурс объединил юных авторов от 6 до 18 лет. Участники конкурса — очень разные люди. Одни выносят на суд результаты единичного всплеска эмоций, фантазии (несколько стихотворных строк, сказку). У других это — итог многих недель и месяцев напряженной работы ума и сердца. И пусть их творчество только формируется, набирает силу вместе со временем, в котором они живут, зато, как молодые авторы, они искренни в своих первых литературных опытах. Ведь сказано: дар поэта — это «бесстрашие правды» (А. Блок), необходимость поиска ответов на вечные, «проклятые» вопросы. Именно от молодых общество ждет новых, оригинальных идей и мыслей. А лучшие мысли мы находим, как считал Бернард Шоу, тщательно подыскивая Слово, т. е. занимаясь творчеством.

К чему стремятся организаторы конкурса? Кому он нужен? Почему прижилась такая сложная, трудоемкая форма работы, более того — разрастается, становится все востребованнее? Об этом говорит статистика конкурса: за последние два года (2006—2007) в нем приняли участие 700 человек, которые представили более 3 тыс. работ.

В свое время сотрудники СОБДиЮ, решая задачу воспитания грамотного и творческого читателя, пришли к выводу, что формы работы, способные на длительное время вызвать творческий подъем ребят — это «праздники длиной в год»: литературные конкурсы, фестивали детского творчества. Они дают возможность вовлечь в действие детей из самых отдаленных уголков области, организовать для них событие — яркий заключительный праздник, встречи с профессиональными литераторами, возможность публикации в сборнике лучших работ. Одним из таких «праздников» стал фестиваль «Волшебная строка».

Реализуя этот проект, библиотека открыла богатейший культурный пласт и нашла партнеров, вернее, соратников в сложнейшей, но и чрезвычай-

чайно интересной работе. Конкурсно-фестивальная деятельность — прекрасный путь к объединению на этой ниве литераторов, педагогов, библиотекарей. И что интересно: писатели ищут и развивают юные таланты; библиотека растит творческого читателя; педагоги озабочены уровнем грамотности, литературными знаниями учащихся — все мы оказались «в одной лодке», наши цели сплавились в одну — развитие творческой индивидуальности, литературно-языковой культуры детей и подростков.

И, как показал опыт, это прекрасная возможность для собирания методик литературно-творческого развития детей и воспитания талантливого, вдумчивого читателя. Процессы эти тесно взаимосвязаны. Психологи сегодня говорят о совершенно особенном мыслительном процессе, который может обеспечить порождение и восприятие художественных произведений («континуальное мышление» — В. Ротенберг). Стать писателем нелегко, но и «читатель — это профессия очень сложная и требующая длительной подготовки» (А. и Б. Стругацкие).

Организаторы «Волшебной строки» сталкивались с неоднозначным отношением как к самой идее детского литературного конкурса, так и к литературной учебе детей, поэтому позволим себе несколько слов о «научном обосновании» нашей деятельности.

Философ Н. Бердяев определил творчество как создание нового, «небывшего в мире» и сформулировал нравственный закон творчества: «Душа боится пустоты. Злые страсти порождаются пустотой и скукой. В творческом накале человек познает любовь к себе и к миру, превращает злые страсти в творческие». Источник творчества — любовь, но и «сама любовь к ближнему уже есть творчество, излучение творческой энергии».

Существует распространенное заблуждение, среди педагогов в том числе, что способность к творчеству — качество врожденное, дар Божий: она или уже есть или ее нет и не будет. Креативность зависит от условий, в которых формируется человек. Ребенок вырастает пассивным и нетворческим не потому, что таким уродился, а потому, что в детстве получал мало эвристического, способствующего развитию познавательных способностей материала. С ним мало разговаривали, ему редко предоставляли право выбора, ему не давали пробовать и ошибаться, его не хвалили за самостоятельность и независимость.

Следовательно, если креативность зависит от внешних условий — значит, меняя их, можно развивать, растить практически всех детей креативными. Не талантами и гениями — это и в самом деле от Бога, а творческими людьми, умеющими найти нестандартный ход, увидеть ситуацию в новом свете, получающими удовольствие от творчества!

Поэт А. А. Азовский — автор «Уроков стихосложения в начальных классах», руководитель детской литературной студии «Рассвет» (г. Полевской) — пишет: «Все дети — в душе поэты (по яркости восприятия мира, по темпам и жажде получения знаний), я совсем не стремлюсь к тому, чтобы все, кого я обучаю, стали бы профессиональными поэтами. По-моему, вполне достаточно и того, чтобы они стали грамотными (широко мыслящими и глубоко чувствующими) читателями. Кроме того, подобная учеба способствует наращиванию того культурного слоя в душах детей и подростков, без которого никто не способен стать цивилизованным человеком в нашем понимании».

Занятия с детьми в детских литературных объединениях, студиях, кружках при школах, библиотеках, учреждениях культуры представляются организаторам конкурса чрезвычайно плодотворными и необходимыми.

Конечно, юное дарование может творить и полностью самостоятельно, но профессиональные советы педагога, получение необходимого минимума специальных знаний, общение с другими одаренными детьми — все это лишь в редких случаях может обеспечить семья. Не случайно работники Свердловской областной библиотеки для детей и юношества называют детские литобъединения «литературными гнездами»: отсюда, уже «оперенными», вышли многие из победителей «Волшебной строки». А подвижнический труд их руководителей ежегодно отмечается специальными благодарственными письмами. Для них участие в конкурсе — это повышение престижа работы, возможность заинтересовать детей, опубликовать свои труды и познакомиться с опытом коллег.

Сборник «Мастерская творчества: из опыта работы писателей, педагогов и библиотекарей Свердловской области по развитию литературно-творческих возможностей детей и подростков» (Екатеринбург, 2005) — результат многолетних поисков. В сборнике представлены лекции В. В. Осипова из цикла «Встречи с поэзией в Большом зале» (Свердловской областной библиотеки для детей и юношества); «Уроки стихосложения» поэта А. А. Азовского, «Азбука творчества» Е. А. Жукова, конспекты занятий Ф. В. Миловой, руководителя студии «Проба пера», и М. А. Беликовой, руководителя литературного кружка «Лукоморье».

Ведущей одного из семинаров для руководителей литературных студий, которые ежегодно проходят при подведении итогов «Волшебной строки», стала Нина Александровна Ягодинцева — поэт, преподаватель Челябинской государственной академии культуры и искусств. Участники семинара смогли приобрести ее книгу «Поэтика» (курс лекций по философии поэтического творчества).

Анализ ежегодных сборников работ лауреатов «Волшебной строки» свидетельствует: каждый год интересные работы мы получаем из школы № 6 г. Артемовского (руководитель литературного кружка Ольга Васильевна Болгарь); школы № 59 г. Екатеринбурга (руководитель Наталья Геннадьевна Акимова); литературной студии «Серебряные перышки» г. Новоуральска (руководитель Лариса Владимировна Алферова). К счастью, этот список можно долго продолжать. В замыслах организаторов конкурса — второй выпуск «Мастерской творчества» и оформление материалов о «Литературных гнездах» на сайте СОБДиЮ. Исследование найденных методик, их эффективность — не только предмет для большой самостоятельной работы, но и один из важных блоков «Волшебной строки».

За пять лет накоплен достаточно обширный материал, который позволяет провести анализ детского и подросткового творчества и сделать определенные выводы по организации подобных мероприятий.

1. Прежде всего, любой конкурс состоится лишь в том случае, если его условия или положение окажутся в поле зрения целевой аудитории — в данном случае детской, т. е. о конкурсе узнают его потенциальные участники. Продумана система многоканальной информации с учетом всех заинтересованных лиц.

Практика показала, что организаторы конкурса выбрали правильные пути:

- рассылка Положения о конкурсе через систему библиотек области, которые курирует СОБДиЮ, что дает возможность довести информацию до самых малонаселенных пунктов;

- выявление детско-юношеских литературных объединений, кружков, студий и обращение к их руководителям, самым заинтересованным партнерам, которые отберут интересные работы и организуют их отправку на конкурс;

- объявления о начале конкурса в печатных СМИ: «Областная газета», «Вечерний Екатеринбург»;

- информация в Интернете (с каждым годом играет все более важную роль), в том числе на сайте СОБДиЮ.

Кроме того, была использована любая возможность распространения Положения о конкурсе в школах, на творческих встречах, писательских конференциях и совещаниях.

2. Уровень конкурса, возможности отбора зависят от количества участников, их способностей (или подготовки) и качества поступивших работ.

Системная многоканальная информация ежегодно обеспечивает большой объем поступающих работ — несколько тысяч произведений от 500—700 участников из нескольких десятков городов и муниципальных образований не только из Свердловской, но и Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской и др. областей. Таким образом, конкурс получился весьма представительным и фактически межрегиональным. В последние годы работы стали приходить, что называется, из всех уголков страны: Санкт-Петербурга, Таганрога, Сыктывкара...

Среди победителей можно выделить две категории: самородки из глубинки, «выуженные» нашей информационной сетью, и «камни, отшлифованные в литературных студиях», — дар руководителей. Каждый год приносит приятные сюрпризы, недаром жюри конкурса учредило особую номинацию «Открытие года». Каждое «Открытие...» отмечается выпуском специального сборника (И. Новикова «Рябиновые бусы», А. Глухих «Сказки Синего Бора», литобъединение «Первоцвет»).

3. Уверенность соискателей, их руководителей и родителей в профессионализме оценки, серьезном подходе к «невзрослому» конкурсу — это, безусловно, заслуга жюри «Волшебной строки», обеспечившем признание и авторитет конкурса.

Важно, что организацию работы жюри с самого начала взял на себя Союз писателей России (Екатеринбургское отделение, бессменный председатель — поэт Вадим Осипов). Имена членов Союза писателей, известных поэтов и писателей сразу вызывают уважение и доверие соискателей. Пятилетний опыт помогает справляться с растущим потоком работ: определены критерии оценки; взяты за правила обязательный коллективный просмотр каждого произведения членами жюри, коллегиальное обсуждение работ, вышедших в финал, определение победителей. Эту огромную ответственность несут «старожилы» жюри, особенные люди, которых нашла «Волшебная строка».

Изюминкой конкурса, несомненно, является уникальный набор номинаций. Трудно найти другое такое литературное соревнование, где встречались бы проза и поэзия, сказка и фантастика, краеведение и такие специальные номинации, как «Природа и человек», «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века», «Раскрытие тем веры, совести, милосердия, художественное осмысление современной жизни в свете христианских ценностей» или «Литературоведение — Гениальный читатель». Разумеется, номинации из года в год меняются — в зависимости от сферы деятельности соучредителей или от общей тематической направленности, связанной с событиями в стране.

Соответственно в состав жюри включаются специалисты различного профиля. Например, работы фантастов оценивают организаторы «взрослого» фестиваля фантастики «Аэлита» (кстати, «старожилы» жюри — Борис Долинго и Евгений Пермяков); сочинения о взаимоотношениях природы и человека — специалисты-экологи; произведения религиозной направленности — представители Всероссийского православного молодежного движения. Таким образом, в число победителей попадают действительно достойные работы.

Конкурс отличается доступностью, демократичностью. Жюри не требует заполнения форменного бланка заявки соискателя; работы принимаются в электронном, печатном, а случится — и рукописном виде. Номинацию работы также зачастую определяет жюри, что создает дополнительные трудности, но облегчает жизнь соискателям.

Уместно поговорить и о некоторых досадных моментах. Самое неприятное явление, с которым ежегодно приходится сталкиваться жюри, это плагиат. Как ни печально, главным образом это относится к поэзии.

Плагиат, по определению, это литературное воровство, присвоение авторства чужих произведений. Широкое распространение и доступность Интернета, которым активно пользуются современные дети, привели к тому, что возрос соблазн выдать чужие стихи за свои, особенно появившиеся где-нибудь на форуме без указания авторства.

Поэтический плагиат, поступающий на конкурс, можно условно разделить на две большие группы. Первая — просто переписанные, зачастую с ошибками, стихи других авторов, в том числе таких известных, как, например, А. Фет, и совсем неизвестных широкому читателю (скажем, творчество подписчиков журнала «ЗОЖ»). Во многих случаях, повторяем, они взяты из форумов в сети, где изначально отсутствует указание на авторство. Вторая — переделки стихотворений, кочующие по Интернету, или, например, стихи о Великой Отечественной войне, переделанные «под Афган» явно для использования в качестве текста песни под гитару.

Иногда складывается такое впечатление, что ребенку взрослые просто не объяснили, что переписать от руки стихотворение — еще не значит стать его автором.

Однако и жюри «Волшебной строки», благодаря Интернету, получило возможность проверять подозрительные работы через поисковые системы, такие как Google и Yandex. Обычно настораживают высокое профессиональное качество стихотворения, детали, отраженный в стихах эмоциональный опыт, который явно не соответствует возрасту автора, а также грубые ошибки в прекрасных стихах, возникающие при «списывании».

В каждом случае жюри тратит время на подтверждение авторства, а иногда дело доходит до вынужденной «очной ставки», чтобы окончательно развеять сомнения.

Говоря о стихах, нужно сразу отметить, что уже при самом беглом, первичном, чтении отсеивается больше половины присланных стихов, «взятых» из так называемого «школьного альбома» или «девичьего дневника». Жанру этому в русской поэзии уже больше века, ему посвящены серьезные исследования. Суть его заключается в том, что для выражения первых чувств, нахлынувших на юную душу, берутся поэтические штампы, готовые стереотипы, и все стихотворение строится по знакомым схемам: «Я тебя любила, а ты... где же ты?» Никаких открытий автор, разумеется, на этом пути не совершает, хотя поэзия помогает ему пережить первые жизненные сложности. На то она и поэзия.

Дети с удовольствием откликаются на предложение написать что-нибудь на заданную тему. Отсюда появляется масса сочинений о чистых родниках, бездомных животных, дедушках — участниках войны. И в этом нет ничего плохого, потому что талантливые авторы выделяются и в таких строго заданных условиях. Хуже, когда учителя присылают на конкурс пачки коротких однотипных сочинений целого класса, да еще начинающиеся с какой-нибудь одинаковой строки, задающей и тему, и героев, и обстоятельства («Приключения паучка Кнопика в...»). А мы ждем на конкурс, конечно, яркие индивидуальные работы.

Знамение времени — большое количество работ на религиозные темы. Дети в современном обществе напрямую соприкоснулись с элементами религиозного воспитания и должны сделать внутренний выбор в вопросах веры. И если в одних стихотворениях, например, выражено уже оформившееся православное мировоззрение, то в других — жажда истины, поиск ответов на главные вопросы бытия. Достаточно интересным был выбор формы, в которую этот поиск облечен.

Крайне сложно жюри сравнить, скажем, десять стихотворений одного автора и напечатанное в красиво изданном сборнике единственное стихотворение другого. Особенно, если таких «авторов одного стихотворения» — человек двадцать под одной обложкой.

Поэтому мы приняли решение рассматривать коллективные сборники отдельно и поощрять лучшие из них специальными дипломами.

4. Союз писателей стал основателем одной из традиций «Волшебной строки» — проведения для победителей конкурса мастер-классов. В разные годы их вели такие известные писатели и поэты, как Юрий Левин, Владимир Блинов, Александр Кердан, Арсен Титов, Борис Долинго, Евгений Туренко, Нина Ягодинцева, Александр Папченко, Андрей Щупов. Живое общение с профессиональными писателями и поэтами, которые проводят анализ работ

участников конкурса, чрезвычайно важно для юных авторов. Темы каждый раз определяются в ходе работы жюри. Например, юным поэтам были предложены: поэзия и графомания, инструменты поэта или способы создания художественного образа в поэзии, плагиат, понятие о поэтическом пространстве, анализ лучших работ «волшебников». Бывший призер конкурса Ольга Механошина рассказывала, как выжить молодому поэту во взрослом мире, а поэт Петр Родимов давал советы по изданию первой книги.

Разумеется, каждый ведущий мастер-класса вносил в эти встречи что-то свое, но мы старались соблюдать главный принцип: материал для разговора — работы тех, кто находится в зале. Конечно, дети с нетерпением ждут призы и листают сборник в поисках своей публикации, но не менее этого хотят услышать оценку своих работ — хоть несколько слов. Необходимость более развернутой творческой учебы — одна из причин расширения рамок фестиваля; радует перспектива встречи на четыре дня весной 2008 г.

5. Менялись масштабы конкурса, а юные участники выросли, что называется, на глазах у жюри. Какую испытываешь радость, наблюдая, как растет в течение нескольких лет постоянный автор «Волшебной строки», как меняется его язык, стиль, темы произведений.

Часто приходилось слышать, что победа буквально окрыляет детей, они начинают серьезнее относиться и к своему творчеству, и к литературной учебе.

Среди победителей «Волшебной строки» прошлых лет трое в 2005 г. приняли участие во Всероссийском совещании молодых писателей в Нижнем Тагиле; двое (Олеся Сурикова и Артем Ковалев) стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых поэтов «Роща золотая». Леонид Денисов из златоустовского литобъединения «Первоцвет» в 2006 г. стал призером Второго всероссийского литературно-художественного детского и юношеского конкурса «Гренадеры: вперед!».

По-разному складываются судьбы участников «Волшебной строки». Некоторые — уже профессиональные литераторы. Вышли «взрослые» сборники стихов Ольги Механошиной (Нижний Тагил), Анны Мутовкиной (Полевской), Сергея Матросова (Верхняя Тура). Кто-то стал журналистом. Многие выбрали профессию, не связанную с литературой.

Но ни для кого не прошло бесследно участие в конкурсе, в нем не было проигравших — ведь каждый из ребят уже прикоснулся к таинству творчества, почувствовал силу и красоту слова. И эта радость — с ними навсегда.

«Волшебная строка» становится Всероссийским фестивалем литературного творчества детей и юношества. При его подготовке необходимо использовать накопленный опыт, сохраняя лучшие находки пяти лет, и привлекать к участию литературно одаренных детей со всей России. Наш опыт показывает, что уральские школьники вполне могут претендовать на победы в этом замечательном литературном соревновании.