

Творческая мастерская

Мастерская письма «Мое дыхание, мое тепло...» (О.Мандельштам).

Автор С.Д. Фролова, школа №323, СПб

Цель:

- живое человеческое общение;
- создание читательской аудитории;
- прораствание в слове: от набора слов к самовыражению...

(творческое самовыражение; прививка вкуса к литературному слову; обращение к подсознательной памяти; выработка индивидуального почерка)

Помнить: не привязываться к внешнему результату, не суетиться, главное – «роскошь общения»; прививать вкус к игре со словом.

1. Индуктор - авторские стихи состоявшихся авторов и дебютантов.

По ходу мастерской запишите удачные, на Ваш взгляд, слова, фразы, которые чем-то понравятся Вам, зацепят Ваше внимание, заденут какую-то струнку Вашей души.

Создание эмоционального настроя

Как нам пишется? Что получается уже или не получается пока? Как Вы это делаете? Как это бывает? Сегодня мы поговорим об этом.

Вначале напишите, о чем можно писать вообще.

О жизни... о любви... о солнечном свете... о тишине моря, неба... об ощущении беззаботного течения жизни...о музыке, например:

11 класс. Саша Масленников (должен сам определиться в выборе стихотворения)

*Без нее теряю разум,
Пропадает вдохновенье.
Краски все бледнеют сразу,
И ни к черту настроенье.
Там, где музыка звучит,
Мыслей в голове круженье.
Мир другой тогда томит,
Миражи и превращенья:
На голубом фоне ромашки
Кольшутся свободно.
Как будто пьют из чашки
Фортельяно аккорды...*

Как ты почувствовал, что это хорошо, что у тебя получилось?

Диалог.

Жизнь поэта **Бориса Пастернака**, «музыканта до мозга костей», началась со слез от музыки, и музыка сопровождала потом поэта всю его творческую жизнь. (Представление книги «Раскат импровизаций...»)

Владимир Высоцкий ночью видел белую стену. Слышал гул. Гул нарастал. На белой стене появлялись строчки. Но вначале они звучали. Шел к стихам через звук.

Можно писать о восторге влюбленных... о полете души... о блаженстве летних снов с запахом полевых цветов... о сладком поцелуе детства, например, **Марина Ткалич, 8 а класс,**

« Стрекоза»

*В окошко светит солнце жаркое,
Током ослепляющее глаза.
А на стеклышко, солнцем согретое,
Вдруг села голубая стрекоза.
С серебристо-блестящими крыльями,*

*Игриво на меня посмотрела.
Свободная и дерзкая,
Счастлива по делам своим улетела.
Вот-вот уже и закончатся
Лета красного радости.
И не сядет на стеклышко жаркое
Нетерпеливо подружка верная.
Придут холода студеные,
Снежинки с небес роняя.
А на стекле узор прихотливый
Стрекозу напоминает.*

Какое состояние твоей души сопутствовало написанию этого стихотворения? Может быть, какой-то знак подал тебе кто-то?

Диалог.

Осип Мандельшам . Поэзия для него - простое и домашнее дело. «Для меня в бублике ценна дырка... бублик можно слопать, а дырка останется... труд поэта - плетение кружева... главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы»

*За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...*

Ваше дыхание, ваше теплое присутствие в каждом написанном Вами стихотворном и прозаическом произведении

О чем еще можно поведать миру?

О рождении вдохновенной поэтической строки...

может быть, о порыве чувств, пойманных случайно и обозначенных в словесную формулу,

например, как в стихотворении **Горлановой Жени (6 а) «Вдохновение»**

*Когда приходит вдохновенье
Списать могу лишь у поэта,
Но, к сожаленью, нет поэта,
И не узнать про вдохновенье.
Быть может, спряталось под стулом?
Порхнуло тихонько в окно?
Быть может, в небо улетело,
Подальше от меня, через трубу?
Взяла я лист бумаги белой,
Решила обойтись без вдохновенья.
Стих я напишу, хотите, левой?
Так много мыслей для творенья.
Но разбежались мысли сразу.
Соединенья слов и строчек
Как в темном и глухом лесу.
И на вопрос мой нет ответа.
Для вдохновенья всех я кукол
За стол присесть скорее приглашаю.
Сюзи, Катрин, и Лиза, и Нинон,*

Давайте просто... выпьем чаю.

Диалог.

Марина Цветаева не ждала никакого вдохновения. В своей книге «Об искусстве» она называет свое творчество ремеслом: «Шла каждое утро к письменному столу, как к станку». Конечно, у нее были, как и у Вас, «муки слова». Черновики ее все исчерпаны. Могла бесконечно долго подыскивать и рифмы, и слова. Обсуждение своих стихов она всегда слушала очень внимательно, критику принимала охотно. Когда читала черновики, многое меняла. Часто перечитывала стихотворение вслух и настойчиво спрашивала, нет ли шероховатости, чего-то неподходящего. «Именно путем многих переделок произведение приобретает характер целостности, как будто оно было сделано одним махом» - ее слова.

Точный глазомер, экспрессия и логичность придают ее стихам резкое своеобразие:

Люблю и крест, и шелк, и каски,

Моя душа мгновений след...

Ты дал мне детство

— лучшие сказки...

Каких мгновений?

См. «Словарь эпитетов русского языка»

Не все равно в нашем словотворчестве. Но ведь мы и договариваемся, чтобы не было гладенького, безо всяких шероховатостей письма. Такое творчество как раз и спасительно для поиска единственных слов-открытий, слов-образов.

2. Самореализация

Как собираются простые слова в единственно возможные сочетания? Как возможно донести до читателя неповторимость миггов, всплеск, открытий, которым так хочется, как драгоценным камушкам, придать нужную огранку? Каждый из Вас в своем словотворчестве много раз решал несложные лексические задачи: «дом высокий, дом низкий»? А может быть, «угрюмый»? не должно быть гладкописи... должна звучать музыка... слова должны немножко скрипеть, как несмазанные дверные петли... только тогда рождается достойный текст... это игра таланта, ума, воображения... это удовольствие от поиска нюансов... Вы — маленькие авторы, хозяйева ситуации... Цель творчества — потрясающее волнение, энергетика, ритм строки... когда стихи, например, начинают стучать в душу...

Задание: собрать стихотворение вслед за автором.

(Подсказка: стихотворение сюжетное)

Саша Масленников, 11 класс, ст. «Поворот»

Зима. Блестящий лед.

Скольжусь бездумно.

Но вот случайный поворот!

Потом все помню смутно.

Лежу, смотрю на звезды,

И тут она протягивает руку -

От счастья задохнуться мог бы!

Как перенес я эту муку!

В руке моей осталась варезка.

Походкой легкой ушла в ночь

Над головой - луны краюшка

Пойду и я навеки прочь.

Задание. Прочитать. У кого-то получилось самое правильное и глубокое воспроизведение. Спасибо.

Итак. Вы прочитали свои стихи.

Записали удачные, на Ваш взгляд, фрагменты, строчки, которые задевают, о чем-то говорят.

3. Социализация.

Задание. Объединитесь в пары и сделайте пробу совместного творчества в прозе или стихах (можно воспользоваться нарезанными фрагментами, но не брать фрагменты своих творений).

*Моя душа мгновений след...
Мое дыхание, мое тепло...
Давайте просто выпьем чаю...
Ты дал мне детство
Лучше сказки...
Птицы на фоне белого неба,
Девочка в красном берете...
В бублике главное дырка...
Я и садовник, я же и цветок...
От счастья задохнуться мог бы...
Стрекоза, свободная и дерзкая...
Бывает так: с утра скучаешь
И словно бы чего-то ждешь...
Снег выпал,
И началась себе зима...
Она была, как чайка над Невой:
Не шла - парила над землей,
Казалась и свободной, и красивой.
И так не хочется домой...*

Как работают со строительным материалом мастера?

Обратимся к замечательному мастеру слова. Как мастер проникает в глубь памяти (А.Белый, например, помнит День своего рождения)? Из каких составляющих ткуются им тексты произведений?

Если дворник с утра до вечера сидит в вестибюле и беседует с консьержкой, а на улице весь день идет снег, то сугробами засыпает все дома и машины, и людей. Снег делится на всех поровну. Снежинки на шапках и воротниках особенно прелестны. Когда жильцы заходят в дом, потом в лифт, снежинки начинают таять и так вкусно пахнет праздником и, кажется, мандаринами. (Саша Соколов)

4. Разрыв

Новое видение темы. Разрушение стереотипа представления темы.

Слушаем «Философические размышления» ученика 9 класса Игната Макейчика.

«Из опыта жизни шиповника».

«Жизнь такая штука, что на разных ступенях ее прохождения, она бывает удивительно похожей у самых разных живых существ. И так зачастую равновелики представления всего живого в этом мире о счастье».

Шиповник на заре своей юности совсем как младенец, слабенький и беззащитный. Все в этом огромном мире полно опасностей и неожиданностей. Вот прошел человек с огромным рюкзаком на спине и чуть не затоптал его. Собака во всю прыть в погоне за котом перемахнула через голову, и пришлось пригнуться до самой земли. Спицы велосипедных колес промелькнули так близко, что сердечко шиповника забилося, как пойманная в клетку птичка. А ночью все деревья вокруг кажутся страшными чудовищами, которые тянут к нему свои руки-спруты. Совсем как это происходит с маленьким ребенком, который так боится темноты и всего неизведанного. Проходят годы...

Задание. Придумайте свою версию развития образов.

Авторский вариант

Шиповник вырос, и те опасности, которые так страшны были ему в прошлом, стали казаться теперь какими-то глупостями. Однажды, в одно прекрасное осеннее утро, раздались вдруг волшебные звуки музыки. Полилась дивная мелодия, то спокойная и тихая, то страстная и бурная. Наш шиповник забыл обо всем на свете. Он долго наслаждался, раскачиваясь от удовольствия и мечтая только о том, чтобы музыка не замолкала. Потом наступила тишина, но через некоторое время показался тот самый человек, который когда-то часто пробегал мимо с рюкзаком за плечами. Странное дело, за спиной у него не было рюкзака, зато в руках он бережно держал черный футляр для скрипки. « Так вот кто только что играл и очаровал все вокруг пленительными звуками музыки! Какое счастье, что где-то рядом живет этот талантливый человек или, может, учит музыке маленькую девочку! Какое счастье!».

А где-то в полдень этого осеннего солнечного дня рядом с шиповником вдруг резко завизжали тормоза. Раздался отчаянный визг, и из-под колес машины выскочила собака. Та самая, которая когда-то была такой молодой и сильной. Теперь у нее не было хозяина, она стала старой и одинокой. Даже, как замечал наш шиповник, кошки ее не боялись и не обращали на нее никакого внимания. «Какое счастье и как же хорошо, что собака сегодня спаслась и отделалась легким испугом! Пускай еще поживет и порадуется. Пускай долго еще живет и радуется. Пускай!»

Наступил спокойный осенний вечер. На дороге показался знакомый велосипед, но на этот раз спицы колес не промелькнули молнией, как всегда, а крутились медленно и деликатно. Можно было хорошо рассмотреть своего старого знакомого. Тот был осторожен и тих. На раме велосипеда, как розовое облачко, сидела милая девушка. Она доверчиво клонила свою русую головку на сильное плечо молодого человека. « Эх, молодо-зелено! Не спугнуть! Не помешать! Будьте счастливы, мои дорогие!»

Жизнь бесконечна дорога. Драгоценно каждое ее мгновение. Единственное и неповторимое. И в этом истина».

Доп. задание

Графически изобразим две стороны воображаемой оси симметрии сходного тематического содержания произведения. Есть два контрастирующих эмоционально-образных потока и их дальнейшее «сквозное» развитие, внутреннее преобразование.

В свою очередь, каждая часть трехчастна в построении. Вслед за драматической ситуацией появляется сдержанный тон повествования. В сжатой форме концентрируется идея произведения, противоречие, дающее движение. Заключение обращено к началу повествования (к экспозиции) и не только структурно, но и интонационно.

Тем самым форме придается строгая ритмическая уравновешенность, соразмерность.

Возникает законченная, строго упорядоченная замкнутая система. Это можно назвать «прозой настроения».

Повторяющиеся образы являют собой пример кольцевой симметрии. Вообще, это характерно для лирических стихотворений и несет всегда большую силу эстетического воздействия на читателя.

Произведение компактное, воспринимается «на одном дыхании».

Справка. Ритм - соразмерность, повторение однородных элементов (звуковых, интонационных, синтаксических)

5. Рефлексия. Ваши стихи, Ваша проза услышаны и поняты. Но это не конец истории. Они продолжают свою жизнь в творениях Ваших друзей и взрослых.

Попробуйте озаглавить нашу мастерскую....
Получился ли у нас диалог на тему «Как нам пишется»?