

Издаём книгу в детской литературной студии

(формат взаимодействия редактора и автора)

Среди цикла мероприятий, посвященных подготовке и изданию литературного произведения, редактирование является самым важным и самым сложным процессом взаимодействия двух составляющих сторон: редактора и автора. Если мы обратимся к определению этой работы, увидим, что литературное редактирование – это анализ, оценка и совершенствование литературной формы текста при помощи его правки. Любая работа над ошибками весьма болезненна для автора, поскольку текст воспринимается его создателем в единстве, в целостности: эмоциональной, художественной, графической. Согласиться со сторонней точкой зрения, ставящей под сомнение ценность и непогрешимость, безошибочность текста, сложно даже опытному автору. И, конечно, нельзя исключать процент субъективной оценки любого редактора. Однако по умолчанию будем считать редактора максимально объективным профессионалом, так как субъективизм не является целью исследования данного доклада.

Определение «редактирование» происходит от латинского слова «redactus». Оно означает «приведение в порядок». Литературное редактирование текста начинается со знакомства с исходным произведением, проверяется фокус повествования, мотивация действий героев, обусловленность поступков, речевые характеристики героев, конфликт, его развитие, детали, темпоритм, – это многогранный процесс. К основным требованиям к хорошему тексту принадлежат: грамотность, фактологическая точность, благозвучие, лаконичность. Это значит, что начинающему автору стоит избегать употребления канцеляризмов, фраз-пустышек. Основные виды ошибок, с которыми работает редактор: лексические, грамматико-стилистические, логические.

Даже краткое изложение задач, которые стоят перед литературным редактором, позволяют увидеть масштаб работы, которую ему предстоит проделать. Осознают ли это авторы? Готовы ли они к сотрудничеству? Понимают ли нужность и важность редакторской работы?

Для создания объективной картины я провела опрос начинающих авторов, с текстами которых работала на протяжении последних двух лет. В число респондентов вошли:

- участники детской литературной студии «Чистый лист» (12-17 лет),
- участники сообщества «Литературный КОТ» (студенты Югорского государственного университета),

- члены городского литературного объединения «Югорские ваганты».

Вопросы предполагали выбор готового ответа либо написание своего варианта:

1. Как вам нравится работать?

- С редактором лучше – 63%.
- Никогда не работал с редактором – 21%.
- Без редактора лучше – 9%.
- Свой ответ: – 7%
 - ✓ напрямую,
 - ✓ 24/7

2. Как вы считаете, редактор находится на стороне автора?

- Да – 79%.
- Нет – 9%.
- Свой ответ: 2%
 - ✓ Не всегда, некоторые редактируют на свой вкус.
 - ✓ Не совсем так. Редактор заинтересован в том, чтобы совместно с автором выпустить качественное издание. Это его репутация и работа. Но! Во-первых, ему часто приходится сражаться с автором, который этого не понимает. А, во-вторых, не каждый редактор имеет достаточный опыт и вкус. Поэтому бывает по-разному.

3. Помогает ли редактор выстроить сюжет?

- Да, он находит «провалы» в сюжете, видит «замедление» и «ускорение», лишние фрагменты и недостающие сцены – 61%.
- Сюжет стал лучше, но это не мой сюжет – 22%.
- Нет, он только всё запутывает – 4%.
- Нет, он всё слишком упрощает – 4%.
- Свой ответ: – 9%
 - ✓ Да.

4. Как редактор влияет на качество и логику диалогов?

- Удачно поработал над словами автора – 48%.
- Каждый голос стал индивидуальным – 22%.
- У меня было лучше – 9%.
- Диалоги стали невыразительными – 4%.
- Свой ответ: – 17%

- ✓ Отлично
- ✓ В поэзии нет диалога
- ✓ Диалоги при работе не затрагивались

5. Даёт ли редактор возможность вам объективно посмотреть на ваше произведение?

- Да, я, благодаря редактору, вижу своё произведение свежим взглядом – **88%**.
- Каждый редактор оценивает произведение с высоты своего опыта и начитанности, поэтому объективная оценка невозможна – **12%**.

6. Как вы относитесь к критике своего произведения?

- Мне нужна конструктивная критика, она улучшает произведение, даёт мне силы писать и редактировать – **74%**.
- В чём-то критика нужна, воспринимаю, но не всё. Лишь то, с чем я согласен (согласна) – **18%**.
- Очень болезненно, каждое мнение считаю субъективным - 0
- Свой ответ: – **8%**
 - ✓ Нормально
 - ✓ Конструктивно – хорошо
 - ✓ Критика редактора была конструктивной, но воспринималась всё равно болезненно.

7. Какая критика для вас предпочтительнее?

- В индивидуальной беседе с редактором, мне лучше, когда со мной работает один человек – **65%**.
- На занятиях в группе, так я могу услышать много мнений
- и понять, как моё произведение воспринимается другими
- и как я могу его улучшить – **31%**.
- Мне не нужна никакая критика, я и так хорошо пишу – 0.
- Свой ответ: – **6%**
 - ✓ Конструктивная
 - ✓ Жёсткая

8. Полезны ли разборы ваших произведений на семинарах?

- Да, конечно, я потом проработал свой текст, он стал гораздо лучше – **66%**.
- Частично. Чьи-то советы мне понравились, другие были больше вредными, чем полезными – **34%**.

9. Сколько раз, в общей сложности, вы правили свой текст?

- Два – 39% .
- Три – 39%.
- Один – 9%.
- Свой ответ: –13%.
 - ✓ Мне его полностью переделали
 - ✓ 4 – саморедактура и 2 – с редактором
 - ✓ Не менее 5 раз
 - ✓ Около 8 раз

10. Нравится ли вам конечный результат?

- Да, я считаю, что сделал максимально из того, что мог, этот текст совершенен – 48%.
- На тот момент текст был хорошим. Сейчас на 100 процентов он мне не нравится – 26%.
- Я бы ещё отредактировал – 17%.
- Свой ответ: – 9%
 - ✓ Не всегда – в поэзии редактура – тонкая штука.

11. Видите ли вы ошибки в текстах других авторов?

- Я могу отлично разобрать чужой текст, дать советы, объяснить, что можно исправить. Наверное, я редактор – 39%.
- Вижу, но не могу объяснить, что с этими ошибками делать – 39%.
- Могу оценивать чужую работу по принципу «нравится – не нравится» – 7%.
- Нет, для меня это сложно – 5%.

12. Помогает ли вам работа над чужими текстами в написании своих произведений?

- Немного. Что-то становится лучше и у меня – 65%.
- После работы с текстами других я не делаю ошибок в своих текстах. Очень помогает – 26%.
- Нет, это абсолютно не связанные процессы – 9%.

13. Считаете ли вы редактора профессионалом?

- Редактор – человек, который видит текст и снаружи (форма) и изнутри (содержание). Он профессионал – 83%.
- Редактор – тот человек, который прочитал много текстов. Конечно, что-то он видит. Но на это способен каждый квалифицированный читатель – 9%.
- Нет, я не считаю, что это профессия – 8%.

14. Комфортно ли вам работать с редактором?

- Да – 52%.
- Отчасти – 35%.
- Свой ответ: – 13%
 - ✓ для меня важно найти редактора, работать с которым мне хорошо, кому я могу доверять.

15.Для вас редактор:

- Человек, который не посоветует плохого. Даже если сначала я не соглашусь, я прислушаюсь к его мнению – 96%.
- Тот, чьи требования мне приходится выполнять, но особого смысла я не вижу. Если бы не надо было издавать книгу, никогда бы к нему не обратился – 4%.

Как мы видим по результатам опроса, авторы не сомневаются в том, что услуги редактора необходимы для улучшения текста. Далее я буду рассматривать только сообщество авторов-детей и подростков (12-17 лет), именно с ними я работаю в литературной студии «Чистый лист».

Литературно-педагогическая деятельность, как уже отмечалось мной в докладе «Игровая деятельность в работе детской литературной студии», прочитанном в Челябинске в 2022 году, направлена, кроме развития творческих литературных способностей, на преодоление зажатости, скованности, нацелена на умение детей общаться с ровесниками, быть открытым к взаимодействию.

Эти навыки приобретают особое значение, если в перспективе руководителя литературной студии – издание сборника детских произведений. При грамотном выстраивании учебных занятий дети не почувствуют сложности при дальнейшем разборе произведений участниками литературной студии (семинары, обсуждения), оценки текста редактором.

Условно все виды занятий можно разделить на четыре блока:

1. Занятия по мастерству создания текста с последующей демонстрацией и оценкой участниками литстудии.
2. Командная литературная работа (спортивно-поэтическая эстафета, коллективное сочинение сказки, писательский пленэр).
3. Деловые игры.
4. Редакторская работа (семинары, обсуждения, индивидуальная работа с редактором).

Занятия по мастерству создания текста с последующей демонстрацией и оценкой участниками литературной студии.

За один творческий сезон работы литературной студии участники ознакомились со следующими темами:

- сюжет (драматургическая кривая)
- главный герой (второстепенные персонажи),

- типы авторского сознания
- штампы,
- средства художественной выразительности речи.

При всем разнообразии подачи материала неизменным оставалась демонстрация написанных текстов (эскизов, зарисовок, заметок) перед другими участниками. Участники, слушавшие выступление, производят анализ, причём важно доброжелательное отношение, высказывание сначала положительных сторон, затем – корректные замечания и советы по улучшению. Как показала практика, при постоянном повторении этой части занятия дети быстро учатся анализировать и не обижаться на конструктивную критику.

Командная литературная работа

- Совместные диалоги;
- Литературно-поэтическая эстафета;
- Коллективное сочинение сказки;
- Писательский пленэр.

Командная литературная работа построена на взаимодействии участников студии. Если совместные *диалоги* могут быть созданы каждым участником отдельно, и лишь прочитаны совместно, то *литературно-поэтическая эстафета* проводится по аналогии со спортивными соревнованиями: деление на группы, работа на результат, поиск коллективных решений. Дети учатся доверять друг другу, оценивать наиболее удачный вариант, демонстрировать произведение (стихотворение, эскиз) команде, как своей, так и команде соперников. *Коллективное сочинение сказки* проводилось как итоговое занятие после изучения построения сюжета, знакомства с драматургической кривой. Каждый участник в таком формате творческой работы влияет на ход сюжета, отстаивает свою точку зрения, учится её доносить, а также соглашаться со слабыми сторонами. Это достаточно времязатратное мероприятие, поэтому проводить его стоит в завершении творческого сезона, когда темы хорошо освоены, а ребята уже умеют доверять друг другу и прислушиваться к чужому мнению. *Писательский пленэр* проводится в интересном месте города (можно за городом, если позволяют условия): парке, прогулочной зоне, историческом центре города и т.д. Группа ребят получает разнообразные задания, после чего они отправляются на поиски впечатлений, ощущений от знакомства с местом. Такой вид занятий учит концентрироваться на деталях, замечать общее, делать выводы, а также служит источником будущих сюжетов или лирических произведений. Критика зарисовок друг друга в этом задании минимальна: ребята учатся смотреть на мир максимально широко, они отмечают интересные находки друг друга.

Деловые литературные игры

- Мастер-класс по публичному выступлению.
- Квалифицированный читатель.
- Издательство «Ветерок».

Деловые литературные игры могут проводиться как в виде отдельного занятия, так и составлять часть литературного урока. *Мастер-класс по публичному* выступлению завершал цикл занятий с мастером по сценической речи и актерскому мастерству: после снятия блоков, развития умения выразить себя в подаче текста ребятам давалось задание – прочитать заранее подготовленный мастером текст. Он может быть как своим, так и текстом другого автора. Следует отметить, что дети после проведения ряда упражнений максимально раскрепощены, данное задание вызывает интерес и не встречает затруднений.

Игра «Квалифицированный читатель» позволяет ребятам применить ранее полученные знания, новым взглядом посмотреть на ранее прочитанные произведения, вынести свои суждения о замысле автора, способах развития сюжета, ответить на вопрос, почему именно эти герои сыграли главную роль в той или иной перипетии, размышления на тему, мог бы быть другой финал или нет. Погружение в литературную «кухню» позволяет сделать ребятам важное открытие, о котором постоянно говорится на занятиях, но подтверждение которому можно найти только в произведениях: важна каждая деталь, настоящий мастер оставляет в тексте только самое главное, существенно. Это серьёзный шаг для участников литературной студии к следующему этапу работы над собственным текстом.

Деловая игра «Издательство «Ветерок» (название издательства, как и слоган «Не теряй мысль!» придуманы ребятами) преподнесла много сюрпризов преподавателю и по-новому раскрыла участников литературной студии. Во-первых, ребята безошибочно самостоятельно определили все этапы работы автора с издательством. Во-вторых, оценили роль редактора в работе над произведением, готовящемся к изданию. В-третьих, единогласно выбирали тексты, предложенные им, как редакторам, «авторами», как имеющие художественную ценность, перспективные, но требующие серьёзно доработки, произведения графоманские. В финале занятия участники выразили своё желание продолжить дальнейшую работу над своими текстами, для того чтобы они были изданы в коллективном сборнике.

Редакторская работа

Работа над произведениями участников, как уже было сказано выше, начиналась *с обсуждения* каждого наброска и эскиза, зарисовки.

Более сложный формат работы представляет собой *семинар* по разбору литературного произведения. Однако при грамотном проведении подготовительной работы семинарские занятия вызвали неизменный интерес, проходили очень продуктивно, при активном включении всех участников. Отдельно хочу заметить, что на следующие занятия ребята приносили свои переработанные тексты, и всё отмечали, то произведения стали лучше.

Заключительным этапом работы стала *индивидуальная редакторская работа*. Авторы, как минимум, работали с редактором один раз. Многие участники литстудии считали первичный разбор редактора их текста недостаточным, они предоставляли по 2-3 редакции произведений.

При издании сборников работ участников детской литературной студии авторы находились во взаимодействии с редактором, правки вносились совместно после обсуждения и полного понимания, что текст устраивает каждую их сторон.

Немаловажную роль в понимании принципа работы редактора и автора сыграли встречи с писателями, которые делились своим опытом, рассказывали, как они улучшали произведения. Среди авторов выступали Светлана Лаврова, Ольга Колпакова, Алексей Олейников, Ирина Данилова, а также преподаватели студии Наталья Пивоварчик, Елена Капитанова, Елена Аушева.

Изданные книги были презентованы и вручены участникам на большом литературном мероприятии «Писательская ёлка». Его проводили в формате викторины по литературному мастерству, причём в состав каждой команды входили известные в городе литераторы, поэты, авторы песен, библиотекари и т.д. Они отгадывали достаточно сложные вопросы совместно с детьми.

Самые активные участники литературной студии «Чистый лист» предложили свои работы на IV Всероссийский открытый детский конкурс "Алый парус вдохновения" и стали дипломантами, тем самым подтвердив, что даже хороший текст нуждается в редактировании.

В завершении работы хочется отметить, что работа с литературно одарёнными детьми не содержит универсальных, единожды и навсегда разработанных сценариев, это живой и подвижный процесс. Надеюсь, что опыт по литературному редактированию детских работ в литстудии «Чистый лист» будет полезен другим преподавателям, частично или полностью.