

Я - писатель: погружение в процесс создания книги от замысла до издания (на примере работы детской литстудии)

В современной системе дополнительного образования детскому литературному творчеству уделяется крайне мало внимания. Однако школьники, увлекающиеся сочинением стихов, рассказов, сказок, с поддержкой родителей или без неё, предпринимают попытки проявить свои стремления и способности. При этом механизмы реализации, которые им доступны, зачастую формируют искажённое представление о литературном творчестве и писательской деятельности.

Самый популярный формат работы с юными авторами – творческий конкурс. Участие в нём предполагает самостоятельное создание литературного произведения и представление его на суд жюри. Дети, участники конкурса, в большинстве случаев не получают от организаторов каких-либо комментариев, касающихся их работ и отбора лучших произведений. Они не понимают, каковы критерии оценки, к чему именно нужно стремиться, далеко не всегда у них есть возможность познакомиться с произведениями победителей. Нередко наградой для лауреатов становится публикация в коллективном сборнике. Пройдя этап редактирования, детские произведения выходят в свет. Однако школьники, особенно это касается подростков, часто воспринимают редактуру как грубое вторжение в авторский текст. Они не знают принципов работы с литературным текстом, а редакторская работа в их понимании обесценивается.

Ещё более негативный сценарий – это попытка творческой самореализации на одной из популярных интернет-платформ. Это может быть как специализированный портал для публикации фанфиков, рассказов или стихотворений, так и обычная социальная сеть. В любом случае каждому участнику позволяется публиковать свои произведения и получать отклики читателей. Ребёнок, с одной стороны, может столкнуться с грубой, необоснованной критикой, оскорблениями и даже травлей. А с другой – получить необоснованную похвалу, которая даёт ощущение успеха, популярности, а в некоторых случаях даже возможность обрести небольшой заработок. Например, на первое занятие литстудии «Почерк» пришла старшеклассница, которая уже ощущала себя состоявшимся писателем, потому что дважды получила гонорар на портале для публикации фанфиков.

В дальнейшем девушка не стала посещать занятия, поскольку решила, что уже всего добилась сама.

В обоих вышеназванных случаях в творческой деятельности детей происходит переко́с в сторону соревновательности, понятие индивидуального творческого развития отходит на второй план.

При самом благоприятном сценарии с детьми, увлекающимися литературным творчеством, занимаются увлечённые педагоги, писатели, библиотекари. Однако здесь многое зависит от личности наставника, его литературных вкусов, творческой зрелости, педагогической подготовки и тактичности, понимания основ литературного процесса. И в этом тоже таится ряд опасностей. С одной стороны, это может быть излишнее увлечение конкурсами, работой на результат в виде очередного диплома. С другой, напротив, комфортные, размеренные занятия с творческими играми, приятным общением и чаепитиями, без чёткой цели и обсуждения критериев качества литературного текста могут приводить к инертности, восприятию писательского труда как сплошного праздника, а в итоге к его обесцениванию.

Например, неоднократно приходилось слышать от школьников 10-12 лет, которые недавно пришли в литературную студию, вопрос: «Когда вы напечатаете мою книгу?» Дети были уверены, что стоит только написать десяток страниц текста, и они тут же удивительным образом станут книгой.

Именно для преодоления таких заблуждений, формирования у детей реалистичного представления о деятельности писателя и был создан проект «Литстудия «Почерк». Мы поставили себе задачу в течение года познакомить детей с процессом работы над книгой, показать, насколько он сложен и интересен, представить его основные этапы и соответствующие «издательские» профессии и, в конечном итоге, развеять заблуждения, связанные с литературным творчеством. В ходе реализации проекта были выпущены две книги детских произведений: «Портал волшебных историй» (сборник сказок и рассказов для детей младшего школьного возраста) и «Наши голоса» (книга адресована подросткам).

Литстудия «Почерк» была создана в начале 2022 года в городе Ханты-Мансийске для детей от 10 до 18 лет. Участники занимаются в трёх возрастных группах: младшей, средней и старшей. Кураторами групп стали

писатели Елена Аушева, Наталья Пивоварчик и я, Елена Капитанова. Занятия проводятся еженедельно.

У литстудии уже есть небольшая история. Она стала логическим продолжением двух сезонов проекта «Школа сказочника», который был реализован в 2018 и 2019 годах. Их участниками стали 35 детей от 9 до 14 лет, которым руководители «Школы сказочника» предлагали побывать в роли исследователей. В первый год школьники изучали историю города Ханты-Мансийска, во второй – познакомились с природой родного края. На основе полученных знаний они создавали сказки. Работа велась по определённому шаблону, простому и понятному детям, что позволяло всем участникам справиться с задачей.

При работе над планом занятий литстудии «Почерк» руководители решили отойти от этой практики и открыть ребятам более широкие возможности писательской деятельности. Участники пробовали себя в разных жанрах, познакомились с понятием композиции произведения и изобразительно-выразительными средствами, а для поиска идей произведений применялись различные игровые форматы. Дети поговорили о том, зачем пишется литературное произведение, и какая сверхзадача может быть у писателя.

После самостоятельной работы над текстами студийцы познакомились с важным этапом литературной работы – редактированием и, соответственно, первой «литературной» профессией. Школьники освоили принципы саморедактирования, а затем поработали индивидуально с руководителем группы, который сыграл роль редактора произведения. Ключевым моментом стал процесс обсуждения недочётов и последующая самостоятельная доработка. Интересно, что не всем студийцам из младшей группы удалось самостоятельно отредактировать текст, однако в следующих творческих работах они учитывали прошлые недочёты и успешно применяли новые знания, полученные в ходе индивидуальной работы.

В старшей группе состоялись литературные семинары, а в младшей и средней участники попробовали в свободной форме прокомментировать произведения, не забывая о корректности высказываний.

Финальным этапом стала работа составителя и редактора будущих книг, которые на занятиях прокомментировали свои действия, объяснили

принцип отбора текстов и построения композиции книги. Ребята получили возможность ознакомиться с финальными правками и получить соответствующие комментарии.

Также руководители групп рассказали детям о работе корректора, отличии её от редакторской работы, подчеркнули важность этого этапа подготовки издания.

Интересным для юных авторов стал опыт работы с иллюстратором. В процессе подготовки макета книги руководители групп показывали ребятам созданные иллюстрации, и они могли высказать пожелания по их доработке. Этот этап работы помог ребятам понять важность вдумчивой работы над персонажем. Если образ был хорошо прописан, то картинка в точности соответствовала задумке автора текста. А если информации о герое было недостаточно, то художник дополнял образ, помогая юному автору. И здесь, конечно, не обошлось без недопонимания. Например, одна из участниц очень удивилась, когда увидела изображение вполне симпатичного героя, которого она задумала в образе чудовища. Однако, вновь прочитав своё произведение, она убедилась, что внешность героя была описана неоднозначно. В итоге автор, художник и редактор совместно приняли решение не менять иллюстрацию. Именно такое изображение героя сделало его образ более глубоким и многогранным, а иллюстрация получилась очень удачной.

Формированию реалистичного представления о писательской деятельности способствовала деловая игра «Пресс-конференция с автором». В таком формате прошла встреча с детской писательницей Натальей Пивоварчик. Дети выбрали условные периодические издания, от лица которых они выступают, определились с тематикой вопросов и попробовали себя в роли журналистов. Вопросы касались становления писательницы, её повседневной творческой деятельности, литературной учёбы и работы с издательствами. Ребят интересовала, как гостя совмещает писательскую деятельность с работой и решением бытовых вопросов, удаётся ли ей зарабатывать изданием книг, какое место в её жизни занимает писательская деятельность. Один из участников листудии разместил подробную статью о мероприятии в школьной интернет-газете.

Ребята встретились и с другими детскими писателями: Ольгой Колпаковой, Светланой Лавровой, Алексеем Олейниковым, Ириной Даниловой. Встречи прошли в разных форматах. Например, Ольга Колпакова

организовала для ребят двухчасовую творческую лабораторию, а Алексей Олейников по запросу студийцев провёл мастер-класс по фентэзи, рассказал об особенностях жанра, композиции и системе персонажей. Интересно и то, что студийцы смогли пообщаться с писателями, в жизни которых литература занимает разное место. Кто-то имеет основную работу, не связанную с творчеством, однако успешно издаёт свои книги, кто-то занимается деятельностью, связанной с литературой, а для кого-то литература – основной род занятий.

Важной составляющей мероприятий литературной студии стала работа в команде. Ребята учились тактично вести диалог о творчестве, слушать друг друга, объединять усилия для общего результата – будущей книги. На встречах они обсуждали концепцию издания, беседовали о том, для чего создаётся книга, какие идеи они бы хотели вложить в коллективный сборник какой будет его аудитория, чего она ждёт от чтения. В формате мозгового штурма придумывали названия книгам. Такая деятельность, дружеская и во многом уже профессиональная, объединила ребят, позволила сформировать творческое сообщество начинающих авторов, у которых есть общие интересы, темы для общения. Дети предлагают для обсуждения не только собственные произведения, но и понравившиеся книги современных авторов, делятся новыми знаниями и творческими находками.

Проект «Литстудия «Почерк» прошёл конкурсный отбор и получил финансирование в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Важно подчеркнуть, что реализация проекта началась до получения гранта, и он был бы реализован в любом случае – своими средствами, в более скромном масштабе. Однако финансирование дало возможность, во-первых, организовать работу с профессиональными художниками-иллюстраторами, имеющими большой опыт в издательской сфере. Мы пригласили к сотрудничеству Ксению Скоморохову и Светлану Сапсай. Во-вторых, благодаря гранту мы смогли пригласить на встречи успешных детских писателей, которые активно взаимодействуют с издательствами, регулярно выпускают книги, занимают заметное место в литературном процессе. В-третьих, финансирование позволило не экономить на полиграфии и выпустить «настоящую» книгу тиражом, достаточным для библиотек города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, в преддверии конкурса грантодателем было организовано обучение проектной деятельности, в котором приняли участие авторы проекта. Полученные знания позволили применить проблемный подход при разработке проекта литстудии. Благодаря этому были учтены слабые места литературных проектов, которые ранее были реализованы командой, устранены недочёты, учтены мнения потенциальных участников.

Важно отметить тот факт, что обязательным условием любой грантовой заявки является результативность проекта. Однако в литературной деятельности, особенно в работе с детьми достаточно сложно говорить о конкретных результатах, либо они формулируются достаточно расплывчато и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Необходимость предоставить конкретные результаты в конце года, с одной стороны, поставила нас в нестандартные условия, а с другой – заставила задуматься, каким образом можно измерить эффективность литературно-педагогической деятельности. Мы сформулировали качественные результаты проекта таким образом:

- Увеличится заинтересованность участников проекта литературным творчеством и осведомленность о литературной жизни города и региона (по результатам опроса);
- У участников проекта повысится уровень владения художественным словом (по результатам сравнительной оценки стартовых и итоговых работ).
- Повысится активность участников проекта в литературной жизни города, региона и страны – участие в конкурсах, фестивалях, литературных мероприятиях.

Такие результаты вполне могли оценить мы сами и представители грантодателя. Однако первый пункт мы в итоге скорректировали и решили организовать финальное мероприятие, которое совместило бы в себе своеобразный экзамен и творческий праздник для студийцев. Таким мероприятием стала Писательская ёлка, которая прошла в формате квиза. Дети соревновались в знании литературной классики и теории литературы, проявляли фантазию и находчивость. Участниками каждой команды также стали местные писатели. Таким образом ребята не только легко и непринуждённо показали свои знания, но и познакомились со взрослыми авторами, почувствовали себя частью творческого сообщества. С другой

стороны, представители писательского сообщества обратили внимание на литстудию. Например, прозаик, литературовед Александр Николаевич Семёнов, положительно отзывался о студийцах на общем собрании Ханты-Мансийской региональной организации Союза писателей России, отметил, что с ребятами он вёл «разговор на одной волне», подчеркнул, что они относятся к литературной деятельности как профессионалы.

Конечно, главным осязаемым итогом проекта стали сборники произведений участников. Необходимость за год подготовить книги к изданию также повлияла на реализацию проекта. Так, творческие занятия в литстудии проходили еженедельно, почти на каждом занятии дети получали небольшое творческое задание на дом. С одной стороны, такая интенсивная работа оказалась достаточно сложной и для руководителей групп и, в какой-то степени, для самих детей. С другой стороны, благодаря конкретной цели работы уже в первые месяцы проекта из групп «отсеялись» участники, которые посещали занятия только для развлечения, и остался активный творческий костяк – дети, которые относятся к литературе серьёзно и заинтересовано. Для них выход книги стал большим, долгожданным событием.