

DOI: 10.31862/0130-3414-2021-4-77-90

В.Г. ОрешкинУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС,
194044 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Серебряное зеркало сонета: опыт литературно-педагогической рефлексии

Аннотация. Профессиональная рефлексия над авторским опытом в педагогике и поэзии позволяет проследить путь от освоения инновационной технологии до создания собственной педагогической мастерской. На стыке литературы и педагогики открывается возможность творческого развития речевых умений в системе среднего и высшего образования. Во-первых, автор обращает внимание на историю появления педагогических технологий «Критическое мышление» и «Педагогическая мастерская» в России как на часть своего профессионального становления. Во-вторых, саморазвитие в литературном творчестве связано с освоением сонета как стихотворной формы, что также становится предметом авторской рефлексии. На этом пути открывается интересный предмет для литературоведа: сонет о сонете, т.е. исследование произведений, рефлексиирующих над самой сонетной формой. Очевидно, эта тема может стать основой для учебного исследовательского проекта. Наконец, на пересечении педагогики и литературы автор создает собственную педагогическую мастерскую. В ней участники знакомятся с сонетом как литературной формой, становятся авторами произведения из 14 строк. Алгоритм мастерской сопровождается авторскими комментариями, это поможет учителю при подготовке к занятию. Педагогическая мастерская «Несколько слов о любви» может стать началом (индуктором) творческой, исследовательской проективной деятельности учащихся в структуре учебной и воспитательной работы. Продолжением мастерской может быть конкурс чтецов; исследование по русской и мировой литературе, истории, культурологии; фестиваль авторского стихосложения; мастер-класс – встреча с современным поэтом; создание видеофильма или сценического литературно-художественного произведения (драматизация). Освоение формы сонета развивает также речевую дисциплину и общекультурные речес коммуникативные компетенции.

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, педагогическая технология, сонетная форма, педагогическая мастерская, речевая компетенция, учебный проект, дисциплина речи

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Орешкин В.Г. Серебряное зеркало сонета: опыт литературно-педагогической рефлексии // Литература в школе. 2021. № 4. С. 77–90. DOI: 10.31862/0130-3414-2021-4-77-90

V.G. Oreshkin**University associated with the Interparliamentary Assembly of the EAEC,
Saint-Petersburg, 194044, Russian Federation**

Silver mirror of the sonnet: Literary and pedagogical reflection

Abstract. Professional reflection on authorial experience in pedagogy and poetry allows one to trace the path from the development of innovative technology to the creation of their own pedagogical workshop. At the intersection of literature and pedagogy, an opportunity opens up for the creative development of speech skills in the system of secondary and higher education. Firstly, the author draws attention to the history of the appearance of pedagogical technologies “Critical Thinking” and “Pedagogical Workshop” in Russia as part of his professional formation. Secondly, self-development in literary work is associated with the mastery of the sonnet as a poetic form, which also becomes the subject of the author’s reflection. Along the way, an interesting subject opens for a literary critic: a sonnet about a sonnet, that is, a study of works that reflect on the sonnet form itself. Obviously, this topic can be the basis for a training research project. Finally, at the intersection of pedagogy and literature, the author creates his own pedagogical workshop. In it, participants get acquainted with the sonnet as a literary form, become the authors of a work of 14 lines. The algorithm of the workshop is accompanied by the author’s comments; this can help the teacher conduct the lesson. The pedagogical workshop “A few words about love” can be the beginning (inductor) of creative, research projective activities of students’ in the structure of educational and educational work. Continuation of the workshop may be a competition of readers; a research on Russian and world literature, history, cultural studies; a festival of authorial versification; a master class – meeting with a modern poet; creation of a video or a stage literary and artistic work (dramatization). In addition, the mastery of the form of the sonnet develops speech discipline and general cultural intercommunicative competencies.

Key words: professional reflection, pedagogical technology, sonnet form, pedagogical workshop, speech competence, an educational project, a speech discipline

CITATION: Oreshkin V.G. Silver mirror of the sonnet: literary and pedagogical reflection. *Literature at School*. 2021. No. 4. Pp. 77–90. (In Russ.). DOI: 10.31862/0130-3414-2021-4-77-90

Две дороги – та и эта...

Б.Ш. Окуджава

Тридцать лет назад, в 1991 г., в Петербурге состоялась премьера инновационных педагогических технологий, среди которых были «французские мастерские», метод проектов и «Чтение и письмо для развития критического мышления». Как формы организации учебного занятия они сильно отличались от привычных уроков, лекций и семинаров, доминирующих в образовательном пространстве уходящего СССР. Если родившиеся в недрах англоязычного интеллекта проектная деятельность и критическое мышление были знакомы российской школе в начале XX в., то пришедшая из Франции «мастерская» была в новинку.

Освоение педагогических инноваций педагогами происходило на курсах повышения квалификации Университета педагогического мастерства (ныне – Академия постдипломного педагогического образования). Последнее десятилетие XX в. оказалось бурным не только в социально-политическом отношении, но и в области образования: учебные заведения получили возможность на практике применять новые идеи, педагоги стали разрабатывать свои авторские занятия¹. Педагогиче-

¹ Педагогические мастерские: Франция – Россия. М., 1997; Педагогические мастерские: Теория и практика. СПб., 1998; *Белова Н.И.* Я жизнь, которая // На пути к новому гуманитарному образованию: сб. материалов новгородской программы «Переподготовка учителей-гуманитариев». Новгород, 1998; *Гапочко Е.К.* Образный строй стиха Манделштама и духовный мир современного ребенка // «В Петербурге мы сойдемся снова...»: материалы Всероссийских Манделштамовских чтений (декабрь, 1991). СПб., 1993; Дорога к согласию: сб. научных трудов / под ред. Н.И. Беловой. СПб., 1999; Искусство состав-

ная наука не отставала от практики, осмысляя новые формы проведения занятий в меняющемся мире². Понятие «педагогическая технология» прочно вошло в лексикон деятелей образования, получивших возможность выстраивать образовательный процесс, ориентируясь на возможности учеников, их потенциал и творческие способности [4]. Таким образом на практике мог реализоваться гуманитарный принцип всестороннего развития личности каждого ученика в многообразной педагогической реальности [5].

В этих условиях профессионально-педагогическая деятельность автора статьи удачно совмещалась с литературно-театральным творчеством в качестве руководителя театральной самодеятельности. Чуть

ления мастерской: материалы научно-практ. семинара / под ред. Л.Н. Белотеловой. СПб., 1998; Палитра мастерской: материалы научно-практических семинаров 1999 г. / под ред. Н.А. Белаш, Л.В. Мальцева, А.А. Окунева. СПб., 2004; Педагогические мастерские по литературе: сб. научных трудов / под ред. А.Н. Сиваковой. СПб., 2003; *Францозова И.В.* Слово о творческой мастерской // География в школе. 1995. № 2. С. 56–60; *Галицких Е.О.* Мастерские ценностных ориентаций для педагогов и школьников. От сердца к сердцу. СПб., 2005 и др. В интернет-пространстве накоплен также большой банк учительских разработок в данной технологии.

² *Галактионова Т.Г.* Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2008; *Галицких Е.О.* Интегративный подход как теоретическая основа профессионально-личностного становления будущего педагога в университете: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2002; *Головин Г.В.* Педагогические мастерские как средство профессионально-личностной подготовки учителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 1997; *Модестова Т.В.* Теория и методика применения педагогических мастерских в процессе становления экологической культуры школьников 5–6-х классов: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2001; *Орлова О.В.* Развитие толерантности учащихся в условиях педагогических мастерских. Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2006 и др.

позже педагогический путь привел в поле научных изысканий, а работа над выразительным исполнением художественных текстов студентами – к собственному творчеству. Конечно, и раньше, еще в школе, сочинение стихов было интересным увлечением. Теперь же вопросы поэтики стали актуальны в процессе саморазвития и самосовершенствования.

На пересечении литературы и педагогики стали появляться авторские мастерские, направленные на пробуждение словесного творчества их участников. Интересной особенностью этой технологии является равноправное участие ведущего («мастера») в творческом процессе наравне с остальными. Принцип «Все равны в возможности индивидуального развития» является одним из основополагающих в философии педагогической мастерской. То есть совместное бытие, со-бытие, со-творчество важно и для учеников, и для ведущего-учителя, несмотря на все объективные различия в возрасте, опыте, образовании [8–10]. Сегодня, через два десятка лет проведения мастерских в самой разной аудитории (школьники, студенты, взрослые), можно сказать, что сложилась цепочка занятий, развивающих умения литературного письма, и не просто создания спонтанного текста, как это практикуется в большинстве «словесных» мастерских, но текста стихотворного, написанного с учетом определенных литературных традиций и правил³.

³ Орешкин В.Г. Каникулы в Лимерике: Статьи. Педагогические мастерские: учебно-методическое пособие. СПб., 2012; Орешкин В.Г. Мастерская изящной словесности: Педагогические мастерские. СПб., 2018.

От свободного текста через *синквейн* и *диаманту* участники приходят к правилам составления восточных миниатюр *танка* и *хайку*, затем осваивают *лимерик*. Отдельное занятие посвящено *сонету* как наиболее строгой поэтической форме.

Сонет, появившийся в начале XIII в. в Италии, является «звучащей» поэтической формой. На это обращал внимание Л.П. Гроссман, один из исследователей этого жанра: «Самый термин, определивший этот стихотворный вид, указывает на высшее поэтическое качество, связанное с ним, – на звучание стиха. В Италии он произошел от *sonare*, в Германии его называли одно время *Klinggedicht*. Звуковое достоинство сонета, его ритмическая стройность, звон рифм и живая музыка строфических переходов – все это уже предписывалось первоначальным обозначением этой малой стихотворной системы» [3].

С XIV в. и до сегодняшних дней сонет бросает вызов стихотворцам своими правилами, хотя на первый взгляд 14 строк – небольшой объем, доступный и простой⁴. Автор статьи также в свое время углубился в изучение сонета, практикуясь и совершенствуясь в этой форме.

В русской поэзии сонетная форма характеризуется большим разнообразием. Впервые на русском языке сонет появляется в виде перевода: в 1732 г. В.К. Тредиаковский на основе текста Ж.В. де Барро по сути создает свою версию и вводит сонетную форму в отечественную литературу [1].

⁴ К сожалению, объем публикации не позволяет обратиться к перечислению значимых черт сонетной формы. При желании необходимую информацию можно найти в открытых источниках.

Твердой формой также является 14-строчная онегинская строфа, которой написан «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. «На изобретение строфы Пушкина натолкнуло, возможно, одическое стихотворение Г. Державина «На новый 1797 год», состоящее из трех циклов; в каждом цикле первая строфа состоит из 10 стихов, следующие за ней три строфы содержат в себе по 14 стихов», – отмечает А.П. Квятковский⁵.

Логическая структура сонета также важна. И.Р. Бехер в своей работе «Философия сонета, или Малое наставление по сонету» утверждает: «В сонете содержанием является закон движения жизни, состоящий из положения, противоположения и развязки в заключении, или из тезы, антитезы и синтеза. Схематически это можно определить так: положение, или теза, развивается в первом катрене; на него отвечает во втором катрене противоположение, или антитеза; заключение, или синтез, развивается в двух терцетах. Однако в чистом виде эта тема лишь редко встречается в сонете. Она бесконечно варьируется, но вместе с тем, если сонет претендует на то, чтобы считаться сонетом, полностью исключить ее тоже нельзя» [2].

Как отмечает М. Красинский, в современной поэтической практике известны два основных типа сонета. Первый – это редкий случай классического эталонного сонета с тезой, антитезой и синтезом; пространственно это пирамида или конус. Второй – это намного чаще встречающийся тип стихотворения с экспозицией в первом катрене, дальнейшим развитием

заданной темы во втором катрене, поворотом хода мысли вкупе с началом развязки в первом терцете, – и, наконец, стремительной развязкой, так называемым «сонетным замком», во втором терцете. Пространственно это парабола или радуга. На русском языке можно встретить разнообразные отступления от этих строгих правил, что дает основание автору относить их к «четырнадцатистрохникам», хотя, оговаривает исследователь, «многое зависит от мастерства сочинителя»⁶.

Особый интерес вызывает выраженная сонетной формой тематическая линия, представляющая собой авторскую рефлексию над творческой деятельностью. Сложно говорить обо всем пространстве сонетных текстов, ибо неиссякаемо творчество как мастеров этого жанра, так и начинающих сонетистов. Представляется возможным говорить о тенденции и в количественном отношении по убывающей выделить группы сонетов:

- 1) об искусстве в целом («Когда замыслит дивный ум создать...» Микеланджело);
- 2) о творчестве, писательстве («Шлю поздно я стихи – и жду суда...» Ф. Са де Миранды);
- 3) о поэте и поэзии («Поэту» Е. Раевского, «Сонет к форме» В. Брюсова, «Поэзия» Н. Матвеевой);
- 4) о сонетистах и сонете («О сонете» Ш.О. Сент-Бева, «Сонет о Сонете» У. Вордсворта, «Суровый Дант не презирал сонета...» А. Пушкина и др.).

⁵ Квятковский А.П. Поэтический словарь. URL: <http://litmaster.net/index.php?book=1&slowo=363> (дата обращения: 17.06.2021).

⁶ Красинский М. «Тем, кто волшебством моим пленен...» Заметки о сонете. URL: <http://greylib.align.ru/660/chetyrnadcat-volshebnyx-strochek-sonety-o-sonetax.html> (дата обращения: 17.06.2021).

Литературная саморефлексия «сонет о сонете» представляется довольно редким явлением; «стихи о стихах», «фильм о фильме» и т.п. встречаются гораздо чаще. Наиболее простым ходом является, очевидно, перечисление выдающихся предшественников с упоминанием их черт и заслуг (Ш.О. Сент-Бев, У. Вордсворт, А.С. Пушкин, Л. Камюэнс и др.), а также панегирик сонету как устойчивой стихотворной форме (Дж. Китс, К.Д. Бальмонт, И.Р. Бехер, В.Я. Брюсов, Черубина де Габриак и др.).

Щедро украшенный метафорами, литературными и историческими аллюзиями, сонет становится одухотворенным собеседником, с которым авторы-сонетисты ведут бесконечный диалог. Оказывается, выразить в 14 строчках авторское отношение к сонетному канону непросто, если ставится такая творческая задача. Восхищение сонетной формой требует оригинальной аргументации и новизны в сравнениях, ибо велика конкуренция знатоков-поэтов в исторической перспективе...

Особенно интересным представляется вопрос авторской рефлексии над процессом написания сонета, что сопряжено с освоением строгой формы. Таких произведений мы встретим немного, что объясняется, вероятно, особенностями авторского подхода к поэтическому (и особенно сонетному) творчеству. Вообще нечасто встретишь серьезную рефлексии литератора над процессом его творчества. Авторы стихов поначалу записывают слова «как придется», после чего возникает необходимость коррекции – вычитки, поиск и исправление ошибок, уточнения и т.п. Литератор попеременно находится в ролевых позициях «Автор» и «Критик».

По мере роста поэтического мастерства приходит умение авторкоррекции, когда в процессе написания стихотворения выдерживается размер, ставится правильная пунктуация, соблюдается система рифмовки... Автор и Критик сближаются, отчего со стороны творческий процесс выглядит легким, вдохновение быстро находит формы воплощения. Впрочем, все это не отменяет дальнейшей работы по оттачиванию текста, исправлению неточностей и прочей доработки.

Представляется, что вопрос «А как же это я делаю?» задает себе личность достаточно зрелая и в писательском ремесле опытная. Но одного опыта мало, нужен еще пытливый интерес к самому себе и к предмету своего занятия, искусства. Рефлексия над процессом творчества представляется интересным пространством для исследования психологами, педагогами, людьми творческих профессий. Последние понимаются нами не только как сфера искусства, но шире – как творческие по сути своей (в науке, технике, социальной сфере).

Возвращаясь к сонету, отметим еще несколько текстов: Ф. Лопе де Вега «Два сонета о сонете», А.В. Шлегель «Сонет о сонете», Р. Бернс «Сонет о сонетах», Н. Матвеева «Сочинение сонета», «Третьего не дано», И. Дмитриев «Сонет» («Однажды дома я весь вечер просидел...»).

Обращение к сонетной форме помимо сознательного выбора с целью подчеркнуть значимость и пафосность тематического содержания (возможно, даже иронического) может быть понято также по-разному: сонет как урок, прихоть, творческий каприз (Ф. Лопе де Вега);

самозадание, вызов автора самому себе (И. Дмитриев, А.В. Шлегель, Н. Матвеева); задание извне: учебное задание в процессе литературно-художественного образования.

Последний вариант существует в программе литературных курсов, литературных объединений и кружков как упражнение в освоении данной твердой формы. Выполнение такого непростого урока может быть психологически сложным, ведь написание сонета сопряжено с выполнением серьезных ограничений и правил, что воспринимается учениками как насилие над свободой творчества. И все-таки иногда случаются неожиданные прорывы в иное творческое пространство.

Так, в одной из петербургских школ на уроке по мировой художественной культуре с восьмиклассниками был подробный разносторонний разговор о вагантах, культуре и литературе эпохи Возрождения, а в конце дано домашнее задание: напишите сонет. На следующем уроке учитель получил такой результат:

Сонет

К субботе задан нам урок:
Представьте только, вы – поэт!
Четырнадцать срифмуйте строк
И сочините нам сонет.

Я первой мучился строкой,
И наступило вдруг мгновенье.
Чтобы стихи лились рекой,
Поэту нужно вдохновенье.

Что может вдохновить меня?
(О смейтесь, лицедеи мира!)
Четвертый бутерброд жуя,
Я думал превзойти Шекспира.

Но! Дорогая М.Х.К.,
Я сочинил сонет – пока!

(С. Makeev, 8 класс)

Думается, Лопе де Вега был бы в восторге. Ведь его сонеты этот ученик не читал. Нам неизвестна дальнейшая творческая судьба школьника, но факт переключки сквозь века налицо.

Отдельного внимания заслуживает исповедь «От автора» Н. Матвеевой, собравшей в отдельный сборник написанные в разные годы сонеты. С долей самоиронии поэт делится своими наблюдениями, задается вопросами о путях и возможностях стихосложения, подчеркивает, что сонет почти ничего не дает автору как форма, но при этом «развивает в человеке изобретательность» и «приучает его к трудовой дисциплине»⁷.

Действительно, стоит только начать вникать в тонкости сонетной формы, как появляется желание попробовать свои силы, поддавшись скромному обаянию четырнадцати строк. А после первых удачных опытов написания сонета оказывается, что существуют циклы стихотворений – венки сонетов и корона сонетов, составленная в форме венка венков.

Венок сонетов всегда требует от поэта виртуозного формального мастерства и эстетически значимого смысла. Уникальная особенность венка сонетов как раз и заключается в безусловном совпадении формального и семантического рядов, что в поэтическом искусстве порой не случается. Талантливые произведения, созданные в этом жанре, принадлежат перу В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина и др. Мастерами данного поэтического жанра являются Н.Н. Шульговский, А.Г. Архангельский, В.Ф. Перелешин, Н.В. Крандиевская-Толстая, А.С. Кочетков, В.А. Солоухин и др.

⁷ Матвеева Н. Сонеты. СПб., 1998. URL: https://imwerden.de/pdf/maveeva_sonety_1998__ocr.pdf (дата обращения: 18.06.2021).

В настоящее время немногие авторы продолжают разрабатывать эту традицию: единство лирического или повествовательного сюжета всего произведения вступает в непростые отношения с формальными требованиями сонетного канона. Форма разворачивается фрактально, при этом содержание не должно расплываться. При желании можно найти в сети Интернет соответствующие тексты. Интересно обращение к форме сонета и венка сонетов московского поэта, музыканта, дефектолога А. Тихонова, который, занимаясь литературными «штудиями», постепенно ставит перед собой все более сложные задачи, связанные с правилами и ограничениями⁸.

В первые годы нового тысячелетия мои профессиональные занятия и хобби стали стремительно сближаться. В практику занятий со студентами вошли педагогические мастерские, алгоритм которых вначале обсуждался с опытными коллегами, затем реализовывался на курсах повышения квалификации учителей и после коллективного проживания и рефлексии становился прочным звеном в технологической цепи того или иного предмета. К чести моего руководства, проведение занятий в форме, отличной от традиционных лекций и семинаров, не запрещалось. Более того, в дальнейшем при составлении многочисленных рабочих программ нужно было указывать, какие технологии используются, и здесь надо отметить пионерское внедрение педагогических мастерских в непедагогическом вузе. Если профессиональная подготовка

⁸ Алексей Тихонов. Три венка сонетов. URL: https://vk.com/@poetry_with_taste_of_coffee-tri-venka-sonetov (дата обращения: 19.06.2021).

будущих учителей предполагает знакомство с инновационными технологиями, то юристов, экономистов, менеджеров, специалистов по рекламе обучали весьма традиционно: лекции, семинары, практикум. Сегодня дело обстоит несколько живее.

Поэтические студии в области стихосложения приносили свои плоды, а с развитием пользовательских умений появилась возможность публиковать стихотворения в различных изданиях. Поддержка мастеров литературы окрылила, и в 2006 г. вышел первый сборник стихотворений «Навеяно тобой». В нем, в частности, был дериват венка сонетов, составленный по строчкам стихотворения «Я вас любил: любовь еще, быть может...» А.С. Пушкина. Дальнейшее развитие литературных занятий предугадать несложно: вперед и выше!

В творческом пространстве Российского межрегионального союза писателей под руководством Е.П. Раевского мотивация к саморазвитию в вопросах стиховедения и сонетного творчества поддерживается в работе секции поэзии, в беседах с товарищами по поэтическому цеху. Творческими учебниками можно считать книги стихотворений и сонетов, вышедшие в разные годы и не утратившие своей свежести и привлекательности⁹.

На перекрестке педагогической и поэтической дорог родилась мастерская «Несколько слов о любви». По сути, она венчает цепочку мастерских, из которых выстраивается

⁹ Раевский Е. Власть сонетам...: Стихотворения. СПб., 1992; Раевский Е. Любовь моя – волшебное дитя: Сонеты – песни. СПб., 1996; Раевский Е. Тем, кто меня не любил...: Стихи, песни, сонеты. СПб., 1998; Раевский Е. Ожерелье вольных эротических сонетов: Двойной альбом с графикой Елены Сакс. СПб., 2004; Раевский Е. Ученик Петrarки. СПб., 2003.

небольшой курс литературного практикума. В терминах педагогики это «мастерские письма», в них основной акцент делается на работе со словом, а главным результатом является написание самостоятельного текста. Вместе с тем представляется важным наличие культурного и литературоведческого материала, что роднит данное занятие с «мастерской построения знаний».

Предметная область применения данной разработки может пониматься узко – как литературный или общекультурный практикум, так и широко – как развивающее и мотивирующее занятие, способствующее самопознанию и творчеству. Интересным видится вопрос реализации задуманного в различном формате: в индивидуальном обучении (инклюзивное образование, работа с одаренными учениками, построение индивидуального образовательного маршрута и т.п.), в удаленном обучении, в дистанционном формате. Надеюсь, творческий поиск коллег позволит развить эти вопросы.

Далее предлагается описание алгоритма авторской мастерской с рефлексивными комментариями.

Несколько слов о любви

Мастерская творческого мышления и построения знаний по литературе

Ах, только тайная любовь
Бодрит и будоражит кровь,
Когда мы втихомолку
Друг с друга не отводим глаз,
А тот, кто любит напоказ,
В любви не знает толку.

Лирика вагантов

«Мысль входит в человека вратами чувств», – писал философ Гельвеций. Поэтому познавательную деятельность нельзя оторвать от развиваю-

щей, прежде всего – развивающей эмоционально-чувственные способности человека. Лирическая поэзия как нельзя лучше подходит для решения этой задачи. Однако в поэтическом океане непросто выбрать материал, который даст толчок к исследованиям стихотворной формы, к размышлениям о взаимосвязи формы и содержания, к практическому тренингу «изящной словесности». Думается, что одним из направлений занятий по развитию словесного мастерства (в рамках курсов литературы, риторики, стилистики) может быть исследование сонетной формы, от которого, в свою очередь, вполне может продолжиться путь изучения и остальных поэтических форм.

Мастерская «Несколько слов о любви» ориентирована на решение разнообразных образовательных задач:

- 1) познавательных (освоение и присвоение знаний о сонетной форме; знакомство с поэзией, музыкой и изобразительным искусством эпохи Возрождения);
- 2) развивающих (речемыслительные и речекоммуникативные умения);
- 3) творческих (умение выразить свои чувства и мысли словесно-образно, умение эмпатически познавать произведения искусства);
- 4) воспитательных (умение работать в группе, слушать и слышать другого человека, уважать его точку зрения, умение сотрудничать в творческой деятельности).

Алгоритм мастерской

Работа происходит в группах по 5–7 человек (количество групп не более девяти). На доске в столбик пишутся буквы: Л Ю Б О В Ъ. Музыкальный фон – «История любви»

Ф. Лэя (в исполнении М. Матье). Может использоваться и другой музыкальный материал для создания лирической атмосферы.

Задание. Раскройте смысл каждой буквы и запишите на листе. Расскажите товарищам по группе свою версию. Составьте групповой «портрет слова».

Комментарий. Творческий «диалог со словом» индуцирует обращение к личному жизненному опыту, мировоззренческим позициям и отношениям к понятию «любовь», стилистике выражения своих чувств и мыслей. Интересно наблюдать варианты записей: лирические, нейтральные, ироничные... Кто-то пишет отдельные слова, а у кого-то складывается вполне цельное предложение. Особый момент – обсуждение в группе. Здесь требуется определенная смелость в презентации своего варианта, умение соотнести свою версию с работой товарищей, а затем – договориться на одном варианте, который затем нужно будет предъявить всем.

Социализация. Предъявление результатов работы. Слова записываются на доску.

Группам раздаются тексты (сонет У. Шекспира № 8 в разных переводах) – способом лотереи.

Задание. Всей группой представьте этот текст (представление может быть в любой форме – театрализация, чтение, что-то другое).

Комментарий. Максимально «широкое» задание призвано мотивировать творческий процесс поиска выразительных средств. Это может быть чтение текста по очереди, драматизация, пластическая миниатюра под чтецкое исполнение – вариантов немало. Интересно, что тексты пред-

ставляют собой различные переводы одного сонета Шекспира. В сети Интернет помимо хрестоматийного перевода С. Маршака можно найти переводы М. Чайковского, А. Финкеля, Д. Щедровицкого, А. Кузнецова, В. Тарзаевой, С. Степанова, И. Фрадкина, Н. Гербеля, О. Демченко. Время на выполнение этого задания – 5–7 минут.

Социализация. Каждая группа показывает результаты своей работы.

Комментарий. Первое открытие участников: при общности смыслового содержания есть отличия в словах, не говоря уже о способах презентации. При необходимости можно прокомментировать ситуацию, попросив назвать авторов переводов (и записать на доску).

Задание. Пушкин вложил в уста одного из своих героев такие слова: «Одной любви музыка уступает, / Но и любовь мелодия...» Напишите начало фразы: «Я слушаю и представляю...»; продолжите текст во время звучания музыки.

Комментарий. Звучат фрагменты музыкальных произведений эпохи Возрождения – для лютни, флейты, органа, клавесина. Разные мелодии плавно возникают и исходят. Время общего звучания – 5–7 минут.

Социализация. Чтение своих текстов в группах (по желанию – все).

Задание. Эту музыку создавали, исполняли и слушали люди далекого от нас времени – эпохи Возрождения. Но мы можем прикоснуться к тому времени через встречу с искусством. Подойдите к столу и возьмите листок с портретом. Вглядитесь в него, прислушайтесь к себе. Запишите монолог этого человека (на доске пишется: «О чем молчит портрет?»).

Комментарий. От слухового восприятия лирики участники переходят к зрительному. Предлагаются портреты и фрагменты картин художников эпохи Возрождения. Это может быть как один автор (например, С. Боттичелли), так и несколько живописцев. Звуковым фоном также может быть музыка эпохи Возрождения. Интересны фрагменты многофигурных картин С. Боттичелли и отдельные портреты. Возможно, черно-белые изображения предпочтительнее цветных: крупные планы лиц притягивают зрителя, манят задумчивостью и тайной, которую хочется разгадать.

Социализация. Чтение своих текстов в группах.

Задание. 500–600 лет назад люди переживали, наверное, те же чувства, что и мы: восхищение, любовь, ревность, обиду, восторг, робость, радость... Но выражали не так, как мы сегодня. Возьмите листок с текстом (на раздаточном столе разложены тексты сонетов разных авторов эпохи Возрождения). Вчитываясь, постарайтесь услышать голоса героев того времени. Используя эти тексты, составьте историю, которая объединила бы людей, изображенных на портретах. Сценарий (историю, «пьесу») запишите на отдельном листе.

Комментарий. Это задание, пожалуй, самое непростое с точки зрения соотнесения индивидуального творчества и коллективного взаимодействия. Нужно не просто «присвоить» текст сонета, проникнуть в него, а соотнести с портретом и затем согласовать получившийся образ с другими «действующими лицами». Иногда оказывается, что группа не может придумать историю, в кото-

рой были бы задействованы все персонажи. Тогда знакомимся с тем, что получилось, и обсуждаем возможные варианты.

Социализация. Групповая презентация историй.

Задание. Найдите, что объединяет полученные вами тексты. Отметьте различия.

Комментарий. При общности тематики (сонеты в основном про любовь, хотя есть и другие варианты) выйти за пределы содержания и обратить внимание на форму участникам оказывается непросто. Тем не менее важно дождаться результатов, доброжелательно подчеркивая, что общие черты должны быть у всех текстов.

Социализация. Предъявление идей, которые записываются на доску.

Задание. Исследуя тексты, сгруппируйте их (каждой группе дается в разрезанном виде венок сонетов «Астрология любви»). Дайте объяснение своей работе.

Комментарий. Данный венок сонетов составлен по жесткой схеме, позволяющей выделить общие структурные варианты сонетной формы¹⁰.

Социализация. Озвучивание результатов групповой работы.

Задание. На рабочем листе подготовьте таблицу «ЗОВ» («знал – открыл новое – вопросы»). Читая материалы, занесите сведения в таблицу, сформулируйте вопросы (раздаются материалы о сонетной форме).

Комментарий. Практическая систематизация как эмпирический опыт получает теоретическое объяснение. Открытия, сделанные участниками

¹⁰ Орешкин В. Астрология любви. Венки сонетов. URL: <https://stihi.ru/2006/12/11-2557> (дата обращения: 20.06.2021).

стихийно, оказываются включенными в общее культурное пространство и становятся частью культурной традиции. Участники имеют возможность проверить себя, уточнить результаты работы на предыдущем этапе.

Социализация. Обсуждение появившихся вопросов.

Задание. Окинув творческим взглядом все материалы, которые накопились у вас, мысленно пройдя маршрутом нашей работы, напишите заголовок «Несколько слов о любви» и создайте свой сонет.

Комментарий. Пусть участников и ведущего не смущает факт различия поэтических дарований. Главное в этом задании – создать текст из 14 строк, хотя бы формально напоминающий сонет. Приходится напоминать, что развитие мысли в сонете происходит не просто так, а по определенным законам (тезис – антитезис – синтез), что история сонета знает и многочисленные отклонения от строгого канона (например, белый стих, вариации рифмовки и др.).

Социализация. Чтение полученных текстов (по желанию).

Комментарий. Безусловно, за несколько минут создать полноценный сонет очень непросто. От ведущего требуется быть идеальным фасилитатором, поощряющим любой росток творческой смелости участников.

Рефлексия. «Мое открытие сегодняшнего дня» (устно или письменно, на небольших листочках).

Звучит «История любви», под которую участники мастерской покидают помещение...

В зависимости от образовательных задач в дальнейшем можно продолжить педагогическую работу в ином

формате: конкурс чтецов «Люблю тебя, законченность сонета...» (К.Д. Бальмонт); проектно-исследовательская работа по литературному направлению («Сонет в творчестве NN», «Сонет в России», «Сонет XX века», «Современный сонет» и др.), результатом которой могут стать конкурсные и олимпиадные работы по литературе, публикации в школьных изданиях (литературный журнал, интернет-сайт и т.п.), выпуск отдельного сборника работ; проектно-исследовательская работа культурологической проблематики («Философия и логика сонета», «Жанры сонета», «Золотое сечение в тексте сонета» и т.п.); фестиваль переводов сонетов (в учебных заведениях с углубленным изучением иностранных языков); литературная гостиная «Суровый Дант не презирал сонета...» (А.С. Пушкин) с чтением сонетов собственного сочинения; составление сюжетной драматизации, создание видеофильма, синтезирующего различные виды искусств [6; 7].

Обращаясь к собственному опыту работы со школьниками, а также обобщая результаты проведения этой мастерской на курсах повышения квалификации учителей (2000–2010), можно заметить положительную тенденцию к дальнейшему исследованию сонета как изысканной формы общения. Погружение в практику собственного сонето-творчества вызвало интерес участников мастерской к логике, способам организации текста, экономии слов, выразительности речи. Опыт также показывает, что в системе высшего профессионального образования эта мастерская уместна как в структуре воспитательной работы со студентами, так и в рамках учебных дисциплин гуманитарного

характера («Риторика», «Психология творческой деятельности», «Мировая художественная культура» («История мировой литературы и искусства») и т.п.). Потенциал креативности позволяет говорить о данной мастерской как об *индукторе межпредметных и междисциплинарных проектов*.

В общественной и образовательной действительности 2019–2021 гг. актуальным становится вопрос мотивации личности к самообразованию и саморазвитию в условиях

удаленного обучения. Стремительно меняющиеся способы коммуникации открывают возможности для исследования творческих процессов как учеников, так и преподавателей в цифровой среде. И в новых культурных условиях сонет продолжает свою высокую миссию, в педагогическом измерении понимается как способ развития дисциплины художественной речи, совершенствования логических и выразительных умений, речемыслительной деятельности.

Библиографический список

1. Бердников Л.И. Русский галантный век в лицах и сюжетах. Книга вторая. URL: <https://history.wikireading.ru/407132> (дата обращения: 17.06.2021).
2. Бехер И.Р. Философия сонета, или Маленькое наставление по сонету // Вопросы литературы. 1965. № 10. С. 190–208.
3. Гроссман Л. Поэтика сонета. Проблемы поэтики. М.; Л., 1928.
4. Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. СПб., 2003.
5. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. СПб., 2001.
6. Орешкин В.Г. Психолого-педагогический потенциал использования сценических форм в образовательном процессе // Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 3 (19). URL: <https://readera.org/147112573> (дата обращения: 16.07.2021).
7. Орешкин В.Г. Освоение художественного текста: педагогические ориентиры и подходы // Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 4 (20). С. 60–75.
8. Орешкин В.Г. Мастерская изящной словесности: Педагогические мастерские. СПб., 2018.
9. Педагогические мастерские по литературе: сборник научных трудов / под ред. А.Н. Сиваковой. СПб., 2003.
10. Педагогические мастерские: Теория и практика. СПб., 1998.

References

1. Berdnikov L.I. Russkiy galantnyy vek v litsakh i syuzhetakh. Kniga vtoraya [The Russian gallant age in faces and plots. Book two]. URL: <https://history.wikireading.ru/407132> (In Russ.)
2. Becher J.R. Philosophic des Sonetts, oder Kleine Sonettlehre. *Voprosy literatury*. 1965. No. 10. Pp. 190–208. (Transl. in Russ.)
3. Grossman L. Poetika soneta. Problemy poetiki [Poetics of the sonnet. Problems of poetics]. Moscow; Leningrad, 1928. (In Russ.)
4. Kolesnikova I.A. Osnovy tekhnologicheskoy kultury pedagoga [Fundamentals of the teacher's technological culture]. St. Petersburg, 2003. (In Russ.)
5. Kolesnikova I.A. Pedagogicheskaya realnost v zerkale mezhpardigmallyay refleksii [Pedagogical reality in the mirror of interparadigmatic reflection]. St. Petersburg, 2001. (In Russ.)
6. Oreshkin V.G. Psychological and pedagogical potential of using stage forms in the educational process. *Lifelong Education: the XXI century*. 2017. Issue 3 (19). URL: <https://readera.org/147112573> (In Russ.)

7. Oreshkin V.G. Mastering the artistic text: pedagogical guidelines and approaches. *Lifelong Education: the XXI century*. 2017. Issue 4 (20). Pp. 60–75. (In Russ.)
8. Oreshkin V.G. Masterskaya izyashchnoy slovesnosti: Pedagogicheskiye masterskiye [Workshop of belles lettres: Pedagogical workshops]. St. Petersburg, 2018. (In Russ.)
9. Pedagogicheskiye masterskiye po literature [Pedagogical workshops in literature]. Collection of scientific works. A.N. Sivakova (ed.). St. Petersburg, 2003. (In Russ.)
10. Pedagogicheskiye masterskiye: Teoriya i praktika [Pedagogical workshops: Theory and practice]. St. Petersburg, 1998. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 30.06.2021, принята к публикации 30.07.2021
The article was received on 30.06.2021, accepted for publication 30.07.2021

Сведения об авторе / About the author

Орешкин Виктор Георгиевич – кандидат педагогических наук; доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС, Санкт-Петербург

Viktor G. Oreshkin – PhD in Education; Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian disciplines, University associated with the Interparliamentary Assembly of the EAEC, Saint-Petersburg

E-mail: vgritor@list.ru