

УДК 371.12.036

ИСКУССТВО В РАЗВИТИИ ЭЛИТНОЙ ЛИЧНОСТИ

В.П. Анисимов, В.М. Лобзаров

Тверской государственный университет

Статья посвящена раскрытию историко-культурологических условий и современных механизмов возвращения духовно-интеллектуальной личности в среде предпрофессионального эстетического образования – детских школах искусства. Одной из приоритетных и значимых задач современного образования в сфере искусства и культуры должно явиться создание условий для комфортного самочувствия, успешности и максимального творческого самовыражения каждого воспитанника, что и находит свое отражение в деятельности современных детских школ искусств.

Ключевые слова: *элитная личность, искусство как условие развития одаренности, отношения как социальная и внутриличностная одаренность.*

Современная нейропсихология [2; 6], накопила уже достаточно данных о том, что мозг человека несет в себе скрытую (до поры до времени) информацию о лидерском его предназначении. Каждый из нас родился потенциальным лидером, содержание которого (своего лидерства, судьбы) человек может познать только сам в определенных условиях образования [3; 4]. Нет ни одного ребенка, появившегося на свет с «программой» разрушения себя и окружающего мира! Таким человек становится в результате педагогической запущенности, когда отношение взрослых к ребенку непозволительно директивно или безответственно либерально, попустительское (как к вещам, интерьеру своего жилья). Такое отношение является проявлением психолого-педагогической некомпетентности в воспитании ребенка именно по линии признания его потенциальной одаренности и лидерства в том месте и в той роли, которую никто там и так вместо него не сделает лучше. И, разумеется, такое отношение взрослого неминуемо влечет внутренний протест ребенка, сопротивление, вызывающее психическую депривацию и/или агрессивность, обуславливающие характерологическую деформацию личности уже к трехлетнему возрасту. Это приводит к психическим травмам, фрустрации, внутриличностным конфликтам, а затем и межличностным рассогласованиям вплоть до агрессии к ближнему, войне. Внутри семьи такой воинственный настрой ведет к супружескому разводу и тенденции вынашивания планов мести, формирующимся убеждениям в

безусловной опасности и агрессивности окружающего мира и как итог – к катастрофам на планете Земля [5].

Но каждый родившийся человек несет в себе потенциал созидательного своего предназначения как потенциальной одаренности в самотворении, смысл которого ему предстоит осознать и воплотить в процессе своей жизни. А условия для такого успешного осознания и проявления каждого ребенка должна создать система образования и культуры. Осознание смысла своей жизни каждым человеком возможно при соблюдении двух условий: 1) удовлетворение базовой для любого человека психологической потребности в *чувстве защищенности* и 2) создание социально-психологических условий для *успешной* деятельности.

Детские школы искусств (ДШИ) сегодня не только сумели в большинстве своем сохранить лучшие традиции предпрофессиональной подготовки детей (свидетельством чему могут служить модные нынче многочисленные конкурсы детского исполнительского творчества), но и в борьбе за выживание (в условиях хронического дефицита финансирования их деятельности) развить уникальный опыт общеэстетического воспитания детей, способствующего становлению интеллектуальной одаренности каждого ребенка (и не обязательно только в сфере художественной деятельности). Так, например, условия индивидуального музыкального образования в сочетании с ансамблевой (хоровой или оркестровой) деятельностью позволяют значительной части преподавателей ДШИ достигать уникальных результатов *нравственного воспитания* учащихся, способных самостоятельно заботиться об интеллектуальном саморазвитии в согласованном взаимодействии с ближними, в котором эмоциональный интеллект как эмоциональная саморегуляция занимает базовую, фундаментальную часть личностной одаренности ребенка [1]. Именно такие условия жизнедеятельности позволяют сохранять (или даже восстанавливать вследствие предварительной социально-психологической детренировки – педагогической запущенности) *чувство безопасности* в структуре отношений принятия, эмоциональной отзывчивости, социально-психологической адаптивности и мягкой стимуляции творческих потребностей, инициатив и активности ребенка. Условия образования современных отечественных ДШИ оказываются сегодня уникальными по своему содержательному психолого-педагогическому капиталу в обеспечении таких условий развития элитной личности.

Под *элитным* образованием нами понимается образование, ориентированное на социальное и культурное воспроизводство духовно-интеллектуальных граждан России, способных играть лидирующую роль в развитии отечественного социума. Понятие *элитное образование* носит в некотором смысле условный характер, так

как в данном случае речь может идти об учебных заведениях, обладающих высоким культурно-образовательным потенциалом и играющих позитивную лидирующую роль в развитии всей системы образования. Они не гарантируют своим выпускникам привилегированного положения в обществе, но создают максимальные условия для их всестороннего духовного и интеллектуального развития и творческого самовыражения в соответствии с индивидуальными духовно-познавательными запросами.

Под *элитарным образованием* подразумевается такой тип образования, который уже изначально предполагает формирование личностей, способных в будущем занять привилегированное положение в обществе на основе высокого социального статуса, среды, к которой они принадлежат.

Однако в современной системе профессионально-ориентированного эстетического образования наблюдаются тенденции, выражающиеся в том, что творчеству можно научить только отдельных, особо одаренных детей. Творчество понимается как синоним искусства, что на самом деле не так. При этом под творчеством (и это уже вдвойне ошибочно!) подразумевают точное следование канонам академического исполнения художественных шедевров, максимально соответствующего указаниям автора произведений. Такая позиция сродни устаревшим взглядам представителей «теории элит», до сих пор считающих, что все общество природосообразно делится на «эксплуататорское меньшинство» и «эксплуатируемое большинство» [7, с. 62]. Так, в качестве метафорически «господствующих групп» в сфере эстетического образования ДШИ нынешние апологеты такой позиции пытаются во что бы то ни стало закрепить лишь «предпрофессиональное образование» как единственно имеющее место быть на протяжении многих лет существования системы детского художественного образования в нашей стране вне понимания общеразвивающих начал личности. Как начальное профессиональное художественное образование оно действительно существует лишь для одаренных в искусстве детей, что составляет только 10-12 % от общего числа учащихся ДШИ. Психолого-педагогическая убогость такого отношения в понимании одаренности детей является ударом для каждого учащегося ДШИ: 1) для одаренных в сфере искусств эта позиция взрослых вредна уже своим вычурным притязанием на их исключительность по отношению к другим, что провоцирует межличностные конфликты, формируя зависть, ревность, обиду, агрессию и прочие негативно-теневые чувства; 2) а для других такая социальная оценка быть «обреченными», оставаться в аутсайдерах и считаться «неодарёнными» в искусстве порождает внутриличностные деформации в условиях социального вытеснения, непризнания,

«второсортности». Поразительно то, что такая дикая дифференциация детей (по позапрошлоговековым представлениям) происходит в XXI в., когда психологией давно уже накоплены данные об одаренности как интеллекте, проявляющемся у каждого ребенка индивидуально в том или ином виде деятельности: музыкальном, телесно-кинестезическом, пространственном, лингвистическом, логико-математическом и личностном, имеющем две стороны – интраличностную и интерличностную. Причем искусство рассматривается здесь как такой универсальной инструмент для развития эмоционального интеллекта человека, который является уникальным условием для развития не только профессионально-музыкального интеллекта, а прежде всего базового для всех детей – эмоционально-креативного, где интраличностные качества проявляются в способности «управлять своими чувствами», а интерличностный интеллект есть «способность понимать потребности и намерения других людей» [4, с. 71]. Удивительно, что устаревшая позиция шаблонного чувствования апологетов элитарности искусства до сих пор не включает этой давно научной истины о том, что *искусство мыслит образами* и направлено прежде всего на развитие именно этих сенсорно-рефлективных способностей человека. И только на основе этой личностной одаренности (интра- и интер-) возможно возвращать одаренность специальную: музыканта, художника, танцора или режиссера... А это значит, что педагогам ДШИ сегодня не обойтись без глубоких знаний детской практической психологии и арт-педагогике, что и позволяет сегодня лидерам этой системы достигать уникальных результатов деятельности в подготовке творчески одаренных выпускников ДШИ, способных строить свою жизнь по законам созидательного самотворения.

Одаренность как талант К. Тейлор рассматривает в проявлении двух полярных областей академической и творческой. Академическая как способность блестяще копировать чужие эталоны и репродуктивно следовать ценностям традициям культуры позволяет ребенку быстро накопить опыт социально-адаптивного проявления своего «Я» и тем самым расширить свои возможности проявления *творческого* – уже исключительно индивидуально оригинального позиционирования своих созидательных способностей. Эта позиция вполне согласуется с теорией А.М. Матюшкина, который считает, что всякая одаренность – творческая, ибо бессмысленно говорить об одаренности, если нет творчества самосозидания и созидания окружающего мира [см. там же, с. 73-74], что не обязательно должно проявиться в искусстве. Эти теории вполне согласуются с нашей арт-педагогической концепцией воспитания элитной личности. Мы считаем, что одаренность, в том числе и социальная, проявляется в гармоничном соотношении двух

внутриличностных процессов: инициативной активности на основе эмоциональной отзывчивости в осознании своего предназначения и построении таких нравственных связей с ближними, которые окажутся комфортным социальным условием созидательного проявления себя [1, с.129-148]. И тогда гармоничное соотношение интерличностной и интраличностной одаренности успешно развивается в условиях художественной деятельности ребенка как эмоциональная отзывчивость, что и позволяет создавать комфортную психопедагогическую среду не только для тех детей, которые находят себя в проявлении художественного таланта, но и тех, которые в условиях ДШИ накапливают опыт внутриличностной и социальной одаренности (как инициативной активности). Таким образом, именно в ДШИ сегодня есть все условия для осознанной профессиональной арт-педагогической деятельности возвращения одаренности каждого ребенка как элитной личности. Остается лишь усвоить и профессионально применять критерии и признаки проявления такого творческого мышления ребенка.

Следует различать элитную и элитарную личность. Элитарно подготовленных музыкантов в нашей стране столько, что композитор и пианист Андрей Петров откровенно и справедливо возмущается столь расточительным расходом государственных средств на подготовку, например, пианистов-солистов, не востребованных в дальнейшем практикой филармонической деятельности. А известнейший в мире скрипач Иегуди Минухин справедливо возмущается безудержно разрушающей практикой соревновательной (конкурирующей!) подготовкой в нашей системе музыкального образования «анонимных виртуозов», не способных к творческому выражению себя в образной практике своей исполнительской деятельности. Другими словами, стремление подготовить определенное количество музыкантов (художников, танцоров, актеров), профессионально владеющих техническими навыками исполнения чужого (пусть даже и академического) жизненного опыта, приводит лишь к ретрансляции эмоционально тупого отношения к себе, а затем и ближним, что ничего общего с творчеством уже и не имеет. И такая элитарная группа якобы профессионалов «внушает» свои мнимые ценности и эталоны слушателям и зрителям – «эксплуатируемому большинству». Печальное, если не преступное проявление взрослых перед детьми, несущее в настоящем веке уже не просто тормозящую, барьерную, а разрушающую личность энергию, а поэтому недопустимую в педагогической теории и практике системы художественного и общего образования и культуры.

Элитность как способность к непрерывному саморазвитию и гармонизации психосоциальных процессов проявляется в деятельной

Любви, существенными признаками которой являются духовность, гармония и непрерывность [7, с. 188]. Искусство и художественная деятельность здесь занимают универсальное место не только и не столько как предпрофессиональная подготовка будущих специалистов искусства (искусство ради искусства), сколько как непрерывный психотренинг развития внутриличностной и социальной одаренности каждого ребенка, которая обеспечивает ему на протяжении всей его жизни чувство безопасности и личностной успешности как осознанного предназначения его созидательно лидерских проявлений.

Список литературы

1. Анисимов В.П. Теоретические основы арт-педагогики: монография. Лейпциг (Германия): LAP LAMBERT, 2012. 328 с.
2. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 383 с.
3. Литвак М.Е. Принцип сперматозоида: учеб. пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 432 с.; Литвак М.Е. Как узнать и изменить свою судьбу: способности, темперамент, характер. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 442 с.
4. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие для студ. / под ред. Н.С. Лейтес. М.: Академия, 2000. 336 с.
5. Сидоров П.И., Мосягин П.И., Маруняк С.В. Психология катастроф: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. П.И. Сидорова. М.: Аспект Пресс, 2008. 414 с.
6. Сиротюк А.Л. Психофизиологические основы обучения школьников: учеб. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007. 224 с.
7. Элитное образование России: исторический опыт и современность: монография / М.В. Богуславский, В.М. Лобзаров, В.П. Анисимов, А.Б. Корзин. Тверь, ТК им. А.Н. Коняева, 2008. 272 с.

THE ART IN THE DEVELOPMENT OF ELITE PERSONALITY

V.P. Anisimov, V.M. Lobzarov

Tver State University

The article is devoted to the disclosure of historical-cultural conditions and modern mechanisms of nurturing spiritual and intellectual personality in the conditions of aesthetic education. Stimulation and creation of conditions for comfortable each pupil's well-being and the success of the education system it is possible today in the organization of activity of children's schools of arts, that today could and should become one of priority and the most important tasks of modern education in the field of art and culture.

Keywords: *elite personality, art as a condition for the talent development, attitude as social and inner personal talent.*

Об авторах:

АНИСИМОВ Владимир Петрович – заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии, директор Научно-образовательного Центра арт-педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, профессор ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: anisimov_vladimi@mail.ru

ЛОБЗАРОВ Виктор Михайлович – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33)