

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.263

Проблема развития эмоционального интеллекта в процессе формирования будущего музыканта

Стародубровская Екатерина Алексеевна

Преподаватель кафедры фортепианного искусства,
аспирант

Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке,
123060, Российская Федерация, Москва, ул. Маршала Соколовского, 10;
e-mail: eka_star@mail.ru

Корсакова Ирина Анатольевна

доктор культурологии,
проректор по научно-исследовательской работе

Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке,
123060, Российская Федерация, Москва, ул. Маршала Соколовского, 10;
e-mail: korsakovaia@mail.ru

Аннотация

Способность выражать и распознавать эмоции - залог успешности в любой совместной деятельности. Оперировать этой способностью помогает эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект - достаточно молодое научное понятие, которое вызывает немало дискуссий среди педагогов и психологов. В рамках статьи проводится краткий экскурс по истории возникновения термина «эмоциональный интеллект», поднимается вопрос о необходимости развития эмоционального интеллекта у учащихся-музыкантов. Затрагиваются важнейшие темы музыкальной педагогики - артистизм, сценическое самочувствие, эмоциональная отзывчивость, творческое общение. Авторы не обходят стороной такую распространенную в настоящее время проблему, как алекситимия – невозможность идентифицировать свое эмоциональное состояние. Предложены некоторые способы развития эмоционального интеллекта в процессе обучения музыканта – коллективное творчество, словари эмоциональных состояний, чуткость и эмоциональная гибкость в работе преподавателя. Для профессионального благополучия, а также личного и социального комфорта, то есть для жизненного успеха, музыканту, помимо специальных умений и навыков, необходимо владеть способностями к саморегуляции, рефлексии, эмпатии, социальной адаптации, готовности к взаимодействию и так далее. Весь комплекс таких способностей можно определить понятием «эмоциональный интеллект». По мнению некоторых ученых, в настоящее время существует потребность в дальнейшем исследовании феномена эмоционального интеллекта, так как развитие эмоционального интеллекта может повлиять на повышение психологической культуры общества в целом.

Для цитирования в научных исследованиях

Стародубровская Е.А., Корсакова И.А. Проблема развития эмоционального интеллекта в процессе формирования будущего музыканта // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 6А. С. 263-270. DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.263

Ключевые слова

Эмоциональный интеллект, чувства, педагогика, музыка, исполнительство.

Введение

Вопрос развития эмоционального интеллекта для педагогики представляется крайне актуальным. Темпы современного технологического роста, огромного потока информации, напряженного ритма жизни приводят к тому, что ребенку, молодому человеку не хватает времени на общение с родителями и сверстниками, на то, чтобы прислушаться к себе. Формирование эмоционального интеллекта помогает снизить негативные последствия этих факторов, способствует социальному, профессиональному и личному комфорту, то есть возможности повседневного достижения желаемого, и, в итоге, жизненного успеха.

Многие отечественные ученые считают термин «эмоциональный интеллект» взаимоисключительным: разум и чувства часто принято воспринимать как противоречия. Видимо, поэтому в российской практике это понятие нередко сродни «духовным способностям» (В.Д. Шадриков) или «эмоциональной компетенции» (С. Шабанов, А. Алёшина – [Шабанов., Алёшина, 2015]). Но если принять во внимание, что интеллект – это способность оперировать информацией, что это некий «инструмент» для адаптации человека к различным жизненным ситуациям, а эмоции – и есть вид определенной информации, то термин «эмоциональный интеллект» становится вполне понятным и компетентным.

Основная часть

Рассмотрим исторические корни возникновения этого понятия. Дошедшие до нас изречения Сократа гласят: «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может. Занимаясь тем, что знает, он удовлетворяет свои нужды и живет счастливо, а не берясь за то, чего не знает, не делает ошибок и избегает несчастий. Благодаря этому он может определить ценность также и других людей и, пользуясь ими, извлекает пользу и оберегает себя от несчастий» [Ксенофонт, 1993, с. 123]. Уже в этих мудрых словах сконцентрирована идея будущей теории эмоционального интеллекта. Также мысли о нежелательности подавления аффектов (то есть сильных эмоций), о воле и характере, которые способны подчинить себе необдуманные действия, мы можем найти у Аристотеля в его «Учениях» о чувствах [Аристотель, 1983].

Понимание собственно эмоционального интеллекта выросло из понятия социального интеллекта, которое предложил Э. Торндайк в 1920 г. [Thorndike, 1920]. Он рассматривал социальный интеллект как способность понимать других людей и действовать или поступать мудро в отношении других. Особенно близко к понятию эмоционального интеллекта подошел Х. Гарднер, который в рамках своей теории множественных интеллектов описал внутриличностный и межличностный интеллект (подробнее см. [Гарднер, 2007]). Способности, включённые Х. Гарднером в эти понятия, имеют непосредственное отношение к эмоциональному интеллекту.

В отечественной науке в 30-е годы прошлого столетия Л.С. Выготский в своих трудах выделил некую систему, объединяющую в себе аффективные и интеллектуальные процессы. В 60-е годы XX века С.Л. Рубинштейн разработал теорию единства эмоционального и

интеллектуального [10]. В отечественной психологии подобные исследования продолжали В.Д. Шадриков, И.Н. Андреева и др.

Несмотря на важные открытия отечественных ученых, первая и наиболее известная в научной психологии модель эмоционального интеллекта была разработана американскими учеными П. Сэловэем и Д. Мэйером; ими же был введен и сам термин «эмоциональный интеллект»⁷.

Первоначальный вариант этой модели был предложен в 1990 г. Авторы определили эмоциональный интеллект как способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий. В 1995 году вышла книга Д. Гоулмена «Эмоциональный интеллект», которая вызвала широкий интерес и была переведена на 30 языков мира [Гоулман, 2009].

В 2004 году модель эмоционального интеллекта была разработана российским психологом Д.В. Люсиным. В предложенной структуре эмоциональный интеллект подразделяется на внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. Также Д.В. Люсин разработал методику измерения эмоционального интеллекта. Способность к пониманию эмоций (по Д.В. Люсину) означает, что человек: может распознать эмоцию, то есть установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека; может идентифицировать, то есть установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное выражение. Способность к управлению эмоциями означает, что человек способен: контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать чрезмерно сильные эмоции; контролировать внешнее выражение эмоций; при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию.

Теперь обратимся к важности развития эмоционального интеллекта для будущих музыкантов.

Профессор Санкт-Петербургской консерватории Натан Ефимович Перельман говорил: «Предпочитаю артистизм, лишенный совершенства, совершенству, лишенному артистизма» [Перельман, 2011, с. 152], «Артистизм исполнителя – умение перевоплощаться, а не перевоплощать» [Перельман, 2011, с. 130]. Что же есть тот самый артистизм, необходимый музыканту на сцене? Как научить ему юных исполнителей? Как справляться со сценическим стрессом, понимать, что он из себя представляет, подчинить себе такие полезные стороны стресса, как мобилизация физической готовности, активизация творческих сил, концентрация внимания? Здесь не обойтись без особых способностей, которые включают в себя глубокое постижение, оценку и выражение эмоций, а также возможность понимания своих эмоций, эмоций окружающих и управления ими. Развитие таких способностей содействует эмоциональному и интеллектуальному росту личности, как отмечают исследователи П. Сэловэй, Д. Мэйер и Д. Карузо. Речь идет о развитии внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта.

У К. Станиславского и М. Чехова можно найти множество практических советов, помогающих артисту вести себя на сцене эмоционально-выразительно, вызывать в себе правильные чувства и ощущения (см., например, [Станиславский, 2017]). «Система Станиславского широко и смело подходит к произвольным психическим процессам, которыми художник во что бы то ни стало должен научиться управлять» [Баренбойм, 2017, с. 9], – подчеркивает Л.А. Баренбойм. В рамках системы музыкального образования достаточно сложно включить предмет «актерское мастерство» для всех студентов-инструменталистов, но такие формы развития умения владеть собой на сцене, как участие в «капустниках», проведение

мероприятий для детей, проведение концертов в качестве конференсье, могут принести значительную пользу.

Для развития межличностного эмоционального интеллекта, необходимы варианты коллективного сценического творчества (такие, например, как пение в хоре, игра в ансамбле – помогают формировать чувство слаженности и коллективизма). К развитию внутриличностного эмоционального интеллекта относится выработка таких личностных качеств, как самодисциплина и самоконтроль, обязательных при подготовке к выступлению и выходе на эстраду.

Решение этой проблемы важно для всех музыкальных специальностей, но в особенности, на наш взгляд, необходимо развивать навыки сценического поведения у пианистов. Представителям этой специальности с самого раннего возраста приходится выходить на сцену самостоятельно, без поддержки концертмейстера или партнеров по ансамблю. Это требует огромного психического напряжения и определенных умений. И опять хочется вспомнить мысли замечательного педагога – пианиста Н.Перельмана: «Исполнительство – сфера, где духовность проявляется при участии психических и обязательно физических усилий. Каких же высот духовности достигнет эта сфера в искусстве будущего, когда, освобожденная от чрезмерного бремени физических усилий, она останется наедине с усилиями психики?!» [Перельман, 2011, с. 126]. Музыкальная мысль – закодированная информация, которую музыкант передает слушателю от сердца к сердцу. Если юный музыкант не понимает этой информации, не может найти в глубинах своей души созвучные музыкальному произведению чувства, ощущения, то не достигнута главная цель творчества. «Исполнитель передает слушателю или зрителю свои чувства, свои мысли, свой образ. Верность самому себе, своей индивидуальности, своим эмоциям – решающее условие творческой искренности» [Баренбойм, 2017, с. 18-19]. Порой, погрязнув в технических проблемах выучивания текста и технологии звукоизвлечения и звуковедения, ученик забывает о главном, в лучшем случае копируя при исполнении того или иного произведения идеи преподавателя или услышанных ранее музыкантов. Задача педагога не допустить «натаскивания», а научить работать творчески, своевременно раскрывая и развивая в ученике внутренний отклик и способности. «...Пподлинно великий педагог не ждет появления чуда, он создает его своими руками, предоставляя каждому ученику шанс открыть себя», – считает исследователь А.И. Щербакова [Щербакова, 2016, с. 223]. Часто бывает, к сожалению, что эмоциональная бедность является причиной кризиса профессионального роста юных пианистов-вундеркиндов, каких в истории музыкальной педагогики встречалось немало, тогда как именно эмоциональный отклик на искусство прошлых эпох и современности открывает широкое поле для личностного развития, совершенствования и саморазвития, что является залогом успеха в исполнительской деятельности [Meleshkina, Slavina, Kazakova, Scherbakova, Korsakova, 2016, с. 1702].

«Творчество связано с бессознательным, а не с логикой. В бессознательном рождаются художественные образы, которые передаются слушателю», – пишет профессор В.Б. Носина [Носина, 2008, с. 264]. Педагогу необходимо высвободить это бессознательное, помочь ученику через понимание себя и окружающих «нырнуть» в потоки творчества великих композиторов.

Доктор психологических и педагогических наук, музыкант Владимир Ражников выпустил словарь художественных настроений – краткий арт-эмоциональный учебный словарь для творческих специальностей, в котором приводит около двух тысяч терминов эмоционально-эстетических настроений. Имея такую методичку на уроке, преподаватель с легкостью предложит ученику поразмышлять о том или ином чувстве и его многочисленных гранях.

Называя, вербализируя эмоцию, ученик включит ассоциативное мышление и найдет правильное ощущение, зафиксирует нужное настроение, пробуя в дальнейшем выразить его в исполнительстве. «В нотах написано меньше, чем «за нотами». А еще точнее – в душе музыканта...», – можно прочесть у Владимира Ражникова в работе «Диалоги о музыкальной педагогике» [Ражников, 2017, с. 22].

О богатстве вербального эмоционального словаря, как о важном моменте в развитии эмоционального интеллекта, упоминает и профессор В.И. Петрушин [Петрушин, www...].

Заключение

Музыкальное искусство – особый вид общения, при котором человек передает свое эмоциональное состояние. Но порой молодой человек не может объяснить даже свои собственные эмоции, идентифицировать и вербализировать их, не говоря о глубоком духовном смысле произведения, которое ему предстоит сыграть. Такое состояние в психологии известно как алекситимия (а – отрицание, *lexis* – слово, *thymos* – душа). Оно не только не способствует творческому и профессиональному росту, но и ведет к проблемам со здоровьем в целом. Невыраженное чувство «застревает» в виде мышечного напряжения, спазма сосудов, появляются устойчивые химические процессы, связанные с гормональным фоном. Это чревато профессиональной деформацией (болезни рук, деформация осанки и прочее), а также может привести к психосоматическим заболеваниям.

Из возрастной психологии известно, что до 11-12 лет ребенок не имеет способности к критическому мышлению, к саморефлексии, его жизненный опыт формируется из эмоциональных ощущений (см.: [Столяренко, 2017]). Более того, эти ощущения закрепляются и бессознательно запускают определенное поведение, если событие во внешней жизни значимо или повторяется несколько раз.

В более взрослом возрасте человек продолжает эмоционально реагировать и вести себя определенно под воздействием прошлого опыта неосознанно. Этому способствуют прочно установившиеся нейронные связи. Таким образом, эмоции человека могут быть как помощником, способствующими жизненному успеху, так и врагом, провалившим замыслы и планы (сюда можно отнести известное творческим людям состояние – «сценобоязнь» – закрепившуюся реакцию организма на эстрадную неудачу). Исследовать собственные внутренние процессы, а также понять, что происходит с людьми вокруг, может помочь такой инструмент, как эмоциональный интеллект.

Ранний юношеский возраст (14-18 лет) и так называемая поздняя юность (18-25 лет) (то есть время обучения в средних и высших профессиональных учреждениях) – пора самоанализа и самооценок. Вместе с тем, специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Отсюда следует, что весь юношеский период есть продолжительный этап развития саморефлексии и является самым благоприятным временем для формирования эмоционального интеллекта.

Также необходимо отметить важность и ценность эмоционального интеллекта для личности самого педагога. Как для педагогики вообще, так и для музыкальной педагогики, понятие передачи знаний через общение является ключевым. А плодотворное общение возможно только через призму осмысления своих чувств, чувств собеседника и понимания поведения своего и окружающих.

В заключении нужно сказать, что проблема развития эмоционального интеллекта остается открытой как в психологии, так и в педагогике. Сегодня делаются первые шаги в этой сфере, необходимы дальнейшие научные исследования.

Библиография

1. Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – М.: Мысль. – Т. 1. 1976. 550 с. – Т. 2. 1976. 687 с. – Т.3. 1981. 550 с. – Т. 4. 1983. 830 с.
2. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – СПб.: Лань, 2017. – 340 с.
3. Говард Гарднер. Структура разума: теория множественного интеллекта. – М.: Вильямс, 2007. – 512 с.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: АСТ, 2009. – 480 с.
5. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Пер. С.И. Соболевский. – М.: Наука, 1993. – 379 с.
6. Носина В.Б. Целостное мышление в музыкальном образовании // Музыкальное образование и воспитание в России, странах СНГ и Европы в XXI веке. Состояние и перспективы. – М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2008. – С. 263-270.
7. Перельман Н.Е. В классе рояля. Короткие рассуждения. – М.: Классика XXI, 2011. – 160 с.
8. Петрушин В.И. О развитии эмоционального интеллекта в процессе музыкальных занятий [электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-emotsionalnogo-intellekta-v-protsesse-muzykalnyh-zanyatiy> (дата обращения 24.04.2019).
9. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика XXI, 2017. – 184 с.
10. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – 423 с.
11. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства – М.: АСТ, 2017. – 768 с.
12. Столяренко Л.Д. Возрастная психология: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 442 с.
13. Шабанов С., Алешина А. Эмоциональный интеллект: российская практика. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 427 с.
14. Щербакова А.И. Педагогика искусства – педагогика творческого созидания // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы: Сб. науч. тр. / Отв. ред. И. А. Корсакова, Н. И. Ануфриева. – М.: Буки-веди, 2016. – С. 222-226.
15. Meleshkina E.A., Slavina E.V., Kazakova I.S., Scherbakova A.I., Korsakova I.A. Methodology of artistic identification on the path of the comprehension of composer's works in a piano class // International journal of environmental and science education. – 2016. – V. 11. – N 8. – P. 1701-1710.
16. Thorndike, E. L. (1920) Intelligence and its use // Harper's Magazine. 140. P. 227–235.

The problem of development of emotional intelligence in the process of formation of the future musician

Ekaterina A. Starodubrovskaya

Teacher of piano art Department,
post-graduate student,
Schnittke Moscow State Institute of Music,
123060, 10 Marshala Sokolovskogo str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: eka_star@mail.ru

Irina A. Korsakova

Doctor of Cultural Studies, Vice-rector for research work
Schnittke Moscow State Institute of Music,
123060, 10 Marshala Sokolovskogo str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: korsakovaia@mail.ru

Abstract

The ability to Express and recognize emotions is the key to success in any joint activity. Emotional intelligence helps to operate this ability. Emotional intelligence is a fairly young scientific concept that causes a lot of discussion among teachers and psychologists. The article provides a brief tour of the history of the term "emotional intelligence", raises the question of the need for the development of emotional intelligence in students-musicians. The most important themes of music pedagogy are touched upon-artistry, stage well-being, emotional responsiveness, creative communication. The author does not avoid such a common problem at the present time as alexithymia – the inability to identify one's emotional state. Some ways of development of emotional intelligence in the process of teaching a musician are proposed – collective creativity, dictionaries of emotional States, sensitivity and emotional flexibility in the work of a teacher. For professional well-being, as well as personal and social comfort, that is, for life success, a musician, in addition to special skills, needs to possess the ability to self-regulation, reflection, empathy, social adaptation, readiness for interaction and so on. The whole complex of such abilities can be defined by the concept of "emotional intelligence". According to some scientists, there is now a need for further study of the phenomenon of emotional intelligence, as the development of emotional intelligence can affect the improvement of the psychological culture of society.

For citation

Starodubrovskaya E.A., Korsakova I.A. (2019) Problema razvitija jemocional'nogo intellekta v processe formirovaniya budushhego muzykanta [The problem of development of emotional intelligence in the process of formation of the future musician]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (6A), pp. 263-270. DOI: 10.34670/AR.2020.46.6.263

Keywords

Emotional intelligence, feelings, pedagogy, music, performance.

References

1. Aristotle. Works in 4 volumes. – M.: Thought. – Vol. 1. 1976. 550 S. – T. 2. 1976. 687 p., vol. 3 1981. 550 S. – T. 4. 1983. 830 S.
2. Barenboim L. A. Music pedagogy and performance. - Saint Petersburg: LAN, 2017. - 340 p.
3. Howard Gardner. Structure of the mind: theory of multiple intelligence, Moscow: Williams, 2007, 512 p.
4. Goleman D. Emotional intelligence. - Moscow: AST, 2009. - 480 p.
5. Xenophon. Memoirs of Socrates / Per. S. I. Sobolevsky. - Moscow: Nauka, 1993. - 379 p.
6. Nosina V. B. Integral thinking in music education // Music education and upbringing in Russia, CIS countries and Europe in the XXI century. State and prospects. - Moscow: mgim im. A. G. Schnittke, 2008. - Pp. 263-270.
7. Perelman N.E. In the piano class. Short arguments. - Moscow: Classic XXI, 2011. - 160 p.
8. Petrushin V. I. On the development of emotional intelligence in the process of musical classes [electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-emotsionalnogo-intellekta-v-protsesse-muzykalnyh-zanyatii> (accessed 24.04.2019).
9. Razhnikov V. G. Dialogues about music pedagogy. - Moscow: xxxxi, 2017. - 184 p.
10. Rubinstein S. L. Problems of General psychology, Moscow: Pedagogy, 1973, 423 p.
11. Stanislavsky K. S., Gippius S. V. Full course of acting - Moscow: AST, 2017. - 768 p.
12. Stolyarenko L. D. Age psychology: textbook. - Rostov n/A: Phoenix, 2017. - 442 p.
13. Shabanov S., Aleshina A. Emotional intelligence: Russian practice. - Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2015. - 427 p.
14. Shcherbakova A. I. Pedagogy of art – pedagogy of creative creation // Culture, art, education in the information space of the third Millennium: problems and prospects: SB. nauch. Tr. / Ed. I. A. Korsakov, N. I. Anufrieva. - M.: Buki-Vedi, 2016. - Pp. 222-226.
15. Meleshkina E. A., Slavina E. V., Kazakova I. S., Shcherbakova A. I., Korsakova I. A. methodology of artistic

-
- identification on the way of understanding the composer's works in the piano class // international journal of environmental and scientific education. - 2016. - V. 11. - N 8. - P. 1701-1710.
16. Thorndike, E. L. (1920) Intelligence and its use // Harper's Magazine. 140. Pp. 227-235.