

**РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
КАК УТВЕРЖДЕНИЕ «ИДЕИ» ПРЕКРАСНОГО**

Тимофеева С. В.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

В статье рассматривается реализация творческих проектов педагога как утверждение вечной Идеи Прекрасного.

Ключевые слова: творческие проекты педагога, художественный и эстетический вкус, Идея Прекрасного.

**THE IMPLEMENTATION OF CREATIVE PROJECTS AS A STATEMENT
OF THE GREAT IDEAS OF THE BEAUTIFUL**

Timofeeva S.V.

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia

The article deals with the implementation of creative projects of teacher as a statement of Great Ideas of the Beautiful.

Key words: creative projects of teacher, artistic and aesthetic taste, the Idea of the Beautiful.

«Творчество есть выражение основных законов Вселенной»
Е.И. Перих

В работе «Творчество как сущность человека», исследователь Д.Ю. Неретина пишет: «Творчество – одно из самых удивительных и загадочных явлений в нашем мире, оно является отображением сущности человека, его отношения к окружающему миру, его желания, мечты, чувства,..» [1]. Человеком всегда руководит, движет Идея, во имя которой он и занимается творчеством в самых разных формах и видах. Запретить человеку заниматься творчеством, перестать быть творящим существом невозможно, ибо сама Природа творит, а Человек является неотъемлемой частью творящей Природы. Природа творит, и Человеку заповедано творить. Через творчество человек выражает себя, свои внутренние состояния, свои ценности, мироощущение, миропонимание, художественную позицию, строит свой интеллектуально-эмоциональный культурный мир. «Человеческая деятельность содержит мощный эстетический потенциал, а эстетическое сознание человека (включающее категории «эстетическая потребность» и «эстетический вкус») выступает как форма духовного освоения действительности» (В.М. Видгоф). Очень ценные мысли озвучивает и профессор Т.В. Черниговская (филолог, биолог, психолингвист) в своей лекции «Творчество как предназначение мозга»: «Обычно считается, что искусство и науки – разные миры, и населяют их совсем разные люди: и когнитивные стили у них отличаются кардинально, и

мозговые процессы у них идут по-другому. Это не так. Творчество – это то, для чего мозг и создан, именно это он умеет делать... и развивая свои творческие способности (музыкальные, в частности), человек развивает свой мозг определенным образом» [2]. Следовательно, развивая свою эмоциональную сферу (а не только когнитивную), человек способствует активной деятельности отделов головного мозга, способствуя и формированию гармоничности своей личности.

Общеизвестно, что сегодня «наблюдается снижение гуманитарности в образовании и нарастание технократизма» (И.М. Осмоловская) со всеми вытекающими отсюда последствиями. А ведь это есть имплицитный вопрос ценностей и стратегии развития человека будущего. Этот негативный тренд неизбежно ведет к нивелированию творческого компонента в педагогической среде, унификации и обезличиванию субъектной индивидуальности педагога, подгонки ее под техническую стандартизацию.

Реализация педагогом творческих проектов литературно-художественного характера дает возможность не только создания мотивации на творческую самореализацию, творческое самовыражение (что вполне закономерно), а и (вот что главное) на утверждение вечной Идеи Прекрасного (как основы человеческого бытия), запечатленной в слове, живописи, человеческих отношениях. Идея Красоты заложена в европейской культуре еще эстетикой Платона. Классическое платоновское Учение о Прекрасном (постижение «идеи» прекрасного) представлено (разворачивается) как ступени-алгоритм вдохновенного посвящения в Красоту: «...начав с отдельных проявлений Прекрасного, человек должен подниматься по ступенькам вверх – ради Высшей Красоты: от прекрасных тел – к Красоте души – затем к прекрасным делам, а потом к прекрасным Учениям и тогда только познаешь, что же есть Красота» (трактат-диалог «Пир», перевод В.Ф. Асмуса). Платон расширяет Идею Прекрасного – теорию Красоты: от физики телесной красоты он направляет к абсолютизации метафизики духовной красоты – красоты «царства идей»; затем ступень-путь к этике Общего Блага и идеальному государству как выражению справедливости (трактат-диалог «Государство»), во главе которого должны стоять философы (поскольку именно они обладают стратегическим государственным мышлением и аристократизмом духа).

«Идея Красоты» как художественная и эстетическая ценность в человеческом сообществе носит многообразный характер, и творческие проекты литературно-художественного содержания, их создание тому реальное подтверждение. Речь пойдет о трех авторских проектах (изданных в Красноярске), концептуально объединенных темой любви и творчества, в которых актуализирован междисциплинарный подход (синтез философского, психологического, культурологического, литературоведческого, филологического знаний): «Метафизика Любви» (Новые информационные технологии, 2004), «Пространство Вечного...» («Красноярский писатель», 2005), Цикл киноновелл о Любви «Моя Вселенная... Птица Феникс... Прощай, тюрьма!» (ПП «Сибирь», 2009). Все три проекта внешне отличаются особым, индивидуально-эстетическим исполнением; объединены образом хрупкой

горящей свечи на белоснежной стороне обложки как символом творческого горения человека, его творческого предназначения.

В проектах заявлена авторская художественно-эстетическая позиция, авторский стиль, продолжены традиции классической, качественной книги, обозначенные как гармония формы (внешнее фактурное оформление, издательская культура) и содержания (качество внутреннего материала, высокий уровень поэзии, изысканная черно-белая графика, нежная и страстная энергетика Слова и экспрессия Линии в воплощении целостного художественного образа печальной и пылкой Любви). Издания рассчитаны на интеллектуально и эмоционально подготовленного читателя. Такой читатель имеет развитый художественно-эстетический вкус, избирателен в круге своего чтения, ориентирован на образцы истинной культуры, умеет ценить возникающий при чтении тонкий спектр эмоций и чувств, их палитру, ассоциативный ряд. Характерная особенность проектов – обращенность к внутреннему миру и сердцу молодых, согласных на труд души и мысли. При таком психологическом подходе к творческим проектам и сам процесс «переживания» литературно-художественного содержания проекта выступает моментом творчества. Принудить человека к творчеству вообще нельзя – это свободная деятельность, поскольку «человек творит в силу внутренней потребности и побуждения, которые выступают более действенным фактором, нежели любое внешнее давление или принуждение» (Н.И. Киященко). Реализуя выстраданные книжные проекты, пришлось выступить совершенно в разных качествах: исследователь поэтического и художественного творчества, куратор издательского процесса и многое другое. Издательские тиражи проектов довольно небольшие, разошлись по друзьям, библиотекам и стали уже библиографической редкостью.

Идея литературно-художественного проекта «Метафизика Любви» родилась летом 2002 года в результате нежной творческой дружбы с изысканным и раскованным художником Владимиром Гайдуковым и очень тонким, глубоким, во многом, трагическим поэтом Александром Трифоновым. Творческий эксперимент – вещь всегда неожиданная и свободная. Впервые соединить в одном проекте две столь непохожие (как в жизни, так и в творчестве) яркие индивидуальности Поэта и Художника, звучащие самодостаточно, трепетно, изысканно – задача очень непростая, но потому интересная. Требовались художественное чутье, женская интуиция, чувство меры. Гипноз этой «загадочной темы» – «Метафизика Любви» – испытывают все без исключения большие художники и поэты: вновь и вновь в своих произведениях они пробуют «дойти до самой сути» мистического, иррационального в изображении утонченных и одухотворенных чувств Двоих.

За помощью в финансировании проекта (сумма по тем временам требовалась немалая) обращалась даже к бывшему дзюдоисту, президенту В.В. Путину (Александр Трифонов – заслуженный тренер России по дзюдо, воспитал трех чемпионов мира) – он не помог. Но идея продолжала жить. И только осенью 2004 года получилось найти человека, который откликнулся, помог в финансировании. Проект получился гармоничный, изящный благодаря

чувственно-эротической линии Художника и целомудренно возвышенному Слову Поэта, эстетическому оформлению. Важно было философскую глубину поэзии оттенить легкостью, прозрачностью и невесомостью графики. Классическая поэтическая традиция (в дымчатой тональности Серебряного века) и экспрессивная авангардная графика (упоительно воздушная и летящая романтическая атмосфера Шагала, Матисса, Пикассо) – и произошло взаимное обогащение Слова и Линии. Проект занял первое место на краевом творческом конкурсе работников образования в 2005 году.

Задача следующего творческого проекта альбомного формата «Пространство Вечного...» заключалась в том, чтобы показать читателю очень подробно мир Поэта и мир Художника – эти уникальные Вселенные с их личностным мироощущением и чувствованием Любви. Первое философско-культурологическое исследование поэзии Александра Трифонова («Магия таланта Мастера»), развернутая эволюция образа Любви в представлении поэтического героя, избранные стихи о Любви; вдохновенное эссе о нежном художнике – «Владимир Гайдуков и его Женщины или право быть самим собой», редкие фотографии В. Гайдукова с художником Андреем Геннадьевичем Поздеевым, своеобразный каталог графических работ художника. Ключ междисциплинарной рефлексии позволяет через индивидуальное творчество Поэта и Художника почувствовать, «схватить» оттенки, грани, гармонию всеобщих законов творчества.

С большим вниманием к этим литературно-художественным проектам отнеслись критики Лев Аннинский и Валентин Курбатов, а также поэт Римма Казакова – у них есть эти издания и они прислали свои мудрые и чуткие отзывы.

Содержание цикла философско-психологических киноновелл «Моя Вселенная... Птица Феникс... Прощай, тюрьма!» представляет значимые фрагменты жизни их главных героев – Мастера, Художника, Птицы, живущих среди нас и объединенных ценностями Любви, Творчества, духовных поисков, самореализации. Испытания, сила духа человеческого, парадоксы судьбы – все это делает образы понятными и притягательными. Творческий треугольник обнажает сильные и слабые стороны героев, мучающихся вечными смысложизненными вопросами и имеющих мужество быть самими собой в самых неожиданных ситуациях. Своеобразие сложных человеческих взаимоотношений, правдивость жизненных позиций дает возможность героям ярко проявить свой противоречивый внутренний мир: Любовь – Вселенная и каждый сам творит пространство Любви. Кинематографичность, жанровая разноплановость и самостоятельность новелл подчеркивают внутреннюю динамику, неповторимость и энергетику экзистенциального человеческого бытия, увлекая читателя додумывать линию сюжета и дальнейшие судьбы героев.

Более ранний опубликованный литературно-педагогический проект «От Сердца к Сердцу или Страна Прикосновения Сердец» (1997–2004), написанный в контексте педагогики Сердца с подзаголовком «Размышления о некоторых аспектах воспитания Духовности в наших детях на пороге нового, XXI века,

дал возможность презентировать живую творческую работу со школьниками, показав их неповторимый внутренний мир, глубину и самостоятельность суждений, подчас удивительную зрелость мыслей.

Более поздний творческий проект «Философия Смерти – Философия Жизни» – это научное издание духовного характера (2010), где концепт Жизнь – Смерть рассматривается в контексте христианских (православных) и восточных (буддистских) духовных традиций. Идея Красоты и бесконечности жизни проходит лейтмотивом через все содержание проекта.

Вынашивание творческого проекта, реализация, рождение его всегда процесс интимный и очень энергозатратный, но без выполнения предназначенной задачи человек не оправдывает свою жизнь. Оправдание жизни происходит только через принесения миру чего-либо нового, созидательно доброго, освященного красотой. Утверждение Идеи Прекрасного, Идеи Красоты посредством создания и реализации творческих проектов педагога способствует гуманитарно-гуманистическому развитию человеческой личности (особенно молодой) в контексте классических образовательных традиций.

Литература

1. Неретина, Д.Ю. Творчество как сущность человека. URL: <http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/stmu/2010/78.pdf>
2. Черниговская, Т.В. Творчество как предназначение мозга. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4TJxgRUwNVU>