

Фомина Наталья Николаевна
Natalia Fomina

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования
Зав. Лабораторией музыки и изобразительного искусства
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
Doctor of Education, professor, Corresponding Fellow of the Russian Academy of Education
Head of laboratory of the Department of Music and Visual Arts of The Federal State Budgetary
Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: natalyafomina@yandex.ru

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

The problem of evaluation of children artistic abilities and talents: historical aspect

Ключевые слова: критерии и показатели способностей и одаренности, художественные способности, художественная одаренность, изобразительная деятельность, творчество, искусство, художественно-творческое развитие.

Keywords: criteria and indicators of abilities and giftedness, artistic abilities, artistic giftedness, visual activity, creativity, art, artistic and creative development.

Аннотация. В статье рассматриваются критерии и показатели художественных способностей и одаренности детей, сложившиеся на протяжении первой половины XX в. в психолого-педагогической науке и конкурсно-выставочной деятельности. Выявлены показатели одаренности, редко применяющиеся в настоящее время. Это – наблюдательность, выраженная в художественном образе детского рисунка; серьезность и продолжительность работы над образом, показателями чего является сознательный самостоятельный поиск композиционного и колористического решения, адекватного замыслу. Автор считает педагогически целесообразным применять названные показатели при оценке процесса и результата художественного творчества ребенка, мотивированного к изобразительной деятельности.

Abstract. The article discusses the criteria and indicators of children artistic abilities and talents that has developed over the first half of the twentieth century in the psycho-pedagogical science competition and exhibition activities. The indicators of giftedness, rarely used at the present time, are revealed. This-observation, expressed in the artistic image of children's drawing; the seriousness and duration of work on the image, indicators of which is a conscious independent search for composite and color solutions, adequate design. The author considers it pedagogically expedient to apply these indicators in assessing the process and result of the child artistic creativity, motivated to visual activity.

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9)*

Давая определение способностей и одаренности, выдающийся психолог Б.М. Теплов утверждал: «в жизни под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков» [7, 9]. И далее «Своеобразие понятий "одаренность" и "способности" заключается в том, что свойства человека рассматриваются в них с точки зрения тех требований, которые ему предъявляет та или другая практическая деятельность. Поэтому нельзя говорить об одаренности вообще. Можно только говорить об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности» [7, 9].

Развивая мысль ученого, в Институте художественного образования и культурологии РАО под художественной одаренностью понимается «совокупность психологических качеств, проявляющаяся в ярко выраженном предпочтении ребенком конкретного вида художественной деятельности». Под художественно-творческими способностями - «реализованная в конкретном виде художественного творчества одаренность, проявляющаяся в сознательном отношении к процессу творчества, формированию и воплощению замысла от рождения идеи (пластического мотива), до ее адекватного претворения в завершенном художественном образе избранного вида искусства».

Названные формулировки не снимают проблемы. Для определения критериев необходимы более четкие позиции. А.А. Мелик-Пашаев понимает одаренность «как родовую способность/потребность человека реализовать внутреннюю активность души, свойственную ему как творческому по природе существу» [6, 8-9]. Он предполагает, а затем и утверждает, что «внутренняя активность души человека, <...> преобразует все внутренние и внешние обстоятельства в соответствии с имманентными целями личности. В чем и состоит, в самой общей форме, процесс пробуждения и реализации одаренности человека» [6, 9]. Следовательно, проблема выявления художественной одаренности должна решаться с учетом понимания ее как «внутренней активности души», стремящейся выразить себя в предпочтительном виде искусства. А.Г. Венецианов, рассуждая о художественном таланте, который он стремился угадать в собственных крепостных мальчиках, учившихся у него рисунку и живописи, еще в XIX в. усматривал художественный дар «в чувстве духовном», но он считал, что на чувство это «природа ... не щедра бывает». Легко заметить согласие позиции художника, жившего два века тому назад, с нашим современником художником-психологом. Для понимания проблемы важно отметить и следующее наблюдение психолога, согласующееся с творческим развитием детей 1920-1930-х гг., ставших художниками. А.А. Мелик-Пашаев считает, что незабываемые эстетические переживания, будущий художник нередко переживает в детстве [6, 13].

Опираясь на психологические исследования и анализ исторического опыта [5], можно предполагать, что именно в детстве есть основания для выявления одаренности. Но как ее оценить, по каким качествам результата и творческого процесса. В определении художественной одаренности, принятом в Институте художественного образования и культурологии РАО, «показателями художественной одаренности» названы «характер мотивации (обычно спонтанный,

при котором отсутствует давление взрослых), процесс (высокая степень увлеченности, включенность всех органов чувств) и результат (степень образной выразительности, оригинальность замысла, композиционная целостность). Обязательным показателем является опережающий в сравнении со сверстниками характер мировосприятия» [1; 2]. С данной характеристикой трудно не согласиться, но вряд ли она является полной.

В рассуждениях Б.М. Теплова о способностях и одаренности находим еще одно очень важное замечание: «То соотношение с конкретной практической деятельностью, которое с необходимостью содержится в самом понятии "одаренность", обуславливает исторический характер этого понятия» [7]. В результате исследования истории проблемы и творчества одаренных детей в исторической ретроспективе, нами была подтверждена зависимость критериев и показателей одаренности (художественных способностей) детей от социокультурного контекста, места ребенка в образовательном пространстве.

Изучение спонтанного художественного творчества детей с позиций разных областей знаний началось еще в 1880-е гг. физиологами, медиками, этнографами, антропологами, психологами, педагогами, искусствоведами, художниками. В высказываниях искусствоведов и художников, ярко отражаются особенности эстетических представлений своего времени.

Художник Н.И. Кульбин в начале XX в., как многие представители искусства, ценил в детском рисунке «ростки искусства будущего», способность к передаче «поэтического переживания» [8, 35].

Именно с этой целью в то время создавались коллекции детского рисунка художниками В.В. Кандинским, М.Ф. Ларионовым и другими, учившимися у детей.

Георгом Кершенштейнером, изучавшим в первое десятилетие XX в. развитие художественного творчества детей от 6-х до 13-ти лет, было сформулировано понятие «высота чисто художественного выражения» [4, XIII], определявшее эстетическую ценность детского рисунка. Им же была оценена сила творческого воображения детей. Он считал, что главная задача учителя: освободить "крылья фантазии ребенка" [4, с.9]. И вместе с тем, он ценил в ребенке наблюдательность. Сформулированные им критерии: художественное выражение, воображение, наблюдательность.

Можно считать, что А.В. Бакушинский с этих же позиций оценивал творческие задатки детей, настаивая на необходимости «изживания» возможностей каждого возрастного этапа развития. Выражением одаренности исследователь считал также «вспышки родового начала», находящие отражение в детском рисунке. В труде «Художественное творчество и воспитание» (1925 г.) А.В. Бакушинский отмечает: «...вспышки родового начала в художественном творчестве детей иногда порождают изумительные следствия и неожиданно ярким светом подчас освещают многое доселе загадочное, иногда необъяснимое» [3, 123]. Далее он рассказывает о рисунках девочки-подростка за трехлетний период ее творчества, выполненных цветными карандашами и акварелью, отмечая наряду с несомненной индивидуальной талантливостью, «необыкновенно сильное и странное влияние Востока – Средней Азии, монгольско-китайское... Разгадка получилась

неожиданно. В беседе с отцом девочки выяснилось, что он – полурусский, полукиргиз...» [3, 123]. Ученый пришел к выводу, что в душе девочки «пульсирует родовая душа ее азиатских предков со всем богатством и своеобразием цветовых звучаний, со всем специфическим характером, а иногда и приемами разрешения художественных задач» [3, 123-124].

В ходе исследования коллекции в папке рисунков, сформированной в 1920-е гг. А.В. Бакушинским (Инв. № 275), была обнаружена подборка рисунков Нины Богоявленской, созданных ею (как об этом свидетельствуют пометы на рисунках) в возрасте 12-13 лет, абсолютно соответствующих описанию А.В. Бакушинского. Она рисовала пляшущих и скачущих коней, модных дам, одалисок на фоне ковров восточного характера, выбирая цвета, не соответствующие константным цветам природы. Природу дарования девочки А.В. Бакушинский объяснил пробудившейся в ее творчестве «родовой душой ее азиатских предков».

Направление, по которому двигался Бакушинский в желании выявить признаки одаренности, обеспечивающей выразительность и уникальность таланта ребенка, лежала в поле догадок Кершенштейнера, которому представлялось заманчивым «сравнительно-этнографическое изучение творчества немецкого и русского ребенка (...)» [4, XXIV].

А.В. Бакушинский не ограничился изучением рисунков девочки киргизского происхождения. Им были собраны работы татар, армян, украинцев, белорусов, евреев, грузин, русских, детей народов Крайнего севера и других национальностей, хранящиеся ныне в папке № 275 международной коллекции детского рисунка, подтверждающие его догадку. Они наглядно свидетельствуют о том, что национальные особенности мировосприятия и формообразования в значительной степени определяют выразительность художественного образа, освобождая «крылья фантазии ребенка».

Обобщая критерии творческой одаренности по А.В. Бакушинскому, следует выделить им сформулированные: вспышки родового начала, созидательное воображение, эстетическая эмоция. Их истоки он видел в особенностях формирующегося сознания: «Мышление образами является для ребенка универсальным методом и познания мира, и реакции чувств, и направленности воли» [3, 15].

В 1930-е годы Г.В. Лабунской и А.В. Щекин-Кротовой были определены достаточно четкие критерии и показатели художественных способностей их участников, сохраняющие актуальность до настоящего времени, опубликованные в методических рекомендациях под названием «Конкурсы и выставки детского изобразительного творчества» (М.: ЦДХВД, 1939).

Высшим показателем художественного уровня признавались особые эстетические качества детского рисунка, как чрезвычайно интересные сами по себе [2].

Следующий критерий - «оригинальность» работы, под которой понималась самостоятельность замысла и исполнения, первым его показателем является отсутствие свидетельств срисовывания.

Оценивалась также серьезность подхода к передаче темы. Показателями

обдуманного замысла являются художественно-образная целостность и продуманность каждой части композиции, характеров персонажей, предметов обстановки; убедительная передача примет изображаемой эпохи, времени года, дня, исторически достоверное изображение архитектуры, костюма. Названными критериями следует руководствоваться с учетом возрастных возможностей автора.

Выражение индивидуальных способностей отдельных детей, показателями их являются присущие им чувство цвета и композиции.

Колористическое решение композиции следует оценивать с точки зрения его соответствия содержанию, настроению изображаемого события, образному решению.

Композиционное решение оценивается по выбору размера и формата листа в соответствии с замыслом, умению заполнить его без лишней загрузки и пустот, ритмически построить композицию, расположить фигуры, предметы с учетом выделения главного и второстепенного, т.е. умения подчинить композицию требованиям наиболее полного раскрытия сюжета.

«Относительная техническая качественность работ», показателем которой является умение владеть избранной техникой в соответствии с ее качественными особенностями (графичность карандаша, текучесть акварели и т.д.).

Обобщая критерии, сформулированные Г.В. Лабунской, следует выделить явно выраженные индивидуальные качества рисунков: наличие у автора любимой темы или сюжетов, мотивов, предпочтительных средств художественного выражения, наблюдательность, воображение, проявляющееся наиболее ярко в «фантазийном» рисовании.

Критерии устойчивой мотивации к изобразительной деятельности рисующего подростка, свидетельствующие о наличии «внутренней активности души», о художественных способностях, сформулированные в первые десятилетия XX в., сохраняются в практике работы жюри конкурсов детского рисунка. Но в настоящее время все реже при оценке художественно-творческих способностей детей и подростков звучит критерий, выдвинутый еще Г. Кершенштейнером, - «наблюдательность», а между тем это качество детского восприятия отмечали и художники, и педагоги, и искусствоведы на протяжении десятилетий. Известный отечественный живописец Д.Д. Жилинский определял его как «наблюдённость», соглашаясь в этом с В.А. Фаворским, который считал детей с малых лет реалистами, способными в синкретичном образе материализовать в слове, действии, в рисунке целостное восприятие мира. Наблюдая современных детей в качестве зрителей и художников, могу подтвердить исключительную их внимательность ко всем подробностям, как при рисовании, так и при восприятии произведений искусства и работ своих сверстников. Очень часто ими замечаются детали, мимо которых проходит взрослый зритель, даже профессионально подготовленный. Думаю, что данный критерий при оценке художественно-творческих способностей детей следует восстановить в праве на существование.

Многие критерии и показатели, заявленные нашими предшественниками, преданы забвению. Наряду с наблюдательностью, это и самостоятельность в формировании замысла, и продолжительная поисковая работа над ним

формообразующего характера, требующая от будущего художника волевого начала, терпения, трудолюбия, непосредственного контакта с природой. Исторически определенные критерии и показатели художественных способностей имели практикоориентированное значение, помогая обучающим и обучающимся в нахождении болевых точек роста и в профессиональном самоопределении.

Представление об их применении на практике можно составить по публикациям в журнале «Юный художник» 1936-1941 гг., где в специальной рубрике подвергались анализу работы, присылавшиеся на конкурсы, по переписке сотрудников изо-сектора Центрального дома художественного воспитания детей с учащимися заочных консультаций. Как правило, это была строгая критика, за которой, к сожалению, отступал на второй план критерий эстетической выразительности. Но наиболее настойчивые и стремящиеся стать художниками подростки ими стали.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Развитие способности к эстетическому суждению у современных старшекласников [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина // Мир науки. – 2018. – № 2. – Том 6. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/27PDMN218.pdf>. ISSN 2309-4265.
2. Алексеева, Л.Л. Культура личности, искусство и одаренность в контексте эстетических исканий [Электронный ресурс] / Л.Л. Алексеева // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 89-94. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alekseeva_89-94.pdf. – 0,4 п.л. ISSN 1997-4558.
3. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / Составитель Н.Н. Фомина, вступительные статьи Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева / А.В. Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009.
4. Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка. - М.: Тип. товарищества И.Д. Сытина, 1914.
5. Копцева, Т.А. Советский раздел международной выставки детского рисунка 1934 года [Электронный ресурс] / Т.А. Копцева // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – № 3. – С. 111-129. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kopceva_111-129_.pdf. – 0,5 п.л. ISSN 1997-4558.
6. Мелик-Пашаев А.А. Биографические факторы развития художественной одаренности [Электронный ресурс] // Педагогика искусства – № 3, 2018. – Код доступа: URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/melik-pashaev_8-15_.pdf
7. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М: 1961. — Код доступа: <https://www.psychology.ru/library/p001.stm>
8. Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 – январь 1912. Т. 1. – Пг., 1914.