

Печко Лейла Петровна

Leila Pechko

доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
doctor of philosophy, professor, leading researcher,
The Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ЭСТЕТИКО- ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ

Study of the aesthetic-artistic gifted teens aspects

Ключевые слова: подросток, дополнительное художественное и литературное образование, визуальная и вербальная одаренность, общий творческий потенциал, способности, образная метафорическая способность, развитие.

Keywords: teen, supplementary artistic and literary education, visual and verbal cleverness, overall creativity, ability, imaginative ability metaphorical, development.

Аннотация. Исследование, представленное в статье, вызвано актуальностью изучения и сохранения качеств художественной одаренности у подростков; автор предпринимает попытку раскрыть особенности образной метафорической способности у одаренных подростков. Показано, что специфический показатель художественной одаренности подростков в искусстве – это присутствие метафорической образности в творческих работах без предварительного обучения этим приемам. Автор показывает теоретические подходы и научно-методические позиции развития литературной и художественной одаренности обучающихся. На этой основе строится творчески развивающая познавательная среда, мотивирующая деятельность одаренных подростков. Материалы статьи представляют научно-практический интерес для педагогов, курирующих творческую деятельность подростков в общем и дополнительном художественном и литературном образовании.

Abstract. A study presented in the article, due to the relevance of studying and preserving qualities of artistic gifts among adolescents; the author attempts to uncover features shaped metaphorical ability from gifted adolescents. It is shown that a specific indicator of artistic gifted teenagers in art is the presence of metaphorical imagery in creative works without prior learning these techniques. The author shows theoretical approaches and methodological position of literary and artistic development of gifted students. On this basis, creatively developing cognitive environment is built, motivating activities for gifted adolescents. Materials of article represent scientific and practical interest for teachers in charge of the creative activity of adolescents in general and supplementary artistic and literary education.

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки
России (Номер для публикации: 27.7384.2017/8.9)*

Исследования подростковой одаренности вызывают постоянный и широкий интерес ученых, педагогов-практиков и большинства родителей. Существуют различные методы поддержки, выявления одаренности подростков в сфере художественной деятельности в условиях всеобщего распространения интернета и методик интернет-творчества [14, 15 и др.]. Все более явно при этом обнаруживаются утраты глубинных оригинальных свойств креативности школьников и особенно природной художественной одаренности. Опасности подвержен младший подросток, погружающийся в интернет-пространстве в творчество на основе предлагаемых приемов «пересоздания» уже существующего. Отличается риском ранней утраты природных способностей и вся возрастная группа подростков – юных художников, начинающих поэтов и прозаиков, когда они уходят от погружения в классику и увлекаются вместе со сверстниками интернет-творчеством.

Мы предположили возможность сопоставлений двух видов художественно-эстетического творчества и его продуктов у одного и того же школьника. Речь идет о попытке анализа творческих признаков и особенностей их проявления как показателей уровня личного творческого развития и, кроме того, о возможности обнаружить как сходные, так и различающиеся, проявления одаренности в разных видах эстетической деятельности. В серии наблюдений за основным и параллельным результатами творчества (в рисунке и тексте) ряда подростков возможно было бы выявить и некоторые общие свойства деятельности одаренных на границах перехода к подростковому и далее юношескому, молодежному этапам развития и созревания художественной креативности в ракурсе художественной и словесной изобразительности и выразительности. Это может дать основания и материал для модернизации моделей и программ основного и дополнительного художественного образования и пополнить приемы педагогического руководства развитием творческого потенциала юных дарований в школах искусств, художественно-эстетических студиях и кружках различного гуманитарного направления. В результате построение системы занятий по развитию одаренности и ее реализацию дополняют открытия накопленного опыта работы, интеллектуальные проекции художественных решений, яркие образно-эмоциональные характеристики фактов, событий, людей, свойств окружающего, собственных предпочтений и т.д.

Обратимся к анализу полученных данных на основе обращения к научным источникам, характеризующим феномен, природу и функции метафоры в творчестве. В решении задач анализа мы обращаемся к ряду научных концепций и положений отечественных и зарубежных исследователей, психологов, эстетиков, филологов, учитывавших педагогические моменты в функционировании метафоры как способа мышления, ее встроенность в сферу культуры, науки и особенно в художественно-эстетическую ткань искусства [1,5,7,9,12,14,15 и др.]. Авторский подход к проблеме раскрытия метафорической основы искусства в творчестве подростков и в системе гуманитарного образования опирается на идеи отечественных, а также европейских исследователей метафоры в познании мира, мышлении человека и в художественной культуре.

Методологически глубокие положения о сущности и системе метафорических суждений и образов в речи и в литературе сформулировал М. Black, употребивший образ «Её величество Метафора» в статье сборника «Теория метафоры» [3, 168] Особенно близки к аспекту нашего исследования статьи по проблемам: метафора в сказке и в речи [6, 476 - 492], в науке и поэзии [11, 68 - 81]), «живая метафора» в познании и воображении [13, 435 - 455] и др. Частично на родственных идеях и на анализе творчества юных авторов основано предположение, что метафорическое мышление как присущий искусству творческий источник и производительная энергетика выступает также как природный признак творческой одаренности в литературной и художественно-изобразительной деятельности в элементах работ одаренных подростков. То есть, присутствует в «тексте» их произведений в виде метафорических образов.

Концептуальную опору в разрабатываемой модели на основе классических образцов русского изобразительного и литературного творчества в России составляют идеи известных ученых, таких как А.Ф. Лосев [8], М.М. Бахтин [2], А.И. Буров [4] и др. В построении творческой благоприятной среды занятий именно эти идеи содействуют развитию и сохранению одаренности подростков. В обоснование задач исследования входило обобщение результатов проведенного диагностического изучения возрастных аспектов проявлений метафорической образности в конкурсных работах девочек и мальчиков. Кроме того, отдельный аспект составляло определение содержания и практических компонентов модели, этапов, методик и развивающих заданий по реализации направления.

Изучение подходов к исследуемому феномену крупных мыслителей позволило выделить следующие положения:

- метафора является продуктом, инструментом и одним из способов деятельности мозга и психики человека в целом;
- метафорическая способность участвует как значимый компонент в познании, оценке и преобразования окружающей человека среды и в ее универсальном освоении и осмыслении мира, необходима в построении картин мира, в особенности на современном этапе развития цивилизации;
- метафора входит в построение научной, культурной, гармонизированной, эстетической, художественной и обыденно-практической картины реальности в сознании человека;
- участвует как универсалия в сфере интеллектуального развития личности, а также образования, и при этом необходима для поддержки развития чувственной восприимчивости и эмоциональной гибкости каждого человека;
- метафора требуется для ситуаций формирования человеческих креативных способностей, на основе стимулирования чуткости к возможным вариациям решения различных проблем, творческих задач, а в связи с этим также активности воображения и образного мышления, взаимодействия I и II сигнальных систем;
- обладает магнетизмом влияния на коммуникативные диалоги и общение между людьми посредством искусства;
- первоначально внутренне рождающиеся в мозге, воображении образные структуры находят осознаваемое выражение в сфере языка и посредством

воплощения в литературе и искусстве развивают эстетическое сознание, вкус и эстетико-художественное творческое восприятие;

– как предполагается, в области педагогики искусства метафора может стать средством поддержки и развития общей и художественной продуктивной одаренности в подростковом возрасте (11 – 16 лет), что следует из нашего изучения.

Сопоставление классических и современных воззрений предусматривает в нашем исследовании применение методов анализа, сочетающих теоретические и эмпирические аспекты: культурно-исторический; эстетико-литературоведческий; художественно-искусствоведческий; психолого-педагогический. Они направлены на изучение вербального и визуального «текстов» произведения подростка для определения его способности к метафорическому видению и его реализации в творческой самостоятельной деятельности. Кроме того, применялись также методы педагогических наблюдений в образовательных учреждениях (для установления возрастной динамики и творческой мотивации художественной деятельности школьников); метод диагностики проявлений метафорической образности; методика сочинений школьников-подростков на тексты русских народных пословиц и загадок; метод экспертной оценки творческих работ; метод статистического сопоставления данных об образных проявлениях в продуктах творчества мальчиков и девочек подросткового возраста 11 – 17 лет. Кроме оценки конкурсных работ, автор учитывал опыт ознакомления с творчеством учеников художественных школ, домов детского творчества, обычных общеобразовательных школ. Но основная исследуемая на индивидуальном уровне часть материалов это работы, которые присланы в оргкомитет Всероссийских конкурсов детского рисунка «Моя картина» и «Моя картина говорит» (2016 – 2018 гг.) [16].

Изучение материалов творческих работ подростков на основе экспозиций Всероссийских конкурсов «Моя картина» (2016 – 2017) и «Моя картина говорит» (2018) [16], в общей сложности 652 работы, позволило обнаружить некоторые особенности, характеризующие специфику подросткового художественно-эстетического творчества. В условия для участия в конкурсе было очень удачно заложено требование представить вместе с рисунком словесный текст в свободной форме – в качестве его сопровождения, дополнения, пояснения, или воображаемой ситуации, с ним связанной. Очевидно, предполагалось тем самым узнать более полно и адекватно о творческом горизонте школьника.

Результатом исследования явилось выявление одной из особенностей признаков «живой одаренности» в проявлениях художественно-эстетического видения при построении визуальной или вербальной (словесно-литературной) образности. Она выступает наиболее выпукло и отчетливо в работах одаренных подростков в форме метафоры как своеобразного сравнения предметов, людей, природных объектов и явлений, творений сферы культуры, событий и фактов жизни по каким-либо сближающим их реальным свойствам, или по возникающему у нас впечатлению, воспоминанию, настроению, чувству, воображению. Оказалось, что метафорическое сближение образов особенно характерно для рисунков

одаренных подростков. Реже оно встречается в «словесном творчестве» (термин М.М. Бахтина) мальчиков и девочек. Но очень интересно сравнить эту особенность творческого образного мышления в работах одного и того же автора, поскольку он, по словам В.Г. Белинского, «мыслит образами». При изучении рисунков и текстов сопровождаемых к ним участников конкурсов, а также опубликованных стихотворений талантливых подростков в изданном сборнике 2015 года [10] было подтверждено присутствие метафор в 22 работах из 652, что составило 14 %. Это внешние общие рамки исследования.

Теоретические подходы и научно-методические позиции позволяют определять и оценивать практические результаты. При этом важно, что исследование исходит из предпосылок:

- стремление к познанию различий и сходства вещей и их свойств лежит в основе осмысления человеком мира, оно присуще и визуальному, и вербальному творчеству людей, занятых профессионально художественно-эстетической деятельностью;

- это же в ходе возрастного развития проявляется у подростков и может быть зафиксировано именно через их «пробы» в искусстве, особенно при проявлении метафорической способности;

- значительную роль в развитии и поддержке личной художественной одаренности подростков играют природные способности, впечатления и компетенции, но также и условия практической реализации в деятельности.

Одаренный подросток неизбежно продуцирует прежде в своем творческом воображении метафорические образные переносы и затем воплощает их в эстетико-художественных работах. Из этого следует необходимость создания условий для сохранения способностей подростков и их стимулирования в реальной образовательной и художественно-творческой среде.

Научные и практические основания, определяющие включение методов и приемов опирались на философско-эстетические, искусствоведческие, художественные, психолого-педагогические подходы и принципы. В результате на основании полученных выводов о принципиальной значимости проявления метафорических образов в работах одаренных подростков автором разработана модель развивающих факультативных занятий в дополнительном образовании. Она строится на заинтересованности юных авторов в освоении искусства, вербальных и визуальных форм творчества. Включен в состав программы значительный объем классической русской живописи и поэзии XVIII-XX веков как культуры близкой, родной для школьников, насыщенной метафорической образностью. Сочетаются педагогические принципы художественного образования с включением методик работы над образностью искусства для одаренных подростков и учеников профильных гуманитарных классов. Однако требуется более значительный период времени для выявления отсроченных результатов влияния на одаренность подростков предлагаемой автором системы занятий. Для развития метафорической способности подростков 12-14 лет требуется не менее 3-х лет активной творческой деятельности для устойчивости развития такого признака одаренности.

По нашему предположению показателями и носителями первоначального творческого авторского видения мира в подростковом творчестве, как и в художественной деятельности сложившегося мастера, могут явиться метафорические компоненты литературного словесного или визуального-художественного «текста» в пробных произведениях подростков. Даже при устойчивом интересе и мотивации таких школьников к художественно-эстетической деятельности их работы следует, как полагаем, считать «пробой пера», хотя и по ним можно диагностировать некоторые качества одаренности. При сравнении результатов деятельности более одаренных подростков и их сверстников на примере конкурсных работ выявляется погруженность более одаренных детей в словесное и изобразительное творчество, открываются возможности осмысления ими особенностей мастерства в создании произведения и будущей профессии; при этом освоение метафоры обогащает качества эстетического и художественного сознания, расширяет горизонты творчества, усиливает рост креативности как источника постоянного преобразования и развития одаренности в разных направлениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнхейм, Р. 1994 Новые очерки по психологии искусства [Текст] / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994.
2. Бахтин, М.М. 2003 К вопросам методологии эстетики словесного творчества. Проблемы формы, содержания и материала в словесном творчестве [Текст] / М.М. Бахтин // Собрание сочинений. В 7 т., Т.1. – М.: Русские словари. Языки славянских культур, 2003. – С. 265-325.
3. Блэк, М. 1990 Метафора [Текст] / М. Блэк // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 153-172.
4. Буров, А.И. 1975 Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике [Текст] / А.И. Буров. – М.: Искусство, 1975.
5. Выготский, Л.С. 1967 Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С., Выготский. – М.: Просвещение, 1967.
6. Добжинская, Т. 1990 Метафора в сказке [Текст] / Т. Добжинская // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 476-492.
7. Зинченко, В.П. 2010 Сознание и творческий акт [Текст] / В.П. Зинченко. – М.: Языки славянских культур, 2010.
8. Лосев, А.Ф. 1976 Проблема символа и реалистическое искусство [Текст] / А.Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1976.
9. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н., Адаскина, А.А., Чубук, Н.Ф. 2006 Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие [Текст] / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др. Методическое пособие. – Дубна.: Феникс +, 2006.
10. Обо всём. Литературное творчество учащихся: сборник. – М.: ВЦХТ, 2015.
11. Ортега-и-Гассет, Х. 1990 Две великие метафоры [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 68-81.
12. Рабочая концепция одаренности 2003 [Текст] / Отв. редактор Богоявленская Д.Б. Издание второе, расширенное, и переработанное. – М.: Министерство образования и науки РФ, 2003.

13. Рикёр, П. 1990 Живая метафора [Текст] / П. Рикёр // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 435-455.
14. Фомина, Н.Н. 2015 Одаренный ребенок. Проблемы художественно-творческого развития [Текст] / Н.Н. Фомина. – М.: ВЦХТ Всероссийский центр художественного творчества, 2015. – №11 (219).
15. Fomina, N. Artistic Development of Gifted Children on the Basis of Pictorial Activity / N. Fomina, D. Belov // J. Pharm. Sci. & Res. – 2018. – Vol. 10 (9). – PP. 2364–2372. URL: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85054250738&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Institute+of+Art+Education+and+Cultural+Studies+&st2=&sid=83f3fafb05db62902bfca29ed91cb5ce&sot=b&sdt=b&sl=58&s=AFFILORG%28Institute+of+Art+Education+and+Cultural+Studies+%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=>. ISSN 0975-1459.
16. Я вижу мир: Мир театра. Календарь Международная коллекция детского рисунка XXVIII передвижная выставка детского изобразительного творчества [Текст] / Составитель Копцева Т.А. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО». 2018.