

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, №3 (май – июнь) <http://mir-nauki.com/vol5-3.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/65PDMN317.pdf>

Статья опубликована 31.07.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Сергеев И.М. Синтез теоретических и эмпирических аспектов одарённости и искусства // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №3 <http://mir-nauki.com/PDF/65PDMN317.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 75.03

Сергеев Иван Михайлович

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Россия, Москва¹
Институт культуры и искусств
Аспирант
E-mail: sergeev_i_m@mail.ru

Синтез теоретических и эмпирических аспектов одарённости и искусства

Аннотация. В статье анализируются взгляды на творчество и одарённость различных философов и учёных, начиная с эпохи Античности до современности. Автор анализирует такие понятия как: гений, творчество, одарённость, врождённые и приобретённые способности. В статье указывается на то, что способности, в частности, изобразительные, могут развиваться в ребёнке только при том условии, что ему нравится тот вид деятельности, которым он занимается. В то же время, задача привить ребёнку интерес к той или иной деятельности лежит на учителе. При написании статьи, автор опирался на исследования детской одарённости психологами, педагогами в сфере изобразительной деятельности, взгляды философов. Автор считает, что исследование данной проблемы вплоть до конца XIX-ого, начала XX-ого века не имело под собой прочной научной основы. Тем не менее, исследования, проведённые в последние десятилетия, позволяют сделать вывод о том, что проблема выявления и развития одарённых детей заключается не в том, что таких детей мало, а в том, что не всегда благоприятно складываются обстоятельства для их выявления.

Ключевые слова: одарённость; искусство; живопись; творчество; психолого-педагогический аспект; обучение; развитие способностей

Разнообразные взгляды на проблему одарённости всегда волновали мыслителей от античных философов до наших дней. Большое количество времени и сил было затрачено философами и учёными на попытки проследить закономерности проявления в людях незаурядных качеств. Попытки постичь природу одарённости и гениальности человека предпринимались ещё в эпоху Древнего мира. Каждое поколение старалось сохранить и передать полученные знания последующим. В каждой из человеческих групп, на разном этапе развития, всегда были люди, обладавшими большими склонностями к тем или иным видам деятельности по сравнению с другими представителями этого общества. И уже на первых ступенях своего развития человечество старалось научиться развивать и передавать уникальные способности другим.

¹ 127238, Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 2

Только в XX в. психология в рамках нескольких концепций, часто противоречащих друг другу, попыталась разрешить данную проблему.

Первые попытки трактовать природу различий между людьми и существования у некоторых из них незаурядных способностей было заключение об их внеземном происхождении. Среди древних считалось, что человек с выдающимися способностями являлся порождением богов, посланный на землю для того, чтобы осветить путь человечества к совершенству. Объяснить успех художников, музыкантов, поэтов, политиков и учёных в то время иначе, как божественным даром не могли.

Проблемой проявления в людях одарённости в тех или иных сферах деятельности занимались ещё Пифагор, Платон, Аристотель, а также их ученики и последователи. В то же время данный вопрос изучался вне рамок педагогической деятельности. Это объясняется тем, что в эпоху Античности общество не обладало таким обширным количеством профессий, как в наши дни, поэтому у педагогики того периода не было необходимости выявлять у детей выдающихся способностей на ранней стадии их развития.

В современной педагогике развитие способностей в области искусства, в частности способностей к художественно-изобразительной деятельности, важным является раннее их проявление. О наличии способностей опытный педагог-художник может судить по степени желания ребёнка заниматься тем или иным видом художественной деятельности. То есть, способности смогут развиваться при условии, что занятие искусством нравится ученику. В изобразительном искусстве, в частности живописи, проанализировав рисунки детей можно увидеть нестандартность композиционного мышления, мысль, отражённую в линиях, природное чувство цвета. «В обучении акварельной живописи к каждому ученику ... преподаватель должен подбирать свой индивидуальный подход, как ключик, для развития заложенных в ученике природных задатков в живописи, поощрять и активизировать их» [7]. Стимулируя заложенные индивидуальные способности, мы активизируем творческий потенциал ученика, развивая его потенциал в сфере одарённости.

Античные представления об одарённости породили свою терминологию. До XVIII – XIX вв. в философских трудах укоренился термин «гений» (от лат. *genius* – дух, род). Наряду с понятием «гений» в античности использовался термин «талант». Однако у него было более приземлённое значение: прежде всего, под талантом понимали меру веса, чаще всего золота, равную 16-50 кг. (в зависимости от страны и времени, в которых она применялась). Предполагается, что «талант» стал применяться для измерения уровня гениальности. Впоследствии термин стали употреблять для обозначения высокой степени развития способностей в той или иной сфере деятельности, в то время как «гений» стали употреблять для обозначения высшей степени проявления способностей.

Многие их философов придерживались мысли о том, что понятие «гениальность» применимо только к сфере искусства, в то время как представители научной, государственной и военной сфер были «лишены» права на гениальность. Однако данная точка зрения подвергалась критике уже в трактатах древних философов. Например, Аристотель в своих трудах, пытался объединить художественное творчество с научным, вводя определение «созерцательная деятельность разума». Понимая под этим не только создание чего-либо принципиально нового в искусстве или науке, но и их правильное восприятие.

В своих трактатах Аристотель нивелирует роль мистики в творческом процессе, утверждая, что творческие способности возможно изучать и развивать. Свою точку зрения он подтверждает тем, что при создании произведений искусства необходимо соблюдать каноны, нормы и правила, а для того, чтобы их соблюдать, их нужно изучить. Следовательно, достижение успехов в творчестве возможно при условии наличия систематических занятий. «В

процессе обучения педагогу необходимо продумать систему заданий, с тем чтобы она была приспособлена к возможностям развития каждого ученика, учитывала его способности» [8, с. 25].

Многие античные философы указывали на то, что наличие у человека гениальных способностей не освобождает его от обучения и воспитания. Но, в то же время, они считали, что и воспитание, и образование являются вторичными по отношению к «божественному дару».

На смену Античности пришла эпоха Средневековья, изменившая мировоззрение человека, что выразилось в изменении политической и экономических систем общества. Культура Средневековья, а, в особенности, раннего, была ориентирована исключительно на религию. Библейские сюжеты и образы представляли собой основу картины мира.

Христианство объясняло наличие талантов в человеке буквально – как Божественный дар. Этим даром человек имел право, как воспользоваться для своего блага, так и пренебречь им. Системы по развитию одарённых людей на тот момент не существовало, т. к. было широко распространено мнение, о том, что человек либо был отмечен Богом, либо нет. Философ XIII в. Фома Аквинский в своих трудах рассматривает проблему искусства в целом и, в частности, деятельность художника. По его мнению, любая людская деятельность должна иметь целью познание и созерцание Бога. Это обуславливается наличием у человека разума и способности к обучению. Художественное творчество также является средством к такому познанию, т. к. человек способен получать эстетические наслаждения.

Аквинский указывал на небезграничность возможностей человека, но признавал возможность их развития. Он также признавал и то, что законченное произведение отражает в себе личные качества художника: талант, память, фантазию, его умение работать с материалом. Таким образом, можно сказать, что в эпоху классического Средневековья взгляды отдельных философов относительно одарённости начинают изменяться с теоцентричных на антропоцентричные.

Позднее, в эпоху Возрождения, отношение к феномену одарённости было переосмыслено. В то же время, понятие «гений» стало пониматься примерно в том смысле, в каком мы понимаем его сейчас. Представители данной эпохи, также как античные и средневековые философы, считали гениальность божественным даром, присущим истинным творцам. Вместе с тем, они придерживались мнения о том, что художник в широком смысле этого слова должен быть компетентен как в искусстве, так и в науке. Считалось, что представителю любой научной или творческой профессии необходимо не только в совершенстве владеть своим ремеслом, но также владеть философией, естествознанием, риторикой, и т. д.

В эпоху Возрождения испанский философ и врач Хуан Уарте предпринял попытку ответить на вопрос происхождения одарённости с философско-педагогической точки зрения. В своём труде «Исследования способностей к наукам» в качестве основной задачи он рассматривал различия в индивидуальных особенностях людей с целью их дальнейшего профессионального отбора для работы на государственной службе.

Уарте считал, что духовные способности зависят от способностей физических, его темперамента. Темперамент, в свою очередь, подчиняется преобладающему в голове человека элементу (огню, воде, земле или воздуху). Помимо этого, способности человека зависят от климата, в котором он живёт, а также от принимаемой им пищи. Самым важным элементом, являющимся причиной всех изменений, испанский философ считал огонь. В то же время, Уарте, как и античные философы, считал, что наличие у человека таланта, не должно препятствовать его воспитанию и образованию.

Философ допускал возможным создать государственную систему, в которой бы работали люди, на раннем этапе выявляющие в детях те или иные таланты. В дальнейшем детей предполагалось обучать тем дисциплинам, в которых они проявили наибольшие успехи. Таким образом, проявление способностей, определяется наличием таланта в определенных видах деятельности и искусства. «Каждому автору присуща только его неповторимая манера, способности, развитый художественный вкус, художественное и эстетическое видение» [9, с. 28].

О сомнениях в божественном происхождении гениальности довольно громко заявили в эпоху Просвещения. На тот период господствовали два основных философских течения: рационализм и эмпиризм. Философы, принадлежащие к первой группе, считали, что основой познания является разум, в то время как представители второй – чувственный опыт. Однако все они отказывались от религиозного миропонимания и сходились на мысли о том, что достижения науки должны быть доступны широким слоям населения, а также приносить практическую пользу. Поэтому в этот период стали широко развиваться художественные и ремесленные мастерские, в которых с раннего детства обучались будущие мастера изобразительного искусства. «Знания, полученные в детстве... , остаются на всю жизнь и влияют на общую художественную культуру человека» [11, с. 83].

Существуют разнообразные, нередко противоположные друг другу взгляды на проблему одаренности.

Френсис Бэкон не отрицал возможности наделения человеком талантом от природы, однако указывал на то, что его нужно развивать всеми возможными средствами, прежде всего – наукой.

Один из ярких представителей этой эпохи, Р. Декарт, считал, что интеллект у всех одинаков, однако не все люди могут правильно пользоваться своим умом.

Знаменитый английский философ-эмпирист Дж. Локк считал, что знание приходит от ощущения, опыта, признавая, таким образом, возможность развития в человеке таланта.

Томас Гоббс полагал, что природа наделила всех людей равными способностями, отделяя, в то же время интеллектуальную одарённость от физической.

Интересна теория относительно таланта, предлагаемая Д. Дидро в его работе «Парадокс об актёре». В своём труде философ высказывает мысль, заключающуюся в том, что актёр всегда должен представлять себе идеальный, всесторонне изученный образ, которому должен подражать и исполнять свою роль, руководствуясь рассудком. Только такого актёра ждёт успех и признание, в то время как актёр, полагающийся лишь на интуицию и играющий «нутром», убедителен не будет. Согласно Дидро, истинный гений тот, кто развил в себе талант, а не тот, кто творит, опираясь на интуицию.

Теорию об общественной природе человека также развивали и русские рационалисты XVIII в. (А. Ф. Бестужев, И. А. Крылов, А. И. Клушин и др.). Они указывали на важность эстетического и, в частности, художественного воспитания, т. к. оно развивает не только талант, но и логическое мышление, память, воображение, учит наблюдательности и аналитическому мышлению. По мнению А. Ф. Бестужева, люди примерно одинаковы по уровню чувственных и интеллектуальных способностей, а дифференциация, возникающая между людьми, является следствием недостаточности благоприятных условий для раскрытия таланта.

Вопросом гениальности занимался основоположник немецкой классической философии И. Кант. Он различал художественное и научное творчество, однако считал, что их природа имеет общие корни, и, следовательно, они равноправны. Под «гением» в сфере искусства Кант

подразумевал особенный талант, или врождённую способность к созданию безупречных произведений, т. е. таких, которые в дальнейшем становятся образцами и ориентирами для новых поколений художников.

Г. Гегель различал врождённые и приобретённые способности. Талант и гениальность он относил к первым. Однако философ считал, что понятие «гениальность» шире понятия «талант», т. к., по его мнению, талант порождает новое в рамках сферы «особенного», в то время как гений порождает новую сферу. Однако и талант, и гений, несмотря на свою врождённость и особость, всё же являются задатками, которые могут погибнуть без должного развития. Задатки должны постоянно совершенствоваться для того, чтобы подтверждать сам факт своего существования. До момента, когда талант усвершенствуется, можно ошибаться касательно его наличия: например, занятие изобразительным искусством с ранних лет является только признаком таланта, который может и не развиваться. Поэтому, согласно Гегелю, талант ещё нельзя ценить выше разума. Однако и при наличии гениальности также нельзя пренебрегать логическим мышлением. Только с его помощью гений может достигнуть полной свободы.

Середина XIX в. знаменуется новым этапом в истории исследования одарённости. Именно в это время учёные окончательно отказались искать в проявлении гениальности божественное начало. С этого периода в изучение человеческой психики происходит внедрение эксперимента и выделение психологии в отдельную науку.

Основоположником в разработке вопросов способностей, одарённости, таланта и гениальности стал английский учёный Френсис Гальтон. В своём труде «Наследственность таланта, её законы и последствия» он попытался объяснить происхождение гениальности наследственными факторами. В дальнейшем, исследуя вопросы наследственности в психологии, Гальтон пришёл к умозаключению, что возможно и нужно направлять развитие интеллекта человека по заранее продуманному пути. Для этого развития необходимо, чтобы «искусственный отбор» пришёл на смену «естественному». Данная замена, по мнению Гальтона, достигается путём поддержания воспроизводства людей с высокими способностями и ограничением воспроизводства людей с различными отклонениями.

На основе своих исследований Ф. Гальтон создал науку – «Евгенику», которая, как предполагалось, должна была заниматься вопросами человеческой селекции. Однако после Второй Мировой войны интерес к данной науке резко упал вследствие схожести её с нацистской идеологией.

В нашей стране вопросами гениальности в той или иной степени занимались учёные, работавшие в сфере дифференциальной психологии (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. С. Мерлин, Е. А. Климов), а также учёные-генетики (Н. К. Кольцов, С. С. Четвериков, В. П. Эфроимсон).

В частности, В. П. Эфроимсон разделял гениев на: потенциальных (высоко талантливых), развивающихся, развившимися и реализовавшимися. Кроме этого, он указывал, что нет более или менее «гениальных» народов и наций, и, более того, все прошлые периоды развития человечества (Античность, Средневековье, Новое Время, Новейшее Время), равны между собой относительно количества потенциальных гениев. Число великих людей на разных этапах развития истории колеблется по причине внешних факторов, характерных для той или иной эпохи. Эфроимсон вывел закономерность, согласно которой на 1000 человек приходится 1 потенциальный гений, на 100 000 приходится 1 признанный талант, а реализовавшихся гениев приходится 1 на 10 000 000. «Частота же гениев, реализовавшихся до уровня признания их творений и деяний гениальными, вероятно даже в век почти поголовного среднего и очень часто высшего образования исчисляется величиной 1:10 000 000, что предполагает наличие в

середине XX века приблизительно сотни гениев на миллиард жителей цивилизованных и не страдающих от всеподавляющей нужды стран» [13, с. 31]. Таким образом, по мнению генетика, на Земле к середине XX в. в цивилизованных странах приходилось несколько сотен гениев на миллиард населения. Основным фактором, который мешает гению реализоваться – не недостаток таланта в человеке, а невозможность его проявить.

Проблему одарённости в исследованиях философов прошлого нельзя назвать второстепенной или периферийной. Однако многие века она изучалась отдельно от социально-педагогической практики. Это объясняется тем, что долгое время система образования в силу своего невысокого развития, особенно в Античность и Средневековье, не выказывала стойкого интереса к данной проблеме. Поэтому феномен гениальности изучался несистемно и постольку, поскольку это было интересно какому-либо философу или учёному.

Основные споры, возникающие между исследователями при изучении данного вопроса, заключались в выяснении природы происхождения одарённости (земная или божественная). Однако под понятием «земной» одарённости понималась то, что формируется под влиянием образования и воспитания.

Оба взгляда на понятие одарённости являются уязвимыми, так как в случае с божественным происхождением таланта проблема его развития отступает на второй план: то, что дал бог, он же и поможет развить. В случае с «земным» происхождением таланта (как его понимали в эпоху Просвещения) сами понятия «дар» и «творческие задатки» исключались, так как считалось, что люди рождаются с одинаковыми способностями. Их утрата или развитие зависели от окружающей среды, в которой находился индивид.

Подобные споры не только не помогали, но и уводили в сторону от поиска истинной причины появления гениальных людей. Только с середины XIX в. начинают предприниматься первые попытки обосновать феномен одарённости с помощью экспериментов и математических расчётов.

В аспекте развития творческих способностей в искусстве можно констатировать, что искусство помогает в эстетическом развитии и формировании личности. «Искусство способствует всестороннему развитию человека, стимулирует стремление к совершенству во всех видах деятельности, стремление искать красоту и создавать её в труде, быту, общении и творчестве» [10, с. 63].

В середине прошлого века одарёнными считались люди, показывающие наибольшую академическую успеваемость, но дальнейшие наблюдения за ними показали, что выдающихся успехов они не достигли. Совершенствование человека, последовательно проходящего все общественные школы, предусмотренные педагогическим развитием (детский сад, школа, студии дополнительного образования, институт), помогает в формировании личности и развитии способностей. «Целенаправленная научно-исследовательская деятельность студентов направлена на развитие личностных качеств, реализации их интеллектуального капитала» [1, с. 63].

Некоторые учёные считали, что одарённых и гениальных людей не столь много потому, что по тем или иным причинам не всем удаётся проявить свои способности. В настоящее время существует множество концепций одарённости, и все они имеют под собой твёрдое научное обоснование и данные, основанные на математических вычислениях. Однако подлинная природа гениальности до сих пор требует дополнительных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буровкина Л.А. Содержание и технологии научно-исследовательской работы обучающихся / Л.А. Буровкина // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 60-64.
2. Валикжанина С.В. Теория и практика цвета в истории художественной педагогики / С.В. Валикжанина // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Издательство «Перо», 2017. – С. 65-73.
3. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа. – М.: Мысль, 1977. – 471 с.
4. Дубровин В.М. К вопросу о форме и содержании в искусстве / В.М. Дубровин // Перспективы художественно-образовательного и социо-культурного развития столичного мегаполиса: материалы междунар. научно-практической конференции. – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2016. – С. 142-154.
5. Ломов С.П. Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании. – М.: Инновации и эксперимент в образовании. – 2013. – №2. – С. 49-52.
6. Ломов С.П. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников // Теория и практика общественного развития. – Краснодар: Издательский дом «ХОРС». – 2015. – №17. – С. 179-184.
7. Лыкова Е.С. Эстетическое воспитание детей на занятиях печатной графикой // Воспитание школьников. – М.: ООО «Школьная Пресса». – 2015. – № 8. – С. 28-33.
8. Семенова М.А. Об индивидуально-творческом содействии становлению педагога-художника // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. OfflineLetters): электронный научный журнал. Июль 2012, ART – 1826. – СПб., 2012 г. – URL: <http://www.emissia.org/offline/2012/1826.htm>.
9. Семенова М.А. Развитие творческих способностей на занятиях акварельной живописью. Начальная школа плюс До и После: ежемесячный научно-методический и психолого-педагогический журнал № 9/09 – М.: ООО «Баласс», 2009 – С. 24-28.
10. Семенова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи: монография Автор: М.А. Семенова. – М.: МГПУ, 2016. – 172 с.: с ил.
11. Семенова М.А. Эстетика акварельной живописи в подготовке будущих педагогов-художников: дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 2015. – 450 с.: ил.
12. Семенова, М.А. Творческое использование художественных материалов в акварельной живописи Начальная школа плюс До и После: ежемесячный научно-методический и психолого-педагогический журнал № 9 – М.: ООО «Баласс», 2012 – С. 82-86.
13. Эфроимсон В.П. «Генетика гениальности», – М.: «Тайдекс Ко», 2002. – 376 с.

Sergeev Ivan Mihaylovich

Institute of culture and arts of Moscow city university, Russia Moscow

E-mail: sergeev_i_m@mail.ru

Synthesis of theoretical and empirical aspects of endowments and art

Abstract. The article analyzes the views on the creativity and talent of various philosophers and scientists from ancient times to the present. The author examines concepts such as genius, creativity, talent, innate and acquired abilities. The article indicates that the ability can develop in a child only if he likes the activity, which he does. At the same time, teachers should foster children's interest in a particular activity. Writing the article, the author relied on studies of children's giftedness by psychologists, educators in the field of graphic activity, the views of philosophers. The author believes that the study of this problem until the end of XIXth, beginning XXth century did not have a sound scientific basis. However, research conducted in the last decade, allow us to conclude that the problem of identifying and developing gifted children is not that such children are few, but that is not always favorable the circumstances for their identification.

Keywords: endowments; art; painting; creativity; psychological pedagogical aspect; training; development of abilities