

2.5. Взгляды на художественную одаренность мыслителей, ученых и деятелей искусства России в XIX–XX веках

В русском искусстве второй половины XIX века научную и практическую ценность представляют взгляды деятелей искусства на художественную одаренность, рожденные эстетикой, социальными функциями искусства, востребованными временем. Демократизм, реализм, национальное начало отличают русское искусство этой эпохи, на вершине которого располагались литература и поэзия. Искусство было вооружено высокими целями преобразования внешней — социальной жизни и жизни внутренней — духовной. Деятельность передовых художников, утверждавших общественную значимость искусства, имела мессианский характер.

Одним из ярких выразителей идей того времени был выдающийся русский художник И. Н. Крамской. Рассуждая о природе художественной одаренности, он подчеркивал ее связь с мировоззрением и гражданской совестью художника. По мнению И. Н. Крамского, живописный талант должен сочетаться у художника с мышлением и темпераментом.

Взгляды русских художников на художественную одаренность получили развитие у Л. Н. Толстого, который в своих статьях об искусстве сформулировал основные критерии художественного творчества: то, что говорит художник своим искусством, должно быть новым, прекрасным, правдивым и нравственным, свидетельствовать о высоком мастерстве. Толстой рассматривает искусство как дело огромной важности и значимости для человечества. Искусство — это красота, постигаемая и передаваемая чувствами, эмоциями, это способ единения людей независимо от расы, национальности, религиозных воззрений, это универсальный язык, всем доступный и понятный. Отличительные признаки подлинного искусства — ясность, красота, новизна чувства, художественность, верность поэтических представлений, чувство меры в соотношении правды, красоты и добра. Ими в полной мере обладает ребенок, который для Толстого первообраз гармонии этих трех начал. Детская художественная одаренность, по его мнению, обнаруживает себя в полной мере в условиях свободы действий, поначалу направляемых мастером, который в дальнейшем освобождает детей от своей опеки. Художественность, точность и выразительность поэтических представлений, образов, чувство меры — слагаемые художественной одаренности у Л. Н. Толстого.

В XX веке появились новые философские воззрения на творчество вообще и на художественное творчество в частности. Для мировой и особенно для отечественной теоретической мысли, художественной и педагогической практики большую научную ценность представляет учение о творчестве русского философа Н. А. Бердяева. Отправным пунктом в постижении природы творчества, художественного творчества и художественной одаренности у Бердяева является идеал человека в его исторических образцах: мудрец (Античность), святой (христианство), рыцарь (Средневековье), буржуа (современная эпоха). Идеал выражает себя в личности, которая обнаруживается в раскрытии образа и подобия Божьего в человеке. Элементы святости и рыцарства в нем дополнены творческим элементом. Источником творчества, его побудительной силой является дух, который есть иная реальность, а также свобода и энергия, прорывающаяся в природный и исторический мир. Духовность существует вне феноменального объективированного мира, она не развивается из него — она в него прорывается. Духовное развитие — это актуализация возможного. Красота, по Бердяеву, — характеристика высшего качественного состояния бытия, выражение бесконечной жизни в конечной форме.

Наивысшая духовность и творческая сила выражены в гениальной личности. Духовность — это высший уровень выражения личности и всеохватывающее совершенство. Гениальность отличается от таланта. Талант — это дар специализированный, отвечающий требованиям различных форм культуры. Гений — это соединение гениальной природы с великой силой, преображающей мир.

Бердяев выделяет два акта художественного творчества: первоначальный — внутренний — и вторичный — внешний. Первичное творчество, в котором человек стоит перед Богом, — первородное познание, первообраз. Это еще не искусство. Это целостное восприятие прообраза, а точнее — первообраза. Первичное творчество — огненное движение из бездонной бездны. Это огонь пылающий, живой, обжигающий. Он восходит к высшему миру и нисходит до людей. В духе происходит соединение благодати и свободы, улавливание этого огня. Заключение его в форму — это его омертвление, фиксация.

Среди российских философов, внесших значительный вклад в постижение природы художественного творчества, наряду с Н. А. Бердяевым следует назвать И. А. Ильина, чье учение сегодня стало исключительно актуальным: оно углубляет не только философский аспект рассмотрения художественной одаренности, но и психологические и педагогические представления о ней.

Искусство для Ильина — это служение, новый способ жизни и радость, которую дарит художник. Ильин указывает на корни серьезного отношения к искусству в России, отличного от отношения в других странах и культурах, где социальная функция искусства порой весьма незначительна, играет узко функциональную роль: «Искусство как источник озарения и умудрения явилось с самого начала основополагающим и направляющим в истории русского искусства как древне-народного, так и позднейшего, зрелокультурного. Это идет от иконы и церковного песнопения. Искусство в России выросло в лоне церкви как акт молитвенный, не как забава, а ответственное деяние» [8, с. 36]. Настоящий художник видит «очами духа»; он творит из некоей внутренней, духовной очевидности; она владеет им, но он сам не властен над нею. Предметом творчества художника являются: 1) материальный мир; 2) мир души; 3) мир духа, мысли. То, что художник дает людям, — это некий глубинный, таинственный помысел о мире, о человеке, о Боге.

Природа художественного творчества у Ильина трехмерна и включает в себе следующие компоненты: 1) эстетическую материю — слова, краски, движения — материальное «тело» произведения; 2) образный состав (художественный образ — фантастическое «тело» произведения), чувственное (вещи, предметы, явления) и нечувственное (душа, характер, духовные события); 3) духовно-предметный состав — сверхчувственное, необразное (художественная идея, предмет художественного исследования, воспроизведения и интерпретации, главный помысел, суть художественного замысла). Важнейшей из художественных способностей Ильин называет способность к созерцанию, художественной медитации — погружению в какое-нибудь жизненное содержание, растворению в явлении, предмете.

По-своему Ильин толкует понятия «талант» и «художественный дар». Художественная одаренность не исчерпывается одним лишь талантом. По Ильину, талант — «вторая способность», дар быстро и легко выражать все, что пронесется через внутренний мир художника. О наличии таланта свидетельствует не то, что он говорит, а то, как говорит. Первая способность — творческое созерцание, вторая — творческое выражение. Созерцание дает личный духовный опыт. Оно есть истинный и глубокий источник искусства.

Техническое мастерство у Ильина — неотъемлемая часть художественной одаренности. Техника дает власть над материалом искусства, который должен покоряться. Необходимо учиться технике и учиться художественности. Но одно дело — «искусник», а другое — художник.

Ильин создает свою модель художественной одаренности, выделяя в ее структуре двух «мастеров»: «мастера цели» — собственно творца, генерирующего оригинальные, новые творческие идеи, и «мастера средств», способного их воплотить в совершенной художественной форме. Лишь единство обоих «мастеров» дает истинного художника-мастера. Основные положения учения И. А. Ильина о художественной одаренности мы положили в основу теории и модели данного феномена.

В XX веке представление о художественной одаренности обогатилось не только открытиями философии, психологии, психоанализа, но и достижениями нейропсихологии, психофизиологии, педагогики художественного творчества, самой творческой практикой, чутко реагирующей на открытия науки в этой области. Учение о рефлексах И. П. Павлова и физиологии мозга И. И. Сеченова сыграло большую роль, в частности, в формировании системы К. С. Станиславского.

Проблема формирования личности актера решалась Станиславским в единстве интеллектуального и эмоционального, физического и психического, сознательного и подсознательного, нравственного и эстетического. В структуре художественной одаренности он выделял внимание, память, воображение, фантазию, эмоциональную гибкость, способность к переключению, экспрессивно-выразительные способности — заразительность («фасцинацию») и энергетику («эгрегор»). Эмоции, по его мнению, обуславливают яркость восприятия, селективность и прочность запоминания, активизируют или затормаживают процессы мышления и речи. Станиславский искал пути воздействия на психику актера, на сознание, чтобы управлять «бессознательным» для сверхсознательного органического творчества. Внешняя работа состояла в приготовлении телесного аппарата для наиболее точной передачи чувств. Режиссер подчеркивал компенсаторную значимость эмоций. Эмоционально активированный мозг, полагал Станиславский, мобилизует энергетические ресурсы организма. Через овладение культурой движения (кинесикой) актер, по его мнению, овладевает языком чувств.

Мастерство актера, объединяя в себе три вида искусства — музыкальное, вокальное и сценическое, — требует от актера общей художественной одаренности. Воображение, занимающее в ее структуре центральное место, мыслится Станиславским как «внутреннее зрение». Его дополняют «три полководца» актера: ум, воля и чувство. Основной мотивацией актера, мобилизующей все способности, творческие ресурсы, является главное целеполагание творчества — его сверхзадача.

В отечественной психологии наиболее яркий след в изучении природы художественного творчества и художественной одаренности оставил Л. С. Выготский. Свою теорию Л. С. Выготский строит, опираясь на историко-культурную концепцию формирования, развития человеческой психики. В работе «Психология искусства» Л. С. Выготский исследует природу художественного творчества и художественной одаренности посредством анализа художественного произведения как результата творчества. Он рассматривает искусство как «общественную технику чувств» — способ освоения социального жизненного опыта, проживания тысяч жизней героев произведений искусства, а главной целью художника называет вызываемую у реципиента эстетическую реакцию, которая «рассчитывается» особым видом мышления — эмоциональным. Этот вид мышления создает художественную форму как структуру, в которой запрограммирована эстетическая реакция и ее результат — катарсис, являющийся высшей целью искусства. В структуре художественной одаренности главное место Выготский отводит художественному мышлению, воображению и фантазии, посредством которых создаются художественный образ и художественная форма.

В отечественной психологии главенствующим подходом в изучении и развитии художественной одаренности стал деятельностный подход. В нем можно выделить два направления — компонентный и целостно-личностный.

При компонентном подходе продолжается традиция поиска оптимального «набора» способностей и качеств, необходимых для занятий искусством, тем или иным его видом. Главным его представителем был выдающийся советский психолог Б. М. Теплов — создатель фундаментального труда «Психология музыкальных способностей». Как уже было ранее сказано, в России изучение художественной одаренности осуществлялось преимущественно в рамках теории способностей, что подтверждает и вышеназванный труд Б. М. Теплова. Одаренность Б. М. Теплов определяет как качественно-своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Исходная позиция Теплова заключается в рассмотрении искусства как явления психологического, воспринимаемого посредством способностей и свойств индивида. Теплов выводит музыкальные способности из структуры музыкальной ткани, соотнося их с ее элементами. Музыкальная ткань как феноменологическое целое, с его точки зрения, распадается на ряд структурных элементов, которым соответствует та или иная способность как психическое свойство. Благодаря этим психическим свойствам человек воспринимает, творит и воспроизводит произведение

искусства, в данном случае музыку. Уровень этих свойств, способностей во многом определяет уровень одаренности.

Многие годы авторитет Б. М. Теплова как ученого-психолога, выявившего природу художественных способностей, в первую очередь музыкальной одаренности, был непререкаем. Его определение одаренности и способностей, в том числе и тех, что составляют ядро музыкальной одаренности, стало хрестоматийным, вошло в словари, энциклопедии и учебники. Но в 1980-х годах, когда интерес психологов к феномену одаренности стал едва ли не массовым, появились работы, критикующие теоретические положения, на которых базируется учение Теплова о музыкальных способностях. Подверглись критике фундаментальные положения его теории:

- ◆ определение способностей и одаренности;
- ◆ выявленные им способности, составляющие ядро музыкальной одаренности (чувство лада, музыкально-слуховые представления, чувство ритма);
- ◆ утверждение, что способности человека к какой-либо деятельности не только проявляются в этой деятельности, но в ней и создаются.

В русле компонентного подхода В. И. Кириенко было осуществлено исследование способностей к изобразительной деятельности (1959), среди которых он выделил способности оценивать пропорции, «светлотные» отношения, определять на глаз вертикальные и горизонтальные линии предмета. Индивидуальные различия проявления художественных способностей В. И. Кириенко объяснил особенностями зрительного восприятия и рождающихся на его основе зрительных представлений. Важнейшими в изобразительном искусстве являются, по его мнению, способность целостного (синтетического) видения, способность порождать зрительно-кинестетические ассоциации.

В рамках компонентного подхода в литературном творчестве осуществлено исследование А. В. Ковалева, который выделил в структуре литературных способностей большую впечатлительность (живость и остроту восприимчивости, силу эмоциональной отзывчивости). Это свойство проявляется в реакции на людей, природу, в эстетическом чувстве. Ядро литературных способностей, по Ковалеву, составляют:

- ◆ наблюдательность как свойство личности, значимое для писателя;
- ◆ умение преобразовывать виденное, находить ассоциации между словом и образом;

- ◆ творческое воображение;
- ◆ чуткое, обостренное отношение к языку.

Развитие литературных способностей А. В. Ковалев понимает как превращение обостренной сенсорной чувствительности в художественную наблюдательность.

С целостно-личностным подходом мы встречаемся в трудах Б. С. Мейлаха, посвященных художественной одаренности, выявлению ее общих характеристик. Б. С. Мейлах в своих трудах характеризует тип художественной одаренности в зависимости от преобладания в ней одного из трех главных компонентов — интеллекта, эмоции и воли, — выделяя три разновидности одаренности: рациональный тип, эмоциональный и волевой.

Целостно-личностный подход к изучению художественной одаренности обнаруживается в труде В. Л. Дранкова «Природа художественного таланта» [6]. Талант выражает себя в художественном творчестве, которое, по утверждению В. Л. Дранкова, «воплощение всеобщих и современных проблем человечества в индивидуальные характеры» [6, с. 9]. В основе художественной одаренности, по его мнению, лежит владение идеальной формой предмета отображения и способность к интеграции последовательно включающихся различных специальных художественных способностей (литературных, музыкальных, изобразительных, актерских). Их интегрирующее начало — душа и дух. При диагностике художественного таланта, по утверждению автора исследования, следует сделать акцент на выявлении общей художественной одаренности: «Нельзя ограничиваться оценкой одних способностей. Необходимо учитывать уровень и потенциал общих способностей, преимущественно моделирующих содержание художественных образов. Критерием художественной одаренности могут быть скрытые и проявившиеся способности к другим видам искусства... Развитие дополнительных способностей к различным искусствам представляется нам естественной школой таланта», — утверждает В. Л. Дранков [6, с. 37].

В целостно-личностной парадигме исследует природу художественных способностей российский психолог В. Г. Ражников. Искусство, по Ражникову, это «игра в жизнь», а творчество — создание или воссоздание художественно-образного содержания произведения. Творческие способности — это способности личностные, а не функциональные. Личность Ражников ставит на первый план; она — центр, заключающий в себе способность генерировать идеи, создавать яркие образы. В структуре художественной одаренности психолог выделяет воображение

и фантазию, владение «фондом» художественных эмоций, мышление, способность создавать метафоры, а также артистизм, «кураж», мастерство перевоплощения, позволяющие заражать других людей чувством, художественной идеей.

В русле данного направления исследуют феномен художественной одаренности российские психологи Е. М. Торшилова и Т. В. Морозова. По их мнению, целостно-личностной характеристикой художественной одаренности является восприятие художественной формы.

Наиболее значительный шаг в исследовании художественной одаренности в целостно-личностной и личностно-целевой парадигме сделан известным российским психологом А. А. Мелик-Пашаевым и руководимой им лабораторией психологических проблем художественного развития Психологического института РАО. В своем диссертационном исследовании, монографии «Мир художника», трудах, созданных с сотрудниками его лаборатории, А. А. Мелик-Пашаев источником художественной одаренности показывает не художественную деятельность, а то, что ее порождает, — действительность и эстетическое отношение человека к ней. Деятельность вторична; она — производное от отношения человека к действительности, которая есть первичный источник творчества. Выражение отношения человека к действительности осуществляется на языке того вида искусства, к которому предрасположена природа его художественного дарования. Ориентированные на художественное творчество способности человека трансформируются, приобретают художественно-творческую специфику, становясь «органом» самореализации личности, создания и воплощения художественного замысла.

Российский психолог выделяет возрастную художественную одаренность, присущую всем детям, связанную с сензитивными периодами в жизни ребенка, и потенциальную (индивидуальную), способную перейти в талант как постоянное качество художественно одаренной личности.

А. А. Мелик-Пашаевым и его единомышленниками было выделено ядро художественной одаренности, включающее в себя следующие компоненты:

- 1) эстетическое отношение человека к действительности — доминирующая личностная характеристика художника и первооснова способностей к художественному творчеству;
- 2) направленность на преобразование впечатлений, порождаемых эстетическим отношением к жизни, в выразительные художественные образы;

- 3) художественное воображение — способность реализовать эту направленность.

Российский психолог в своих трудах указывает на ложные признаки художественной одаренности, «обманывающие» ее диагнозов: обученность, подражательство, стремление быть оригинальным. Подлинным показателем художественной одаренности, по мнению А. А. Мелик-Пашаева, является ярко выраженная устойчивая склонность ребенка к занятиям искусством, а наиболее достоверным индикатором художественной одаренности оказывается не результат художественных достижений, а вектор развития личности.

Анализ эволюции взглядов на художественную одаренность позволяет создать ее «собирательный образ» и сделать следующие выводы и обобщения.

1. Искусство занимало и занимает высокие позиции в системе культурных ценностей человечества, выступая преимущественно как способ познания мира, эстетического отношения к нему, путь преобразования действительности по законам красоты, духовно-нравственным законам, как средство воспитания человека, его духовного совершенствования, самореализации, как способ коммуникации.
2. Художественная деятельность — это прежде всего сфера художественного творчества, в которой реализуется высшее «Я» личности художника.
3. Главной побудительной силой художественного творчества является целеполагание художника, его основная мотивация, требующая максимального напряжения творческих сил в теургическом преобразовании окружающей действительности. Побудительной силой творчества является также познавательная активность, желание обрести мастерство, быть успешным.
4. Художественная одаренность источником своим имеет действительность и проявляется в первую очередь в эстетическом отношении к ней, которое опирается на сущностное свойство человека — чувство красоты. Художественные способности рождаются в действительности, а развиваются в художественной деятельности.
5. Художественная одаренность, подобно одаренности вообще, определяется целевой причиной, генотипическими факторами и влиянием среды. Если первые два фактора имеют определяющее значение, то третий — решающее.

6. Основной художественной одаренности является духовно-нравственная сфера личности, объем духовного слоя, благодаря которому личность становится глубокой и содержательной, обладающей богатым внутренним миром. Последний, соединяясь с другими реальностями, творит новую реальность — искусство.
7. Художественная одаренность — это неделимое целое личностное образование, выступающее в единстве физического и психического, интеллектуального и эмоционального, сознательного и бессознательного, нравственного и эстетического, духовного и социального. Это целое раскладывается на отдельные компоненты (способности, качества, свойства), но не складывается из них.
8. Художественный дар — это целостность, образуемая из высоких способностей, интегрированных в структуре личности. Эта целостность представляет собой в первую очередь общую художественную одаренность, необходимо присутствующую во всех видах художественного творчества и находящую специализированное выражение в каком-либо виде искусства.
9. В структуре художественной одаренности важная роль отводится художественному мышлению как разновидности эмоционального интеллекта, оперирующего образами, эмоциями, понятиями, нормами, критериями и средствами искусства.
10. Структуру общей художественной одаренности составляют помимо художественного мышления физические данные, эмоциональное богатство, воображение, фантазия, креативность, энергетика, воля, темперамент, артистизм, техническое мастерство, непосредственность выражения и совершенство формы, знания, высокий уровень культуры и безукоризненный вкус.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ребенок, по утверждению Л. Толстого, представляет собой идеальное выражение художественной одаренности?
2. В чем отличие гениальности от таланта, по Н. Бердяеву?
3. Что составляет, по мнению И. А. Ильина, главное свойство художественной одаренности?
4. Что, согласно учению К. С. Станиславского, образует художественную одаренность актера?