

УДК [159.924.24:371.398]–053.5

О. В. Анварова, И. М. Рязанцева

**К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
И ИХ РАЗВИТИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

*Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия*

Аннотация. В статье с позиций психологических концепций творчества как важнейшей характеристики личности, концепции детской психологии искусства рассматривается сущность художественно-творческих способностей. Выделяются художественно-творческие способности, наиболее актуальные для учащихся школы искусств. Уточняется их структура в отношении интеллектуальных способностей. Представлены результаты исследования, направленного на выявление состояния проблемы формирования художественно-творческих способностей обучающихся в школах искусств и художественных школах. Показаны существующие в образовательном процессе этих школ недостатки в деятельности педагогов по формированию и развитию художественно-творческих способностей обучающихся.

Ключевые слова: *способности, художественное творчество, художественно-творческие способности, критерии и показатели, уровни сформированности.*

Актуальность исследуемой проблемы. Воспитание активной творческой личности, способной успешно решать жизненные и профессиональные проблемы, – актуальная проблема современной педагогики. Действенным фактором ее решения является

© Анварова О. В., Рязанцева И. М., 2016

Анварова Ольга Вадимовна – аспирант кафедры изобразительного искусства и методики преподавания Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: olga.art2013@mail.ru

Рязанцева Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства и методики преподавания Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: rimart21@mail.ru

Статья поступила в редакцию 21.01.2016

развитие всех групп творческих способностей личности, и прежде всего художественных. По мнению Б. М. Теплова [14] и др., существует прямая связь между уровнем развития художественно-творческих способностей личности и успешностью выполнения ею любой познавательной и профессиональной деятельности. Личностные проявления художественно-творческих способностей распространяются не только на сферу искусства, но и на другие области деятельности человека. «Как правило, творческая продуктивность в одной, основной для личности, области сопровождается продуктивностью в других областях», – отмечает В. Н. Дружинин [5, с. 121].

Материал и методика исследований. Научно-теоретической основой исследования выступили психологические положения о творчестве и творческом потенциале личности [14], [12]; концепция детской психологии искусства и детской эстетической антропологии [11]; теория развития художественных способностей детей [10]. Изучение состояния проблемы формирования художественно-творческих способностей учащихся школ искусств осуществлялось с применением таких методов, как анкетирование и беседы с педагогами дополнительного образования, преподающими изобразительное искусство; изучение и анализ результатов художественно-творческой деятельности детей; тестирование уровня креативности и творческого мышления по П. Торренсу.

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение способностей человека было предметом интереса представителей различных отраслей знаний. В настоящее время в науке сложилось представление о способностях как об индивидуально-психологических особенностях, которые отличают одного человека от другого и обеспечивают успешность какого-либо вида деятельности. При этом способности не относятся к знаниям, навыкам и умениям, которые вырабатываются в процессе жизни человека, а основываются на врожденных задатках [12], [14].

Многообразие способностей, определяющих успешность человека в разнообразных видах деятельности, привело к необходимости их классификации. Согласно исследованиям Б. М. Теплова, способности можно разделить на общие, определяющие успешность человека в любом виде деятельности, и специальные, необходимые для успешного выполнения определенного вида деятельности [14].

Художественные способности, обеспечивающие высокое качество восприятия и исполнения в области искусства, являются одним из видов специальных способностей. В свою очередь, сама группа художественных способностей достаточно велика, и в ней также можно выделить общие художественные способности и способности в определенном виде художественной деятельности (музыка, литература, изобразительное искусство и др.) [9].

Предметом нашего исследования являются художественно-творческие способности в области изобразительного искусства. В их структуре мы выделяем изобразительные, общие и творческие способности.

Для раскрытия сущности изобразительных способностей (или способностей к изобразительной деятельности) мы обратились к трудам А. Г. Ковалева, В. И. Кириенко, Н. П. Сакулиной. А. Г. Ковалев рассматривает сущность способности к изобразительной деятельности, исходя из единства и взаимосвязи ее эстетически-оценочной и репродуктивной сторон. Он выделил три компонента изобразительных способностей: художественное воображение (ведущее свойство), высокую природную чувствительность зрительного анализатора и специальную умелость руки (опорные способности), эмоциональную чувствительность и эмоциональную настроенность (фон) [8].

В. И. Кириенко к изобразительным способностям относит способности целостного видения, оценки отклонений от опорных направлений, оценки пропорции, светлотных отношений, перспективных сокращений, цветового видения, зрительной памяти [7].

Н. П. Сакулина в структуре изобразительных способностей применительно к дошкольникам выделяет две группы:

- способность к изображению;
- способность к художественному выражению.

К способности к изображению она относит 3 компонента:

– восприятие и связанное с ним представление. Чтобы научиться изображать, надо овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание и форму в единстве) и в то же время расчлененно (строение, цвет, положение в пространстве, относительную величину);

– овладение средствами графического воплощения образа (овладение комплексом умений и навыков изображения формы, строения, пропорциональных отношений, положения в пространстве);

- овладение техникой рисунка [13].

К способностям к художественному выражению исследователь причисляет:

– эстетическое восприятие явлений реального мира, т. е. не просто сенсорное восприятие, необходимое для изображения, но и эстетическую оценку воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на него, способность видеть, чувствовать выразительность предмета. Именно это качество создает основу для выражения в графической форме того, что особенно поразило, удивило, обрадовало и т. п.;

– интеллектуальную активность, заключающуюся в переработке впечатлений, отборе того, что поразило сознание, чувства, в направленности ребенка на создание нового, оригинального художественно-выразительного образа [13].

К изобразительным способностям Н. П. Сакулина относит также активность воображения, образность мышления, чувств, восприятия. Необходимое условие активности воображения – наличие осознанной цели, заключающейся в создании оригинального образа и овладении системой изобразительных умений и навыков.

Изобразительные способности обеспечивают успешность художественного творчества, являясь его фундаментом. Вместе с тем художественное творчество невозможно без развитых творческих способностей личности. Под творческими способностями подразумеваются такие, которые определяют процесс создания предметов духовной и материальной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений. А. Н. Заусалин в своем исследовании определяет творческие способности как совокупность индивидуально-психологических особенностей личности, благодаря которым открывается возможность осуществления творческой деятельности. При этом художественное творчество, по его мнению, представляет собой сложный процесс познания и образного отражения окружающей действительности [6]. Таким образом, художественно-творческие способности представляют собой сплав творческих способностей и способностей к определенному виду художественной деятельности.

Изучив имеющуюся психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, мы взяли за основу определение исследуемого феномена, предложенное И. Ю. Волосатовой: художественно-творческими способностями являются способности, имеющие универсальный (общий) характер, обеспечивающие успешность занятий

различными видами художественного творчества, формирующие эмоционально-ценностное отношение человека к окружающей действительности и способствующие его самореализации. И. Ю. Волосатова в процессе исследования пришла к выводу, что художественно-творческие способности представляют собой многоуровневую, многокомпонентную систему, ведущими составляющими которой являются творческое воображение, эмоции и чувства, познавательные способности, а именно интеллектуальные, необходимые для успешных занятий любым видом художественно-творческой деятельности (мышление, воображение, память), сенсорные особенности, определяемые особенностями системы анализаторов человека, особенности двигательно-моторной сферы, востребованные в определенной художественно-творческой деятельности [2].

Соглашаясь в целом с данной структурой, мы считаем, что она требует некоторой конкретизации в аспекте раскрытия содержания интеллектуальных способностей. Основываясь на данных Дж. Гилфорда, который выделил 16 интеллектуальных способностей [4], мы предположили, что наиболее актуальными для художественно-творческой деятельности учащихся художественной школы являются такие способности, как гибкость и беглость мышления, оригинальность, способность к фантазийности и любознательность.

Структуру художественно-творческих способностей учащихся художественной школы мы представляем следующим образом:

1) общие творческие способности:

– творческое воображение;

– образное мышление;

– художественное (эстетическое) восприятие явлений окружающего мира, включающее сенсорное восприятие, необходимое для изображения, а также эстетическую оценку воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на него, способность видеть, чувствовать выразительность предмета;

– интеллектуальные способности (гибкость и беглость мышления, оригинальность, способность к фантазийности);

2) художественные (изобразительные) способности:

– способности целостного видения, оценки отклонений от опорных направлений, оценки пропорции, светлотных отношений, перспективных сокращений, цветового видения, зрительной памяти.

Все перечисленные компоненты тесно взаимосвязаны между собой и в качестве самостоятельных выделены достаточно условно. Так, воображение, подчиняясь закону межэлементных связей, активно взаимодействует с другими компонентами психики. Продукты воображения содержат в себе мысль, окрашенную переживанием, связанную с чувством, фантазией. На это указывал, в частности, Л. С. Выготский, считая, что на единстве чувства и фантазии основано всякое искусство [3].

Особое значение для художественно-творческой деятельности детей имеет воображение. Оно тесно связано с мышлением, поэтому способно активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные знания, данные восприятия и представления. Только воображение позволяет прочувствовать образный строй произведения искусства, эмоционально «достроить» его, по отдельному фрагменту, штриху представить себе картину в целом. Особенностью воображения школьников является его опора на восприятие.

Восприятие представляет собой интеллектуальный процесс, формирующий субъективную картину мира. В современной психологии художественное восприятие раскрывается как высшая форма восприятия, как способность, появляющаяся в результате развития общей способности к восприятию [1], [14]. Однако способность к художественному восприятию не появляется сама по себе, а является результатом развития индивида. В своих исследованиях Б. М. Теплов отмечал, что художественному восприятию необходимо учить, расширяя знания и представления детей об окружающей действительности, развивая эмоциональную чувствительность, восприимчивость к прекрасному [14].

Безусловно, художественно-творческие способности не являются статичными и неизменными. Каждый структурный их компонент находится в стадии становления, развития. А поскольку компоненты художественно-творческих способностей в детском возрасте сформированы в разной степени, то и их проявление весьма индивидуально.

Развитие художественно-творческих способностей напрямую зависит от окружения, в котором ребенок проводит первые годы обучения. У многих детей художественно-творческие способности начинают развиваться лишь в результате планомерной педагогической работы, что ни в коем случае не свидетельствует о слабости этих способностей. Для подтверждения данного положения было проведено исследование на базе Детской художественной школы № 4 им. Э. М. Юрьева и Заокской детской школы искусств (Тульская область).

Анкетирование и наблюдение за деятельностью 24 педагогов показало, что большинство из них (16 человек) имеют общее представление о способах развития художественно-творческих способностей. Вместе с тем преподаватели смогли назвать лишь ограниченное количество способностей, которые, по их мнению, необходимо развивать у учащихся. Все опрошенные признались, что они затрудняются в осуществлении диагностики уровня сформированности художественно-творческих способностей учащихся. Соответственно, педагоги испытывают трудности в выборе методов и приемов работы, направленной на развитие художественного творчества детей. Даже те педагоги, которые развивают творческий потенциал учащихся, недостаточно осознают, что приобщение школьников к искусству является фактором художественного освоения мира.

Изучение методических материалов, имеющихся в распоряжении педагогов, позволило сделать вывод о наличии различных программ и технологий обучения, однако внедрение в практику новых идей художественного развития не выстраивается в систему целенаправленных педагогических воздействий. Чаще всего это выражается в предпочтении отдельными учителями либо художественных направлений, либо эффективных техник или же проявляется в эпизодических формах организации творческого процесса учащихся. Подобная ситуация тормозит гармоничное творческое развитие детей, лишает его целостности.

Резюме. Развитые художественно-творческие способности – важный фактор общего развития личности учащихся школ искусств. Их формирование и развитие требует сочетания множества условий и факторов. Сложившийся за многие годы опыт развития творческого потенциала учащихся в системе дополнительного образования средствами изобразительной деятельности нуждается в обобщении и систематизации, создании условий, способствующих повышению эффективности применяемых программ и методов. Полученные данные позволяют сделать вывод, что педагогически целесообразное формирование художественно-творческих способностей учащихся школ искусств мо-

жет быть обеспечено реализацией индивидуально-творческого подхода. Сущность его заключается в отношении к школьнику как к творческой индивидуальности и обеспечении креативной направленности обучения (организации рефлексивно-творческого освоения знаний, их продуктивного применения и творческого использования).

В качестве условий, обеспечивающих формирование художественно-творческих способностей учащихся школы искусств, по нашему предположению, выступают: развитие интуиции и воображения учащихся, активизация работы подсознания, минимизация оценочных суждений в процессе обучения, опора на положительные эмоции, учет влияния семьи и микросреды. Еще одним необходимым условием для развития творческих способностей является разнообразие форм и видов деятельности, в которых участвуют школьники.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ананьев Б. Г.* Задачи психологии искусства // Психология художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченко. – Минск : Харвест, 1999. – С. 452–464.
2. *Волосатова И. Ю.* Формирование художественно-творческих способностей младших школьников в процессе обучения в общеобразовательной школе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – Самара, 2008. – 270 с.
3. *Выготский Л. С.* Психология искусства / под ред. М. Г. Ярошевского. – М. : Педагогика, 1987. – 344 с.
4. *Гилфорд Дж.* Структурная модель интеллекта. Психология мышления. – М. : Прогресс, 1965. – 244 с.
5. *Дружинин В. Н.* Психология общих способностей. – СПб. : ПИТЕР, 2007. – 530 с.
6. *Заусалин А. Н.* Формирование художественно-творческих способностей детей младшего школьного возраста в клубах по месту жительства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. – Тамбов, 2006. – 183 с.
7. *Кириенко В. И.* Психология способностей к изобразительной деятельности. – М. : АПН РСФСР, 1959. – 304 с.
8. *Ковалев А. Г.* Психология личности. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1969. – 391 с.
9. *Коротеева Е. И.* Искусство живописи в развитии творческих способностей детей // Вестник Удмуртского университета. – 2007. – № 12. – С. 87–108.
10. *Мелик-Пашаев А. А.* Проявление одаренности как норма развития // Психологическая наука и образование. – 2014. – Т. 19, № 4. – С. 15–21.
11. *Ражников В. Г.* Детская психология искусства. – М. : Петруруш, 2007. – 34 с.
12. *Рубинштейн С. Л.* Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 2002. – 744 с.
13. *Сакулина Н. П.* Изобразительная деятельность в детском саду. – М. : Просвещение, 1973. – 208 с.
14. *Теплов Б. М.* Проблемы индивидуальных различий. Избранные работы. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 536 с.

UDC [159.924.24:371.398]–053.5

O. V. Anvarova, I. M. Ryazantseva

ESSENCE OF CREATIVE ARTISTIC ABILITIES AND THEIR DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF ART SCHOOL

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

Abstract. The article considers the essence of creative artistic abilities from the point of psychological view of creative activity as the most important characteristic of personality and in the context of children's psychology; reveals the creative artistic abilities which are essential for art school students; specifies their structure with respect to intellectual abilities; presents the results of the study devoted to the consideration of the development of creative artistic abilities at art school students; shows the problems in teachers' activity on the formation and development of creative artistic abilities at students.

Keywords: *abilities, artistic creation, creative artistic abilities, criteria and indices, formation levels.*

REFERENCES

1. *Anan'ev B. G. Zadachi psihologii iskusstva // Psihologija hudozhestvennogo tvorchestva : hrestomatija / sost. K. V. Sel'chenok. – Minsk : Harvest, 1999. – S. 452–464.*
2. *Volosatova I. Ju. Formirovanie hudozhestvenno-tvorcheskih sposobnostej mladshih shkol'nikov v processe obucheniya v obsheobrazovatel'noj shkole : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.01. – Samara, 2008. – 270 s.*
3. *Vygotskij L. S. Psihologija iskusstva / pod red. M. G. Jaroshevskogo. – M. : Pedagogika, 1987. – 344 s.*
4. *Gilford Dzh. Strukturnaja model' intellekta. Psihologija myshlenija. – M. : Progress, 1965. – 244 s.*
5. *Druzhinin V. N. Psihologija obshhijh sposobnostej. – SPb. : PITER, 2007. – 530 s.*
6. *Zausalin A. N. Formirovanie hudozhestvenno-tvorcheskih sposobnostej detej mladshogo shkol'nogo vozrasta v klubah po mestu zhitel'stva : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.05. – Tambov, 2006. – 183 s.*
7. *Kirienko V. I. Psihologija sposobnostej k izobrazitel'noj dejatel'nosti. – M. : APN RSFSR, 1959. – 304 s.*
8. *Kovalev A. G. Psihologija lichnosti. – 3-e izd., pererab. i dop. – M. : Prosveshhenie, 1969. – 391 s.*
9. *Koroteeva E. I. Iskusstvo zhivopisi v razvitii tvorcheskih sposobnostej detej // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2007. – № 12. – S. 87–108.*
10. *Melik-Pashaev A. A. Projavlenie odarennosti kak norma razvitiya // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. – 2014. – T. 19, № 4. – S. 15–21.*
11. *Razhnikov V. G. Detskaja psihologija iskusstva. – M. : Petrorush, 2007. – 34 s.*
12. *Rubinshtejn S. L. Osnovy obshhej psihologii. – SPb. : Piter, 2002. – 744 s.*
13. *Sakulina N. P. Izobrazitel'naja dejatel'nost' v detskom sadu. – M. : Prosveshhenie, 1973. – 208 s.*
14. *Teplov B. M. Problemy individual'nyh razlichij. Izbrannye raboty. – M. : Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR, 1961. – 536 s.*

© Anvarova O. V., Ryazantseva I. M., 2016

Anvarova, Olga Vadimovna – Post-graduate Student, Department of Decorative Arts and Methods of Teaching, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: olga.art2013@mail.ru

Ryazantseva, Irina Mikhaylovna – Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of Decorative Arts and Methods of Teaching, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: rimart21@mail.ru

The article was contributed on January 21, 2016