

Научная статья

УДК 159.922.23

DOI: 10.47438/2309-7078_2025_3_112

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Николай Петрович Харьковский¹, Лариса Викторовна Вахтель²

*Воронежский государственный педагогический университет^{1, 2}
Воронеж, Россия*

¹Кандидат педагогических наук, декан факультета искусств и художественного образования,
ORCID ID: 0000-0003-0682-0838, e-mail: tan-can@rambler.ru.

²Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой музыкального образования
и народной художественной культуры,
ORCID ID: 0000-0001-8280-9724, e-mail: lara-wachtel@rambler.ru.

Аннотация. В статье определены понятие и сущность художественной одаренности. Рассмотрены психолого-педагогические характеристики художественно одаренной личности: познавательная активность, многоканальность, гибкость, продуктивность, оригинальность и метафоричность мышления, внутренняя целостность, эмоционально окрашенное эстетическое отношение к действительности, восприимчивость, нестандартность видения мира. Авторами выявлены особенности проявления и развития художественной одаренности у студентов творческих специальностей в образовательном процессе вуза. Авторы подчеркивают необходимость разработки индивидуальной траектории развития художественно одаренных студентов, в которой прослеживается взаимодействие художественного и психологического пространства творчества. Результатом реализации авторского подхода является высокий уровень развития художественной одаренности, которая в образовательном процессе трансформируется в индивидуальный творческий стиль студентов, способствует реализации их творческого потенциала и духовной самоактуализации.

Ключевые слова: художественная одаренность, музыкально-исполнительская деятельность, художественно-изобразительная деятельность, образовательный процесс, индивидуальный творческий стиль.

Для цитирования: Харьковский Н.П., Вахтель Л.В. Развитие художественной одаренности студентов творческих специальностей в образовательном процессе вуза // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2025. № 3. С. 112–116. DOI: 10.47438/2309-7078_2025_3_112

Введение

Психолого-педагогическая характеристика художественной одаренности содержит понимание этого феномена как индивидуального «сплава», уникального комплекса способностей человека, влияющего на достижение высоких результатов в художественно-творческой деятельности [1]. Обладателей этого дара отличает оригинальность мышления и видения мира, внутренняя целостность, эмоционально окрашенное «эстетическое отношение к действительности» (термин А. А. Мелик-Пашаева), наблюдательность, яркая реакция, восприимчивость предметов, событий, явлений природы. Одной из характеристик художественно одаренных людей является нестандартность видения мира и его воссоздания в творческих работах, а также постоянная потребность создавать оригинальные художественные образы.

Как считает А. А. Мелик-Пашаев, художественно одаренную личность отличают, в первую очередь, не специальные способности или их комбинации, а некая целостность человека, которая отождествляется с особым отношением к жизни – не к искусству, уже созданному, а к самой действительности: такое отношение к жизни, из которого искусство рождается [4].

Признаки художественной одаренности, как правило, проявляются уже в раннем детстве в постоянной потребности ребенка петь, играть на инструментах, слушать музыку, проводить долгое время «наедине с музыкой» в случае музыкально одаренного ребенка. Аналогичным образом в поведении детей, склонных к художественно-изобразительной деятельности можно наблюдать желание рисовать, ле-

пить, рассматривать картины и скульптурные композиции. Для художественно одаренных детей в целом характерно упорство в достижении цели, широта интересов, «зацикленность» на творческой деятельности, будь то рисование или музыка.

В соответствии с концепцией А. А. Никитина [5], уникальность детской художественной одаренности как общечеловеческой специальной одаренности имеет приоритет перед остальными видами одаренности, что особенно заметно в отношении детей от четырех до девяти лет. Именно в этом возрасте проявляется сензитивный пик в развитии детей, повышенная чувствительность и настроенность на художественное освоение мира. Вместе с тем, художественная сфера деятельности близка ребенку, так как совпадает с правополушарностью мышления, эмоциональной непосредственностью, производящей актуализацией творческого потенциала в деятельности.

Проследив алгоритм развития художественно одаренных детей, следует заметить, что уже в дошкольном и школьном возрасте они приобщаются к профессии, выбирая, к примеру, обучение в средне-специальной музыкальной школе. В других случаях обучение в общеобразовательной школе совмещается с занятиями в художественной или музыкальной школе. Обретение профессии у таких детей начинается с пяти-шести лет, так как они уже исполняют музыкальные сочинения и выступают на сцене, как взрослые артисты, или, в случае юных художников, демонстрируют свои рисунки на выставках, где обсуждаются достоинства их живописной работы, выявляются особенности индивидуального почерка.

Последующий выбор профессии определяет поступление художественно-одаренных детей в специализированные колледжи, художественное или музыкальное училище. Примечательно, что развитие художественной одаренности у студентов в вузе, в частности на факультете искусств, требует направленности образовательного процесса на раскрытие их творческого потенциала и духовной самоактуализации. Для художественно одаренных студентов выстраивается индивидуальная траектория развития, отражающая взаимодействие художественного и психологического пространства творчества и способствующая целенаправленному формированию индивидуального творческого стиля студентов.

Результаты

В образовательном процессе вуза студентов высокого уровня одаренности отличает, прежде всего, «познавательная самостоятельность» (термин Д. Б. Богоявленской), то есть стремление к постоянному изучению, анализу и интерпретации произведений искусства, тщательное исследование истории музыки, живописи, литературы, неустанный поиск новых для себя авторов, стилей, техник. И насущной задачей педагога является постоянная активизация этой потребности, интенсивное, систематизированное и, вместе с тем, индивидуальное и ситуативное, изложение материала, а также построение образовательного процесса в целом. Педагогу необходимо не только реализовать профессиональные качества, но и проявлять креативность, вовлеченность, творческий поиск во взаимодействии со студентами.

В музыкальном исполнительстве – это бесконечный поиск «верной» интерпретации сочинения, желание «докопаться» до композиторского замысла. Также как у выдающихся мастеров на протяжении всей жизни прослеживается изменение обликов интерпретации одного и того же сочинения, так и у студентов от первого к последним курсам возрастает качество технического и художественного воплощения музыки, открываются новые аспекты исполняемого сочинения. Как правило, записи музыкантов в юные и зрелые годы отражают эволюцию взглядов и исполнительского стиля.

В художественно-изобразительной деятельности развитие познавательной активности связано не только с совершенствованием живописной техники, овладением технологическими средствами, но с нахождением так называемого «живого центра» создаваемого полотна, внесением долгожданного, рожденного в неустанном творческом поиске «последнего штриха», который придает рисунку художественно-эстетическую завершенность, целостность.

Образовательный процесс студентов творческих специальностей отличает и направленность на развитие многоканального мышления (термин Д. К. Кирнарской). В музыкально-исполнительской деятельности явно прослеживается эта отличительная черта одаренных музыкантов. Исполнитель, играя сочинение, одновременно решает целый комплекс задач. Это и исполнение текста наизусть, и слышание сразу нескольких голосов, компонентов фактуры, и воссоздание формы сочинения, и соблюдение динамики, и тембральная подача материала. Вместе с тем, это и реагирование на ситуацию в зрительном зале, а в случае ансамблевой игры, реакция на партнера, дирижера.

Для художественно одаренных студентов свойственна оригинальность мышления, способность представлять новые взгляды в анализе произведения искусства. Развитие этого качества в образовательном процессе приводит к созданию студентами новых оригинальных интерпретаторских решений в музыкальном исполнительстве, а в рисовании – к самобытному воплощению замысла, ярким авторским сюжетам.

Важным является и гибкость мышления, умение устанавливать далекие ассоциативные связи. Если для инженеров эта способность проявляется в видении взаимосвязи в казалось бы не связанных вещах, как в случае с А. Беллом, который обратил внимание на сходство человеческого уха со стальной мембраной и изобрел телефон, то для музыкантов – это возможность через пейзажи Левитана глубже донести смысл отдельных произведений Чайковского. Поэтому в образовательном процессе музыкантов целесообразно слушание или исполнение сочинения, понимание его смысла сопрягать с обращением к другим видам искусства – к литературе, живописи, архитектуре, поэзии. Если вспомнить неразрывность музыкальной и живописной составляющих в полотнах В. Кандинского или М. Чюрлениса, то станет понятной необходимость развития музыкальной культуры у студентов-художников в процессе обучения.

Использование синтезированного подхода к обучению студентов творческих специальностей соответствует реализации их природного свойства одновременно быть «талантливыми во всем». Известен случай выдающегося композитора А. П. Бородина, который был великим химиком и великим музыкантом или случай пианиста Андрея Коробейникова, работающего юристом и выступающего в качестве концертирующего музыканта.

Следующей характеристикой художественно одаренной личности является продуктивность мышления. К примеру, немецкий композитор Макс Регер, которого считают «мостом», соединяющим девятнадцатый и двадцатый века, за свою сравнительно короткую жизнь написал столько сочинений, что, если бы кто-то просто переписывал эти опусы, ему не хватило бы такого же количества лет жизни. Педагогам, работающим со студентами творческих специальностей, следует учитывать это свойство мышления студентов, с одной стороны, в интенсивности подачи учебного материала, а с другой, – в выстраивании индивидуальной траектории развития каждого студента. Для музыкантов необходимо индивидуальным образом подбирать репертуар в плане сложности, объема, включения в него современных авторов. Художникам – рекомендовать дополнительные самостоятельные задания по живописи, освоение новых жанров и техник, используя в качестве мотивирующего источника подготовку и участие в выставках.

Мышлению художественно одаренных людей свойственна также метафоричность. Метафоры поэтов, художников, музыкантов поражают сочетанием, точности, красоты и неожиданности. Музыковеды, педагоги в письменной или устной речи искусно представляют смысл сочинения в одной краткой метафоре. Так, музыкант-педагог, Г. Г. Нейгауз назвал вторую часть Лунной сонаты Бетховена «цветком между двумя безднами». И, действительно, удивительная созерцательность и проникновенность знаменитой первой части сонаты и бурный порыв третьей части обрамляют изысканное скерциозное аллегretto второй части. Умение «рождать метафоры» – редкое и ценное качество педагога, способствующее увлеченности студентов в освоении материала и создании своих собственных работ.

Для художественно одаренных людей характерна способность к прогнозированию, которая включает активацию воображения и интуиции в творческом процессе. Это качество способствует поиску и нахождению смысла музыкального сочинения, который изначально вкладывал композитор, а также позволяет безошибочно на интуитивном уровне определять ценность нового художественного творения. Так, Роберт Шуман, услышав сочинение Фредерика Шопена, тут же назвал гением автора сочинения и предрек ему большое будущее. Шуман открыл и Йоганнеса Брамса, высоко оценив уже первые опусы будущего выдающегося композитора.

Вместе с тем, художественно одаренные люди обладают редкой способностью к критической оценке творческого явления или определению значимости своей собственной работы. Нередко гениальные люди, несмотря на отсутствие признания современников,

продолжают сочинять музыку, понимая степень своего таланта и уровень создаваемых творений. Правда, бывает и так, что общество оценивает выдающегося человека совсем не за те заслуги, которые представляются значимыми для него самого. Например, Льюис Кэрролл прославился как автор знаменитой сказки, а не как ученый. Ньютон был убежден, что главное его достижение – это денежная реформа, осуществленная им в Англии, а не изобретение классической механики.

Приметой художественной одаренности является и высокая концентрация внимания, которая предполагает полное погружение в проблему, умение работать без сна и отдыха в любых условиях. Подготовка к концерту или выставке, рождение новой живописной работы или исполнительской интерпретации требует полного «растворения» в творческом процессе, максимальной концентрации психических ресурсов, обнаруживает необходимость заниматься делом чуть ли не двадцать четыре часа в сутки. В образовательном процессе следует учитывать эту специфику организации представителей творческих специальностей и, соответственно, не перегружать или вовсе освобождать студентов от других нагрузок и даже занятий в этот период.

Еще одно фундаментальное свойство художественно одаренных людей – отличная память. Она включает не только информационный объем, но и эффективность операционализации памяти. Известны случаи с выдающимися музыкантами, когда, подготовив одну программу к выступлению, неожиданно им необходимо было исполнить совершенно другую. Так, на летнем фестивале в Суздале пианист Денис Мацуев из-за проливного ливня (концерт проходил на открытой площадке) вместо концерта с оркестром вынужден был сыграть сольную программу, так как музыканты оркестра покинули сцену, чтобы сохранить в целостности свои инструменты. Знаменателен случай с художником Николаем Ге, который лишь однажды побывав в той комнате в Петергофе, где царь Петр Первый допрашивал царевича Алексея, смог в мельчайших деталях воспроизвести интерьер комнаты в своем полотне. Сохранение «в голове и руках» музыкального произведения, представление его без нот перед публикой одна из важнейших задач в образовательном процессе студентов и в их концертной практике, требующая планомерной длительной подготовки.

Для художественно одаренных людей характерна социальная автономность, нередко неприязнь к традиционному обучению и неуспеваемость по предметам, не связанным с искусством. Их увлекает соревновательство, проверка своих сил среди других одаренных музыкантов, поэтому таким студентам следует предоставлять возможность участвовать в конкурсах, фестивалях, включив эту деятельность в содержание обязательных практик учебного плана.

В образовательном процессе вуза прослеживается трансформация отдельных специальных способностей студентов в компоненты индивидуального стиля творческой деятельности. Эффективность этого процесса определяет уровень сформированности стиля.

В соответствии с позицией авторов, формирование индивидуального творческого стиля предполагает выработку в творческой деятельности и воплощение в материале способов ценностного опыта отношений человека с окружающим миром, умение раскрывать содержательную основу собственного «я» с ценностями мира, отраженными в художественных образах. Этот процесс сопряжен с познанием культурного смысла сочинения, а также с самопознанием, самоактуализацией личности в акте создания новой художественной реальности, отражающей неповторимое проявление индивидуального мира и одаренности студентов [2, 6].

Принципиальным в этой связи является понимание развития одаренности учащихся в специализированных музыкальных и художественных школах и колледжах как процесса, в котором доминирует «субъективное, активное и пристрастное» начало [3]. На этом этапе вхождения в профессию педагогу необходимо сохранить самобытность юного творца, индивидуальное проживание и выражение художественного образа, «правополушарную активность» в творческой деятельности. При этом совмещение обязательного овладения традициями исполнения музыкального сочинения, техническими приемами, сложившимися представлениями о темпах и характере звучания произведения может вступать в противоречие с тем, как учащийся чувствует музыку, как индивидуализировано, «непохоже» представляется исполняемое сочинение. Нередко, если педагог поддерживает именно это начало в исполнении, его позиция, вызывая на экзамене критическую оценку педагогического сообщества (в отзывах коллег звучит

«учащийся Н. играет себя, а не Бетховена»). Однако, именно желание сохранить индивидуальный характер, непосредственность высказывания, оригинальность трактовки учащегося является первостепенной, ценностной задачей этого периода обучения.

Вместе с тем, безукоризненное, глубокое овладение художественными традициями, так называемой школой музыкального исполнительства или школой живописи, – признак мастерства и профессионализма творческой личности. В образовательном процессе вуза – следующем этапе учебно-профессиональной деятельности представителей творческих специальностей – происходит целенаправленное овладение традициями, художественными техниками в единстве с осознанием студентом своего «творческого я» и умением индивидуально выразить свое внутреннее видение в интерпретируемом или создаваемом произведении.

Вывод

Таким образом формируется индивидуальный почерк, индивидуальный творческий стиль, в котором прослеживается диалог художественных традиций и авторского отношения, происходит духовная самоактуализация студентов. Созданная студентом новая творческая работа становится, по меткому выражению Михаила Врубеля, – «носителем души» вещей, которая в момент «встречи» по-новому открывает ему и его собственную душу.

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Вахтель Л.В. Психология музыкальной одаренности : учеб.-метод. пособие. Воронеж : ВГПУ, 2022. 64 с.
2. Вахтель Л.В., Харьковский Н.П., Сычева И.В. Основы формирования индивидуального стиля творческой деятельности студентов в художественном образовании // Известия ВГПУ. 2022. 297 (4), 75–83.
3. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. М. : Институт практической психологии, 1998. 136 с.
4. Мелик-Пашаев А.А. Художественная одаренность как возрастное явление // Теоретическая и экспериментальная психология. 2012. 5 (2), 48–58.
5. Никитин А.А. Психология художественной одаренности. М. : Классика XXI, 2010. 176 с.
6. Харьковский Н.П., Туманцева Т.А. Развитие творческого потенциала бакалавров в образовательном пространстве педагогического университета // Известия ВГПУ. 2017. 275 (2), 11–14.

References

1. Vakhtel, L.V. (2022) *Psychology of musical giftedness: teaching aid*. Voronezh, VSPU. 64 p. (In Russian)
2. Vakhtel, L.V., Kharkovsky, N.P., Sycheva, I.V. (2022) *Fundamentals of the formation of an individual style of creative activity of students in art education*. *Izvestia VSPU*. 297 (4), 75–83. (In Russian)
3. Krasilo, A.I. (1998) *Psychology of Teaching Artistic Creativity*. Moscow, Institute of Practical Psychology. 136 p. (In Russian)
4. Melik-Pashayev, A.A. (2012) Artistic Giftedness as an Age-Related Phenomenon. *Theoretical and Experimental Psychology*. 5 (2), 48–58. (In Russian)
5. Nikitin, A.A. (2010) *Psychology of artistic giftedness*. Moscow, Classic XXI. 176 p. (In Russian)
6. Kharkovsky, N.P., Tumantseva, T.A. (2017) Development of the creative potential of bachelors in the educational space of a pedagogical university. *Bulletin of VSPU*. 275 (2), 11–14. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.07.2025

Подписана в печать 30.09.2025

Original article
UDC 159.922.23
DOI: 10.47438/2309-7078_2025_3_112

DEVELOPMENT OF ARTISTIC GIFTEDNESS OF STUDENTS OF CREATIVE SPECIALTIES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

Nicholas P. Kharkovskii¹, Larisa V. Vakhtel²

*Voronezh State Pedagogical University^{1, 2}
Voronezh, Russia*

¹*Cand. Pedagog. Sci., Dean of the Faculty of Arts and Art Education,
ORCID ID: 0000-0003-0682-0838, e-mail: tan-can@rambler.ru.*

²*Dr. Psychol. Sci., Professor, Head of the Department of Music Education and Folk Art Culture,
ORCID ID: 0000-0001-8280-9724, e-mail: Lara-wachtel@rambler.ru.*

Abstract. The article defines the concept and essence of artistic giftedness. The article examines the psychological and pedagogical characteristics of an artistically gifted individual: cognitive activity, multi-channel ability, flexibility, productivity, originality and metaphorical thinking, internal integrity, emotionally charged aesthetic attitude to reality, receptivity, and non-standard vision of the world. The authors identified the characteristics of the manifestation and development of artistic talent in students of creative specialties in the educational process of the university. The authors emphasize the need to develop an individual development trajectory for artistically gifted students, which traces the interaction of the artistic and psychological space of creativity. The result of the implementation of the author's approach is a high level of development of artistic talent, which in the educational process is transformed into an individual creative style of students, contributing to the realization of their creative potential and spiritual self-actualization.

Keywords: artistic talent, musical performance activities, artistic and visual activities, educational process, individual creative style.

Cite as: Kharkovskii, N.P., Vakhtel, L.V. (2025) Development of artistic giftedness of students of creative specialties in the educational process of the university. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University*. (3), 112–116. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.47438/2309-7078_2025_3_10

Received 20.07.2025

Accepted 30.09.2025