

году учителя посвящается: педагогика искусства

Фёдоров Олег Петрович,
соискатель Учреждения РАО
«Институт художественного образования»,
директор Выставочного зала «Ходынка»
FedorovOleg@inbox.ru

Адаптивные возможности студийной работы (на примере разновозрастных групп)

Деятельность студии при галерее «Ходынка» охватывает практически весь спектр современного искусства: от классического танца и литературы до новомодных перформансов. Однако основной её задачей является помощь в открытии, развитии и поддержке творческих способностей у всех, кто стремится не только понять себя и весь многогранный окружающий мир, но и выразить себя, актуализировать (К. Роджерс) в творчестве. Ведь искусство многолико, как сама жизнь. Но оно ещё и не имеет возраста. Именно поэтому в студии занимаются люди от 18 до 60 лет.

Молодость считается оптимальным возрастом для самореализации. Сомнения и неуверенность в своих силах быстро исчезают под влиянием собственных успехов и признания окружающих.

В молодости происходит личностное и профессиональное самоопределение, выбор жизненного пути. Специфика молодости как возрастного этапа характеризуется выбором спутника жизни и созданием семьи, а также овладением выбранной профессией. Так, молодёжь, посещающую занятия в студии, условно можно разделить на две группы:

- молодые люди, имеющие семью и детей;
- студийцы, ещё не успевшие создать семью (их большинство).

И первые, и вторые стремятся к реализации в профессиональной деятельности. В этом возрасте человек уже в состоянии самостоятельно контролировать ход своего интеллектуального развития и добиваться высот в профессиональном мастерстве и творчестве. Разумеется, на этот процесс оказывают влияние многие факторы, в частности степень одаренности человека, уровень его образованности и род деятельности.

Современные исследователи подчеркивают, что в молодости человек максимально работоспособен, ему под силу наибольшие физические и психические нагрузки, он способен к овладению сложными способами интеллектуальной деятельности [8]. В молодости легче всего приобретаются все необходимые в выбранной профессии знания, умения и навыки, развиваются требуемые специальные личностные и функциональные качества (организаторские способности, инициативность, находчивость, а также чёткость и аккуратность, быстрота реакции и т.д.).

Большинство студийцев по роду своей основной деятельности не связаны с искусством, впрочем, в студии есть и небольшая группа художников. Обычно это художники с узкой специализацией: дизайнеры, архитекторы, педагоги, которые хотят расширить рамки своей деятельности, поучаствовать в выставках, стать членами профессиональных творческих союзов. Именно поэтому молодые люди приходят в студию, где получают более объёмное чувство осведомлённости и компетентности в выбранной деятельности. Важным аспектом является то,

что к молодым профессионалам с уважением относятся художники-любители старших возрастов, что чрезвычайно важно для личностного развития в молодости.

С молодыми студийцами легко и увлекательно работать. Ведь именно в молодости они приходят к наиболее интересным идеям, которые успешно развивают в дальнейшем. Присутствие молодежи в разновозрастной студии приносит своеобразное обаяние широты жизненных перспектив, веру в свои возможности, а также оптимистические взгляды на будущее.

Таким образом, в молодости, помимо выбора спутника жизни и создания семьи, человек развивается и реализуется, утверждая себя в выбранном деле, приобретая профессиональное мастерство и компетентность. Занятия в студии помогают молодым людям расширять и углублять интерес к своей профессии, дают уверенность в собственных силах и способствуют обретению своего, неповторимого творческого стиля. С полученным багажом знаний, умений и навыков они подходят к зрелому периоду своей жизни.

Зрелость можно назвать порой полного расцвета личности, когда человек может реализовать весь свой потенциал, добиться наибольших успехов во всех сферах жизни. Это время исполнения своего человеческого предназначения – как в профессиональной или общественной деятельности, так и в плане преемственности поколений.

Человек обретает способность быть самим собой, пребывать в согласии с миром только в сущностных сторонах жизни. К личностной целостности, общему согласию с миром он приходит, когда любовь, привязанности, глубокие непреходящие интересы начинают определять основное содержание жизни, ее смысл.

Развитие личности зрелого человека требует избавления от неоправданного максимализма, характерного для юности и частично молодости, взвешенности и многогранности подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопросам своей профессиональной деятельности. Последнее особенно актуально в связи с тем, что накопленный опыт, знания, умения представляют для человека огромную ценность, но могут создавать ему трудности в восприятии новых прогрессивных идей, тормозить рост его творческих возможностей. Прошлый опыт, «апперцептивная масса» (И. Герbart) при отсутствии разумной гибкости и многогранности могут стать источником консерватизма, ригидности, неприятия всего того, что исходит не от себя самого. Активные занятия творческой деятельностью в студии помогают купировать эти негативные следствия зрелого возраста и развивать положительные моменты.

Вследствие «нереализованности жизненного замысла» возникает кризис среднего возраста. Если же при этом происходит «переоценка» ценностей и «пересмотр собственной личности», то речь идёт о том, что жизненный замысел вообще мог оказаться неверным. Кризис среднего возраста нередко называют «кризисом смысла жизни». Именно в этот период человек обычно задаётся вопросом «Зачем я живу?». Поиск смысла своего существования, как и весь кризис в целом, знаменует переход от молодости к зрелости. По мнению И.С. Кона, одной из причин кризиса среднего возраста (30 лет, иногда несколько позже), выражающегося иногда в полной утрате интереса к тому, что раньше было в ней главным, является то обстоятельство, что «никто не может реализовать себя полностью» [2].

Полная потеря смысла бытия возможна лишь тогда, когда для человека не существует ни одного значимого сущностного мотива. Чем больше в его жизни таких мотивов, тем меньше его экзистенциальные проблемы. Одним из таких мотивов является для человека глубокий, непреходящий интерес к искусству, присущий духовно-нравственной и сущностной направленности индивидуума, который помогает преодолеть кризис среднего возраста. Этот интерес способствует гармонизации жизни человека, помогает обрести согласие с миром, способность быть самим собой. Опыт работы студии показывает, что занятия искусством помогают восстановить интерес к жизни после такой психологической травмы, как потеря близких.

В. Франкл подчёркивает, что иногда потеря смысла жизни влечет за собой алкоголизм и наркоманию: «Гипертрофированная тяга к наслаждению может быть прослежена до своего источника – фрустрации другого, более фундаментального мотива. Если духовные основания подменяются химическими причинами, то следствия оказываются лишь артефактами. Путь

кончается тупиком» [9]. Студия помогает не только найти для себя духовные основы существования но и материализовать их в виде произведений искусства. Немало способствует этому и работа со студийцами психолога, а с недавнего времени и философа.

Одним из поводов, приводящих в студию людей, ищущих гармонии в жизни, является насущная потребность человека интеллектуального труда (а в студии таких 100 %) в физически осязаемых результатах своей деятельности.

Приведем высказывание современного исследователя. Г. Архангельский пишет: «Я понял одну важную вещь. Результаты вроде «мои книги прочитали 200.000 человек» или «мои технологии работают в сотнях компаний» слишком умозрительны. Если ты занят интеллектуальным трудом и создаваемые тобой результаты «умопостигаемы» – обязательно в порядке хобби делай что-нибудь интересное» [1]. Опрос студийцев показал, что «умозрительность» результатов их труда является одной из основных причин, приведших их в студию. Это относится в первую очередь к студийцам зрелого возраста. После нескольких месяцев занятий в изостудии, при последующих опросах, эти же респонденты отмечали, что получаемые ими ресурсные ощущения от занятий в студии дают колоссальный энергетический заряд не только в психологическом, но и физическом смысле.

Известный специалист в области возрастной психологии Г. Крайг отмечает, что зрелость «может быть периодом расцвета применительно к семейной жизни человека, его карьере или творческим способностям. Некоторых людей в середине жизни начинают беспокоить вопросы реализации своего творческого потенциала» [3]. Важнейшей особенностью зрелости является осознание ответственности за содержание своей жизни перед самим собой и перед другими людьми. Другой ученый – Э. Эриксон – также подчеркивал, что каждый достигший зрелого возраста человек «должен или принять, или отвергнуть мысль о своей ответственности за возобновление и улучшение всего, что могло бы способствовать сохранению и совершенствованию нашей культуры». Согласно Эриксону, человек достиг своего уровня развития благодаря тому, что стал «в равной степени обучающим и обучающимся животным». Зрелый человек должен способствовать приумножению воспринятой им человеческой культуры и передаче ее будущим поколениям. Некоторые студийцы сами начинают преподавать искусство вне стен студии. Это становится их внутренней потребностью.

Показательно, что Г. Крайг утверждал и то, что поздняя зрелость «может быть периодом расцвета применительно к семейной жизни человека, его карьере или творческим способностям, но при этом люди все чаще задумываются о том, что они смертны и что их время уходит. Некоторых людей в середине жизни начинают беспокоить вопросы реализации своего творческого потенциала и необходимости передать что-то следующему поколению, мучить опасения по поводу стагнации и упущенных возможностей, одолевать заботы о том, как сохранить близкие отношения с родными и друзьями».

Для нас важен тот факт, что до 20 % состава студии – это люди поздней зрелости (пожилого возраста). Пожалуй, они являются самыми благодарными учениками, однако работа с ними требует особой корректности в силу некоторых изменений, происходящих в их эмоциональной сфере: это и неконтролируемое усиление аффективных реакций (сильное нервное возбуждение) со склонностью к беспричинной грусти, слезливости. У большинства пожилых людей появляется тенденция к эксцентричности, уменьшению чуткости, погружению в себя и снижению способности справляться со сложными ситуациями.

Выход на пенсию изменяет положение и роль людей в обществе, оказывая влияние на развитие их мотивационной сферы. С каждым десятилетием происходит корректировка целей, мотивов и потребностей. Человек, перешагнувший 60-летний рубеж и имеющий крепкое здоровье, движим все еще теми же потребностями, что и в более молодом возрасте. К ним относятся потребность в самореализации, созидании и передаче наследства (духовного и материального) следующему поколению, активное участие в жизни общества, ощущение полезности и значимости для него.

Психологи считают: человек достиг своего уровня развития благодаря тому, что стал «в равной степени обучающим и обучающимся животным» [10].

В условиях студии у пожилых людей затруднено восприятие новых для них идей. Например, им сложнее понимать лекции об абстрактном искусстве, в отличие от молодых студийцев. Их дольше требуется убеждать в необходимости изучения основ других искусств, приводить массу доводов. Для них привычнее рисовать простые натюрморты, копировать пейзажи А. Саврасова и И. Шишкина. Но после того, как они убедятся в пользе получения новых знаний, именно эти люди становятся опорой для освоения новой, усложнённой программы студии.

Развитие человека тесно связано с динамикой его психологического возраста, который нередко сильно отличается от паспортного. С годами меняется ценность времени, оказывается всё более значимым «личное время» благодаря осознанию конечности своего существования и необходимости реализовать свои возможности. Они стремятся всё успеть.

Психологическое время наполнено событиями, будущими целями мотивами развернутой в настоящем деятельности. Время, вместившее в себя много впечатлений, достижений, событий и т.п., воспринимается как быстро протекающее; затем, став психологическим прошлым, кажется продолжительным. И наоборот, малая наполненность времени приводит к замедлению его скорости в настоящем и краткости в прошлом.

Психологи утверждают, что успехи, творческие достижения способствуют торможению процесса преждевременного старения и даже могут привести к движению в обратном направлении – в сторону психологической молодости. У людей деятельных, творческих сохранение чувства молодости связано с реальной продуктивной работой в настоящем и значительными планами на будущее – именно это и показывают результаты опросов студийцев старших возрастов; особенно эффективно оказалась работа разновозрастной группы.

Во время занятий в студии отчётливо видно, что люди позднего зрелого возраста подходят к выполнению заданий более тщательно, ответственно, чем молодые студийцы. Они чувствительнее к похвалам, и, конечно же, нельзя скупиться на слова одобрения, но все-таки главной особенностью остается семейная атмосфера студии на основе взаимоуважения и общности целей, имеющих важную особенность, о которой говорил В. Франкл: «Если человек отдаётся делу, которому он себя посвятил», то его работа не связана с конечными целями [9]. Соответственно, психологическое прошлое всегда меньше психологического будущего. При творческом отношении к своему делу перед человеком постоянно открываются новые перспективы, ведь процесс творчества бесконечен.

Доказательное сообщение о том, что творчество продлевает молодость, опять же создаёт положительный фон, который позволяет развивать всё новые направления деятельности студии, особенно связанные с взаимодействием искусств. Вполне очевидно, что занятия в студии способствуют смягчению стресса от выхода на пенсию.

При духовно-нравственной и сущностной направленности личности смена ведущей деятельности при вступлении в возраст поздней зрелости не приводит к принципиальным изменениям жизненного пространства. Этому способствует его высокая насыщенность духовно-нравственными мотивами. Человек часто делает главной какую-либо сущностную сторону жизни, не связанную с его трудоустройством. В нашем случае – это занятия искусством. О влиянии творческой деятельности на жизнь человека писал А. Маслоу: «Креативность помогает здоровой личности выразить себя во вне, её следы можно обнаружить в любой деятельности самоактуализированного человека, даже в самой обыденной, в самой далёкой от творчества в обычном понимании этого слова» [5]. Чем бы ни занимался креативный человек, чтобы он ни делал, во всё он привносит присущее только ему отношение к происходящему, и каждый его акт становится актом творчества.

В студии изучаются основы различных искусств, но начинаются занятия с изобразительного искусства. Программа студии рассчитана на три года, но этот срок достаточно условен, так как в студию приходят заниматься и в начале учебного года, и в середине, и даже в конце (учебный год длится 9 месяцев – с 15 сентября по 15 мая). Занятия проходят 3 раза в неделю: один раз в будни и два по выходным. Количественный состав студии меняется год от года: от 25 до 35 человек. В основном это студенты, служащие и пенсионеры.

Основная масса студийцев – так называемые «нулевики», которые пришли «просто порисовать». Им приходится начинать со своих автопортретов, причем в технике «холст – масло». Безусловно, для них это необычно и страшно, многие отказываются, боясь все испортить, но им предлагается технически достаточно легкий прием, мало согласующийся с принципами академической живописи, но позволяющий, говоря языком театра, «снять зажим».

Это работа с помощью фотографий и технических приспособлений, которыми пользуются уличные художники-портретисты. Главное для нас – это результат. На этой стадии помощь руководителя студии, можно сказать, тотальна: надо подсказывать и показывать все, что относится к технической стороне дела. Здесь мы исповедуем принцип «от сложного к простому и обратно к сложному». На последующих этапах работы над портретом студийцы проходят все этапы академической работы над изображением человека. Строится она, например, так: копирование академических рисунков мастеров, рисование гипсов (череп, «обрубков», «экорше» и т. п.), затем рисунок живой модели, живописный этюд головы и обнаженная натура. Весь процесс растянут на три года. Главное, что потом это осваивается намного легче, особенно если у студийцев получилась первая работа маслом, автопортрет или портрет близкого человека.

Со временем мы объясняем, насколько сложно написать портрет с натуры. На начальном этапе обучения у студийцев может быть деформация и искажение натуры. Нужно обратить их внимание на то, что отклонения от фотографической точности передачи натуры допустимы ради большей выразительности, экспрессивной передачи сходства. Таким студийцам мы предлагаем совершенствоваться в портретной живописи. Тем, у кого это не получается, стоит обратить внимание на натюрморт и пейзаж.

Один раз в год проходит общая отчетная выставка начинающих художников. Заранее объявляется тема, например: «Натюрморт с Венерой в предлагаемых обстоятельствах». Для чего ставится натурный натюрморт и предлагается придумать ситуацию, в которой может оказаться этот герой. Натюрморт пишут с натуры, а все, что вокруг, – придумывается.

Замысел определяет и цветовое, колористическое решение. Также предлагается написать стихотворение, отражающее тему картины. Всё это пробуждает фантазию, и обычные предметы натюрморта оживают и способствуют созданию ярких образов картины. Например: «Венера и последний день Помпеи» или «Венера в затопленной Атлантиде» и др.

В конце года обязательны выезды на пленэр. Это может быть и рядом со студией, в Серебряном бору, и в дальней поездке во Францию, на родину импрессионизма.

На встречи со студийцами приглашаются художники, проводящие мастер-классы по техникам и стилям живописи, отличным от тех, что они осваивают в студии. Например, начинающие художники знакомятся с абстрактными работами в технике акрила, гуаши и акварели, рассматривают иллюстрации в технике «тушь – перо», изучают основы концептуальной графики.

Уделяется время и занятиям историей искусства, причем она изучается одновременно с историей философии. Студийцы работают и над постановкой спектаклей (например, был поставлен спектакль по произведениям Даниила Хармса «Хармсиада, или вот такие огурцы») как артисты и художники: костюмеры, декораторы, бутафоры и сценографы.

После таких занятий каждый студиец ставит для себя в искусстве все новые цели, повышает не только техническое мастерство, но видит и понимает задачи, в данном случае изобразительного искусства, шире и глубже, чем вначале, когда он пришел в студию «просто порисовать».

Разумеется, этим не исчерпываются потенциальные возможности студии в борьбе с кризисом среднего и не только среднего, но и зрелого возраста.

Работы учащихся студии при галерее «Ходынка»

Литература

1. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать. М., 2009.
2. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М., 1984.
3. Крайт Г. Психология развития. М., 2002.
4. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. М., 2001.
5. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999.

6. Психологические проблемы самореализации личности/ под ред. А.А. Крылова, Л.А. Коростылёвой. СПб, 2003.
7. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. СПб., 2005.
8. Толстых А. Возрасты жизни. М., 1988.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. Washington Square Press, 1986.
10. Эриксон М. Стратегия психотерапии.//Избранные работы. СПб., 2002.
11. Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1996.