

Меликова Каринэ Андреевна
Karine Melikova

выпускник аспирантуры кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
graduate student of the Cultural Studies Department
the Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow State Pedagogical University
e-mail:byrsik@bk.ru

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Role of musical and drama creativity in elderly person aesthetic development

Ключевые слова: художественное восприятие, эстетическая радость, катарсис, эмоционально-чувственный аспект, художественная деятельность пожилых людей, представители старших поколений, андрагогика, самореализация, личностный рост.

Keywords: art perception, aesthetic joy, catharsis, emotional and sensual aspect, art activity of elderly person, representatives of the senior generations, andragogika, self-realization, personal growth

Аннотация. В статье рассматривается музыкальное и драматическое творчество как действенная практика художественно-эстетического развития в период старения, исследуется влияние исполнительской деятельности в музыкальном и драматическом жанрах на личность пожилого человека, с учётом его возрастной специфики, отражена взаимосвязь когнитивного, эмоционально-чувственного и художественно-эстетического аспектов в процессе творчества. Художественную деятельность людей пожилого возраста в области музыки и театра автор представляет как способ самореализации в современном социокультурном пространстве и форму непрерывного образования.

Abstract. In article musical and drama creativity as effective practice of art and aesthetic development during aging is considered, influence of performing activity in musical and drama genres on the elderly person identity, taking into account this age specifics is investigated, the interrelation of cognitive, emotional and sensual and art and aesthetic aspects in the creativity course is reflected. The author represents art activity of elderly person in the music and theater field as a way of self-realization in modern sociocultural space and education “during the whole life” form.

Художественно-эстетическое развитие человека, будучи неотъемлемой частью всей его жизни, продолжается и в период старения. Применение исполнительской деятельности в области музыки и театра в качестве эффективной формы художественно-эстетического развития в пожилом возрасте сегодня является актуальным в виду ряда причин. Первая заключается в том, что в процессе музыкального или театрального творчества, художественное восприятие, как

особое качество личности, связанное с получением положительных эмоций, в том числе и эстетического удовольствия, обостряется настолько сильно, что у человека происходит ряд сильнейших переживаний. Таким образом, музыкальное или драматическое произведение, являясь, по сути, синтезом художественного образа и эстетических знаков, направленных на пробуждении человеческих эмоций, являются, как для зрителя, так и для исполнителя стимулом восстановления эмоционального фона [5]. Эстетическая радость, удовольствие или катарсис в той же, мере способны влиять на личность и на формирование установок, как мораль, этика или религия. Именно поэтому музыкально-драматические занятия для людей пожилого возраста являются весьма действенной практикой как развивающего, так и адаптационного характера.

Специфика воздействия музыкально-драматического творчества на личность в период старения и его огромное преимущество заключается в том, что, благодаря ему, задействованы, как художественно-эстетический, так и эмоционально-чувственный аспекты. Для людей, в возрасте от шестидесяти лет и выше, это крайне важно, так как их эмоциональный фон часто бывает ослаблен, а потребность в ярких художественных впечатлениях усиливается. Среди прочих возрастных изменений после шестидесяти в некоторых случаях может быть отсутствие желания новых впечатлений, возможна инертность психофизических состояний: чувство радости и другие положительные эмоции могут проявляться гораздо слабее, чем в молодости или зрелом возрасте. Благодаря длительным занятиям искусством происходит восстановление или сохранение эмоциональности при помощи создания ярких художественно-эстетических образов. А потому значение творчества в период старения огромно. Исполнительская деятельность в области музыки и театра для человека в пост-трудовой фазе жизни является не просто средством занятости и проведения досуга, она имеет характерный, арт-терапевтический эффект, где художественно-эстетический аспект занимает далеко не последнее место. Кроме того, музыкально-драматическое искусство, как в процесс обучения, так и в процессе исполнения, влияя на эмоциональную сферу, включает в себя когнитивный компонент и перцепцию, что напрямую связано с мышлением, памятью, фантазией и воображением человека. В результате получения эстетических впечатлений, восприятие работает на их осмысление, синтез и интерпретацию, что позволяет индивиду в период старения сохранять мыслительную активность посредством творчества [6]. Таким образом, во время преобразовательной деятельности, когнитивный, художественно-эстетический и эмоционально-чувственный компоненты тесно взаимосвязаны между собой, являясь частью арт-терапии и способствуя развитию креативности. Именно поэтому в пожилом возрасте крайне необходимо продолжение художественно-эстетического познания посредством музыкального и театрального образования. В процессе обучения и реализации полученных навыков не только восстанавливаются механизмы адаптации, но и активизируются все ранее имеющиеся положительные качества индивида, что способствует его духовному росту, развивая при этом чувства, углубляя эмоции и интеллект, о чём свидетельствуют философские труды периода античности

(Аристотель, Платон) [5]. Художественная деятельность в области музыки и театра, будучи, как и любое творчество, формой компенсации человеком своих недостатков и образа жизни (А. Адлер, Э. Фромм, Г. Олпорт), положительным образом влияет на пожилого человека, как члена социума, способствуя его социокультурной активности и гармонизации личности в целом. Таким образом, художественно – эстетическое развитие в период старения тесно связано с когнитивными и адаптивными процессами. Кроме того, художественное восприятие формируется в результате длительного накопления опыта и знаний, и по этой причине пожилой человек, накопивший опыт и знания, обладающий собственными критериями оценки, эстетическими взглядами и вкусом, интересен как субъект творчества и как состоявшаяся зрелая личность. Если же его личностный рост, наряду с художественно-эстетическим развитием продолжается, то он сохраняет свою самодостаточность в социуме на длительное время, потому что в нём, прежде всего, сохраняется стремление к творчеству и познанию мира. Именно поэтому, учитывая проблему реализации людей третьего возраста в современном социокультурном пространстве, необходимо позиционирование их дальнейшего образования и творчества, в том числе музыкального и драматического. Для представителей старших возрастных групп, прекративших свою трудовую деятельность и часто не имеющих специального музыкального или театрального образования, это является весьма действенной практикой реабилитации и рекреации в социуме, способствующей получению новых знаний и навыков, а также формирующей адаптивные и креативные качества.

Художественная деятельность людей третьего возраста в рамках государственной социальной службы является в наше время той сферой, где представители старших поколений могут продолжать своё обучение и развитие. Пение, игру на музыкальных инструментах, декламацию, драматическое искусство следует в данном случае относить не столько к видам досуга, сколько к системе непрерывного образования взрослых. Музыкальные и театральные студии, создаваемые для пожилых исполнителей как творческие цеха, это не просто форма практического применения знаний и умений, полученных там же в результате обучения, это и пространство их личностной самореализации. Поэтому обучение пенсионеров музыкальному и театральному искусству, наравне с другими жанрами, может являться частью андрагогики, так как общее образование пожилых людей и дополнительное, куда входит художественная деятельность, имеют одинаковую мотивацию, те же практические цели, а также схожие процессы, механизмы и педагогические методики. Что объединяет художественную деятельность пожилых людей и андрагогику? И то, и другое используется как социальная практика, где основной задачей является самореализация и социализация индивида, а основным мотивом является решение своих проблем. Занимаясь творчеством или самообразованием, пожилой человек осознаёт себя как личность и ценит значимость своего социального опыта, стремясь к осуществлению конкретных задач и целей, а также к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств [4]. При этом художественно-эстетический аспект фигурирует как важнейший мотивационный стимул. Это и

приобщение к художественно-эстетическим ценностям мировой классики, произведения которой служат эталонами и образцами для подражания, и получение эстетического удовольствия в процессе работы над художественным произведением и его исполнения. Это и эмоциональные переживания.

В чём заключается художественно-развивающий процесс в этом возрасте на практике? Само по себе превращение пожилого человека в актёра или певца, становление его как художника может состоять из нескольких периодов.

Первая фаза – это процесс чувственного созерцания, где художественно-эстетическое познание начинается именно с того, что во время и после знакомства с произведением или ролью, ранее исполняемыми признанными мастерами, у будущего исполнителя возникает масса живых впечатлений. Чем их больше, тем лучше [2, 3]. Далее, для того, чтобы процесс изучения и работы над произведением или ролью происходил осмысленно, неизбежно обращение к материалам и источникам: литературным, философским, историческим, психологическим и другим. Здесь, разумеется, наряду с самостоятельными поисками, очень важна роль организатора творческого процесса в лице руководителя художественного коллектива. По мере накопления материала, происходит процесс его осмысления, анализа и обобщения, что необходимо для получения и наработки своего «культурного багажа», которым исполнитель мог бы поделиться со зрителем. При работе над произведением или ролью должно быть понимание, что в искусстве мировоззрение и творчество неотделимы друг от друга [3]. Следующей фазой является непосредственная работа над ролью или произведением, привнесение в них своей личностной оценки и индивидуальной неповторимости. Для этого необходим весь прошлый опыт исполнителя, который содержит, в том числе и художественно-эстетическую базу, заложенную с раннего детства. Таким образом, происходит воссоздание всех образов и впечатлений, уже имеющих у исполнителя. И, наконец, в финале происходит непосредственное исполнение роли или произведения на сцене, где артист вновь испытывает ряд переживаний, создавая свой образ и влияя при этом на аудиторию. В этот момент происходит трансляция художественно-эстетических ценностей исполнителя зрителю и культурное взаимообогащение между ними.

В течение длительного времени, когда у обучаемого появляется багаж знаний, опыта и широкий репертуар, его эстетические воззрения и личность могут значительно измениться, что часто отражается и на коллективном творчестве. Поэтому творческая самобытность в коллективе способна проявляться, как с художественно-эстетической, так и с личностно-субъективной точки зрения, когда пожилой человек начинает чувствовать себя творцом. Важно при этом то, что драматические спектакли, в отличие от концертов, имеют более широкий спектр средств художественной выразительности. Будучи искусством синтетическим, они, соединяя в себе различные виды искусства, влияют на личность всесторонне. Пожилые люди во время театрального представления естественным образом включены в организм, состоящий из разных жанров: литературы, живописи, танца, костюма, музыки, но, по сути, они все выполняют единую театральную функцию. Первейшей основой служат исполнители, потому что главным средством

художественно-эстетического воздействия в этом случае является актёрская игра [3]. Таким образом, в эстетическом развитии людей пожилого возраста посредством музыкальной и театральной деятельности неизменно присутствует межпредметный подход с использованием самых различных видов и жанров искусства с целью всестороннего интеллектуального и духовного развития, где обязательной составляющей является, как уже было сказано выше, эмоционально-чувственное, гедонистическое начало.

Наиболее важным в художественно-эстетическом развитии является воображение. Огромное значение имеет визуальный аспект. Л.С. Выготский видел тесную взаимосвязь между эмоциями и воображением, которое начинает работать под влиянием увиденного образа, и в результате чувства снова стремятся воплотиться в образы. Происходит комбинирование старых элементов в новые формы, благодаря фантазии и импровизации. Такая схема порождает систему из трёх составляющих: образ – эмоция – образ, позволяющих осуществляться творческому процессу и поддерживающих у человека яркость восприятия и впечатлений [1]. Соответственно, воздействуя на чувственно-эмоциональный уровень сознания и визуальное мышление в синтезе, можно развивать в человеке творческое воображение и инициативу, влияя на его креативность в целом, что и является конечным результатом художественно-эстетического развития в пожилом возрасте.

В процессе театральной и музыкальной деятельности как для участников на сцене, так и для зрителей играет колоссальную роль эстетическое восприятие создаваемых образов. Благодаря игре на сцене, пожилой человек компенсирует отсутствие ярких впечатлений в его жизни, ощущая, таким образом, многообразие окружающего мира. В результате, он осуществляет себя как эстетический субъект, с одной стороны, воспринимая первичную систему уже существующих образов, с другой, сам, являясь создателем нового образа. Этот процесс способствует не только развитию чувственного восприятия, которое подразумевает сопереживание героям и объективное отношение к произведению, но и расширению объёма знаний в сфере искусства и представлений о нём, а также формированию идейно-образного видения роли или исполняемого музыкального произведения. В работе над произведением или ролью художественно-эстетический аспект для пожилых людей наиболее важен, так как он чаще всего и является стимулом, побуждающим к креативности. Именно желание создать нечто прекрасное, отличное от обыденного, а не только стремление быть нужным и социально востребованным, побуждает их к творческому действию. Многолетняя практика работы с пожилыми людьми подтверждает, что большинство из них, начиная заниматься музыкальной или театральной деятельностью, мотивирует свой выбор произведения или роли своей личной художественно-эстетической оценкой. И никакое оправдание практической или социальной необходимости исполнения предлагаемой вокальной партии или драматической роли не служат убедительным аргументом, если их художественно-эстетический уровень не соответствует вкусу и запросам исполнителя. Когда пожилой человек приходит заниматься искусством как любитель, то основным принципом, которым он руководствуется, подбирая себе

репертуар: «Нравится – не нравится», и в этом заключается ещё одна особенность данного возраста. Примечательно то, что, несмотря на консервативность взглядов многих представителей этой возрастной группы, в результате длительных занятий и выступлений, у пожилого человека, отдаляющегося от обыденности, может развиваться художественный вкус, меняться оценки и критерии, понятия о «прекрасном и безобразном». Особенно это имеет значение для тех, кто приходит заниматься, не имея начальной базы, и, благодаря творчеству, восполняет пробелы в своём образовании. Кроме того, меняя художественно-эстетическое восприятие собственной творческой деятельности, пожилой человек изменяет своё отношение к окружающим и к самому себе. Эмоционально-чувственное и смысловое наполнение роли или музыкального произведения в процессе исполнения способствуют глубоким личностным изменениям, где конечным результатом становится философское переосмысление действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / А.Н. Драчёв. – СПб.: Союз, 1997.
2. Гартман Н. Эстетика / А.С. Васильев. – Киев: Ника-центр, 2004.
3. Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра / Б.Е. Захава. - 3-е изд., - М.: Просвещение, 1973.
4. Михайлова О.Б. Особенности мотивации учебной деятельности в зрелом возрасте [Электронный ресурс] / О.Б. Михайлова // URL:<https://refdb.ru/look/2736051.html> (дата обращения 21.10.2018).
5. Неверова А.А. Проблема художественного восприятия в психолого-педагогической литературе [Текст] / А.А. Неверова. // Психологические науки: теория и практика: материалы IV Междунар. науч. конф. – М.: Буки-Веди, 2015. - С. 44-48.
6. Тихая Е.В. Художественное восприятие как особый вид эстетического восприятия [Электронный ресурс] / Е.В. Тихая. // URL: http://www.rusnauka.com/28_NPM_2013/Philosophia/1_144351.doc.htm (дата обращения 15.05.2018).