

CSCSTI 7.03
UDC 18.09
DOI 10.47940/cajas.v6i3.428

ТВОРЧЕСТВО И ДОЛГОЛЕТИЕ

Гульзара Канапьянова¹,
Венера Дуйсенгалиева²

¹ Алматинское хореографическое училище
имени А. В. Селезнева (Алматы, Казахстан)

² Казахская национальная академия искусств
имени Т. К. Жургенова (Алматы, Казахстан)

Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимосвязи творчества и долголетия, раскрывающим проблемы продолжительности жизни в зависимости от рода занятий творческой деятельностью. Рассматривается творчество композиторов, певцов, скрипачей и пианистов. Какие условия способствуют продолжительности жизни человека, как творческая деятельность влияет на организм человека? В ходе исследования авторы приходят к выводу, что помимо удовлетворения от результатов творческой деятельности, творцы получают удовольствие от самого процесса. Тема статьи и проблема, рассматриваемая в её содержании, являются актуальными и востребованными. В научной среде масштаба республики подобного рода проблематика ещё не рассматривалась, и в этом плане в статье представлен интересный и содержательный материал. Используемые авторами методы трактовки понятий «творчество» и «творческая деятельность» в научно-философской литературе в разные исторические периоды, а также историко-искусствоведческий, аналитический, сравнительно-сопоставительный методы составили комплексную направленность исследования.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, долголетие, композитор, певец, скрипач, пианист.

Для цитирования: Канапьянова, Гульзара и Венера Дуйсенгалиева. «Творчество и долголетие». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 6, № 3, 2021, с. 26–44. DOI: 10.47940/cajas.v6i3.428.

Светлой памяти музыковеда, педагога и общественного деятеля Казахстана
Гульзары Мусахановны Канапьяновой (12.09.1954–11.09.2021) посвящается

Введение

В научном журнале «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств»

опубликована статья профессора Аронова Аркадия Алексеевича «Долголетие творческих достижений», где автор рассматривает взаимосвязь трудовой деятельности представителей творческих

профессий и продолжительность их жизненного пути (Вестник МГУКИ 29).

А. А. Аронов исследует годы жизни знаменитых художников, скульпторов, выдающихся танцоров, ученых, внесших значительный вклад в мировую науку, известных поэтов и писателей, актеров трагического жанра и актеров-комиков. Персональный ряд достаточно разнообразен и охватывает разные исторические периоды: от художника Рафаэля Санти, жившего в XV веке (1483–1520), до здравствующей на тот период балерины Майи Плисецкой, отметившей в том году своё девяностолетие.

Исследование автора показало, что среди перечисленных представителей творческих профессий дольше всех прожили скульпторы, чей средний возраст составляет 73,5 года. В качестве примера приведены годы жизни 31 скульптора, проживавших в период с XV по XX век и оставивших в каждом веке своих долгожителей. Причину долголетия скульпторов профессор усматривает в специфике профессии — отсутствии внешних шумовых раздражителей в виде зрителей, в условиях труда — относительно спокойная обстановка и тишина (без звуковых раздражителей) и, конечно же, посильные физические нагрузки. Следом за скульпторами, с небольшой разницей в полгода, идут представители такого вида искусства, как балет (средняя продолжительность жизни танцоров и балерин — 72,9 года), что подтверждает вывод о необходимости физических усилий, режима питания и самоограничения для развития долголетия.

Аналогично была выведена средняя продолжительность жизни ученых разных времен и народов, которая составила 70 лет. Семьдесят лет в среднем живут писатели, а поэты, в силу своего эмоционального напряжения, чувствительности,

ранимости, значительно сокращают свою жизнь. Средняя продолжительность жизни поэтов (рассматривались годы жизни известных в мире поэтов XV–XX веков) составила 53,9 года. По этой же причине актеры-трагики мало живут, средняя продолжительность жизни актеров-трагиков составляет 59,8 года, в то же время актеры-комики считаются относительно долгожителями, их жизненный ресурс измеряется 72 годами.

Автор приводит интересные сведения о влиянии эмоционального фактора на творческое и жизненное долголетие, а также рассматривает другие причины, влияющие на продолжительность жизни творческих людей.

К сожалению, профессор А. А. Аронов обошел вниманием музыкантов: композиторов, исполнителей на различных инструментах, певцов-вокалистов, исследователей музыки — музыковедов, дирижеров оркестров и хоровых коллективов и т. д. Поэтому авторы данной статьи заостряют внимание на взаимовлиянии творчества и долголетия в профессиональной деятельности музыкантов различных профессий.

Методы

Авторами использованы методы трактовки понятий «творчество» и «творческая деятельность» в научно-философской литературе в разные исторические периоды развития человечества. Метод историко-искусствоведческий позволяет рассматривать творчество западноевропейских, русских, казахстанских композиторов, певцов, скрипачей и пианистов во временном пространстве и количественном соотношении. Рассмотрены годы жизни 184 музыкантов различных национальностей, направлений стиля творческой деятельности и периодов

жизни: от XVII века до современного XXI века. Аналитический и сравнительно-сопоставительный методы, применяемые авторами, способствовали получению результатов и составили комплексную направленность исследования.

Результаты

В ходе исследования получены результаты в виде обобщения основной темы статьи — влияния творческой деятельности музыкантов различных профессий на продолжительность жизни. Данные рассматривались по каждой группе музыкантов. К примеру, для творчества композиторов разных эпох, стилей, национальных школ критерием долголетия стало их творческое наследие, пережившее авторов на века и ставшее классикой музыкального искусства.

Для музыкантов исполнительских профессий жизненному долголетию способствовали свобода и независимость мыслей, свобода движения, периодическая самоотрешенность, а также уважение и авторитет среди людей, личностная значимость. Творчество — это не только создание нового произведения, новых ценностей, но, с позиции антропологического подхода, это создание человеком в себе личности, постижение своей уникальности, возможность развития личностных качеств, самореализация. И, если всё это присутствовало в творчестве музыкантов, оно давало основу продолжительности их жизни.

В ходе исследования обращалось внимание и на специфические особенности, влияющие на продолжительность жизни. Например, специфической особенностью исполнительской деятельности вокалистов является техника дыхания, которая увеличивает жизненную ёмкость лёгких, способствует поступлению кислорода в организм, улучшению обмена

веществ и, соответственно, способствует укреплению иммунитета. Приводим следующий пример наблюдения факторов, способствующих развитию творческой деятельности вокалистов, приводящих к долголетию. Общеизвестно отношение публики к певцам: их встречают овациями, восторгаются красивым тембром, рукоплещут технической виртуозности пения. Получение зрителями и слушателями эстетического удовольствия от пения вокалиста перерастает в обратную связь — в желание исполнителей совершенствовать своё мастерство.

Отметим ещё результаты, полученные в ходе исследования творческой деятельности музыкантов. Это увлеченность творчеством, прочувствованные в исполняемых произведениях эмоции, вырабатывающие стрессоустойчивость и защитные свойства организма, увеличивающие продолжительность жизни.

Дискуссия

Профессор А. А. Аронов в своей статье «Долголетие творческих достижений» приводит интересные сведения о влиянии эмоционального фактора на творческое и жизненное долголетие, а также рассматривает другие причины, влияющие на продолжительность жизни творческих людей. Поскольку в статье обойдены вниманием музыканты: композиторы, исполнители на различных инструментах, певцы-вокалисты, исследователи музыки — музыковеды, дирижеры оркестров и хоровых коллективов и т. д., попробуем восполнить это упущение. Но, прежде чем перейдем к основной теме, рассмотрим, как трактуется понятие «творчество» и «творческая деятельность» в научной (философской и психолого-педагогической) литературе.

Необходимо отметить, что понимание творчества характеризуется необычайно

широким диапазоном точек зрения, и в разные исторические периоды развития человечества разным было и определение творчества, и отношение к нему. В ранний период исторического развития человек в своём творчестве был постоянно обращён к высшим силам и ограничен ими, а художественное творчество представлялось как нечто второстепенное. Философы пытались определить сущность творчества, его истоки и основу, опираясь на мироощущения своего времени. В античной философии творчество связывалось со сферой конечного, преходящего и изменчивого бытия. Творческий процесс рассматривался как космическое творение, человек являлся лишь частью этого космоса, он пылинка в потоке космических вихрей. Любой физический труд в античные времена считался рабским занятием. Созерцание было проявлением высшей формы творческой активности. Древнегреческий философ Платон (427–347 годы до н. э.) считал творчеством «всё, что вызывает переход от небытия в бытие», а само творчество — «причиной возникновения того, чего раньше не было» (Платон 115).

Аль-Фараби (870–950 годы) — второй после Аристотеля учитель, он же Учитель Востока, философ-энциклопедист, автор монументальных творений мусульманского средневековья — рассматривал творчество в контексте различных наук. Через призму познания философии, математики, метафизики, естественных наук, физики и как одного из её разделов — музыкальной акустики аль-Фараби считал творчество деятельностью нового мышления (Советский энциклопедический словарь).

Европейские философы средневековья свои взгляды на творчество связывали с пониманием Бога как личности, свободно творящей мир из ничего. Творчество рассматривается с позиции креационизма (от латинского слова «*creatio*» — сотворение, созидание)

и является актом божественного всемогущества. Физический труд — это деятельность, своего рода искупление за грехи земные, а высшая форма — это всё, что связано с религией: богослужение, молитвы, чтение святых писаний.

В эпоху Возрождения человек постепенно освобождается от Бога и начинает рассматривать себя как творца. Утверждение идеала гармоничной, раскрепощенной творческой личности, красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как высшему началу бытия — всё это определило философию творчества данного периода. Во всех сферах жизни ощущается творческий подъём и проявляется творческая деятельность человека.

В области географии — великие географические открытия, сделанные Х. Колумбом, Васко да Гамой, Ф. Магелланом. В области астрономии — научные открытия Н. Коперника; в области анатомии и медицины — Везалия и Парацельса. В литературе — гениальные творения Рабле, Шекспира, Сервантеса, Петрарки. В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения с величественной отделкой и с применением новых достижений техники. Это был период расцвета художественного и музыкального творчества. Именно в эпоху Возрождения возникли основные жанры музыкального искусства, появились новые формы общественно-музыкальной жизни — музыкальные академии и консерватории, зародились основы музыкального образования.

Эпоха Возрождения — это эпоха размышления по поводу самого творческого процесса, именно в это время творческая деятельность становится выше созерцания. Человек с помощью творческой деятельности не только удовлетворяет свои земные нужды, он создаёт новый мир, красоту, а главное — преображается сам.

Начиная с Джордано Бруно (1548–1600), творчество понимается как нечто менее существенное по сравнению с познанием, которое в конечном счёте есть созерцание вечного бога-природы. В теории познания Ф. Бэкона (1561–1626), Д. Юма (1711–1776) творчество понимается как созидательная деятельность человека, нечто родственное изобретательству (Философская энциклопедия 5).

Представитель эпохи Просвещения И. Кант (1724–1804) считал творчество отличительной чертой гения и противопоставлял творческую деятельность рациональной. Анализируя творчество, И. Кант даёт ему определение «как продуктивной способности воображения», сущность которой заключалась в единстве сознательной и бессознательной деятельности. Философ считал, что гении творят в состоянии наития, бессознательно, интуитивно, по аналогии с тем, как творит природа (Кант 591).

Немецкая классическая философия — Г. Гегель (1770–1831), показывающая творчество как деятельность, рождающую мир, оказала существенное влияние на марксистскую концепцию творчества (Советский энциклопедический словарь 285). К. Маркс (1818–1883) представляет творчество как предметно-практическую деятельность, преобразующую природный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества (Советский энциклопедический словарь 772).

Философы конца XIX и начала XX века творчество рассматривали как противопоставление интеллектуального и технического моментов, где индивидуальность или личность проявляется как нечто целостное, неделимое и неповторимое. С пониманием творчества как процесса развития личности, саморазвития и самоутверждения, процесса создания знаний, новых для субъекта,

перекликается и точка зрения Н. Бердяева (1874–1948), определявшего, что творчество всегда есть самоопределение, выход из пределов своего замкнутого бытия (Бердяев).

Философия Н. Бердяева во многом созвучна с взглядами великого казахского поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева (1845–1904). Как и Н. Бердяев, Абай считал, что человек не только выше любой вещи в мире, но и выше самого мира. Человек для него представляется не как индивид, а как личность: «весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью». Абай был первым казахским поэтом, который выбрал путь самосознания и самопознания, главенствующими признаками их считал гуманизм и просвещение. Цель познания, суть творчества в поиске истины, достижении истины, но самое истинное богатство — это искусство. Философская направленность поэта проявилась в его поэтическом творчестве, в его книге «Слова назидания» («Қара сөз»).

Особенностью исследований периода конца XIX и начала XX века является то, что в них не прослеживалась связь творчества с производственной деятельностью людей. Основное внимание было направлено на художественное творчество или на научно-философское.

На рубеже двух столетий как специальная область исследования складывается наука о творчестве, именуемая «психология творчества», впоследствии перешедшая в «психологию творческой деятельности», частями которой стали «психология музыкальной деятельности», «психология художественного творчества», «психология сценической деятельности» и т. д.

До середины XX века исследованиям творчества не придавалось большого

значения. С развитием производительных сил, научно-технического прогресса, повышением уровня производства исследуются факторы, способствующие развитию производства. Одним из них является творчество. По мнению одного из современных философов А. Г. Спиркина, «именно благодаря творчеству и осуществляется прогресс в науке, технике, искусстве, политике и во всех других сферах общественной жизни» (Спиркин 463).

Вторая половина XX века — период наибольшего изучения творчества, определения понятий творчества, выявления закономерностей развития творчества, условий, благоприятно влияющих на развитие творческого процесса, и причин, препятствующих этому развитию.

Сущность творчества постмодернизма характеризуется кризисными явлениями, происходящими в обществе, при которых постмодернистское искусство не стремится создать нечто гениальное. Цель такого искусства состоит в показе того, о чём можно помыслить, но нельзя увидеть. Такое искусство не изображает реальность, а намекает на неё. По мнению В. И. Дружинина, интерес к творчеству и личности творца в XX веке связан с глобальным кризисом, проявлением тотального отчуждения человека от мира, иррациональным ощущением, что целенаправленной деятельностью люди не решают основных проблем своего бытия (Дружинин 368).

Анализ философской и научно-педагогической литературы последнего периода показал, что при всём многообразии определений понятия «творчество» общим является следующее: «Творчество — это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных законов действительности». И ещё одно определение: «Творчество —

это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью, общественно-исторической значимостью и уникальностью».

Как видно из вышеизложенного, вопросы взаимосвязи творчества и долголетия до XXI века не были предметом пристального изучения философов, психологов, врачей-геронтологов. Лишь в последнее время Интернет и социальные сети размещают информацию о том, что период старости несколько повысился, сдвинулась возрастная периодизация на порядок выше, что продуктивный возраст человека составляет 60–70 лет, а средний возраст лауреатов Нобелевской премии — 62 года. Авторы этих публикаций ссылаются на исследования врачей и психологов, опубликованные в журнале «New England Journal Of Medicine» (James 999). Однако данные о влиянии творчества на долголетие не приводятся, поэтому вернемся к нашему исследованию, приведем факты и назовем причины влияния творчества на продолжительность жизни музыкантов.

Итак, первыми рассмотрим годы и продолжительность жизни зарубежных, русских (советских) и казахстанских композиторов и влияние творчества на их долголетие.

Таблица 1.

№	Зарубежные композиторы	Годы жизни	Продолжительность
1.	Иоганн Себастьян Бах	1685–1750	65 лет
2.	Георг Фридрих Гендель	1685–1759	74 года
3.	Людвиг ван Бетховен	1770–1827	57 лет
4.	Вольфганг Амадей Моцарт	1756–1791	35 лет
5.	Адан Адольф	1803–1856	53 года
6.	Иоганнес Брамс	1833–1897	64 года

7.	Рихард Вагнер	1813–1883	70 лет
8.	Карл Мария фон Вебер	1786–1826	40 лет
9.	Винченцо Беллини	1801–1835	34 года
10.	Джузеппе Верди	1813–1901	88 лет
11.	Антонио Вивальди	1678–1741	63 года
12.	Йозеф Гайдн	1732–1809	77 лет
13.	Эдвард Григ	1843–1907	64 года
14.	Антонин Дворжак	1841–1904	63 года
15.	Ференц Лист	1811–1886	75 лет
16.	Никколо Паганини	1782–1840	58 лет
17.	Джакомо Пуччини	1858–1924	66 лет
18.	Бедржих Сметана	1824–1884	60 лет
19.	Ян Сибелиус	1865–1957	92 года
20.	Микис Теодоракис	1925–2021	96 лет
21.	Фридерик Шопен	1810–1849	39 лет
22.	Иоганн Штраус (отец)	1804–1849	45 лет
23.	Иоганн Штраус (сын)	1825–1899	74 года
24.	Франц Шуберт	1797–1828	31 год
25.	Роберт Шуман	1810–1856	46 лет
26.	Феликс Мендельсон	1809–1847	38 лет
27.	Джордж Гершвин	1898–1937	39 лет
28.	Гектор Берлиоз	1803–1869	66 лет
29.	Жорж Бизе	1838–1875	37 лет
30.	Камиль Сен-Санс	1835–1921	86 лет
31.	Клод Дебюсси	1862–1918	62 года
32.	Морис Равель	1875–1937	62 года

Средний возраст: 59 лет

Итак, мы привели примеры продолжительности жизненного пути известных музыкантов: композиторов, певцов, скрипачей и пианистов, начиная с XVII века по сегодняшний день. Как повлияла творческая деятельность на долголетие европейских композиторов? Однозначного ответа

здесь не предвидится. Скажем, самым плодотворным было творчество немецкого композитора И. С. Баха, оставившего музыкальное наследие почти во всех жанрах (кроме оперы) музыки. Бах писал музыку для всех инструментов, среди его сочинений есть и сложные монументальные полотна, и инструктивные пьесы для начинающих музыкантов. Нет ни одного серьёзного музыкального конкурса, где бы ни было обязательным условием исполнение баховского произведения. Известный пианист и педагог Г. Г. Нейгауз говорил: «Когда я играю Баха, я в согласии с миром и благословляю его» (Нейгауз 240). Действительно, музыка И. С. Баха обладает удивительной энергетикой, она многомерна, интернациональна, универсальна. Его музыка божественна, ведь композитор всю жизнь работал церковным музыкантом. И это обстоятельство — обращение к библейским сюжетам, обслуживание церковных обрядов, исполнение божественных песнопений — способствовало жизненному и творческому долголетию. Шестьдесят пять лет для средневекового времени — это выше, чем среднестатистический возраст. Низкий уровень жизни, слабое развитие экономики, удручающее состояние медицины, а также постоянные эпидемии чумы и холеры уносили жизни сотен людей. Средний уровень жизни составлял 40 лет, поэтому жизненный путь И. С. Баха можно отнести к долголетию, и в этом случае необходимо вести речь ещё и о творческом долголетии музыки великого композитора. На протяжении вот уже трёх веков музыка маэстро остаётся востребованной и профессионалами: исполнителями, исследователями, и слушателями-любителями.

Творческое наследие австрийских композиторов В. А. Моцарта и Ф. Шуберта очень значительно,

однако на продолжительность жизни это никак не повлияло, судьба отмерила им всего 35 лет и 31 год. В данном случае речь идёт об «эмоциональном выгорании». Моцарт с 4–5-летнего возраста уже вёл активную концертную деятельность как «чудо-ребенок». Насыщенное творческое горение, желание сделать многое подрывают силы творца. Огромный список его сочинений в разных жанрах до сих пор восхищает музыкантов всех стран: и тех, для кого музыка — профессия, и тех, кто видит в его произведениях возможность отдохнуть от жизненной суеты. Музыку Моцарта используют для лечения. Исследования тайваньских ученых показали, что прослушивание Сонаты для двух фортепиано ре мажор (К 448) уменьшило рецидивы и эпилептиформные проявления у детей, страдающих эпилепсией (Yang 420-4). Конечно, творческая плодотворность не оказала влияния на продолжительность жизни композитора, но она обладает жизнеутверждающей силой. Музыка Моцарта способна лечить души людей и настраивать их на оптимизм. То же самое можно сказать и о творчестве Ф. Шуберта, насчитывающем более 1000 вокальных сочинений, многие из которых утеряны, но то, что сохранено, продолжает радовать современных музыкантов.

Для западноевропейских композиторов XVII–XX веков средняя продолжительность жизни составила 59 лет. Много это или мало? Оказало ли влияние творчество на продолжительность жизни зарубежных композиторов того периода? Смеем утверждать, что да. Одно перечисление имён в *Таблице 1* говорит о том, что созданные этими композиторами сочинения являются мировыми шедеврами и пережили своих авторов на века. И срок 59 лет в XVII, XVIII, XIX и в начале XX века значительный

для утверждения, что творчество влияет на продолжительность жизни.

Таблица 2.

№	Русские композиторы	Годы жизни	Продолжительность
1.	Алябьев А. А.	1787–1851	64 года
2.	Балакирев М. А.	1836–1910	74 года
3.	Бородин А. П.	1833–1887	54 года
4.	Глазунов А. К.	1865–1936	71 год
5.	Глинка М. И.	1804–1857	53 года
6.	Даргомыжский А. С.	1813–1869	56 лет
7.	Дунаевский И. О.	1900–1955	55 лет
8.	Кабалевский Д. Б.	1904–1987	83 года
9.	Кара Караев	1918–1982	64 года
10.	Мусоргский М. П.	1839–1881	42 года
11.	Мясковский Н. Я.	1881–1950	69 лет
12.	Петров А. П.	1930–2006	76 лет
13.	Прокофьев С. С.	1891–1953	62 года
14.	Рахманинов С. В.	1873–1943	70 лет
15.	Римский-Корсаков Н. А.	1844–1908	64 года
16.	Рубинштейн А. Г.	1829–1894	65 лет
17.	Рубинштейн Н. Г.	1835–1881	46 лет
18.	Скрябин А. Н.	1871–1915	44 года
19.	Стравинский И. Ф.	1882–1971	89 лет
20.	Хачатурян А. И.	1903–1978	75 лет
21.	Хренников Т. Н.	1913–2007	94 года
22.	Чайковский П. И.	1840–1893	53 года
23.	Шостакович Д. Д.	1906–1975	69 лет
24.	Щедрин Р. К.	1932	89 лет
25.	Эшпай А. Я.	1925–2015	90 лет
26.	Варламов А. Е.	1801–1848	47 лет
27.	Гурилёв А. Л.	1803–1858	55 лет
28.	Шебалин В. Я.	1902–1963	61 год
29.	Шапорин Ю. А.	1887–1966	79 лет
30.	Аренский А. С.	1861–1906	45 лет
31.	Шнитке А. Г.	1934–1998	64 года
Средний возраст: 65 лет			

Таблица 2 демонстрирует, что продолжительность жизни русских (советских) композиторов составляет 65 лет. Необходимо отметить, здесь рассмотрено творчество композиторов, работавших в XIX–XX веках, лишь четыре композитора из тридцати одного (в этом списке) перешагнули порог XXI века. Это А. Эшпай, А. Петров, Т. Хренников и ныне здравствующий Р. Щедрин.

В числе композиторов мы находим имя Д. Шостаковича, чьё творчество именуют «музыкальной летописью эпохи», многие сочинения этого мастера симфонических полотен несут программные названия: Симфония № 11, посвященная восстанию 1905 года, знаменитая Ленинградская симфония № 7, написанная во время блокады в Ленинграде, и другие.

Это С. Рахманинов, гениальные творения которого в области фортепианной, вокальной и инструментальной музыки по силе эмоционального воздействия на человека ни с чем не сравнимы. Это П. Чайковский, которого в России, как и А. Пушкина, называют «музыкальное наше всё».

Творчество русских (советских) композиторов, возможно, не оказало влияния на долголетие, не сыграло большую роль в продолжительности их жизни, но оно бесценно. Вклад русских (советских) композиторов в развитие мирового музыкального искусства очень значителен и обогатил его своими нетленными сочинениями.

Таблица 3.

№	Казахстанские композиторы	Годы жизни	Продолжительность
1.	Ақан сері Корамсаұлы	1843–1913	70 лет
2.	Біржан сал Қожағұлұлы	1834–1897	63 года
3.	Дәулеткерей Шығайев	1814–1887	73 года
4.	Дина Нұрпейісова	1861–1955	94 года

5.	Тәттімбет Қазанғапұлы	1817–1862	45 лет
6.	Ықылас Дүкенов	1843–1916	73 года
7.	Қазанғап Тілепбергенұлы	1854–1921	67 лет
8.	Сүгір Әліұлы	1882–1961	79 лет
9.	Сейтек Оразалыұлы	1861–1933	72 года
10.	Құрманғазы Сағырбайұлы	1818–1889	71 год
11.	Жаяу Мұса Байжанов	1835–1929	94 года
12.	Ыбырай Сандыбайұлы	1860–1932	72 года
13.	Балуан Шолақ Баймырзаұлы	1864–1919	55 лет
14.	Затаевич А. В.	1869–1936	67 лет
15.	Жубанов А. К.	1906–1968	62 года
16.	Великанов В. В.	1898–1969	71 год
17.	Жубанова Г. А.	1927–1997	70 лет
18.	Брусиловский Е. Г.	1905–1981	76 лет
19.	Рахмадиев Е. Р.	1932–2013	81 год
20.	Кожамьяров К. К.	1918–1994	76 лет
21.	Латиф Хамиди	1906–1983	77 лет
22.	Тулебаев М. Т.	1913–1960	47 лет
23.	Мухамеджанов С.	1924–1991	67 лет
24.	Тлендиев Н. А.	1925–1998	73 года
25.	Байкадамов Б. Б.	1917–1977	60 лет
26.	Мусин К. М.	1921–1970	49 лет
27.	Кумысбеков К. А.	1927–1997	70 лет
28.	Мендығалиев Н. М.	1921–2006	85 лет
29.	Койшибаев М. К.	1926–1986	60 лет
30.	Баяхунов Б.	1933	88 лет

Средний возраст: 70 лет

Самым протяженным по времени сроком средней продолжительности жизни оказался список казахстанских композиторов – 70 лет. Какие факторы влияли на долгожительство, и есть ли среди них фактор творчества? В первую очередь необходимо разделить композиторов на народно-

профессиональных и композиторов советского периода, получивших классическое образование. Среди первых, получивших народное признание и уважение, статус благородных «сал» и «сері», назовём исполнителей и композиторов в одном лице, оставивших в истории музыкального искусства легенды о своих ярких выступлениях. Жизнь их была нелегкой, а порой и трагичной, но сломить гордый дух степных бардов — акынов, жыршы, энші, кюйшы, термешы — ничто не могло. И это всё укрепляло сопротивляемость обстоятельствам, претворялось в творчество и осталось, сохранилось в песнях и кюях композиторов. К примеру, жизнь Ақана сері Қорамсаұлы была полна лишений и драматических событий. Смерть жён, гибель любимца, коня Қулагера, невозможность заниматься любимым делом — охотой с беркутом в силу его старости и немощи и другие беды не сломили композитора. Все жизненные перипетии стойко переносились им, воплотились в замечательных песнях.

То же самое можно сказать и о кюйшы Құрманғазы. Гордый борец за свободу, преследуемый правителями, своим творчеством призывающий к независимости, часто вынужденный сидеть за решеткой, но не сломленный, Құрманғазы оставил такие же произведения, героические, мужественные, призывающие к борьбе. Ақан сері Қорамсаұлы прожил 70 лет, Құрманғазы — 71 год.

Влияло ли творчество на продолжительность их жизни? Безусловно!

В XIX веке в условиях степного края жизнь человека была сопряжена с опасностями, но народ охранял своих любимцев, одаривал их подарками, принимая как дорогих гостей, когда они приезжали в аулы. Долголетию акынов и кюйшы способствовала безбедность их существования, а также уважение

и авторитет среди людей, личностная значимость.

Творчеству необходима свобода мыслей и свобода движения, а также периодическая самоотрешенность. Творчество — это не только создание нового произведения, новых ценностей, но, с позиции антропологического подхода, это создание человеком в себе личности, постижение своей уникальности, возможность развития личностных качеств, самореализация. Всё это присутствовало в творчестве народных композиторов, что давало основу продолжительности их жизни.

Среди казахстанских композиторов советского периода, чьё творчество всегда высоко ценилось и руководством страны, и простыми слушателями, в основном все были долгожителями. Единственным композитором, не дожившим до 50 лет, был Мукан Тулебаев. Автор оперы «Біржан и Сара», получивший Государственную премию СССР и много других наград, был постоянно «творчески заряженным человеком», однако слабое здоровье помешало осуществлению его многочисленных планов.

Таблица 4.

№	Вокалисты	Годы жизни	Продолжительность
1.	Леонид Собинов	1872–1934	62 года
2.	Энрико Карузо	1873–1921	48 лет
3.	Антонина Нежданова	1873–1950	77 лет
4.	Федор Шаляпин	1873–1938	65 лет
5.	Надежда Обухова	1886–1961	75 лет
6.	Иван Козловский	1900–1993	93 года
7.	Мария Максакова	1902–1974	72 года
8.	Сергей Лемешев	1902–1977	75 лет
9.	Куляш Байсеитова	1912–1957	45 лет
10.	Марио Дель Монако	1915–1982	67 лет

11.	Марио Ланца	1921–1959	38 лет
12.	Мария Каллас	1923–1977	54 года
13.	Ирина Архипова	1925–2010	85 лет
14.	Ермек Серкебаев	1926–2013	87 лет
15.	Галина Вишневская	1926–2012	86 лет
16.	Роза Джаманова	1928–2013	85 лет
17.	Бибигуль Тулегенова	1929	92 года
18.	Монсеррат Кабалье	1933–2018	85 лет
19.	Лучано Паваротти	1935–2007	72 года
20.	Мария Биешу	1935–2012	77 лет
21.	Евгений Нестеренко	1938–2021	83 года
22.	Елена Образцова	1939–2015	76 лет
23.	Пласидо Доминго	1941	80 лет
24.	Тамара Синявская	1943	78 лет
25.	Хосе Каррерас	1946	75 лет
26.	Алибек Днишев	1951	70 лет
27.	Любовь Казарновская	1956	65 лет
28.	Эрик Курмангалиев	1959–2007	48 лет
29.	Дмитрий Хворостовский	1962–2017	55 лет
30.	Анна Нетребко	1971	50 лет

Средний возраст: 70 лет

Перейдем к взаимосвязи творчества и долголетия среди всемирно известных певцов. Нами рассмотрено творчество европейских, русских и казахских вокалистов.

Средний возраст жизни – 70 лет. Временной период – XIX – начало XXI века. Среди них встречаются долгожители: Иван Козловский, проживший 93 года, и Бибигуль Тулегенова, в этом году отмечающая 92 годовщину со дня рождения. Общеизвестно отношение публики к певцам, их встречают овациями, восторгаются красивым тембром,

рукоплещут технической виртуозности пения и т. д. И это сказывается на желании исполнителей совершенствовать своё мастерство, т. е. на творческой деятельности. Специфической особенностью вокалистов является техника дыхания, которая увеличивает жизненную ёмкость лёгких, способствует поступлению кислорода в организм, улучшению обмена веществ и, соответственно, способствует укреплению иммунитета. Следовательно, в данном случае творчество также способствует долгожительству.

Таблица 5.

№	Скрипачи (альтисты)	Годы жизни	Продолжительность
1.	Арканджело Корелли	1653–1713	60 лет
2.	Антонио Вивальди	1678–1741	63 года
3.	Джузеппе Тартини	1692–1770	78 лет
4.	Джованни Баттиста Виотти	1753–1824	71 год
5.	Николо Паганини	1782–1840	58 лет
6.	Анри Вьетан	1820–1881	61 год
7.	Генрик Венявский	1835–1880	45 лет
8.	Леопольд Ауэр	1845–1930	85 лет
9.	Эжен Изан	1858–1931	73 года
10.	Фриц Крейслер	1875–1962	87 лет
11.	Яша Хейфец	1901–1987	86 лет
12.	Давид Ойстрах	1908–1974	66 лет
13.	Иегуди Менухин	1916–1999	83 года
14.	Иосиф Коган	1920–1982	62 года
15.	Леонид Коган	1924–1983	59 лет
16.	Ицхак Перлман	1945	76 лет
17.	Владимир Спиваков	1944	77 лет
18.	Юрий Башмет	1953	68 лет
19.	Гаухар Мурзабекова	1956	65 лет
20.	Айман Мусаходжаева	1958	63 года
21.	Марат Бисенгалиев	1962	59 лет

Средний возраст: 69 лет

В *Таблице 5* собраны сведения о великих скрипачах. Необходимо отметить, что этот список небольшой. За пять столетий, начиная с XVII века по век нынешний, нам удалось составить список из 21 скрипача. Конечно, во все времена потребность в скрипачах всегда была высокой. Начиная с XVII века в Европе организуются симфонические оркестры и увеличивается потребность в скрипачах, которые получают образование частным образом в так называемых школах-мастерских. Среди ремесленно обученных скрипачей выделялись талантливые исполнители, которые составили основу виртуозного скрипичного искусства. До сих пор произведения старинных авторов, пройдя испытания временем, входят в репертуар современных исполнителей. Это сочинения Корелли, Вивальди, Тартини, Виотти, Паганини.

Увлеченность творчеством — это тоже залог долголетия. Какую бы фамилию мы ни назвали в списке скрипачей — Давид Ойстрах, Иегуди Менухин, Владимир Спиваков, Айман Мусаходжаева или Марат Бисенгалиев — все они люди, увлеченные своим искусством. Увлеченность способствует творческому и жизненному долголетию.

Таблица 6.

№	Пианисты	Годы жизни	Продолжительность
1.	Ф. Шопен	1810–1849	39 лет
2.	Р. Шуман	1810–1856	56 лет
3.	Ференц Лист	1811–1886	74 года
4.	Антон Рубинштейн	1829–1894	64 года
5.	Николай Рубинштейн	1835–1881	45 лет
6.	С. В. Рахманинов	1873–1943	70 лет
7.	К. Н. Игумнов	1873–1948	74 года
8.	Артур Рубинштейн	1887–1982	95 лет
9.	Г. Г. Нейгауз	1888–1964	76 лет
10.	Г. М. Коган	1901–1979	78 лет

11.	В. В. Софроницкий	1901–1961	60 лет
12.	В. С. Горюхи	1903–1989	86 лет
13.	Л. Н. Оборин	1907–1974	66 лет
14.	С. Т. Рихтер	1915–1997	82 года
15.	Э. Г. Гилельс	1916–1985	69 лет
16.	В. К. Мержанов	1919–2012	93 года
17.	Т. П. Николаева	1924–1993	69 лет
18.	Л. Н. Власенко	1928–1996	68 лет
19.	С. Л. Доренский	1931–2020	89 лет
20.	Глен Гулд	1932–1982	50 лет
21.	Ван Клиберн	1934–2013	79 лет
22.	М. С. Воскресенский	1935	86 лет
23.	Джон Огдон	1937–1989	52 года
24.	В. В. Крайнев	1944–2011	67 лет
25.	А. В. Гаврилов	1952	69 лет
26.	С. Г. Иголинский	1954	67 лет
27.	Ж. Я. Аубакирова	1957	64 года
28.	М. В. Плетнев	1957	64 года
29.	Е. И. Кисин	1971	50 лет
30.	Д. Л. Мацуев	1971	50 лет

Средний возраст: 71 год

И замыкает наше исследование таблица исполнителей-пианистов. Средний возраст — 71 год. Амплитуда возрастных границ — от 39 лет (Ф. Шопен) до 95 лет (Артур Рубинштейн). Столь короткая жизнь Шопена — скорее, исключение из правил, хотя его творческое наследие значительно и в количественном плане, и в плане величия. К сожалению, жизнь вдали от Родины, болезнь легких сказались на продолжительности жизни композитора и пианиста. Но то, что создано Шопеном, бессмертно, а для пианистов всех последующих поколений имя его навсегда ассоциируется со словосочетанием «поэт фортепиано».

Итак, в основе музыкального творчества лежит стремление человека к гармонии, обновлению, которое заключает в себе глубокий эмоционально-нравственный смысл

человеческого бытия. Творчество — это особое состояние человека, которое он переживает как праздник бытия, как полноту реализации, как своё человеческое духовное могущество. Человек в творчестве самоутверждается как равноправный деятель в отношениях с миром, что расширяет представление человека о самом себе, о своих возможностях. Творчество неотделимо от деятельности, труда, преобразующего, изменяющего жизнь человека. Здесь представляется обоснованным утверждение Л. С. Выготского: «Творчество есть необходимое условие существования человека» (Выготский 5).

Обобщая тему влияния творчества на продолжительность жизни и взаимосвязь его с долголетием в сфере музыкальной деятельности, отмечаем, что среди музыкантов есть свои долгожители, перешагнувшие девятый десяток лет. И если профессор А. А. Аронов считает, что причина долголетия среди скульпторов в спокойной обстановке и тишине, то в качестве контраргумента приведём творчество Ф. Листа, автора и исполнителя таких ярких произведений, как «Венгерские рапсодии» и «Мефисто-вальс», прожившего 74 года, или С. Рихтера, первого исполнителя Сонаты № 7 С. Прокофьева, где в одной из частей в накал кульминации происходит удар кулаком по клавиатуре. Громогласные потоки звучания рояля не помешали пианисту прожить 82 года.

Пианисты не имеют такой физической нагрузки, как балерины, они большей частью сидят за роялем, но их мыслительная деятельность во время исполнения сопоставима с трудом ученого-математика

в совокупности с балансированием эквилибриста. И при этом должна быть актерская эмоциональная насыщенность в игре, как в древнегреческом театре. Все эти требования и установки формируют волю исполнителя, закаляют его. Прочувствованные в исполняемом произведении эмоции вырабатывают стрессоустойчивость, и, встречая в реальной жизни эти же явления, вызывающие страдания, горе, печаль или, наоборот, задор, юмор, иронию, исполнитель уже психологически готов принять удар. Так творчество укрепляет внутренние защитные свойства организма, вырабатывает стойкость и сопротивляемость трудностям, увеличивает продолжительность жизни, ведет к долголетию.

Заключение

Вопросы взаимовлияния творчества и продолжительности жизни творцов рассмотрены авторами статьи на примере одного из жанров искусства — на музыке, а именно на музыкально-творческой и музыкально-исполнительской деятельности композиторов, вокалистов, скрипачей и пианистов. Впервые на современном этапе рассматривалась проблема соотношения творчества и долголетия, описаны условия творческой деятельности, способствующие продолжительности жизни музыкантов. Особого внимания заслуживают выводы после каждого рассмотренного вида творческой деятельности музыкантов, приведшие к основному заключению статьи и утверждению главной мысли: творчество и созидательная творческая деятельность при определённых условиях способствуют долголетию авторов созданий творческого продукта.

Авторлардың үлесі

Г. М. Қанапьянова – зерттеудің концепциясын өңдеу және қалыптастыру, зерттеудің мәселесін анықтау, қорытындыларды тұжырымдады.

В. Ә. Дүйсенғалиева – мәтінді талдау және жетілдіру, әдеби шолуды дайынды, қорытындылады пысықтады.

Вклад авторов

Г. М. Канапьянова – разработка и формирование концепции исследования, формулировка проблемы исследования, концептуализация выводов.

В. А. Дүйсенғалиева – проведение анализа, корректура текста, подготовка литературного обзора, концептуализация выводов.

Contribution of authors

G. M. Kanapyanova – development and formation of the research concept, formulation of the research problem, conceptualization of conclusions.

Venera A. Duisengaliyeva – analysis and revision of the text, preparation of the literary review, conceptualization of conclusions.

Список источников

James, Lubitz, et al. "Longevity and Medicare Expenditures." *The New England Journal of Medicine*, vol. 332, no. 15, 1995, p. 999–1003, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199504133321506. Accessed 10 May 2021. DOI: 10.1056/NEJM199504133321506.

Lin, Lung-Chang, et al. "The long-term effect of listening to Mozart K.448 decreases epileptiform discharges in children with epilepsy." *Epilepsy & Behavior*, vol. 21, no. 4, 2011, pp. 420–424. DOI: 10.1016/j.yebeh.2011.05.015.

Аронов, Аркадий. «Долголетие творческих достижений». *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*, № 1, 2017, с. 29–38.

Бердяев, Николай. *Самопознание*. Москва, Книга, 1991.

Выготский, Лев. *Психология искусства*. Москва, Педагогика, 1987.

Дружинин, Владимир. *Психология общих способностей*. Санкт-Петербург, Питер, 1999.

Кант, Иммануил. *Критика чистого разума*. Москва, Мысль, 1994.

Нейгауз, Генрих. *Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога*. Москва, Музыка, 1987.

Платон. *Пир*. Москва, Мысль, 1999.

Советский энциклопедический словарь. Москва, Советская энциклопедия, 1980.

Спиркин, Александр. *Основы философии. Учебник*. Москва, Гардарики, 2003.

References

- Aronov, Arkady. "Dolgoletie tvorcheskikh dostizhenii." ["Longevity of creative achievements."] *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, no. 1, 2017, pp. 29–38.
- Berdyayev, Nikolai. *Samopoznanie [Self-knowledge]*. Moscow, Kniga, 1991.
- Druzhinin, Vladimir. *Psihologija obshchikh sposobnostei [Psychology of general abilities]*. Saint Petersburg, Piter, 1999.
- James, Lubitz, et al. "Longevity and Medicare Expenditures." *The New England Journal of Medicine*, vol. 332, no. 15, 1995, p. 999–1003, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199504133321506. Accessed 10 May 2021. DOI: 10.1056/NEJM199504133321506.
- Kant, Immanuel. *Kritika chistogo razuma [Criticism of pure reason]*. Moscow, Mysl, 1994.
- Lin, Lung-Chang, et al. "The long-term effect of listening to Mozart K.448 decreases epileptiform discharges in children with epilepsy." *Epilepsy & Behavior*, vol. 21, no. 4, 2011, pp. 420–424. DOI: 10.1016/j.yebeh.2011.05.015.
- Neuhaus, Heinrich. *Ob iskusstve fortepiannoi igry. Zapiski pedagoga. [About the art of piano playing. Notes of the teacher]*. Moscow, Music, 1987.
- Plato. *Pir [Symposium]*. Moscow, Mysl, 1999.
- Soviet Encyclopedic Dictionary. Moscow, Soviet Encyclopedia, 1980.
- Spirkin, Alexander. *Osnovy filosofii. Uchebnik [Fundamentals of philosophy. Textbook]*. Moscow, Gardariki, 2003.
- Vygotsky, Lev. *Psihologiya iskusstva. [Psychology of art]*. Moscow, Pedagogy, 1987.

Гүлзара Қанапьянова

А. В. Селезнёв атындағы Алматы хореографиялық училищесі
(Алматы, Қазақстан)

Венера Дүйсенғалиева

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Қазақстан)

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЗАҚ ӨМІР

Аңдатпа. Мақала ұзақ өмір сүрудің шығармашылық қызметтің түріне тәуелді екенін көрсететін шығармашылық және ұзақ өмір сүрудің өзара байланысты мәселелеріне арналған. Мақалада сазгерлердің, әншілердің, скрипкашылардың және пианинода ойнаушылардың шығармашылығы қарастырылған. Адамның өмірін ұзартуға қандай шарттар мүмкіндік туғызады, шығармашылық қызмет адам ағзасына қалай әрекет етеді? Зерттеу барысында авторлар туындыгерлердің өздерінің шығармашылық қызметінің нәтижелеріне қанағаттануымен қоса сол процестің өзінен сүйсінушілікке бөленетіндері туралы қорытындыға келді. Мақаланың тақырыбы мен оның мазмұнында қарастырылған мәселесі өзекті және сұранысқа ие. Республика аумағындағы ғылыми ортада бұндай мәселе әлі көтерілмегендіктен мақалада қызықты және мазмұнды материал келтірілген. Авторлардың дұрыс түсінік беру әдісін қолданып «шығармашылық» және «шығармашылық қызмет» ұғымдарын ғылыми-философиялық әдебиетте әр түрлі тарихи кезеңдерге қолдануы, сонымен қатар тарихи-көркемөнер, аналитикалық, салыстырмалы-салғастырмалы әдістері зерттеудің кешенді бағыттылығын құрады.

Тірек сөздер: шығармашылық, шығармашылық қызмет, ұзақ өмір сүру, сазгер, әнші, скрипкашы, пианинода ойнаушы.

Дәйексөз үшін: Қанапьянова, Гүлзара және Венера Дүйсенғалиева. «Шығармашылық және ұзақ өмір». *Central Asian Journal of Art Studies*, т. 6, № 3, 2021, 26–44 б. DOI: 10.47940/cajas.v6i3.428.

Gulzara Kanapyanova

A. V. Seleznyov Almaty Choreographic College
(Almaty, Kazakhstan)

Venera Duisengaliyeva

T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
(Almaty, Kazakhstan)

CREATIVITY AND LONGEVITY

Abstract. The article is devoted to issues of the relationship between creativity and longevity, revealing the problems of life expectancy depending on the type of creative activity. The article examines the work of composers, singers, violinists and pianists. What conditions contribute to the longevity of a person, and how does creative activity affect the human body? In the course of the research, the authors come to the conclusion that, in addition to satisfaction from the results of creative activity, creators enjoy the process itself. The topic of the article and the problem considered in its content are relevant and in demand. In the scientific environment of the scale of the republic, this kind of problem has not yet been considered, and in this regard, the article presents interesting and informative material. The methods used by the authors for interpreting the concepts of “creativity” and “creative activity” in scientific and philosophical literature in different historical periods, as well as historical and art historical, analytical, comparative methods, constituted a comprehensive focus of the study.

Keywords: creativity, creative activity, longevity, composer, singer, violinist, pianist.

Cite: Kanapyanova, Gulzara and Venera Duisengaliyeva. “Creativity and longevity.” *Central Asian Journal of Art Studies*, vol. 6, no. 3, 2021, pp. 26–44. DOI: 10.47940/cajas.v6i3.428.

Авторлар туралы мәлімет:

Гүлзара Мұсаханқызы Қанапьянова — педагогика ғылымдары кандидаты, А. В. Селезнёв атындағы Алматы хореографиялық училищесі директорының оқу-әдістемелік бірлестігі жөніндегі орынбасары (Алматы, Қазақстан)

Венера Әділшіқызы Дүйсенғалиева — өнер магистрі, Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрада оркестрінің аспаптары кафедрасының доцент м. а. (Алматы, Қазақстан)

Сведения об авторах:

Гүлзара Мусахановна Қанапьянова — кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебно-методическому объединению Алматинского хореографического училища имени А. В. Селезнёва (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0003-3697-6761

Венера Адильшиевна Дуйсенгалиева — магистр искусств, и. о. доцента кафедры инструментов эстрадного оркестра Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы, Казахстан)

ORCID ID: 0000-0001-6945-4594
email: duisengalieva1958@mail.ru

Authors' bio:

Gulzara M. Kanapyanova — Candidate of Pedagogical Sciences, Deputy Director for Educational and Methodological Association, A. V. Seleznyov Almaty Choreographic College (Almaty, Kazakhstan)

Venera A. Duisengaliyeva — Master of Arts, Associate Professor, Department of Variety Orchestra Instruments, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)