

РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ ХУДОЖНИКА

А. В. Кирилова

Новосибирский государственный
технический университет

anvk7@mail.ru

Судьба культуры всегда тесно связана с судьбой творческой личности, важным аспектом развития которой является участие в художественных объединениях. Изучение деятельности таких союзов представляется актуальной культурологической задачей. В статье рассматривается художественный кружок как среда для развития креативности и создания культурного наследия.

Ключевые слова: креативность, художественный кружок, русская культура, интеллигенция.

Творческое поведение личности, как и интеллектуальное, проходит фазу социализации. Среда, создаваемая старшими членами семьи, их пример воздействуют на развитие творческих способностей детей. Креативность формируется на основе общей одаренности человека, но возможно ли искусственно воспроизвести условия социальной микросреды, которые могут позитивно влиять на развитие творческих способностей в дальнейшем? Креативность является свойством, которое актуализируется тогда, когда это позволяет окружающая среда. Его можно рассматривать как свойство, формирующееся по принципу «если... – то...». В повседневной жизни, как показывают многочисленные исследования, происходит подавление креативных свойств в человеке. Это может быть объяснено тем, что креативность предполагает независимое поведение, сотворение единичного, в то время как социум заинтересован во вну-

тренней стабильности и непрерывном воспроизведении существующих форм отношений, различного рода продукции и т.д. Поэтому развитие креативности наилучшим образом происходит в специально организованной среде.

Для развития креативности необходимо отсутствие жесткой регламентации, наличие позитивного образца творческого поведения, а также его социальное подкрепление. Согласно исследованиям Д.Б. Богоявленской¹ и В.Н. Дружинина², творчество можно определить как некий выход за пределы наличной ситуации или имеющихся знаний. Таким образом, креативность как глубинное свойство выражается в оригинальной постановке проблемы, наполнен-

¹ Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002.

² Дружинин В. Н. Психология и психодиагностика общих способностей / В.Н. Дружинин. – М.: Наука, 1994.

ной личностным смыслом. Необходимо, на наш взгляд, осуществлять не прямое формирующее воздействие, а такому требованию отвечает воздействие через определенный комплекс условий микросреды, ярким примером которой можно считать творческие объединения. Применительно к реалиям русской культуры подобные союзы были особенно популярны во второй половине XIX – начале XX вв.

Среда, в которой креативность могла бы актуализироваться, должна обладать высокой степенью неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых; многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, такая среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты, что в полной мере наблюдается в таких объединениях русской творческой интеллигенции, как художественные кружки, деятельность которых сыграла важную роль в формировании культурного наследия России.

Русский художественный кружок – это явление, безусловно, существовавшее в контексте своего времени. Форма кружка была обусловлена мироощущением и ценностями эпохи. В зависимости от задач исследования на него можно смотреть как на место, где собирались художники, скульпторы, композиторы, театралы, создававшие произведения искусства, до сих пор волнующие зрителей, так и на важную и неотъемлемую часть истории России второй половины XIX – начала XX века. В данной статье представлен культурологический аспект изучения кружка как сосредоточения духовной, интеллектуальной, художественной жизни и специфического

способа организации творческой интеллигенции.

Важными функциями интеллигенции являются хранение и трансляция культурного наследия, а также выработка новых идей, в том числе в рамках творческих союзов³. Современная философская мысль содержит работы, в которых интеллигентование понимается как комплексное исследование философских, культурных и политических судеб России⁴. Для данного исследования также важен онтологический подход, который позволяет взглянуть на русскую интеллигенцию как на особое бытие, творящее идеи, на основании которых создается новое бытие, новая реальность. А.В. Колесникова предложила называть это явление жизнетворчеством, что означает теоретические и практические попытки создания новых форм общественной или индивидуальной жизни⁵. Жизнетворчество понимается как особый тип рефлексии, который характеризуется экстраполяцией идей с последующей реализацией их на практике.

Характерным свойством эпохи XIX века являлось желание обрести коллективную эстетическую программу, помогающую основательнее вникнуть в национальные проблемы культурно-исторического развития России, стремление обозначить свой,

³ Ерасов Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2000.

⁴ См. Русские мыслители: (Биогр. и историогр. очерки) / Б.В. Емельянов, В.Г. Томилов; Под ред. А.К. Сухотина; Том. гос. ун-т. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988; Сабиров В.Ш. Идея спасения в русской философии: монография / В.Ш. Сабиров, О.С. Сонна; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008.

⁵ Колесникова А.В. Жизнетворчество русской интеллигенции, или Бытие, творящее идеи нового бытия: монография / А.В. Колесникова. – Новосибирск: Изд-во НИПКИПРО, 2005.

русский, путь в культуре и искусстве. Параллельно шел и противоположный процесс – потребность в духовном суверенитете творца, сохранение индивидуальности личности в культуре, борьба за право самостоятельно ставить и решать творческие задачи⁶. Проявлением этих тенденций стало возникновение различных кружков, в том числе в российской провинции.

Одним из главных объединений интеллигенции в Москве стал Московский литературно-художественный кружок, открытый в 1899 г. по инициативе писателей, артистов, ученых. Кружок посещали А.П. Чехов, К.С. Станиславский, В.Я. Брюсов и др. До его закрытия в 1920 г. он был сосредоточием культурной и художественной жизни Москвы. К 1901 г. относится начало Религиозно-философских собраний. Целью их было создание открытого общества людей религии и философии для обсуждения вопросов церкви и культуры. Религиозно-философские проблемы обсуждались также на «Ивановских средах» – квартире поэта-символиста Вяч. Иванова. С докладами на этих собраниях выступали А. Белый, А. Блок, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Розанов. Здесь можно было встретить художников – И. Репина, А. Бенуа, М. Нестерова, писателей – В. Брюсова, М. Пришвина, В. Короленко и др.

По своей социокультурной роли одним из наиболее значимых художественных объединений был «Мир искусства». Он возник в 1898 г. на основе кружка студенческой молодежи – не только художников, но и любителей искусства – под руководством А.Н. Бенуа и при активном участии

С.П. Дягилева. В это объединение входили художники Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, К.А. Коровин, Б.М. Кустодиев, Е.А. Лансере, К.С. Петров-Водкин, Н.К. Рерих, М.С. Сарьян, З.Е. Серебрякова, К.А. Сомов, архитекторы И. А. Фомин, В.А. Шуко, писатель Д. Философов и др.⁷ Мирискусники выступили как хранители культурных традиций и высокого художественного вкуса. Именно им удалось возродить интерес к недоосмысленному или забытому в истории отечественной и европейской культуры. Художники «Мира искусства» тяготели к художественным стилям XVII–XVIII веков – барокко и особенно рокайлю, поэтому они возрождали старинные техники: пастель, акварель, темпера, гуашь. Они стремились вселить в окружающем обществе любовь к самому существу искусства и нередко повторяли, что «красота спасет мир». Они преломляли воспринятое ими прошлое и настоящее через свое «Я», отстаивая тем самым принцип духовной свободы художника при развитии креативности и принцип самоценности искусства. Художники выступали против утилитарного подхода к искусству, выдвигали на первый план духовные ценности. Объединение «Мир искусства», несмотря на дань европейскому увлечению эстетизмом и романтизмом, предстает как явление национальной культуры, характеризующееся слиянием традиционализма и новаторства.

Следует отметить, что новые поколения купечества, укрепившие во второй половине XIX века и, особенно, в последней его трети свои позиции в экономике России, все активнее начали участвовать в культурной и художественной жизни стра-

⁶ Стернин Г. Ю. Введение / Г.Ю. Стернин // Очерки русской культуры XIX века: в 6 т. / под ред. Л.Д. Дергачевой. – Т. 6. Художественная культура. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – С. 16.

⁷ Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. – Вып. III / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1993. – С. 313.

ны. Помимо обычной благотворительной деятельности (строительство и содержание больниц, училищ, приютов), они стали заниматься финансированием издательств, театров, музеев, музыкальных и образовательных учреждений, коллекционированием произведений классического и современного искусства, материальной поддержкой художественных, литературных и научных объединений.

Все это не могло не сказаться и на усадебном меценатстве, которое не только в купеческой среде, но и дворянской, становится более активным, утратив прежний покровительственный оттенок и поставив художника, композитора, писателя на уровень друга дома и почетного гостя. В таких усадьбах царила дружеская атмосфера, которая задавала тон культурному быту и развитию креативности. Во многих случаях владельцы усадеб, культурная жизнь в которых складывалась на меценатской основе, и сами оказывались не чуждыми творческой деятельности, невольно заражаясь от своих гостей желанием попробовать свои силы в живописи, литературе, сценическом искусстве. Они принимали активное участие во всех начинаниях художников, не ограничиваясь финансовой поддержкой.

Художественный кружок представляет собой полифункциональную форму культурно-художественной жизни в России. В нем органично соединились серьезные, глубокие интересы с развлечением, публичная деятельность с интимным бытом, личное с общественным. Художественный кружок можно назвать творческим союзом единомышленников, реализующих свои установки, интересы в общении в рамках кружка, организуемых выставках и т.д.

Ярким примером является Абрамцевский кружок, центр духовной, интеллектуальной, художественной жизни России второй половины XIX века. Там собиралась, осмысливалась и порождалась новая культурная информация. Кружок представлял собой особое пространство мировоззренческого диалога. Пребывание в этом мире для художника – это возможность многообразного художественного самовыражения и развития креативности. Основой общения совершенно разных на первый взгляд личностей являлось поклонение красоте и творчеству. Абрамцевский кружок никогда не имел ни своего устава, ни своей программы, поэтому его члены внешне не чувствовали себя связанными какими-либо коллективными обязательствами общественного или профессионального характера. Но в этой подмосковной вольнице стихийно устанавливалось единомыслие во многих эстетических и психологических аспектах развития творческих личностей. История Абрамцевского кружка – это не вытянутая в одну линию цепь вытекающих друг из друга художественных событий, а часть русской культуры, философско-религиозных и эстетических исканий. Несомненно, что личности хозяев усадьбы накладывали отпечаток на деятельность кружка. Со стороны Е.Г. Мамонтовой – определенная духовная среда, а со стороны С.И. Мамонтова – активные творческие планы и материальная поддержка.

Необходимо заметить, что в рамках русских художественных кружков было создано большое количество культурных текстов. Творческое наследие его участников до сих пор привлекает внимание как обывателей, так и исследователей, что позволяет рассматривать художественный кружок как культурный феномен. Судьба

культуры всегда тесно связана с судьбой творческой личности. Творческий процесс не является некой отдельной сферой, но, напротив, составляет единое целое с жизнью художника. Результат воплощения задуманного образа нередко зависит от особенностей психики человека. Художественное произведение представляет собой часть всей деятельности творца, в соответствии с чем исследователи нередко рассматривают особенности его личности, образование, круг увлечений и чтения. Важным аспектом развития креативности является также то, с какими произведениями искусства художник знакомился в процессе жизни, чьи художественные приемы были им восприняты и преобразованы в соответствии со своим пониманием искусства, от кого получал заказы на произведения, а также с кем из деятелей культуры он был наиболее близок и в каких творческих объединениях участвовал.

Художественная среда неотделима от окружающего мира, события которого влияют на искания ее представителей. Объяснение специфики творчества того или иного художника нередко следует искать в духе общества, в особенностях культуры, рассматривать с точки зрения опыта переживания структурных изменений в жизни общества и участия автора в бытии как события. Воздействующая среда является смысловым контекстом деятельности творческой личности. Такой средой во второй половине XIX – начале XX века для многих художников, скульпторов, композиторов, философов являлись русские художественные кружки. Участники творческих союзов осмысливали происходящие в стране и мире события, актуализируя духовное начало в человеке с помощью выразительных средств искусства. Они обращались к исто-

кам русской национальной культуры, находя в ней вдохновение для творчества.

Следует отметить, что попытка поиска новых форм общественной деятельности и коммуникативных связей в культурной среде была связана, в том числе, с переменами в мировоззрении русской интеллигенции на рубеже XIX–XX вв. Для многих людей этот период характеризовался внутренним ощущением неведомого, таинственного, манящего будущего. Картина мира под влиянием новых научных и технических открытий становилась быстроменяющейся, новизна жизни нередко вызывала внутренний дискомфорт. Более четко оформлялись образцы межличностных и групповых связей (кружки, собрания, общества и т.д.). Постепенно приходило понимание необходимости опереться в новом мироощущении на вечные ценности, и при этом обострялся интерес к религиозным вопросам и проблемам.

Кружки не представляли собой строго оформленных организаций, все члены которых подчинялись единым уставным и программным требованиям. Преимущественно это были группы людей, лично знакомых друг с другом, объединенных доверительным отношением. Участие в кружках позволяло свободно высказывать свои взгляды, обсуждать волновавшие проблемы, с помощью единомышленников реализовывать творческие планы. Участники кружков нередко подчеркивали, что значение этой инициативы не сводилось лишь к профессиональному совершенствованию: «...кружок нам нужен как способ общения по всем культурным запросам»⁸. Таким об-

⁸ Культура и интеллигенция в России: интеллектуальное пространство (провинция и центр). XX в.: в 2 т. / Под ред. В.П. Корзун. – Т. 2. Мир ученого в XX веке. – Омск: Курьер, 2000. – С. 107.

разом, во второй половине XIX в. традиция неформального общения русской интеллектуальной элиты в рамках кружков являлась одним из важнейших способов культурных коммуникаций.

Культурное пространство русских художественных кружков формировалось под сильным воздействием как творческих увлечений участников, так и бытовой стороны жизни дружеских союзов. Создание эстетизированной среды было неотъемлемой частью деятельности членов кружков. Красота пользы и польза красоты – именно эти понятия определяли ту философию, которая складывалась в атмосфере русских художественных кружков и впоследствии заметно сказалась на практических замыслах участников.

Культурная система всегда обладает различными факторами, побуждающими художника оставаться в ее рамках. Это и система его воспитания, усвоенные им навыки и привычки, и давление на него господствующих ценностей через предпочтения зрителей и покупателей картин, от которых он экономически зависит, и воздействие на него оценок художественной критики и коллег-художников. Выход за пределы системы всегда обусловлен действием каких-то особых факторов: или субъективных – особой гениальностью художника, его исключительным доверием к собственному творческому опыту, или объективных – возникновением ситуации, в которой давление устоявшихся культурных ценностей оказывается ослабленным, что способствует развитию креативности личности. В художественных кружках, таких как Абрамцевский, мы имеем дело, прежде всего, с факторами второго рода. Во все годы существования кружка здесь сохранялись дружеский и непри-

нужденный характер общения, значительная роль импровизационного, поискового творческого начала с живейшим обсуждением сугубо профессиональных проблем, вопросов литературы, искусства и культурных событий второй половины XIX века. Они окрашивали собою и сосредоточенные художественные занятия каждого из членов кружка, и их коллективное творчество, будь то театральные постановки, строительство церкви, деятельность по возрождению народных ремесел и т.д. Все открытия Абрамцевского кружка в области архитектуры и декоративно-прикладного искусства так или иначе были связаны с нравственно-эстетической концепцией создания единого стиля в искусстве, основанного на национальных культурных традициях.

Духовные нити, которые скрепляли участников русских художественных кружков, были для них гораздо важнее формальных организационных рамок, они позволяли самостоятельно ставить и решать творческие задачи. Творческий диалог выступал способом реализации эстетической системы кружка, в которой самые серьезные поиски неотделимы от игры и самый напряженный труд – от свободного самовыражения художника, выводящего за пределы профессиональных канонов.

Следует отметить, что возникновение творческих союзов в обществе свидетельствует об интенсивных интеллектуальных и художественных исканиях представителей российской культуры, об активной жизненной позиции творческой интеллигенции во второй половине XIX – начале XX века. Передача культурной информации, поддержание культурной преемственности, специфика художественной культуры являются одной из важней-

ших характеристик духовной атмосферы общества. Объектом изучения в данном случае должна выступать не только «метрополия» (профессиональные коллективы, школы, академии), но и «периферия» (художественные кружки). Исследование деятельности таких объединений, их принципов организации и духовных ценностей представляется, безусловно, важной культурологической задачей для соотнесения современного опыта с культурной традицией. Появление подобных коллективов во второй половине XIX – начале XX вв. объясняется, в том числе, процессом урбанизации общества, ведь одним из важнейших принципов городского образа жизни является стремление человека к постоянному обновлению информации. Для развития креативности личности необходимо отсутствие жесткой регламентации, наличие позитивного образца творческого поведения, а также его социальное подкрепление, что в полной мере находило свое отражение в деятельности целого ряда объединений. Художественный кружок примечателен как среда для создания, сохранения и передачи культурного наследия, а также как форма социализации представителей творческой интеллигенции.

Литература

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. – Вып. III / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1993. – 470 с.

Дружинин В.Н. Психология и психодиагностика общих способностей / В.Н. Дружинин. – М.: Наука, 1994. – 230 с.

Ерасов Б.С. Социальная культурология / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 591 с.

Колесникова А.В. Жизнетворчество русской интеллигенции, или Бытие, творящее идеи нового бытия: монография / А.В. Колесникова. – Новосибирск: Изд-во НИПКнПРО, 2005. – 148 с.

Культура и интеллигенция в России: интеллектуальное пространство (провинция и центр). XX в.: в 2 т. / Под ред. В.П. Корзун. – Т. 2. Мир ученого в XX веке. – Омск: Курьер, 2000.

Русские мыслители: (Биогр. и историогр. очерки) / Б.В. Емельянов, В.Г. Томилов; Под ред. А.К. Сухотина; Том. гос. ун-т. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. – 199 с.

Сабиров В.Ш. Идея спасения в русской философии: монография / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2008. – 236 с.

Стернин Г.Ю. Введение / Г.Ю. Стернин // Очерки русской культуры XIX века: в 6 т. / под ред. А.Д. Дергачевой. – Т. 6. Художественная культура. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – С. 5–17.