

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ

А.В. Кирилова

Новосибирский государственный
технический университет

anvk7@mail.ru

В статье проводится детальный анализ сущностных характеристик неформальных художественных объединений в культуре России второй половины XIX – начала XX века. Основным объединением, к которому обращается автор, является Абрамцевский кружок. В статье подчеркивается взаимосвязь между деятельностью художественных объединений и культурной средой в России рассматриваемого периода. Возникновение творческих союзов в обществе свидетельствует об интенсивных интеллектуальных и художественных исканиях представителей отечественной культуры, об активной жизненной позиции творческой интеллигенции. Художественный кружок представляет собой специфический способ организации творческой интеллигенции. Он анализируется в качестве творческого союза единомышленников, реализующих свои установки, интересы в интеллектуальном общении, организуемых выставках и других творческих делах. Для выделения преимущественных признаков кружка автор проводит сравнительный анализ с другими формами объединений. Автором выделяются такие сущностные характеристики художественных объединений, как коммуникативная открытость – как внешняя, так и внутренняя – между участниками, отсутствие институционального закрепления, важная роль организатора в творческой деятельности, создание особой эстетизированной среды, полифункциональность, поисковый характер творческой деятельности через синтез различных видов искусства, философии, религии, соединение традиции и новации, создание условий для развития креативности личности, в том числе в процессе совместного творческого действия.

Ключевые слова: культура, художественные объединения, Абрамцевский кружок, сущностные характеристики.

DOI: 10.17212/2075-0862-2015-3.1-92-98

Поддержание культурной преемственности и специфика художественной культуры являются одной из важнейших характеристик духовной атмосферы общества. Объектом изучения должны выступать не только профессиональные коллективы, школы, институты, но и неформальные объединения, в частности художественные кружки. Исследование деятельности таких содружеств и их сущностных характеристик представляется, безусловно, важной культурологической задачей. В России по-

добные союзы были особенно популярны во второй половине XIX – начале XX века. Основным объединением, к анализу которого обращается автор, является Абрамцевский художественный кружок, существовавший с 1870-х до 1890-х годов. Данное содружество представляет собой один из наиболее репрезентативных примеров с богатым творческим наследием.

Для начала необходимо определить, а что же такое художественный кружок? Он представляет собой полифункциональную

форму культурной жизни в России во второй половине XIX – начале XX века. В создании подобных форм общественной и индивидуальной жизни проявлялось жизнотворчество интеллигенции, под которым мы понимаем особый тип рефлексии, характеризующийся экстраполяцией идей с последующим воплощением их на практике [5, с. 44]. В рамках кружков происходило общение деятелей культуры и представление образцов нового искусства.

В рассматриваемый период помимо кружков существовали и другие организационные формы деятельности творческой интеллигенции: салоны, вечера, клубы, журналы, официальные художественные объединения и т. д. Для определения понятия «художественный кружок» рассмотрим основные отличия от вышеперечисленных объединений.

Салон представляет собой более регламентированное, следующее формальным правилам объединение с четкими социальными границами. Участники кружков нередко отмечали, что именно отсутствие формальных рамок и ощущение свободы способствовали их разносторонней творческой самореализации. Художественный кружок не стоит отождествлять с различными «вечерами», «средами», «четвергами», поскольку для них важным становилось время проведения и периодичность встреч. Как и в салоне, здесь первостепенным зачастую становилось искусство слова, обмен мнениями; художественный кружок же предполагает, помимо этого, и совместное творческое действие в области живописи, скульптуры, архитектуры и т. д.

Художественный кружок имеет значительные отличия и от такой организационной формы деятельности интеллигенции, как клуб. Доступ в члены клуба был весьма

затруднен, поэтому его состав был крайне рафинированным. Клубы являлись генераторами общественного мнения, отличаясь при этом большей политической благонадежностью, чем домашние кружки и салоны. В истории русской культуры XIX – начала XX века важную роль играли журналы («Звезда», «Старые годы», «Мир искусства», «Весы», «Аполлон» и др.). Нередко они являлись печатным органом художественного объединения. Но распространенным явлением был уход авторов от непосредственных встреч. Именно издательская деятельность являлась связующим звеном общения и творчества, что придавало совместной деятельности официальный характер, ставило ее в определенные рамки.

Художественный кружок не является и официальным художественным объединением. Подобные союзы имели в обязательном порядке устав, зачастую вели собственную финансово-хозяйственную деятельность, включающую уплату членских взносов, получение прибыли от организации выставок, литературно-художественных вечеров, различные формы материальной поддержки участников. Коммерческие интересы в значительной степени служили объединяющим фактором, определяли состав обществ и выставочную программу.

В отличие от вышеперечисленных организационных форм деятельности творческой интеллигенции мы можем выделить такие преимущественные признаки художественного кружка, как отсутствие формальной организации, обязательного устава, фиксированного количества участников, обязанности вносить членские взносы. В первую очередь значимой становилась общность интересов, единая идея, а не принадлежность участников к конкретной сфере искусства. Количество членов круж-

ка было потенциально не ограничено: любой заинтересованный человек, способный к общению по интересным для остальных участников кружка вопросам, мог претендовать на членство в нем. Таким образом, художественный кружок можно назвать творческим союзом единомышленников, реализующих свои установки, интересы в интеллектуальном общении, организуемых выставках и других творческих делах. Далее рассмотрим более подробно сущностные характеристики кружка.

Широта выполняемых функций демонстрирует значимую роль художественных кружков в культуре России, поскольку они удовлетворяли различные потребности людей в духовной сфере. Важными функциями мы считаем организационную, коммуникативную, гносеологическую, эстетическую, релаксационную и аксиологическую. Все они, безусловно, должны рассматриваться в единстве своих проявлений.

Сущностные характеристики любого художественного объединения связаны с пониманием основных целей его деятельности. Четкие цели, исходящие из уже сложившихся, разделяемых всеми участниками общих эстетических принципов, потребовали бы и формальной организации, и единой программы. Участники Абрамцевского кружка такой определенности не имели. Это был в большей степени кружок открытого, поискового типа, не исходящий из определенных эстетических принципов, а ищущий и открывающий их в процессе коллективной творческой деятельности. По этой причине не было в нем и формального членства, не могло быть и строго зафиксированной культурной программы. Ни в начале деятельности кружка, ни позже, когда творчество его участников стало событием русской культурной жизни,

члены Абрамцевского кружка не связывали свое искусство с какой-либо эстетической установкой. И вместе с тем, в более глубоком смысле, в содержании духовной жизни содружества и творческих поисков его участников прослеживается близость кружка к эстетическим идеям романтизма [7, с. 318]. Поисковый характер творческой деятельности реализовывался через синтез различных видов искусства, философии, религии.

Важной характеристикой кружков является коммуникативная открытость – как внешняя, так и внутренняя – между участниками, отсутствие институционального закрепления. 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.

Возникновение творческих союзов в обществе свидетельствует об интенсивных интеллектуальных и художественных исканиях представителей отечественной культуры, об активной жизненной позиции творческой интеллигенции во второй половине XIX – начале XX века. Ф.М. Достоевский писал: «Я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой может быть: форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может быть, жить-то не соглашусь...» [3, с. 372, 373]. Безусловно, здесь речь идет не только об искусстве, а о красоте как формообразующем начале человеческой жизни.

ни. Это был внутренний стержень всей культуры в целом и объединений художников в частности.

Роль организатора в творческой деятельности являлась важной сущностной характеристикой неформальных художественных объединений. В источниках второй половины XIX века нередко отмечалось: «Мысль о необходимости кружка возникла за последние годы не раз. Многие говорили об объединении, но боялись розни, и это тормозило дело» [6, с. 1]. Кружки, хотя и не имели организации официально, но тем не менее формировались вокруг лидера – человека, который давал возможности для творческой самореализации, создавал подходящую атмосферу, при этом не диктуя направления деятельности, не ставя жестких рамок. Именно благодаря этому в кружках первоначально незнакомые друг с другом люди становились затем добрыми друзьями, коллегами, единомышленниками. Формировалась особая культурная среда, так не похожая на то, что привыкли видеть в рамках официальных университетов и академий, и потому столь привлекательная для творческой интеллигенции.

С.И. Мамонтов, стоящий у истоков Абрамцевского художественного кружка, обладал даром не только организатора, но и неформального лидера, сочетая в себе личную инициативность и внимание к талантливым людям. Это подтверждается многочисленными воспоминаниями участников кружка. В.М. Васнецов отмечал: «Для нас, художников, он был родной – свой человек... Чем он нас привлекал к себе? Да особенной чуткостью и отзывчивостью ко всем тем чаяниям и мечтам, чем жив и живет художник... Ему был понятен трепет творческого вдохновения и порыва художника» [2, л. 1]. Личность организатора явля-

лась одним из важных объединяющих факторов для членов кружка.

Мамонтов умело соединял предпринимательскую активность с разноплановой культурной деятельностью. Для представителей купеческого сословия интерес к сфере культуры принимал форму меценатства, собирательства, создания объединений творческой интеллигенции. Таким образом, деятельность Мамонтова была типичной для его круга. Подобные примеры были и в провинциальных городах. Во второй половине XIX века в областных центрах Западной Сибири увеличилось число обеспеченных широко образованных людей, увлекавшихся искусством и занимавшихся благотворительностью. При их содействии создавались различные общества, где обсуждались вопросы искусства и художественного образования, проведения выставок и создания музеев [1].

Культурное пространство художественных кружков формировалось под сильным воздействием как творческих увлечений участников, так и бытовой стороны жизни содружеств. В качестве важной характеристики кружков следует назвать создание особой эстетизированной среды: сопричастность духу места, в котором кружки возникали, желание преобразовать жизнь по законам красоты в соединении с пользой. Красота пользы и польза красоты – именно эти понятия выступали формообразующим началом кружков, определяли ту философию, которая создавалась в атмосфере этих союзов и впоследствии оказала влияние на практические замыслы участников.

Участники Абрамцевского кружка с самого начала провозгласили культ красоты, обратились к различным видам творчества в поисках единых стилистических решений, основанных на народных националь-

ных художественных традициях и свободе самовыражения, что свидетельствовало о существовании у членов кружка идейного обоснования, предопределенного процессами развития культуры и искусства этого времени. Значимой характеристикой творчества участников являлось соединение традиции и новации. Кружок становился своеобразной творческой лабораторией, где осуществлялись идеи возрождения традиций народной культуры и применения их в современных творческих поисках. В деятельности в рамках кружка соединялись новые смелые идеи и в то же время большой интерес к национальному культурному прошлому.

Р.Дж. Халлман отмечал, что творческий акт происходит под влиянием окружающей обстановки [8], поэтому развитие креативности личности наилучшим образом происходит в специально организованной среде, в том числе в процессе совместного творческого действия. Подобная среда должна обладать комплексом характеристик. Во-первых, это интеграция идей, основанная на том, что все члены объединения ищут совместные пути творческого решения проблемы. Во-вторых, уважение к личности, основанное на признании способностей, точек зрения каждого человека [4, с.122]. В-третьих, среда, в которой креативность могла бы актуализироваться, должна обладать долей неопределенности и богатством возможностей. Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых моделей. Многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. В-четвертых, такая среда должна содержать образцы креативного поведения и его результаты, что в полной мере наблюдалось в таких объединениях творческой интеллигенции, как худо-

жественные кружки, деятельность которых сыграла важную роль в формировании, сохранении и трансляции культурного наследия России.

Феномен Абрамцевского художественного кружка был предопределен как причинами, связанными с социокультурными переменами в стране, так и многогранной личностью организатора. Деятельность участников кружка, в свою очередь, оказала влияние на дальнейшее развитие живописи, скульптуры, архитектуры, основанное на интересе к народной культуре, на развитие «неорусского стиля» в России, на формирование нового подхода к театральным постановкам, а также на стирание границ между станковой и внестанковой деятельностью художников.

Неформальные встречи интеллектуальной элиты в кружках популярных людей стали во второй половине XIX века важным явлением не только в искусстве, но и в других сферах. На «Водозовских вторниках», «Менделеевских средах», в «Спенсеровском кружке» и других объединениях обсуждались проблемы взаимодействия науки, искусства, религии, пути развития культурной жизни России. Каждый участник кружка, формировавшегося вокруг известного человека, стремился найти там для себя подходящую нишу, свой круг общения. В рамках объединений претворялась в жизнь культурная преемственность между разными поколениями. Диалог являлся важным условием творческой деятельности.

Таким образом, мы можем выделить следующие сущностные характеристики неформальных художественных объединений на примере кружков:

– коммуникативная открытость – как внешняя, так и внутренняя, отсутствие институционального закрепления;

– роль организатора как яркой личности, неформального лидера, который давал возможности для творческой самореализации, не диктуя направления деятельности, не ставя жестких рамок;

– создание особой эстетизированной среды: сопричастность духу места, в котором кружки возникали, соединение красоты и пользы в творчестве их участников;

– полифункциональность: следует отметить такие функции кружка в культуре, как организационная, коммуникативная, гносеологическая, эстетическая, релаксационная и аксиологическая;

– поисковый характер творческой деятельности через синтез различных видов искусства, философии, религии;

– соединение традиции и новации: интерес к национальному культурному наследию и применение его в современных творческих поисках.

– создание условий для развития креативности личности, в том числе в процессе совместного творческого действия.

Литература

1. Бакулина Н.А. Особенности культурной и художественной жизни Западной Сибири второй половины XIX века [Электрон-

ный ресурс] // Вестник Нижневартковского государственного гуманитарного университета. – 2012. – № 3. – С. 53–55. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kulturnoy-i-hudozhestvennoy-zhizni-zapadnoy-sibiri-vtoroy-pолоviny-xix-veka> (дата обращения: 22.04.2014).

2. Васнецов В.М. Воспоминания о Мамонтове // РГАЛИ. – Ф. 799. – Оп. 1. – Ед. хр. 308. – Л. 4.

3. Достоевский Ф.М. Бесы. – М.: Наука, 1974. – 530 с. – (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т.; т. 10).

4. Железская Г.И., Абрамова Н.В., Гудкова Е.Н. Креативная среда как фактор творческого саморазвития личности [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 1. – С. 120–125. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnaya-sreda-kak-faktor-tvorcheskogo-samorazvitiya-lichnosti> (дата обращения: 05.03.2014).

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

6. Об организации кружка литераторов, артистов и вообще художников всех отраслей изящных искусств. – М.: [б. и.], 1898. – 4 с.

7. Пастон Э.В. Абрамцево. Искусство и жизнь. – М.: Искусство, 2003. – 430 с.

8. Hallman R.J. The necessary and sufficient conditions of creativity // Creativity: its educational implications. – New York: Wiley, 1967. – P. 19–30.

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF ART ASSOCIATIONS IN RUSSIAN CULTURE

A.V. Kirilova

Novosibirsk State Technical University
anvk7@mail.ru

The article presents a detailed analysis of the essential characteristics of informal art associations in the culture of Russia in the second half of XIX – early XX century. The main union, referred to by the author, is Abramtsevsky circle. Art circle is a specific way of organizing the creative intelligentsia. It is analyzed as a creative union of like-minded people, who realize their ideas and interests in intellectual communication, organized exhibitions and other creative events. To highlight the advantageous features of the circle the author makes a comparative analysis with other forms of associations. The article emphasizes

the correlation between the activities of art associations and cultural environment in Russia in the period under review. The emergence of the creative unions in society shows the intensive intellectual and art searchings of representatives of the national culture, active life position of the creative intelligentsia. The author points out such essential characteristics of art associations, as the communicative openness, both external and internal, between the members, the lack of institutionalization, the important role of organizer in creative activities, the making of special esthetic environment, the multifunctionality, the search character of creative activity through the synthesis of various arts, philosophy, religion, the connection between traditions and innovations, the making conditions for the development of person's creativity, including the collective creative action.

Keywords: culture, art associations, Abramtsevsky circle, essential characteristics.

DOI: 10.17212/2075-0862-2015-3.1-92-98

References

1. Bakulina N.A. Osobennosti kul'turnoi i khudozhestvennoi zhizni Zapadnoi Sibiri vtoroi poloviny XIX veka [Cultural and artistic life in Western Siberia in the second half of XIX century]. *Vestnik Nizhnevarovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Nizhnevarovsk State Humanitarian University*, 2012, no. 3, pp. 53–55. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kulturnoy-i-hudozhestvennoy-zhizni-zapadnoy-sibiri-vtoroy-poloviny-xix-veka> (accessed 22.04.2014)
2. Vasnecov V.M. Vospominaniya o Mamontove [Memoirs about Mamontov]. *Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva* [Russian State Archive of Literature and Arts]. F. 799. Inv. 1. Doc. 308. L. 4.
3. Dostoevskij F.M. Besy [Demons]. Dostoevskij F.M. *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete set of works]. In 30 vol. Vol. 10. Moscow, Nauka Publ., 1974. 530 p.
4. Zhelezovskaia G.I., Abramova N.V., Gudkova E.N. Kreativnaja sreda kak faktor tvorcheskogo samorazvitiya lichnosti [Creative environment as a factor of creative self-development]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya – Perspectives of Science and Education*, 2014, no. 1, pp. 120–125. Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/kreativnaya-sreda-kak-faktor-tvorcheskogo-samorazvitiya-lichnosti> (accessed 05.03.2014)
5. Kolesnikova A.V. *Zhiznetvorchestvo russkoi intelligentsii, ili Bytie, tvor'yashchee idei novogo bytiya* [The life's creativity of Russian intelligentsia, or the Existence, creating ideas of new life]. Novosibirsk, NIPKiPRO Publ., 2005. 148 p.
6. *Ob organizatsii krughka literatorov, artistov i voobshche khudozhnikov vseh otraslei izyashchnykh iskusstv* [About the organization of the circle of writers, actors and artists in all branches of the fine arts]. Moscow, 1898. 4 p.
7. Paston E.V. *Abramtzevo. Iskusstvo i zhizn'* [Abramtzevo. Art and life]. Moscow, Iskusstvo Publ., 2003. 430 p.
8. Hallman R.J. The necessary and sufficient conditions of creativity. *Creativity: its educational implications*. New York, Wiley, 1967, pp. 19–30.