

М. В. Омеляненко

Актуализация понятия «творческий метод» в научной подготовке историков искусства

Творческий метод – одно из базовых понятий марксистско-ленинской эстетики и советской теории литературы. Важность этого понятия для обоснования соцреализма спровоцировала появление целой научной отрасли, изучавшей одно только его общее определение. Исследование творческого метода велось в гуманитарных науках советского времени и в отношении визуальных искусств. В том числе, этот феномен был выявлен в изобразительном творчестве и в архитектуре. Традиция использования понятия «творческий метод» дожила до XXI в. Можно утверждать, что, кроме устаревшей уже идеологической функции, понятие обладает реальным научно-аналитическим потенциалом. На современном этапе необходимо уточнить и актуализировать его содержание в методологической подготовке историков искусства. Современный анализ творческого метода, как и прежде, нацелен на исследование концептуальных аспектов творчества художника или художественного направления. Его задачи – установление отношения искусства к природе и социальной действительности, изучение реализации типовых творческих задач в конкретном художественном явлении, сопоставление теоретической программы и художественной практики.

Ключевые слова: преподавание истории искусства, методология искусствоведения, творческий метод, теория творческого метода, анализ творческого метода, действительность в искусстве, отношение искусства к природе, метод в искусстве, стиль в искусстве

Mariya V. Omel'yanenko

Concept of art method and its actualization in teaching of art history

«Art method» is one of the fundamental concepts of Marxist-Leninist aesthetics and the Soviet theory of literature. Its significance in connection with socialist realism led to the formation of a special scientific branch. The study of the art method was applied in the USSR also in the field of art and architecture. The tradition of using the term «art method» continues in Russia in the 21st century. Obviously, this formerly ideological concept has a real scientific and analytical potential. At present, it is necessary to clarify the content of the term and actualize it in the methodological training of art historians. Modern analysis of the art method, as before, is aimed at exploring the content aspects of artworks. Particular objectives of this analysis: the research of the relationship art to nature and social reality; the implementation of typical art tasks in the work of the artist or art style; correlation between the theoretical program and practice in art and architecture.

Keywords: teaching of art history, methodology of art history, artist's method, theory of art method, artist's method research, reality in art, relation of art to nature, method in art, style in art

DOI 10.30725/2619-0303-2018-3-110-114

Творческий (художественный) метод – понятие с необычной историей, которое разрабатывалось в XX в. преимущественно в советской науке. Большое внимание к нему было мотивировано не столько научными, сколько квазинаучными обстоятельствами – значением этого понятия для идеологической интерпретации всей советской культуры. Жаркая дискуссия о природе творческого метода возникла в литературной критике 1920-х гг. и со временем эволюционировала в междисциплинарную отрасль, объединявшую усилия философов, эстетиков, литературоведов и искусствоведов. В 1960–1980-е гг. категория метода обросла сложнейшей феноменологией, вызывающей, по выражению Е. С. Громова, «ощущение некоего теоретического лабирин-

та» [1, с. 138]. Абстрактность и идеологическая значимость обсуждаемого предмета способствовали появлению в его исследовании схоластических черт.

В спорах о методе творчества на протяжении десятилетий участвовали ведущие советские ученые – специалисты, прежде всего, по эстетике и теории литературы. Среди этапных публикаций второй половины XX в. можно выделить сборник «Творческий метод» [2], исследования М. С. Кагана [3] и И. Ф. Волкова [4]. В общих чертах понятие творческого метода определялось в этот период как надстилевая категория в истории литературы и искусства. Для нее был принципиален, во-первых, тип художественного отражения действительности. Можно сказать, что метод – это «спо-

соб отбора фактов» художником [5, с. 164], причем фактов, лежащих преимущественно в области политики и социальных отношений. Во-вторых, теория творческого метода предполагала у художника высокую степень рефлексии – наличие осознанного целеполагания. Более того, теоретики метода навязывали творцам «мировоззренческую ответственность» [6, с. 190]. В-третьих, творческий метод рассматривался со стороны выбора приемов выразительности. Но и тут можно сказать, что у художника должно было срабатывать некое политическое чутье, диктующее формальные решения, адекватные пониманию именно его слоя читателей, зрителей.

Понятие творческого метода не привлекло бы к себе такого внимания, если бы ни его значение для обоснования социалистического реализма и предвещающей его стадии – реализма в литературе и искусстве XIX в. Надо отметить при этом, что теория реализма постоянно склонялась к обнаружению его на всех исторических этапах развития культуры и к переопределению его как категории стиля. Значительные противоречия содержала в себе и концепция социалистического реализма. Оба эти творческих метода стали темой большого числа советских гуманитарных исследований 1960–1980-х гг. Своего рода точка в этой работе была поставлена сборником «Избавление от миражей: Соцреализм сегодня» [7].

Еще один аспект изучения творческого метода во второй половине XX в. – выяснение его специфики в различных видах творчества за рамками литературы. О методе в изобразительном искусстве писали В. М. Муриан [8], Т. П. Знамеровская [9], Б. Л. Сучков [10] и многие другие авторы. В данном случае основной проблемой теории метода и, в частности теории реализма, становилось естественное доминирование в изображении миметической функции. Это позволяло, при желании, выявлять реализм на протяжении почти всей истории изобразительных видов творчества. Кроме того, в этой области требовалась особенная четкость в разграничении метода и стилистических категорий, вокруг которых традиционно строится изучение материала истории искусства. Наконец, значительную трансформацию теория метода должна была претерпеть в отношении архитектуры и декоративно-прикладного искусства, не имеющих изобразительной функции и, следовательно, не могущих напрямую отразить социальную реальность.

На 1990–2000-е гг. приходится новый этап в обсуждении творческого метода как эстети-

ческой категории. Для него характерны переоценка содержания этого понятия, сомнения в его необходимости, критика слияния науки и идеологии в его изучении в советский период. Среди принципиальных публикаций по вопросам теории метода на этом этапе необходимо отметить сборники статей «Современное искусствознание: Методологические проблемы» [11] и «Соцреалистический канон» [12]. В 2002 г. термин «творческий метод» в переосмысленном виде был представлен в справочнике по художественной культуре И. Н. Лисаковского, одного из участников дискуссии о методе в советское время [13, с. 175–176].

К настоящему моменту понятийное наследие советской эстетики перестало быть предметом широкого интереса. Однако термин «творческий метод» по-прежнему используется в статьях и диссертационных исследованиях – в том числе, по искусствоведческим специальностям. Можно предположить, что категория метода все же имеет внеидеологическую, объективную ценность и в каких-то случаях действительно необходима для анализа творчества.

Оставив в стороне оценку теории метода в советской редакции, посмотрим на перспективу ее применения в научной работе сегодня. Современные исследователи искусства все чаще и чаще сталкиваются с художником рефлексиирующего типа, художником-теоретиком или объединениями со сложными программами, в которых напрямую могут быть названы цели творчества. Искусство прошлых эпох современная наука интерпретирует сложнее, чем раньше, – сосредотачивая свое внимание на концептуальной стороне художественных явлений. Можно утверждать, что изучение метода художника как «системы идейно-эстетических установок и принципов» его творчества [13, с. 175] является регулярной и типовой задачей в исследовательской практике. При этом в методологии современной истории искусства есть изъян – как в аналитическом инструментарии, так и в его описании. Ключевые для историков искусства методы (формально-стилистический, исторический и иконографический) не приспособлены для решения класса задач, связанных с изучением искусства со стороны концепций, содержания, художественного отбора, прямых теоретических программ или теоретических контекстов. Для описания искусствоведческого исследования этих аспектов далеко не всегда пригодны понятия исторического, типологического и текстологического анализа. В отличие от них, «анализ творческого

метода» – выражение, уже существующее в отечественной терминологической традиции, – может выступить как корректный способ указать на разнообразную исследовательскую работу с концепциями и содержанием искусства.

В данном актуализированном виде теория творческого метода и проблема его современного применения в конкретных искусствоведческих исследованиях была представлена учащимся-историкам искусства разных уровней обучения в рамках преподавания тех дисциплин, которые дают теоретические основы и практические навыки научной работы. В частности, на занятиях по дисциплине магистратуры «Теория искусства и принципы исследования творческого метода» были проработаны следующие вопросы: историография понятия «творческий метод»; его современные интерпретации; анализ творческого метода как особый научный подход в решении ряда типовых искусствоведческих задач. Для достижения максимально четкого представления о научной проблематике, которую необходимо связывать с обсуждаемым понятием, учащиеся спланировали и осуществили самостоятельные научные проекты, воспроизводящие четыре варианта трактовки исследований творческого метода в искусстве.

Первые два варианта близки к обобщенному толкованию, сложившемуся в советский период, – изучение любого творчества как особого художественного отражения и, отчасти, познания действительности. Однако эти варианты специфичны – их можно применить только к тем видам искусства, которые имеют изобразительную функцию (живопись, скульптура, графика, художественная фотография). Два оставшихся варианта имеют универсальный характер и будут актуальны также для исследователей архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Общую их суть можно передать словами Е. С. Громова: «...в полном и прямом смысле своего понятия творческий метод – это инструмент, совокупность инструментов, мастерское владение которыми обеспечивает успех дела» [1, с. 153].

Анализ творческого метода как отражения социальной и исторической действительности

Данный вид исследования творческого метода необходим, прежде всего, при анализе сложных сюжетных произведений – например, исторического и бытового жанров, разных вариантов изобразительных аллегорий. Подобные произведения имеют, как правило,

выраженную коммуникативную и идеологическую направленность и по этой причине действительно раскрывают мировоззренческие аспекты деятельности отдельного художника или представителей целых направлений и стилей. Остается только определить доминанты жизненной позиции автора, увидеть в сюжетных произведениях оценки современного общества, конструирование художником культурных идеалов и т. п.

Нужно отметить, что в отношении этой версии анализа творческого метода накоплен огромный опыт научных определений, лежащий и за пределами искусствоведения – в эстетике и литературоведении. Существуют готовые научные обобщения, касающиеся масштабных художественных явлений (например, классицизма, барокко, рококо, искусства французского Просвещения, романтизма, критического реализма). О них неоднократно писали как о творческих методах или художественных системах с определенными принципами отбора содержания и риторики, а также с определенными средствами формальной выразительности, помогающими адекватно транслировать идейные установки и управлять ими у зрителя. Уместно обсуждать в этом ключе и творчество отдельных мастеров изобразительного искусства разного времени, выявляя уникальные черты их мировоззрения и художественного послания современникам.

Работа с этим вариантом анализа творческого метода опасна возможностью возникновения путаницы в категориях метода и стиля. Например, критический реализм У. Хогарта, П. Федотова, передвижников – это случай единого творческого метода, характеризующегося тягой художника к социальному анализу и типологизации, но отнюдь не единое стилистическое явление.

Анализ творческого метода как способа отражения природы

Отношение изобразительного искусства к природе – один из самых существенных и специфических вопросов в его изучении. Достаточно сказать, что изобразительная функция в принципе не осуществима вне какого-либо взаимодействия с наблюдаемым художником миром, а понятие природы отсутствует в гуманитарных исследованиях за рамками истории искусства. Нюансы взаимодействия художника и природы необходимо отнести к важнейшим аспектам творческого метода для всех изобразительных видов творчества и для всех

художественных эпох безотносительно того, сформирована или нет теоретическая рефлексия на данном этапе развития профессии художника.

Отношение к природе определенным образом структурирует всю эволюцию изобразительного искусства и дает повод для создания типологии художественных явлений на этой особой основе. Взаимодействие художника и природы многообразно, включает в себя позитивные и негативные формы: прямой контакт с природой при создании изображения; частичное воспроизведение природы с элементами художественного отбора; достижение натуроподобия посредством моделирования пространства и объектов, но без использования непосредственного природного импульса; конструирование изображения на основе общего визуального опыта и фантазии; абстракция.

Необходимо отметить, что отечественное художественное образование уже анализировало основные формы взаимодействия с природой как методы учебной и творческой работы художников – например, в учебном пособии О. А. Авсияна [14]. Устоявшиеся термины из этой области: изображение с природы, по памяти и по представлению. Для историков искусства наблюдение за особенностями контакта художника с природой вплетается в общий анализ художественного явления. Например, отношение к природе можно сопоставить с формальными особенностями манеры, а также с идейными установками творчества, выявляя наличие связей или противоречий.

Анализ творческого метода как способа решения типовых творческих задач в искусстве

В этом варианте подхода к толкованию творческого метода исследователь анализирует творчество конкретных художников как индивидуальные решения устойчивых, воспроизводящихся веками профессиональных задач в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Это, главным образом, формы, функции и жанры изображений, а также типы и функции предметов и архитектурных объектов. При помощи сравнительного анализа устанавливается, например, как именно художник интерпретировал задачу: портретного жанра, книжного оформления, создания монументального изобразительного декора фасада, надгробия, культового сооружения, организации общественного пространства в городе, театрального костюма, мебели для сидения и т. д. По аналогии

можно выделить множество других, более специфических творческих задач.

Анализ творческого метода как логической связи между художественной теорией и практикой

В этом случае непосредственный теоретический фундамент художественного явления (либо реконструкция такого фундамента на основе исторического контекста) понимается как целеполагание в искусстве. Художественная практика в целом рассматривается как метод достижения вербально сформулированных целей.

Эта особая область применения анализа творческого метода требует от историка искусства владения инструментарием исторической науки и текстоведа. Она основана на поиске и исследовании теоретических источников и выяснении того, как творческая практика в рамках того же художественного явления соответствует их содержанию. Элементарный пример подобной научной работы – сопоставление высказываний художника-теоретика с тематикой и стилистикой его произведений.

Все представленные варианты анализа творческого метода направлены на проработку разных сторон концептуальной составляющей творчества и способствуют глубокому пониманию обстоятельств формирования визуальных решений. В скорректированном виде теория творческого метода может помочь восстановить связи современной истории искусства с предшествующим опытом отечественной науки, повысить уровень терминологической осведомленности учащихся и улучшить их подготовку к проведению собственных исследований.

Список литературы

1. Громов Е. С. Творческий метод: фантом или реальность? // Современное искусствознание: методол. проблемы. Москва: Наука, 1994. С. 137–157.
2. Творческий метод. Москва: Искусство, 1960. 344 с.
3. Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Ленинград: Ленингр. гос. ун-т, 1971. 766 с.
4. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. Москва: Искусство, 1978. 264 с.
5. Вайман С. Т. О художественном методе // Современное искусствознание: методол. проблемы. Москва: Наука, 1994. С. 157–188.
6. Михайлов А. В. О методе в искусстве // Современное искусствознание: методол. проблемы. Москва: Наука, 1994. С. 189–204.

7. Избавление от миражей: соцреализм сегодня. Москва: Совет. писатель, 1990. 413 с.

8. Муриан В. Эстетический идеал и художественный метод // Творческий метод. Москва: Искусство, 1960. С. 134–167.

9. Знамеровская Т. П. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Ленинград: О-во «Знание» РСФСР, 1975. 39 с.

10. Сучков Б. Л. Исторические судьбы реализма: размышления о творческом методе. Москва: Совет. писатель, 1977. 526 с.

11. Современное искусствознание: методол. проблемы. Москва: Наука, 1994. 256 с.

12. Соцреалистический канон. Санкт-Петербург: Акад. проект, 2000. 1036 с.

13. Лисаковский И. Н. Художественная культура: термины, понятия, значения. Москва: Рос. акад. гос. службы, 2002. 238 с.

14. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. Москва: Изобраз. искусство, 1985. 151 с.

References

1. Gromov E. S. Art method: phantom or reality? *Modern art history: methodol. problems*. Moscow: Nauka, 1994. 137–157 (in Russ.).

2. Art method. Moscow: Iskusstvo, 1960. 344 (in Russ.).

3. Kagan M. S. Lectures on Marxist-Leninist aesthetics. Leningrad: Leningrad State Univ., 1971. 766 (in Russ.).

4. Volkov I. F. Art methods and art systems. Moscow: Iskusstvo, 1978. 264 (in Russ.).

5. Vaiman S. T. About art method. *Modern art history: methodol. problems*. Moscow: Nauka, 1994. 157–188 (in Russ.).

6. Mikhailov A. V. About method in art. *Modern art history: methodol. problems*. Moscow: Nauka, 1994. 189–204 (in Russ.).

7. Getting rid of mirages: socialist realism today. Moscow: Sovet. pisatel', 1990. 413 (in Russ.).

8. Murian V. Aesthetic ideal and art method. *Art method*. Moscow: Iskusstvo, 1960. 134–167 (in Russ.).

9. Znamerovskaya T. P. Art direction, art method and style. Leningrad: Soc. «Znanie» of RSFSR, 1975. 39 (in Russ.).

10. Suchkov B. L. Historical destinies of realism: reflections on art method. Moscow: Sovet. pisatel', 1977. 526 (in Russ.).

11. *Modern art history: methodol. problems*. Moscow: Nauka, 1994. 256 (in Russ.).

12. Socialist realism canon. Saint Petersburg: Akad. proekt, 2000. 1036 (in Russ.).

13. Lisakovskii I. N. Art culture: terms, concepts, meanings. Moscow: Russ. Acad. of Publ. Administration, 2002. 238 (in Russ.).

14. Avsiyan O. A. Nature and drawing on imagination. Moscow: Izobrazit. iskusstvo, 1985. 151 (in Russ.).