

Н. В. Шахно

Концептуализация понятия художественного творчества

Статья, посвященная исследованию феномена художественного творчества, раскрывает содержания понятий «творчество» и «художественное творчество» в разные исторические эпохи. Дана обобщенная характеристика проблемы становления и развития творчества вообще и художественного творчества в частности. Показаны разнообразные подходы к изучению и анализу художественного творчества в современном мире.

Ключевые слова: творчество, художественное творчество, творческая личность, феномен, концепт, онтология творчества, картина мира, глобализация, креативность, культура, творческая деятельность, произведение искусства.

N. V. Shakhno

Conceptualization of the Notion of Art Creativity

This article covers the research of the phenomenon of artistic creativity, reveals the content of the concepts "creation" and "artistic creativity" in different historical ages. Here is a generalized characteristics of the problem of formation and development of the creation in common and artistic creativity in particular. The article shows also various methods to research and analyse the art text in the modern world.

Keywords: creativity, art creativity, a creative person, a phenomenon, a concept, creativity ontology, a world picture, globalization, creativity, culture, a creative activity, a work of art.

Исследование художественного творчества актуально сегодня по ряду причин: данный феномен характеризуется сложностью и многогранностью, он важен не только для изучения современной практики в сферах культуры, психологии, философии, но и в педагогической сфере – подготовке деятелей и критиков искусства.

При обучении специалистов в области искусств, а также изучении культуры в дисциплинах гуманитарного и технического профиля порой наблюдается несоответствие теории потребностям практики, в связи с тем, что они базируются на различных социокультурных основаниях. Классическая художественная школа на первое место ставит проверенные веками постулаты академического творчества – преобладание традиции, правильный рисунок, следование формам классического искусства. Современная художественная практика базируется на иных критериях, технологиях и материалах, таких как поиск новых форм репрезентации, полное отрицание традиции, развитие альтернативных форм художественного творчества, которое становится одной из составляющих арт-рынка, современной сферы товаров и услуг.

Творчество является многоаспектным сложным явлением, науки, занимающиеся его изуче-

нием, характеризуют данный феномен с учетом специфики своего предмета. В связи с развитием общества, философских, культурологических, психологических и педагогических наук происходит постоянная смена трактовок понятия «творчество».

Изучение феномена творчества в широком смысле данного понятия и художественного творчества в узком смысле – одна из базовых тем гуманитарных дисциплин, в том числе и для культурологии, хотя культурологические исследования в большинстве случаев представляют собой конгломерат обобщающих идей психологии, философии и искусствоведения. Культурологический подход к изучению и анализу творчества постепенно вырабатывает принципы и методы его исследования, данная проблематика затронута в работах таких исследователей, как Л. М. Баткин. Он анализирует процесс творчества на примере творческих личностей в ренессансном типе культуры и утверждает, что в каждом акте творчества создается и меняется тип культурного сознания. В. С. Библер при исследовании проблемы всеобщего диалога, являющегося основой человеческого сознания как основной характеристики культуры, выделял важную роль

творческому мышлению, которое способствует развитию диалога.

Основой для исследования проблемы становления и развития творчества являются работы мыслителей и творцов со времен Античности до современности. Первые размышления об искусстве связаны с именами Платона и Аристотеля, позднее эти размышления продолжили Прокл и Плотин. Принцип творчества по Платону в том, что исходный творческий импульс есть изначальное бытие, а реальные субъекты творчества вторичны по отношению к нему и выходят за пределы собственного бытия. Идеи Платона повлияли на рассуждения средневековых авторов о творчестве, они отражены в центральной догме христианства – творение мира из ничего. Творчество понималось как человеческая деятельность, воссоздающая божественный первообраз, данная точка зрения отражена в работах таких мыслителей, как Аврелий Августин, Бонавентура, Фома Аквинский.

Эпоха Возрождения постулирует принципы гуманизма и разрабатывает принципиально новый подход к творчеству как к главной силе мирозерцания, создающей красоту. Джордано Бруно утверждал, что существует определенный идеал творчества, суть которого в том, что творческий акт совершается не в определенной последовательности, включает не только прошедшее и настоящее, но и будущее, осуществляется единичным действием.

В работах мыслителей эпохи Барокко также была продолжена теория творчества. Бальтасар Гарсиан-и-Моралес провозгласил дихотомию природы и искусства, материала и творения, он говорил о том, что без творчества превосходная натура останется несовершенной. Теоретики барочного искусства акцентировали внимание на возможности творчества соединять несоединимое, творческий процесс не подчинен системе норм и правил, он создает некую сверхреальность.

Классицизм трактовал творчество как методическое мастерство, основанное на единстве действия, места и времени, строго следующее установленным правилам разума. Французский теоретик классицизма Никола Буаро-Депрео написал свое самое знаменитое произведение – «Поэтическое искусство», которое продолжительное время было образцом классических правил.

Проблематикой феномена творчества занимались также в период становления классической эстетики, были проведены многочисленные исследования протекания самого акта творчества.

Иммануил Кант, рассуждая о способности воображения, анализировал творческую деятельность, которая протекает бессознательно в субъективности человека, следовательно, процесс творчества опосредован свободой создающего – художника, писателя. Немецкий философ Фридрих Шеллинг считал творчество высшей формой человеческой деятельности – в творческом процессе человек соприкасается с Абсолютом, в котором кроется единство природы и духа.

Эстетические поиски XX в. связаны с попыткой анализа новых возможностей искусства, в условиях меняющейся картины мира, характеризующихся колебанием, опровержением классических представлений о природе и искусстве.

Теоретик европейской культуры и искусства Михаил Михайлович Бахтин, создатель новой теории европейского романа, говорил о том, что само творчество и возникающие благодаря этому процессу произведения неизбежно должны рассматриваться с анализом личности, наполнившей их содержанием, необходим анализ позиции автора.

Алексей Федорович Лосев придерживается противоположной позиции: по его мнению, сущность творчества заключается в максимальной пассивности автора. «Творческая воля художника – великая пассивность и бесконечное самоотдание» [4, с. 89]. Алексей Федорович, таким образом, формулирует традиционное для христианской культуры понимание истинного творчества, в котором утрачивается ощущение авторства.

Европейская философия XX в. также ставила перед собой проблему осознания понятия творчества, но рассуждения строились не напрямую, а в связи с проблемами автора, текста, языка и других составляющих творческого процесса.

Французский писатель и культуролог Андре Мальро говорил о том, что природа творчества заключается в *очеловечивании* человека, который в творческом процессе обретает смысл бытия. Подлинной целью творчества является умение из ничто сотворить нечто, автор утверждал, что побудительным мотивом к творчеству является окружающая среда, художественные накопления, знакомые человеку с детства, побуждают к творчеству.

Представитель французского экзистенциализма Жан Поль Сартр рассматривал классические и современные ему теории искусства и мыслил творческую реальность как реальность больше себя самой. Беспристрастное творчество невозможно, автор должен осознавать ответствен-

ность, поскольку он своим творчеством внесет какое-либо изменение в мир.

Его соотечественник Альбер Камю интерпретировал творчество как единственную возможность остаться в сознании в условиях «разреженного воздуха абсурда». Творчество – великая пантомима, так как искусство воспроизводит в своих образах уже знакомые нам истины, оно беспристрастно и демонстрирует человеку абсурдность его рассуждение о мире: «будь мир прозрачным, не было бы и искусства» [3, с. 288–289].

Таким образом, предшествующее столетие было перенасыщено обилием художественных форм, эстетические теории стремились максимально отвергнуть традицию и характеризовались быстрым чередованием и параллельным существованием противоположных подходов, поворотом от гносеологических проблем к онтологическим.

Проблема творчества становится междисциплинарной, с конца XIX в. его онтология интересует как зарубежных исследователей (В. Дильтей, М. Бубер, М. Хайдеггер, М. Бланшо, Г.-Г. Гадамер и др.), так и отечественных (Ю. В. Лотман, А. Ф. Лосев, О. А. Кривунц, М. М. Бахтин и др.). Существуют различные методологические подходы к творчеству в контексте современного гуманитарного знания: Д. Д. Пронкин, С. В. Пронкина, С. П. Батракова, М. К. Петров, Т. Н. Сумилова анализируют творчество в контексте культуры.

В книге «Одиссея творчества: к бытийности сущего через осуществление бытия» Д. Д. Пронкин и С. В. Пронкина формулируют теорию о том, что творчество как значимый концепт до момента открытия христианством возможности спасения не существовало. Базовым культурным феноменом оно становится в эпоху Возрождения, а Новое время возводит его в статус универсального концепта.

С. П. Батракова в своей работе «Художник XX в. и язык живописи: от Сезанна к Пикассо» описывает ситуацию стремления творчества к созданию нового художественного языка, который был бы способен выразить временную суть современности, главной проблемой любого автора является то, как выразить свою идею.

Творчество имманентно понятию культуры, являясь атрибутом создания нового, оно связано с тем, что необходимо обществу и человеку, ограничено во времени и пространстве способностями личности и имеет различный характер в зависимости от предмета, метода, материалов и

средств. Таким образом, творчество является общественно-индивидуальным деятельно-практическим культуросозидательным актом.

Сущность любой творческой деятельности заключается в создании чего-либо качественно нового, имеющего ценность, соответственно, творчество может формироваться в любой сфере деятельности, где человек действует не по инструкции, не применяя ранее предложенных алгоритмов. Существуют различные виды творчества, соответствующие видам практической и духовной деятельности, в которой оно осуществляется: научное, философское, религиозное, художественное, повседневно-бытовое и т. п.

Петр Климентьевич Энгельмейер, в своей книге «Теория творчества» 1910 г. излагает концепцию, согласно которой в любой творческой деятельности человека существует три начала: научное, художественное и техническое, доминирующее положение одного из них и определяет вид творческой деятельности.

Алексей Федорович Лосев выделяет два вида творчества: творчество, связанное с созерцанием, к нему относятся искусство и наука, и творчество, связанное с самотворением – жизнетворчество. Виталий Владимирович Тепикин в своей книге «Культура и интеллигенция» выделяет такие виды творчества, как научное, техническое, спортивно-тактическое, военно-тактическое и художественное.

Художественное творчество как самостоятельный феномен также интересовало мыслителей разных эпох. Древнегреческий философ Платон причиной и источником художественного творчества считает одержимость как особый вид вдохновения, которое художник испытывает по воле божественных сил, сам акт художественного творчества он провозглашал алогическим.

Артур Шопенгауэр различал два типа художественного творчества: первостепенное – направленное на постижение идеи, и подражательное, когда художник исходит не из идеи, а из понятия, обличая то общее, что он находил в истинных произведениях. Главной и единственной целью художественного творчества является постижение идеи, избавление сознания от мира как представления. Особое внимание феномену художественного творчества уделял Фридрих Ницше, в его концепции оно трактуется как «волшебница, сведущая в целебных чарах», оно «избавляет от ужаса существования» и «нелепости бытия» [5, с. 91]. Художественное творчество как первичное событие мирской открытости бытия рассматривается в

произведении Мартина Хайдеггера «Исток художественного творения», автор утверждает что искусство защищает человека от неподлинного существования: «Красота есть способ, которым бытийствует истина – несокрытость» [6, с. 293].

В отечественной науке художественное творчество рассматривается Алексеем Федоровичем Лосевым как акт сверхчеловеческой деятельности, художник выступает лишь орудием самовыражения смысла и должен быть предельно пассивен и открыт для появления через его творчество художественной формы. Михаил Михайлович Бахтин видел цель художественного творчества в создании произведений искусства и восприятии художественного наследия.

В книге «Эстетика как философская наука» Моисея Самойловича Кагана описана структура художественно-творческого процесса. Художественное творчество трехфазно: первой стадией является зарождение замысла создаваемого произведения, далее следует фаза вынашивания этого замысла и в завершении происходит его материализация в законченное и самостоятельное произведение искусства [2, с. 285]. Художественное творчество является высшей формой творческого опыта в концепции Николая Александровича Бердяева, в творчестве проявляется свобода человека.

Таким образом, специфической особенностью творчества является его направленность к состоянию эстетического освобождения бытия, факторы, влияющие на содержание художественного творчества, такие как язык, мировоззрение, стиль, находятся одновременно внутри и вне автора. Важной составляющей художественного творчества является личность, понимаемая онтологически.

Во второй половине XX в. проблема творчества и художественного творчества продолжает интересовать деятелей не только гуманитарных наук. Илья Пригожин в своих работах, развивая философию нестабильности, пишет о том, что стремление к хаосу во всех естественных системах порождает образование новых макроструктур по причине множества бифуркаций. Данная тенденция свидетельствует о том, что творчество, индивидуальность – одни из фундаментальных элементов образования нового порядка. Эту идею также развивает Рэм Георгиевич Баранцев, согласно представлениям которого творчество является связующим звеном между хаосом и порядком, образует целостную триаду.

Активно развиваются психологические концепции художественного творчества как процесса создания произведения искусства с элементами новизны (Е. Я. Басин); акта соединения сознательного и бессознательного (Н. В. Гончаренко); продуктивной эстетической деятельности (Л. Я. Дорфман); фактора воздействия на каждого человека в действии с целью передачи опыта творчества как такового (А. А. Мелик-Пашаев); вида деятельности, отражающей духовный опыт человека в виде художественных образов, создаваемых художниками, архитекторами, музыкантами и другими деятелями искусств (В. И. Петрушин).

На сегодняшний день проблема художественного творчества часто рассматривается в контексте глобальной идеи креативных процессов на онтологическом уровне. Творческая личность востребована во всех областях социокультурной среды, таким образом, изучение креативности актуально не только в научной сфере, но и на государственном уровне. В последние десятилетия проблемой креативности в России активно занимаются такие исследователи, как И. Р. Пригожин, Е. И. Ильин, В. А. Яковлев, Т. А. Барышева, Ю. А. Жигалов и др. Креативность понимается как субъектная детерминанта творчества, представляющая собой системное психическое образование, результатом которого является креативная модель мира – система представлений человека о мире как стимуле для творчества, о себе как субъекте творческих преобразований, о творчестве как о ценности [1, с. 62–63].

На рубеже XX–XXI вв. произошло сближение художественного, философского и научного познания мира, что повлияло на сущность художественного творчества, которое закрепилось в виде некой парадигмы, одной из составляющих картин мира. В связи с изменяющейся социокультурной обстановкой художественное творчество вырабатывает новые формы отношения с миром, мировоззрение и укрепляет иное положение художника в социуме.

Художественное творчество ставит перед собой цель создания разнообразных произведений, стремится задействовать в этом процессе участников социокультурной системы, зритель вовлечен в процесс институционального функционирования искусства, его роль возрастает.

В связи с этим возникают попытки оформления новой системы определения критериев и признаков художественного произведения, формируется художественный язык, новая дисциплина

линарная культура. Репрезентации современного бытия, сущность ощущений отражаются посредством художественного творчества как части культуры, деятельности человека, создающего образы, отражающие духовную реальность в условиях современности. Бытие художественного творчества – это саморазвитие мировоззренческой системы автора в процессе его взаимодействия с миром, самодетерминация субъекта в творчестве.

Библиографический список

1. Барышева, Т. А. Психологическая структура креативности (опыт эмпирического исследования) [Текст] / Барышева Тамара Александровна // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена [Текст]. – СПб., 2012. – № 145. – С. 54–64.
2. Каган, М. С. Эстетика как философская наука [Текст] / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 544 с.
3. Камю, А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде [Текст] / А. Камю // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – 398 с.
4. Лосев, А. Ф. Строение художественного мироощущения [Текст] // Лосев А. Ф. Форма-Стиль-Выражение / А. Ф. Лосев ; сост. А. А. Тахо-Годи ; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова ; послеслов. М. М. Гамаюнова, В. В. Бычкова. – М.: Мысль, 1995. – 944 с.

5. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки [Текст] / Ф. Ницше. – СПб.: Азбука, 2000. – 208 с.

6. Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Текст] / М. Хайдеггер // Зарубежная эстетика и теория культуры XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М.: МГУ, 1987. – 510 с.

Bibliograficheskiy spisok

1. Barysheva, T. A. Psikhologicheskaya struktura kreativnosti (opyt empiricheskogo issledovaniya) [Tekst] / Barysheva Tamara Aleksandrovna // Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena [Tekst]. – SPb., 2012. – № 145. – S. 54–64.
2. Kagan, M. S. Estetika kak filosofskaya nauka [Tekst] / M. S. Kagan. – SPb.: Petropolis, 1997. – 544 s.
3. Kamyu, A. Mif o Sizife. Esse ob absurde [Tekst] / A. Kamyu // Sumerki bogov. – M.: Politizdat, 1989. – 398 s.
4. Losev, A. F. Stroyeniye khudozhestvennogo mirooshchushcheniya [Tekst] // Losev A. F. Forma-Stil'Vyrazheniye / A. F. Losev ; sost. A. A. Takho-Godi ; obshch. red. A. A. Takho-Godi i I. I. Makhan'kova ; posleslov. M. M. Gamayunova, V. V. Bychkova. – M.: Mysl', 1995. – 944 s.
5. Nitsche, F. Rozhdeniye tragedii iz dukha muzyki [Tekst] / F. Nitsche. – SPb.: Azbuka, 2000. – 208 s.
6. Khaydegger, M. Istok khudozhestvennogo tvoreniya [Tekst] / M. Khaydegger // Zarubezhnaya estetika i teoriya kul'tury XIX–XX vv. Traktaty, stat'i, esse. – M.: MGU, 1987. – 510 s.