

Художественные системы и методы в изобразительном искусстве

Основная цель курса:

Освоение алгоритмов анализа художественных концепций

Основные понятия курса:

- художественная концепция или художественная теория, сопоставляемая с художественной практикой,
- художник-теоретик, рефлексирующий тип художника.
- художественные системы,
- художественный или творческий метод.
- метод отражения действительности.

Концепция, система, метод

А. Поццо. Плафон Сант-Иньяцио в Риме. Конец XVII в.

Проблема управления творческим процессом, постановкой творческих задач,
разработкой их решения

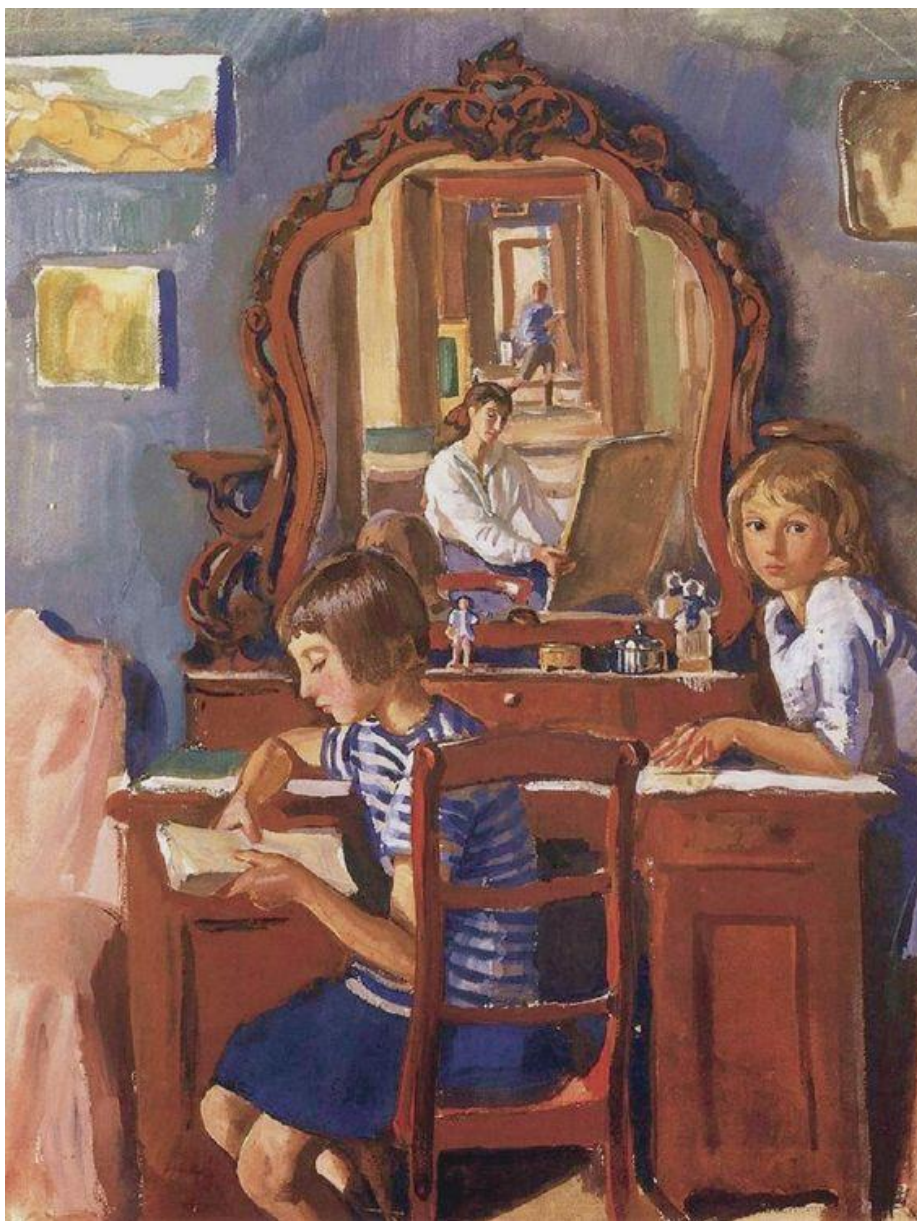

Нико Пиросмани.
Крестьянка с сыном.
Начало XX в.

Системы и индивидуальный творческий метод

П. Пикассо.
Кувшин. 1954

Отражение действительности
в сфере творчества

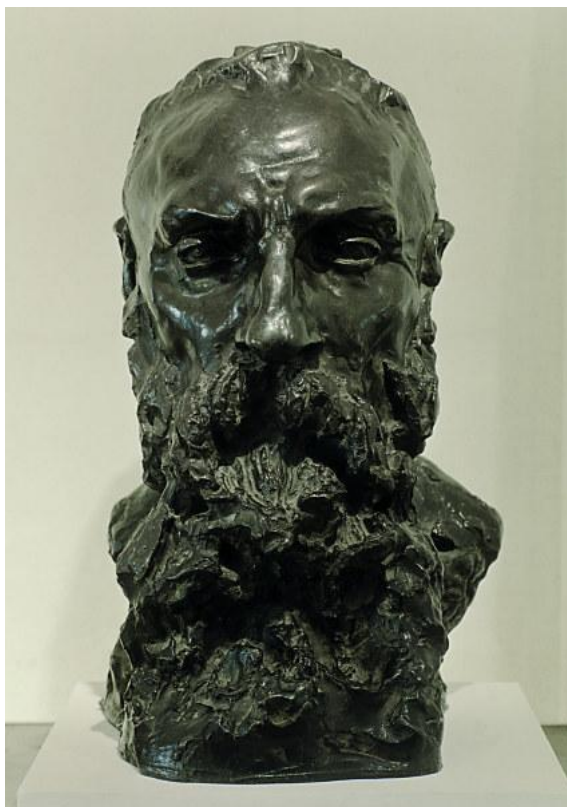
З. Серебрякова.
Тата и Катя перед зеркалом.
1917

К. Петров- Водкин. Петроградская Мадонна. 1920

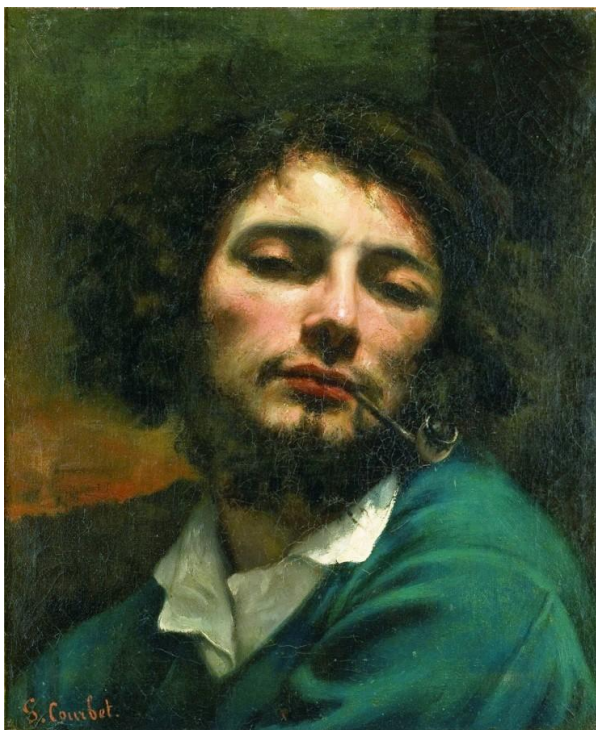
История профессии художника

Эволюция представлений о творческих профессиях
от древности до современности

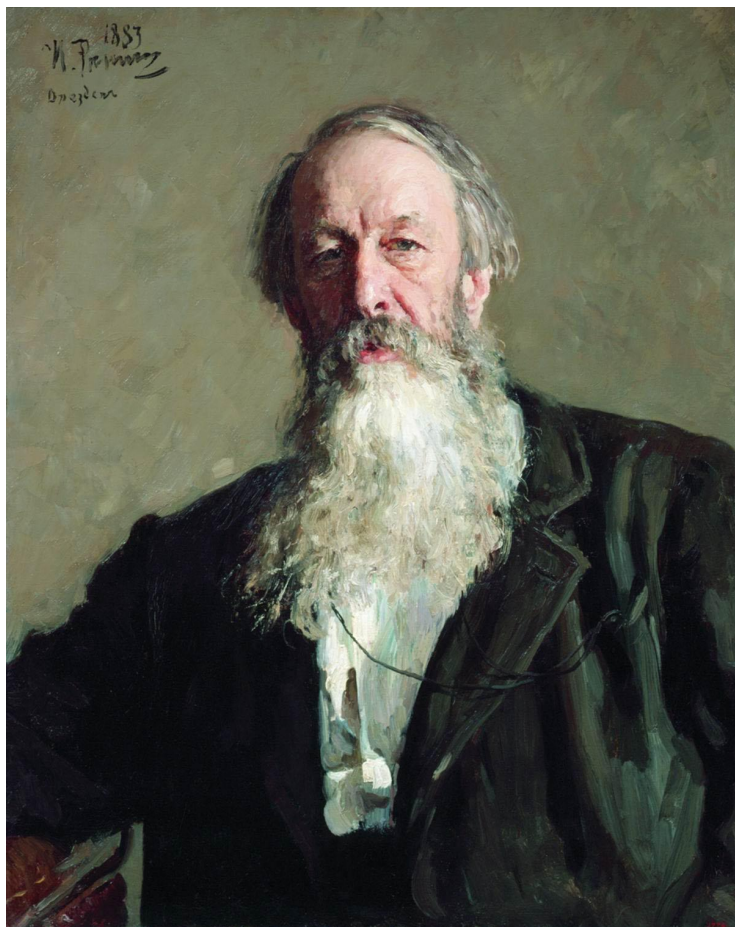

История понятия «творческий (художественный) метод»

Предпосылки формирования концепции творческого метода
и методологии его изучения в советской науке

Борьба «измов» в литературе и искусстве Европы второй половины XIX века

Обсуждение борьбы литературных и художественных направлений в русской культуре

Эмиль Золя:

сравнивает натурализм
(литературное течение)
с научным методом познания
мира и социума

«...Натурализм — это не я.
Он - в каждом писателе, который
сознательно или бессознательно
применяет научный метод и
приступает к изучению мира путем
наблюдения и анализа,
отвергая абсолют,
богооткровенный, не постижимый
рассудком идеал»

Советская Россия:

необходимость
идейно обосновать
и согласовать все
аспекты новой
интеллектуальной
и художественной
культуры.

С 1932 г. (постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций») поддержка новой версии реалистического метода в искусстве – социалистического реализма, необходимость изучать этот феномен и его истоки.

Система идеологических оппозиций, формирующаяся в 1920-е – 1930-е годы в советской науке

Философия: материализм – идеализм

Наука: советская научная методология -- буржуазная методология

Творчество: соцреализм -- формализм, модернизм

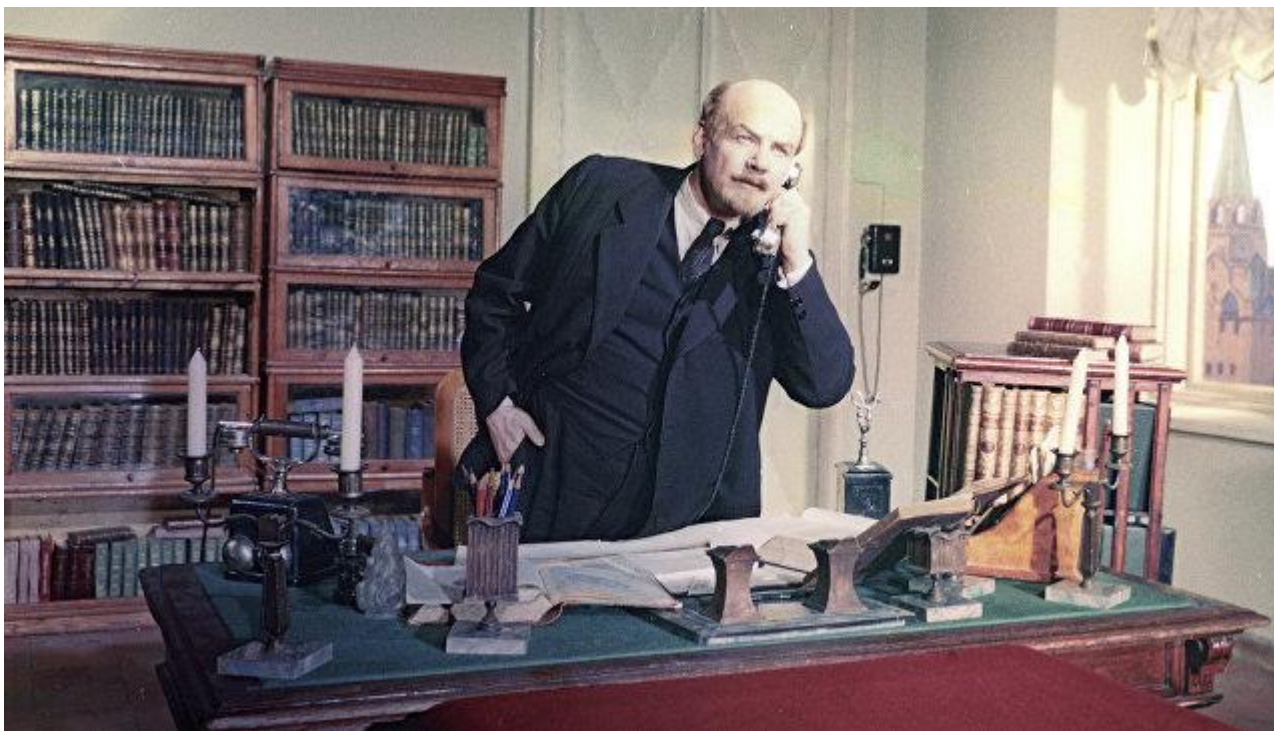
Отсюда: творческий метод -- подобие философского метода
(отражение и познание действительности),

подобие научного метода (научное исследование действительности),

род идеологического инструмента (способ пропаганды советских идей).

Теория творческого метода бурно развивалась в 1960-1980-е годы для обоснования доминирования реализма и соцреализма, их ценности.

Творческий метод понимался обычно как принцип отражения социальной действительности в искусствах нарративного или изобразительного характера.

Феномен творческого метода обсуждался на примере литературы, кино, театра, изобразительных искусств.

Примеры определения творческого (художественного) метода у советских теоретиков

М. С. Каган:

Творческий метод – способ образного познания действительности.

Совокупность принципов художественного отбора, обобщения, эстетической оценки и образного воплощения жизненного материала.

И. Ф. Волков:

Творческий метод – принципы содержательно-художественного освоения жизни...

значимые для общественного содержания искусства.

Негативные моменты в советской теории метода

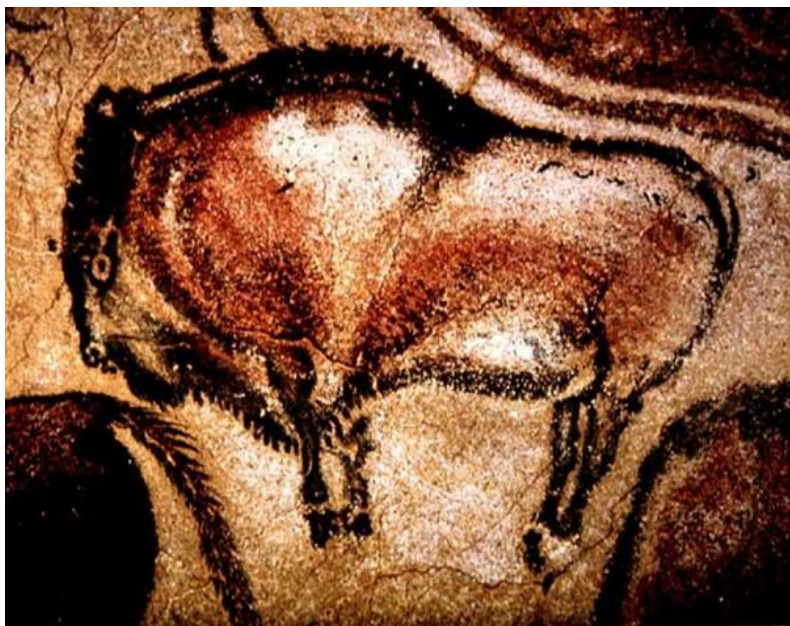
- идеологическая роль этой теории,
- чрезмерное усложнение абстрактных определений и обилие точек зрения,
- генерализация метода как отражения жизни общества в узком смысле (искусство как феномен классовой борьбы),
- стремление типологизировать творческие методы,
- попытки оправдать все формы изобразительного искусства под маркой «реализма»,
- проблема отражения действительности в искусстве без изобразительной функции.

Как «отражается действительность» социальных отношений

в ДПИ и архитектуре?

Размывание границ «реализма» в советской науке

Термин «реализм» - повышает статус художественных явлений, статус их исследований, оправдывает их

Понятие «реализма» создает специфическую иерархию стилей и направлений в искусстве, с передвижниками и соцреалистами на вершине эволюции.

Положительные, актуальные стороны теории творческого метода

- одно название для всех концептуальных аспектов творчества,
- удобное выражение для описания методологии соответствующих исследований («анализ творческого метода такого-то художника»)
- адекватность теории метода современному типу творчества (с высокой рациональностью в постановке творческих задач художником, с выраженной коммуникативной функцией произведений).

Примеры современного использования понятия в области искусствоведения

Д. Г. Серяков

«Нон-финито» в творчестве Н. И. Фешина» (2008)

Жители
острова Бали.
1938

Ю.В.Костригина

«Портретность как творческий метод
на примере живописных произведений Виктора Попкова» (2012)

Семья Болотовых.
1968

К. Г. Антонян, Н. А. Соколова

«Иррациональные мотивы современной культуры:
безумие как творческий метод» (2018)

Олег Кулик.
Акции в Берлине 1996 г.

И. В. Портнова

«Особенности творческого метода художника-анималиста» (2009)

Графические студии В. Ватагина.
сер. – вт. пол. XX в.

В. О. Игнатьева

«Аполлоническое и дионисийское начала
в творческом методе А. Гауди» (2012)

Дом Висенс. 1885

Дом Мила. 1910

Художественная система модерна (типовой метод работы) –
индивидуальный метод

Дом Бальо. 1906: к методу модерна добавляется биоморфность,
изобразительная функция элементов.

Итак, в упрощенном виде творческий метод художника:

- типичные для него принципы и цели работы,
- типичные приемы реализации замыслов,
целая система таких приемов.

С. Дали.
Губы Мэй Уэст. 1974