Т.Ю. СЕРИКОВА
Канд. искусствоведения, доцент кафедры дизайна института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета
e-mail: serikova_72@mail.ru

С.А. ТИТОВА
Доцент кафедры материаловедения и технологии обработки материалов, политехнического института Сибирского федерального университета
e-mail: sve.tit@mail.ru

T.Y. SERIKOVA
Candidate of Art History, Associate Professor, Department of Design, Institute of Architecture and Design, Siberian Federal University
e-mail: serikova_72@mail.ru

S.A. TITOVA
Associate Professor, Department of Materials Science and Materials Processing Technology, Polytechnic Institute, Siberian Federal University
e-mail: sve.tit@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_1_165_178

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОЦЕСС С МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СИБИРСКИХ ЖИВОПИСЦЕВ СЕРЕДИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

ARTISTIC CREATIVITY AS A PROCESS FROM A METHODOLOGICAL PERSPECTIVE: USING THE WORKS OF SIBERIAN ARTISTS OF THE MID-20th AND EARLY 21st CENTURIES AS AN EXAMPLE

В публикации рассматривается с методологической точки зрения процесс художественного творчества, верификация которого сложна из-за его глубинной сущности, включающей эпи-

стемологические, культурные и индивидуальные аспекты, а не только технические. В работе будут проанализированы ключевые аспекты творчества: личность автора, историко-культурный контекст, мировидение художника, эстетические принципы художника и его визуальный язык, а также психологические аспекты и целостный подход, учитывающий субъективные и объективные факторы. Указывается, что процесс создания произведения искусства представляет собой серию экспериментов, ведущих к открытиям, а не линейное развитие. При этом новые достижения дополняют старые, не отвергая их.

This publication examines the process of artistic creativity from a methodological perspective. Verification is complex due to its profound nature, encompassing epistemological, cultural, and individual aspects, not just technical ones. the paper analyzes key aspects of creativity: the author's personality, historical and cultural context, the artist's worldview, the artist's aesthetic principles and visual language, as well as psychological aspects and a holistic approach that takes into account subjective and objective factors. It is argued that the process of creating a work of art is a series of experiments leading to discoveries, rather than a linear development. New achievements complement existing ones without overriding them.

Ключевые слова: методология, художественное творчество, автор, миропонимание, эстетические принципы, образный язык, субъективная реальность, объективная действительность.
Keywords: methodology, artistic creativity, author, worldview, aesthetic principles, figurative language, subjective reality, objective reality

Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом к методологии создания произведений искусства. Работа анализирует формы, этапы, принципы и средства художественного творчества, рассматривая его как феномен с эпистемологическими, культурными и индивидуальными аспектами. Исследование затрагивает ключевые факторы творчества: личность автора (биография, психотип, опыт, мировоззрение), исторические, культурные и социальные условия, а также мировидение художника. Изучается процесс создания произведения как

ряд экспериментов, ведущих к открытиям, анализируются эстетические принципы, визуальный язык автора, композиция, колорит, форма, а также психологические аспекты (интуиция, подсознание, эмоции). В работе применялся целостный, междисциплинарный подход к пониманию создания произведений изобразительного искусства, учитывающий субъективные и объективные факторы, с привлечением данных философии, психологии, культурологии и искусствоведения.

Анализируя научный контекст исследования, можно сказать, что вопреки существенному числу научных трудов, посвященных вопросам методологии применительно к изобразительному искусству, эта область знаний все еще требует дальнейшего изучения. Существует множество работ по данной тематике, однако проблемы методологии художественного процесса остаются не до конца понятыми. В качестве примера можно назвать ставший отправной точкой для детального изучения этого вопроса другими учеными фундаментальный труд «Методология» А.М. Новикова [5]. Теоретическую базу исследования составляют также работы Е.Ю. Вахрушевой [1], С П. Ломова [3] и А.А. Харченко [7], посвященные методологии искусства, создания художественных произведений и творческого процесса художника соответственно. Эти труды, в основном, излагают основополагающие принципы, акцентируя внимание на организации творчества и деятельности его субъектов. Однако, им присущ исключительно теоретический характер и отсутствие конкретных примеров и иллюстративного материала.

Если рассматривать основные характерные черты творческой деятельности, то сложно отрицать тот факт, что именно вдохновение как эмоциональный импульс, инициирующий процесс творчества, несомненно, является одной из важных составляющих работы художника. Важно отметить, что произведение искусства как физический объект является результатом творческого процесса, включающего сбор материала из реального мира, превращение его в художественные образы и создание физического произведения. Это можно проиллюстрировать рассказом художника Н.И. Рыбакова (1) о его работе над полотнами, о том, как он получает вдохновение от наблюдения за явлениями окружающего мира. Мастер утверждает, что он много часов проводит среди природы, но старается избегать её точного воспроизведения, поэтому он никогда не пишет этюдов с натуры. При этом ему удается достаточно глубоко погружаться в объективную реальность вокруг нас. По словам Н.И. Ры-

бакова, однажды осенью в Хакасии он испытал сильное впечатление от природных перемен. Красноярский художник отправился с фотоаппаратом по замерзающей реке и сфотографировал уникальные сюжеты, которые «легли в основу размышлений над темой превращения воды в лед, жидкого в твердое» [8]. Итогом этих творческих поисков стали серии нонфигуративных полотен, среди которых отметим такие как «Замерзающая река», «Дорога на запад. Шелковый путь» и «Три чаши», считающаяся, по праву, одной из лучших в творческом наследии мастера (Рис. 1).

Рис. 1. Н.И. Рыбаков. «Три чаши» (2019. Х., м. 90 х 99). ГАУ культуры «Музей изобразительных искусств Кузбасса»

Рис. 2. Деев Ю.Д. «Деревянный корабль». (1990. Х., м. 156 х 139). МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр»

Содержание и форма живописного произведения определяются синкретизмом и художественностью искусства. Эти качества обусловливают многоаспектность образного содержания, формы и методов материализации. Работа мастера включает техническую сторону и передачу нематериальных, духовных ценностей, а также авторских концепций реальности. При этом субъективность художественного образа может привести к недопониманию между художником и зрителем. Это особенно заметно в случае с примитивистами, каковым являлся художник Ю.И. Деев (2). Работы художников требуют осмысления и времени для восприятия. Важно, чтобы искусство нашло своего зрителя, а создатель участвовал в диалоге с аудиторией. Интерес к работам меняется со временем, возрастая при понимании контекста и авторской идеи. Здесь в качестве примера приведем полотно «Деревянный корабль» (Рис. 2) Ю.Д. Деева, творчество которого достаточно продолжительное время были известно только части искусствоведов, исследующих искусство

Рис. 3. Грицюк Т.Н. «Поиски выхода». (1980-1990 гг. Х., м. 72,5 х 56,5). МКУК «Краснозерский художественно-краеведческий музей им. В.И. Коробейникова»
Рис. 4. Ротко. Н.А. «Деревенька» (1998. Х., м. 160 х 140). ГБУК города Москвы «Московский музей современного искусства»
Рис. 5. Верпета И.Ю. «Бокал абсента» (2011. Флизелин, акрил, воск. 105 х 84). ГАУК «Музей изобразительных искусств Кузбасса»

Красноярского края, и его друзьям-художникам. Признание со стороны широкой аудитории пришло к нему лишь в конце его творческого и жизненного пути.

Искусство рождается из прошлого опыта, личного восприятия и интуиции. Новое произведение — это переосмысление реальности художником, где единство выражения и отражения создает новые смыслы, а не копирует действительность. Творчество сибирских живописцев Н.И. Рыбакова, Т.Н. Грицюк и Н.А. Ротко иллюстрирует эту концепцию, исследуя границы реального и абстрактного. Искусство становится диалогом автора с реальностью, культурой и историей. Произведения художников-абстракционистов Н.И. Рыбакова, Т.Н. Грицюк (3) (Рис. 3) и Н.А. Ротко (4) (Рис. 4) могут рассматриваться в качестве иллюстрации к этому утверждению.

Произведения художника — окна в мир, где реальность переплетается с его личным восприятием и интерпретацией. Эмоциональная глубина и композиция транслируют переживания автора, на которые откликается зритель. Все вышесказанное можно в полной мере отнести к работам теперь уже санкт-петербургской художницы И.Ю. Верпеты (5), до 2023 года жившей и работавшей в городе Красноярске. Приведем в качестве примера её автопортрет «Бокал абсента» (Рис. 5). Отметим также, что

искусство, сочетая личное и общественное, служит инструментом самовыражения и социального диалога, влияя на личность и общество через эмоциональный резонанс и трансформацию реальности. В контексте этого явления особенно показательны работы красноярских мастеров реалистического направления: таких как К.С. Воинов (6), А.М. Знак (7) и А.И. Волокитин (8).

Рис. 6. Воинов К.С. Розовые облака. (1994. Х., м. 125 х 145). ОУСДВ РАХ

Рис. 7. Знак А.М. «Проводы зимы в старом Красноярске» (1996-97. 80 х 120. Х., м.). КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»

Профессиональная деятельность художника К.С. Воинова ярко иллюстрируется его произведением «Розовые облака» (Рис. 6). На этой картине подросток лежит на мостках, любуясь отражением розовых облаков в воде. Это не просто пейзаж, а символическое зеркало будущего художника, его первых шагов в искусстве. Атмосфера легкости и умиротворения, созданная нежными оттенками, передает чистоту ранних эстетических впечатлений автора. Картина демонстрирует, как детские переживания формируют призвание художника. контраст статичных объектов (гипсовый бюст и сухие цветы как символы прошлого) и солнечного света (символ весны) передает радость художника от пробуждения природы и вызывает схожие эмоции у зрителя. На портрете «Рыбак с Чулыма» А.И. Волокитина (Рис. 8) автор обращает внимание зрителя не только на физическую силу и смелость, но и на внутреннюю силу героя.

Бесспорно, что искусство, как и наука, использует логику и методы, но допускает неопределенность для интерпретации и эмоционального отклика. Художественные системы и материалы формируют стиль, а индивидуальность художника зависит от времени. Научные методы по-

могают анализировать, но логика лишь дополняет эмоциональный опыт, не заменяя его. В данном случае можно сослаться на высказывание Ямной В.Б. о работах новосибирского художника М.С. Омбыш-Кузнецова (9), так называемых картинах-обманках, словно упакованные в бумагу. Она указывает на, что технология использования визуальных иллюзий в живописи, разработанная М.С. Омбыш-Кузнецовым, позволяет ему поразмышлять и высказаться по поводу нереализованных им самим замыслов картин. «Упакованные холсты» можно поворачивать к зрителю как лицевой стороной, так и обратной. При этом ничего принципиально меняться не будет. Зритель увидит «лицевую сторону с явным красочным слоем, на котором изображены очень достоверно и фактурно деревянные рейки подрамника и упаковочная бумага и обратную с теми же героями, но в яви» [9, с. 47]. Ранее этот художник создавал более реалистичные работы, такие, например, как «Нефтехим» (Рис. 9). Также М. С. Омбыш-Кузнецов использует коллажную технику при создании некоторых своих произведения, которые он называет «картины-монтажи» и утверждая, что открыл «новый вид живописи» [9, с. 47].

Рис. 8. Волокитин А.И. «Рыбак с Чулыма» (2009. Х., м. 110 х 130). КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»

Рис. 9. М.С. Омбыш-КузнецовС. «Нефтехим» (1977. Х., м. 120 х 120). ФГБУК «Российская государственная художественная галерея»

Приступая к анализу организации художественной деятельности и её формы, изучим организацию творческой деятельности в изобразительном искусстве. Искусство развивается от общих категорий

(виды, жанры) к частным (формат, техника). Основа творчества — индивидуальные работы художников, обогащаемые сотрудничеством. Выставки и музеи связывают искусство с аудиторией. Жанры и техники — ориентиры. Важна взаимосвязь индивидуальных практик и общих форм для эволюции искусства. Творческий процесс художника включает проектирование, выполнение и рефлексию. Рисунки и живопись — это не только техника, но и связь художника с окружением, историей, культурой, личной идентичностью и отражение внутренних переживаний. Например, в одном из своих интервью омский художник Георгий Петрович Кичигин (10) рассказал о своей любви к родной земле. Художник утверждает, что жить и работать вне родины он долго не может, потому что связан неразрывными узами родства со своей землей, он понимает её, видит причинно-следственные связи происходящих событий. Также он утверждает, что у него «чувство Родины внутри сидит, под шкурой» [6].

Рис. 10. Г.П. Кичигин. «Красная суббота» (1982. Х., м. 150 х 120). БУК города Омска «Городской музей «Искусство Омска»

Творчество Г.П. Кичигина пронизано личными воспоминаниями и историческими контекстами, что придает его полотнам особую глубину и философию времени. В начале своего творчества, которое пришлось на годы Перестройки, он обращался к актуальным тот момент темам. В качестве примера можно привести его работу «Красная суббота» (Рис. 10). «Фотоальбом деда» Г.П. Кичигина — визуальная летопись семьи, где личные ассоциации переплетаются с историческим наследием. Через дореволюционные фотографии художник размышляет о преемственности поколений, связи с родной землей, идентичности и памяти.

Отметим также, что Искусство субъективно выражает эмоции, стремясь к новаторству, но реакция зрителей непредсказуема. Связь изображения, авторского восприятия и реальности обусловлена личностью художника. Тематика сочетает реальные объекты и культурные архетипы, выделенные уникальным видением. Решение темы — культурно-эстетическое исследование, формируемое мировоззрением. Для подтверждения

вышеизложенных мыслей о значимости тематического поля в искусстве стоит обратиться к интервью Е.А. Шадриной-Шестаковой (11), художницы, живущей в Новосибирске, работающей в русле монументальной живописи, члена Союза художников России. Шадрина-Шестакова провела более 15 выставок. Художница работает над ключевыми темами, которые не теряют актуальности. Вдохновение черпает в людях, считая этот процесс научным исследованием. Часто художница изображает свою дочь, любовь к которой является двигателем творчества. Она видит суть «процесса творчества в искреннем воспроизведении увиденного мира» [4, с. 55]. Отметим и автопортреты Шадриной-Шестаковой, которые можно назвать визуальным дневником, отражающим внешние и внутренние изменения художницы, и демонстрирующим связь личного опыта с темами творчества. Интерес представляют также её работы, посвященные вещам, например «Красные кресла» (Рис. 11).

Рис. 11. Е.А. Шадрина-Шестакова. (2022. Х., м. 120 х 180). БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»

Цель художника направляет его, но конечный результат часто выходит за рамки первоначального замысла, особенно у экспрессионистов, чье мироощущение преобразует план. Творческий процесс меняет концепцию. Восприятие зрителем зависит от его эстетического развития. Анализ произведений затруднен, так как критерии качества субъективны и основаны на эмоциях. Здесь следует сказать, что А.М. Новиков [5] предлагает три критерия оценки искусства: художественную ценность, эстетическую адекватность и художественную правду. Последняя включает познавательную глубину, новизну, идейную насыщенность и связь с народным искусством. Эти критерии служат ориентирами, не ограничивая творчество.

При моделировании произведения важна координационная работа автора, включающая воображаемую реальность, предполагаемую аудиторию и ожидаемые оценки арт-критиков. Художником создаются

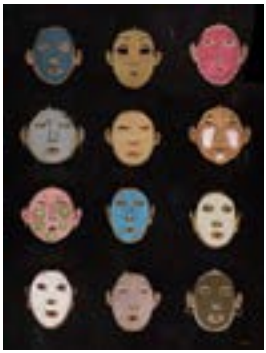

Рис. 12. Капелько В.Ф. «Древняя живопись Енисея» (1950–2000 гг. Х., м. 50 х 75). Минусинская картинная галерея

Рис. 13. Доржиев З.Б. «Салон красоты» (2019. Х., акрил, бумага, поталь, ткань, пуговица. 200 х 150). Собрание Константина Ханхалаева

и оптимизируются художественные образы, которые должны воплощать универсальное через частное и наоборот. Типизированный образ выполняет двойную функцию — выразительную и отражающую. Архетипы, благодаря универсальности, служат мощным инструментом коммуникации, а художники-этноархаики обогащают произведения архетипами национальной культуры. Это присуще живописным произведениям В.Ф. Капелько (12), З.Б. Доржиева (13), и А.А. Осиповой (14). Это такие работы как «Древняя живопись Енисея» (Рис. 12), «Салон красоты» (Рис. 13), «Оленный Путь» (Рис. 14).

Живописцы часто используют принцип условности, отходя от привычной интерпретации мира. Они применяют символический язык и знаковые системы для передачи сложных идей и эмоций, создавая многоплановую образность. При этом

Рис. 14. Осипова А.А. «Оленный Путь» (2017. Х., м. 91 х 152). ГБУЧ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

применяется интеграция действия, локализации и времени, объединяющая элементы реальности и позволяющая выходить за пределы обыденного, создавая мощные ассоциации и метафоры. Примером такого творческого метода является работа А.О. Цыбиковой (15) «Поздний гость». В этом полотне один персонаж представлен в разные временные промежутки, создавая единый сюжет вне линейности времени. Художница намерено трансформирует действительность и использует символику птицы (сойки) для связи пространства и времени. Вообще образ птицы в её творчестве — будь то сойка в «Позднем госте» или удод в «Солнечной Горе» — становится мощной метафорой, выявляющей глубинные смыслы произведений. Также отметим и её портретные работы, например, этюд «Женская головка» (Рис. 15).

Рис. 15. Цыбикова А.О. «Женская головка» (1995. Х., м. 54 х 41). МБУК «Картинная галерея города Усть-Илимска»

Достижение идеала в искусстве сводится к личному решению художника, отражающему наиболее полное понимание и лучшее выражение задуманного. Ярким примером служит серия работ А.Г. Поздеева (16) под названием «В гостях у Авроры Даниловны». А.Д. Грицай (17), близкая подруга семьи художника Андрея Поздеева, в своих воспоминаниях раскрывает особенности его творческого процесса. В фильме «Чаша» она анализирует его работы, отмечая, что картины Поздеева отражают как внешний, так и внутренний мир художника, а финал его пути стал актом самореализации. Поздеева она называет философом от живописи, открывающим новые горизонты» [2]. Отметим также работу, ставшую своеобразным символом открытости в искусства его картину «Краски Земли. Цветы и солнце» (Рис. 16).

Рис. 16. Поздеев А. Г. «Краски Земли. Цветы и солнце». (1997. Х., м. 70 х 100). Коллекция телекомпании NTV в Токио (Япония)

Отметим, что создание произведения начинается с этюдов и набросков, формирующих путь к итоговому варианту. На стадии эскизирования детали обретают место, а общий вид корректируется. Взаимодействие с реальностью влияет на творчество, преобразуя полотна. Автор синтезирует объективную и субъективную реальность в композицию, которая задает эмоциональный тон и визуализирует замысел. Нет сомнения в том, что творчество — организованная система с нелинейным путем. При этом самоанализ и самокритика ведут к совершенствованию стиля и тематики, а искусствоведы и критики помогают осмыслить вневременные произведения. К сожалению, различия в восприятии неизбежны, но художник пытается быть понятым.

Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что методология художественного творчества сводится к совокупности знаний, с помощью которых можно изучить этапы данного процесса, определить его характерные свойств и структурные элементы. Проведенное комплексное изучение процесса творчества позволило систематизировать его характерные, уникальные черты, ключевые моменты и основные закономерности. В ходе анализа произведений и истории их создания удалось выстроить отчасти структуру процесса творчества, сформировать детальную модель, включающую взаимосвязь составляющих его частей, видов, способов воплощения в материальных формах, инструментов и методик.

Примечания:

1. Рыбаков Н.И. (род. 1947 год) — советский и российский художник, действительный член РАХ (2021). В настоящее время живет и работает в городе Красноярске.

2. Деев Ю.Д. (1944–1998) — живописец, член Союза художников СССР. Жил и работал в городе Красноярске.

3. Грицюк Т.Н. (род. 1953 год) — советский и российский художник. В настоящее время живет и работает в г. Новосибирске.

4. Ротко Н.А. (1944–2021) — заслуженный художник России, академик РАХ (2019). Жил и работал в городе Новокузнецке.

5. Верпета И.Ю. (род. 1972 год) — российский художник. В настоящее время живет и работает в городе Санкт-Петербурге.

6. Воинов К.С. (род. 1960) — российский художник-живописец, Заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ (2011), член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. В настоящее время живет и работает в городе Красноярске.

7. Знак А.М. (1939–2002) — советский и российский живописец, Народный художник РФ (2001), член-корреспондент РАХ (1988), профессор КГХИ (ныне СГИИ им. Дм. Хворостовского). Жил и работал в городе Красноярске.

8. Волокитин А.И. (1956–2019) — советский и российский художник. Жил и работал в городе Красноярске.

9. Омбыш-Кузнецов М.С. (род. 1947) — советский и российский художник, академик РАХ (2019). Народный художник РФ (2016). В настоящее время живет и работает в городе Новосибирске.

10. Кичигин Г.П. (род 1951) — советский и российский художник, член-корреспондент РАХ (2011). В настоящее время живет и работает в городе Омске.

11. Шадрина-Шестакова Е.А. (род. 1976) — Живописец-монументалист, член союза художников России. В настоящее время живет и работает в городе Новосибирске.

12. Капелько В.Ф. (1937–2000) — советский и российский художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный деятель. Член Союза художников СССР, РФ (1971 год). Заслуженный художник РФ (2000 год). Жил и работал в городах Красноярске и Абакане.

13. Доржиев З.Б. (род. 1976) — российский бурятский художник, заслуженный художник Бурятии. В настоящее время живет и работает в городе Улан-Удэ.

14. Осипова А.А. (род. 1976) — российский бурятский художник. В настоящее время живет и работает в городе Санкт-Петербурге.

15. Цыбикова А.О. (1951–1998) бурятский художник, Заслуженный художник РФ (1999), Заслуженная художница Бурятии (1985). Жила и работала в городе Улан-Удэ.

16. Поздеев А.Г. (1926–1998) — советский и российский художник. Член Союза художников СССР (с 1961 года). Жил и работал в городе Красноярске.

17. Грицай А.Д. (1930–2021) — подруга семьи красноярского художника Поздеева А.Г.

Список литературы:

1. *Вахрушева Е.Ю.* Методология в художественной деятельности // Гуманитарные и социальные науки. — 2014. — № 2. — С. 181–185.

2. *Зайцев С.Л.* Чаша. Андрей Поздеев // Документальный фильм, 2003. — URL: http://mus-pozdeyev.ru/p31?ysclid=mn4e34ernd641710607 (дата обращения: 15.11.2025).

3. *Ломов С.П.* Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании. — 2013. — № 2. — С. 49–52.

4. *Лопарева М.Н.* «Румяные объекты» Евгении Шадриной-Шестаковой. Рецензия на выставку // Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и современность: Сборник материалов III Межрегиональной научно-практической конференции в рамках IX Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз. Арт. Сибирь — 2019», Барнаул, 14–15 марта 2019 года. — Барнаул: Алтайская краевая организация «Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», 2019. — С. 54–56.

5. *Новиков А.М.* Методология художественной деятельности. — Москва: Эгвес, 2008. — 72 с.

6. *Разинов С.П.* Фантасмагории Георгия Кичигина // Aftershock. — URL: https://aftershock.news/?q=node/912960&full (дата обращения: 14.11.2025).

7. *Харченко А.А.* О методологии художественного творчества // Гуманитарные научные исследования. — 2016. — № 10. — С. 16–21. — URL: https://human.snauka.ru/2016/10/16642 (дата обращения: 01.11.2025).

8. *Яблонская М.В.* Художник Николай Рыбаков: «Во мне течёт кровь кочевников» // Лента новостей Красноярска. 20.03.2015. — URL: https://krasnoyarsk-news.net/other/2015/03/20/46397.html (дата обращения: 14.11.2023).

9. *Ямная В.Б.* Символическое пространство в творчестве М.С. Омбыш-Кузнецова на примере работ из цикла «Закрытые картины» // Творчество и современность. — 2022. — № 2 (17). — С. 43–49.