

УДК [7:316.614.5]:7.072.2

К. А. Носикова

Понятие «художественная школа» в искусствоведении

Рассматривается понятие «школа» в искусствоведении, предлагается уточнение его содержания в современных условиях. На основе исследований, проведенных в данной области, определены ключевые условия и основные факторы, необходимые для формирования художественной школы в искусстве. Выявляются критерии и признаки определения художественных школ, такие как историческая и географическая идентификация, существование учебного центра (художественной мастерской), наличие характерного стиля, общность тем и мотивов, следование за лидером в выборе стилистических предпочтений и др. Сформулирована дефиниция «художественная школа», применимая для различных видов искусств.

Ключевые слова: школа как социально-культурный институт, школа в искусстве, художественная школа, условия формирования художественной школы, критерии определения школы, искусствоведение.

К. Nosikova

The concept of "art school" in art history

The relevance of the study is due to the lack of a clear definition of the concept of "school" in art criticism, which fully discloses its content, and the signs under which the "art school" is formed that are applicable to various types of arts. The author identifies criteria and features for defining art schools, such as historical and geographical identification, the existence of an educational center (art workshop), the presence of a characteristic style, common themes and motifs, following a leader in choosing stylistic preferences, etc. The article defines the definition of "art school" applicable to various types of art.

Keywords: school as a social and cultural institution, school in art, art school, conditions for the formation of an art school, criteria for defining a school, art history.

Понятие «школа» в русском языке имеет много смыслов. Основное значение полисемантической лексики «школа» в современном русском языке – учебное заведение, образовательное учреждение. Термин также используется для обозначения системы образования, приобретенного опыта. В более широком смысле школа является важнейшим социально-культурным институтом, выполняющим функцию социализации индивида.

Содержание термина «школа» нельзя выразить в кратком высказывании, т. к. его смысл раскрывается только уточняющими определениями или обстоятельствами: общеобразовательная школа, высшая школа, научная школа, музыкальная школа, художественная школа, школа ди-

зайна і др. Існуюцца і ўточняючыя дапаўненні паняцця: сярняя агульнаадукацыйная школа, школа ландшафтнага дызайна і т. п.

Паняцце «художественная школа» па адношэнню к выявазнаўчыму мастацтву трактуецца разнаобразна. Вядомымі былі італьянская школа жывопісі (XIV в.), голландская, іспанская (XVII в.), французская (XVIII–XIX вв.) і др. У беларускім мастацтве склаўся школы гобелена і витебская художественнага тэкстыля, якія маюць у сваёй аснове сфармаваную сістэму прафесійнага адукацыі, і др.

Тэрмін «художественная школа» у мастацтвазнаўстве часта ўсё агульна выкарыстоўваецца для характарыстыкі художественнага і адукацыйнага напраўлення якога-ліба навучальнага ўстанова, поўнага цыкла прафесійнага художественнага адукацыі або дзейнасці асобных творчых асоб, якія займаюцца художественным навучэннем.

Фармаванне паняцця «школа» у мастацтве пачалося ў эпоху Адраджэння (Д. Вазарі [6]). Асобныя аспекты праблем художественнага адукацыі сістэмна прадставілі ў працах М. В. Алпатов, С. С. Аносова, В. В. Бабіак, О. Бенеш, Б. Р. Виппер, В. Г. Власов, Г. Земпер, М. С. Каган, В. П. Прокопцова, Т. М. Степанская [1–3; 5; 8–12] і др. Аднак сёння адсутнічае чёткая дэфініцыя паняцця «школа» у мастацтвазнаўстве, што выклікае цяжкасці з вызначэннем художественнага адукацыі ў мастацтве.

Цель статьи – аналіз даследаванняў, якія дазваляюць сфармуляваць змест паняцця «художественная школа», прымяненага для розных відаў мастацтваў. У межах данага даследавання выяўляюцца прыкметы, якія характэрныя для школ у той або іншай сферы художественнага адукацыі.

У энцыклапедычнай літаратуры паняццю «школа» даецца дастаткова вузкае вызначэнне: «Школа (у мастацтве) – художественнае напраўленне, тэчэнне, прадставленае групай навучэнцаў і паслядоўцаў якога-ліба мастака (напрыклад, Венецыянская школа) або групай мастакоў і даследчыкаў, блізкіх па творчым прынцыпам і художественнага манера (напрыклад, Строгановская школа іконопісі)» [14].

У кантэксце мастацтва паняцце «школа» ўпершыню стала выкарыстоўвацца ў XVI в., калі ў жывопісі пачалі фармавацца розныя художественныя тэчэнні і напраўленні. Вялікія художественныя цэнтры, аб'яднаныя агульнымі стылістычнымі і ідэалагічнымі прынцыпамі, выдзяляліся як художественныя супольнасці. Даследчыкі эпохі Адраджэння, фіксуя адрозніі паміж імі, вызначалі іх як школы.

Італьянскі жывопісец і гісторык мастацтва Д. Вазарі ўпершыню сістэматызаваў творчасць мастакоў па геаграфічным і стылістычным прыкметам [6], звязваючы іх з вызначанымі горадамі і майстэрамі. Адрозніваючы падобнасць у тэхніках, формах і выявазнаўчых сродках

в их творчестве, Д. Вазари подчеркивал важность общих визуальных и композиционных решений, выделяя художественный стиль. Это положило начало использованию термина «художественная школа» для обозначения групп мастеров, объединенных общими эстетическими, техническими и культурными чертами. Д. Вазари акцентировал внимание на творческих связях между художниками одной школы и влиянии, которое оказывали мастера на молодых художников, отмечая формирование традиции школы. Обучая молодых художников, опытные мастера сохраняли и передавали стиль и технику изображения, при этом в школах искусства формировалась своя структура обучения. На уникальные особенности школы, по мнению Д. Вазари, оказывало влияние ее географическое расположение, с которым связаны культура и история местности. Художники одной школы имели схожие темы и мотивы, сформированные под влиянием социальных, религиозных и культурных условий, что выделяло их искусство в отдельное направление. Таким образом, Д. Вазари создал основы для определения художественных школ, которые позже были развиты и уточнены другими искусствоведами.

Продолжил исследования в этой области теоретик искусства XVII в. Д. Манчини. В «Рассуждениях о живописи» он описывал художественную школу не просто как место для обучения технике с преемственностью традиций, но и как социальный и культурный феномен, способствующие взаимодействию между учеником и мастером. Д. Манчини подчеркивал, что художественная школа формируется в конкретном историческом и социальном контексте, который влияет на ее методы, цели и содержание. Определяя художественную школу как пространство, где происходит творческое сотрудничество, обмен инновационными идеями и передача знаний, Д. Манчини отдавал ключевую роль мастеру, причем не только в передаче технических навыков, формировании художественного стиля и методологии школы, но и философских и эстетических идей, способствующих созданию нового художественного языка [4, с. 54].

В середине XIX в. понятие художественной школы изучал немецкий архитектор и теоретик искусства Г. Земпер, который анализировал стили и рассматривал школы как результат социальных, культурных и экономических факторов [9]. Хотя Г. Земпер не разработал четкой теории художественной школы, его идеи о стиле и его развитии могут быть сопоставлены с характеристиками художественной школы. Г. Земпер акцентировал внимание на происхождении стиля, его возникновении в конкретных исторических и культурных условиях, влиянии на его развитие различных культурных традиций, оценивал роль материалов и технологии в формировании стиля. Это связано с явлениями «школы» как места, где обучаются и передаются знания о стиле и технике, и «ху-

дожественной школы», где различные техники оказывают влияние на вид искусства.

В XIX – начале XX в. происходят радикальные изменения в искусстве. Понятие школы расширяется и углубляется. В этот период появляются романтизм, реализм, импрессионизм, позже – модернизм, кубизм, сюрреализм и другие авангардные направления. В связи с необходимостью более глубокого анализа художественных движений, попытками классификации различных течений и направлений в искусстве, термин «художественная школа» получил развитие в искусствоведении и более глубоко исследуется.

Австрийский искусствовед О. Бенеш определял художественную школу как «длительное художественное единство, преемственность традиций, принципов и методов» [5, с. 170]. Он акцентировал внимание на том, что понятие школы может применяться к искусству определенной географической области (страны, местности, города), имеющему в какой-либо хронологический период яркие и своеобразные стилистические черты и особенности. По его мнению, термин «школа» применим по отношению к творчеству группы художников, если оно отличается близостью принципов и общей художественной манерой, последователей и учеников какого-либо мастера. Таким образом, им зафиксированы общность и единство представителей школы, а также влияние школы на художественный процесс определенного исторического периода.

В советском искусствознании значительное влияние на понимание художественных школ оказали работы М. В. Алпатова. На основе сравнительного анализа художественных стилей русской и византийской школ искусствовед выявил закономерности в их формировании, развитии и эволюции. Он предлагал рассматривать художественные школы через призму стиля, который может выражаться в общих принципах композиции, колористики, технических приемах и образных решениях, развивающихся на основе общей концепции искусства. Необходимым условием формирования стиля М. В. Алпатов считал наличие мастеров, формирующих художественные традиции, передаваемые внутри школы из поколения в поколение. При этом он рассматривал художественную школу как явление долговременное, неразрывно связанное с культурным и историческим контекстом определенного времени и места, подчеркивая формирование уникального стиля школы под влиянием социальных, политических и культурных факторов. Особое внимание М. В. Алпатов уделял исследованию региональных школ. Он указывал, что они образованы на основе существующих школ, получивших возможность развивать новые направления, в которые каждый художник школы вносил индивидуальный стиль, характерные черты. При этом он рассматривал не только технические аспекты творчества художни-

ков, но и идейно-символический смысл, который представители школы вкладывали в свои произведения [1, с. 246].

Б. Р. Виппер исследовал художественные школы в контексте эпох и формирования стилей. Он рассматривал связь западноевропейского искусства с русской традицией, акцентируя внимание на развитии национальных школ и их влиянии друг на друга. Б. Р. Виппер подчеркивал, что школа – это не только стиль, но и сообщество людей, объединенных общими культурными и профессиональными задачами. Сообщества художников формируются в определенном регионе, городе или центре, где сосредоточены интеллектуальные силы. Отмечая важность преемственности и передаваемых традиций, Б. Р. Виппер считал, что школы искусства всегда балансируют между их сохранением и поиском новых форм и выражений [7, с. 28].

М. С. Каган трактует понятие «художественная школа» как обозначение национальных и провинциальных разветвлений художественного направления. Художественные течения, или художественные движения, «возникают в конкретных национальных и исторических условиях и объединяют группы художников, близких друг другу не только по общим идейно-эстетическим установкам творческого метода, но и по конкретному пониманию решаемых ими художественных задач в пределах того или иного вида искусства» [10, с. 440].

В. П. Прокопцова предлагает рассматривать художественную школу в следующих аспектах: результат формирования художественных традиций эпохи, которые привели к становлению школ с тем или иным локальным стилем; направление в искусстве, которое характеризуется единством идейных взглядов, общностью и преемственностью принципов и методов; систему индивидуального приобретенного опыта, обучения, образования; художественное сообщество мастера и его последователей-учеников; стилевое направление социально-культурной эпохи или национальной принадлежности; художественный принцип мастеров города или страны; оценка стилистического различия по отдельным видам искусства; учебно-образовательное учреждение [11, с. 10; 13]. По мнению В. П. Прокопцовой, содержание понятия «художественная школа» требует дополнительного изучения [11, с. 34].

С. С. Аносова, отмечая отсутствие в искусстве общего понятия школы, выводит следующую дефиницию: «Школа – это определенная стилевая общность различных направлений и течений, представленных группами художников и связанных единством взглядов и основных принципов, часто также объединенных территориально» [2, с. 274].

Т. М. Степанская выделяет следующие признаки художественной школы: наличие истории, общность тем и мотивов, наличие фактов их освоения в различных техниках; близость колористических и фактурных разработок. Одной из важных ступеней на пути формирования ху-

дожественной школы, по мнению исследователя, является объединение художников в организации [12, с. 52].

Искусствоведы В. В. Бабияк и В. Г. Власов вносят важный образовательный критерий в определение художественной школы [3; 8]. В. В. Бабияк предлагает понятие «школа» «применять лишь к явлениям сугубо образовательного плана, имеющим в своей основе то или иное обучающее начало, причем как для некогда существовавших, так и для современных образовательных структур академического типа, в том числе национально-региональных школ и школ отдельных личностей» [3, с. 22]. Он определяет художественную школу как «исторически сложившуюся территориально локализованную образовательную систему, отвечающую требованиям общественно-политической и социокультурной ситуации и осуществляющую профессиональное обучение изобразительному искусству» [Там же, с. 23]. Ученый выделяет системообразующие критерии художественной школы академического типа, которые структурируют процесс обучения: наличие синергетической триады традиций; присутствие лидирующей педагогической личности или группы, централизирующей художественный процесс, главенство учебной дисциплины и системность ее преподавания; воспитание способности к художественно-образному мышлению [Там же, с. 30].

В. Г. Власов, выделяя образовательную составляющую как главную, определяет художественную школу как «организационное или условное объединение мастеров на основе общей творческой, теоретической или учебной программы» [8, с. 6]. Такие художественные сообщества предполагают объединения по признакам национальной и этнической принадлежности, территории; с учетом близости к выдающемуся мастеру, работы в его мастерской или связи с определенным учебным заведением. На взгляд В. Г. Власова, «в более узком смысле слова под художественной школой имеется в виду способ обучения художественному ремеслу, мастерству, манере, технике» [Там же, с. 570]. Придерживаясь мнения других исследователей относительно того, что школа предполагает общность или близость мировоззрения определенного круга художников, единство их взглядов, идеалов и творческих методов, он уточняет, что это более частное узкое понятие, связанное с категориями художественного направления, стиля и течения, поскольку локальнее во времени и пространстве. В. Г. Власов резюмировал, что применение термина «школа» в истории искусства в каждом отдельном случае требует уточняющих определений [Там же, с. 569–573].

Проведенные исследования показали, что практически все ученые выделяют схожие признаки художественной школы, однако расставляют различные акценты в понятии и предлагают для термина разные дефиниции.

Аналітычны обзор ісследованияў позволяе зрабіць выснова, што фарміраванне мастацкай школы ў тэй ці іншай сферы мастацтваў магчыма пры наступных умовах: культурна-історычных (эпоха, геаграфічныя межы, этнічная прыналежнасць); адукацыйных (налічце якога-лібо адукацыйнага цэнтру, вядомага майстра) і стылістычных (агульнасць тэхнічных прыёмаў і матэрыялаў).

З'яўленне мастацкай школы ў мастацтве абумоўлена наступнымі фактарамі: аб'ядненне групы мастакоў, актыўна ўзаемадзействующих і ўплываючых на творчасць адзін аднаго; адзінства ўстойлівых мастацкіх прынцыпаў і ідэй, якія аб'яднуюць іх прадстаўніцтваў; налічце індывідуальнага стыля; культурная значнасць, выражаная прызнаннем са староны крытыкаў, калекцыянераў і гледачоў.

Мастацкая школа можа быць вызначана па агульным для розных відаў мастацтваў крытэрыям і прызнакам: характэрны стыль (мастакі, аб'яднаныя ў школу, маюць падобныя тэхнікі і стылі, якія могуць вар'іравацца ў залежнасці ад перыяду і месца); аўтарытэт майстра (важным аспектам з'яўляецца налічце ўплывалага майстра ці групы майстраў, якія служыць зразкам для падражання); парадыгма творчасці (канцэпцыі мастацкай школы вызначаюць падыходы да мастацтва, уключаюць філасофскія і эстэтычныя ідэі); творчае супольнасць (мастакі аб'яднаны не толькі стылем, але і агульнымі інтарэсамі, поглядамі на мастацтва, абменам ідэямі і ўплывам адзін на аднаго); історычная і геаграфічная ідэнтыфікацыя (злучэнне з вызначаным рэгіёнам ці історычным перыядам); налічце адукацыйнага цэнтру (злучэнне з адукацыйным закладом, мастацкай майстэрняй, дзе адбываецца навучанне і абмен творчым вопытам, прысутствуе преемнасць).

Ісходзячы з пералічаных крытэрыяў і прызнакаў, можна сфармуляваць прымянімую для розных відаў мастацтваў дэфініцыю «мастацкая школа» – гэта історычна і геаграфічна ідэнтыфіцыраваная агульнасць розных стылевых напраўленняў і теченияў, прысутствующих групы мастакоў і іх паслядоўцаў, звязаных адзінствам поглядаў і асноўных прынцыпаў, адрозніваючыхся самабытнасцю з выяўленнем творчай індывідуальнасці, са сваім наборам канцэпцый, вызначаючых падыходы да мастацтва, уключаючых філасофскія і эстэтычныя ідэі, маючая культурную значнасць, адукацыйнае пачатак і ажыццяўляючая преемнасць традыцый, тэхнікаў і метадаў.

1. Алпатов, М. В. Этюды па ўсеагульнай історыі мастацтваў: Выбраныя мастацтвазнаўчыя працы: Западна-еврапейскае мастацтва. Расійскае і савецкае мастацтва / М. В. Алпатов. – М. : Сов. мастакі, 1979. – 287 с.

2. *Аносова, С. С.* Основные художественные школы в Российской истории. Строгановская школа. Венециановская школа. Школа Филонова / С. С. Аносова // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 10 (93). – С. 274–283.
3. *Бабияк, В. В.* Русский академический учебный рисунок: XVIII – начало XX века : дис. ... д-ра искусствования : 17.00.04 / Бабияк Вячеслав Вячеславович ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2005. – 740 с.
4. *Базен, Ж.* История истории искусства. От Вазари до наших дней / Жермен Базен ; пер. с фр. К. А. Чекалова. – М. : Прогресс-Культура, 1994. – 528 с.
5. *Бенеш, О.* Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями / Отто Бенеш. – М. : Искусство, 1973. – 294 с. : примеч. : ил.
6. *Вазари, Д.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : в 5 т. / Джорджо Вазари ; пер. с итал. и коммент. А. И. Бенедиктова ; редакция пер. А. Г. Габричевского. – М. : Искусство, 1956–1971. – Т. 4. – 1970. – 663 с.
7. *Виппер, Б. Р.* Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер ; предисл. Т. Н. Ливановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изобразит. искусство. 1985. – 288 с.
8. *Власов, В. Г.* Стили в искусстве : словарь / В. Г. Власов. – СПб. : Кольна, 1995. – Т. 1. – 672 с.
9. *Земпер, Г.* Практическая эстетика / Готфрид Земпер ; пер. с нем. В. Г. Калиша ; сост., вступ. ст. и коммент. В. Р. Аронова. – М. : Искусство, 1970. – 320 с.
10. *Каган, М. С.* Эстетика как философская наука / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 544 с.
11. *Пракапцова, В. П.* Спасціжэнне майстэрства: станаўленне мастацкай адукацыі ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2006. – 288 с.
12. *Степанская, Т. М.* Проявление традиций русской художественной школы в творчестве современных художников Алтая / Т. М. Степанская // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – № 4 (16). – С. 50–55.
13. Художественная школа // Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол.: Н. П. Баранова, А. И. Жук, А. С. Лаптенко [и др.] ; науч. ред.: С. П. Самуэль, З. И. Малейко, А. П. Чернякова. – Минск, 2015. – Т. 2 : Н – Я. – С. 486.
14. Школа (в искусстве) // Популярная художественная энциклопедия : в 2 кн. / редкол.: В. М. Полевой (гл. ред.) [и др.]. – М., 1986. – Кн. 2 : М – Я. – С. 396.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 26.09.2024.