

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА/THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5>

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научная статья

Ульянова Н.Б.^{1,*}¹ORCID : 0000-0001-8461-6408;¹Московский государственный строительный университет, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (ulyanova_nataliya[at]list.ru)

Аннотация

Цель данной работы — изучить условия, способствующие созданию произведений искусства, что является важным аспектом современной системы изобразительного искусства. В статье рассматриваются вопросы планирования и организации художественного творчества на примере первого творческого объединения — Союза Советских художников, созданного в начале XX века в СССР. В исследовании предлагается модель взаимодействия ключевых аспектов творческой деятельности, основанная на развитии творческих объединений. Особое внимание уделяется Московскому Союзу художников, расположенному в историческом месте, деятельность которого стала основой для изучения. Для достижения поставленной цели были изучены современные мнения и оценки творческого процесса, который возможен только при участии и взаимодействии государственных структур, исторических территорий и современной художественной жизни. В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что социальные структуры должны активно взаимодействовать с деятелями культуры и искусства в различных областях жизни. Создание благоприятных условий для социокультурной и творческой среды может привести к появлению новых интеллектуальных продуктов. Полученные результаты позволяют наметить модель социально устойчивого творческого процесса, что особенно актуально для современной профессиональной деятельности, включающей различные виды изобразительного искусства и современные технологии. Также была выявлена взаимосвязь между методами исследования и творческим процессом, что позволило выдвинуть гипотезу о единстве науки и искусства. Это открывает новые горизонты для применения методов исследования в современной культуре и искусстве.

Ключевые слова: творчество, профессиональная работа, изобразительное искусство, художественные сообщества, культурное наследие, традиции.

SHAPING A CREATIVE ENVIRONMENT IN MODERN SOCIETY

Research article

Ulyanova N.B.^{1,*}¹ORCID : 0000-0001-8461-6408;¹Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (ulyanova_nataliya[at]list.ru)

Abstract

The aim of this work is to study the conditions contributing to the creation of works of art, which is an important aspect of the contemporary visual arts system. The article examines issues of planning and organising artistic creativity on the example of the first creative association — the Union of Soviet Artists, established in the early XXth century in the USSR. The research proposes a model of interaction between key aspects of creative activity based on the development of creative associations. Particular attention is paid to the Moscow Union of Artists, located in a historic place, whose activities became the basis for the study. To achieve this goal, modern opinions and assessments of the creative process were studied, which is only possible with the participation and interaction of state structures, historical territories, and modern artistic life. During the study, it was suggested that social structures should actively interact with cultural and artistic figures in various areas of life. Creating favourable conditions for a socio-cultural and creative environment can lead to the emergence of new intellectual products. The obtained results allow to outline a model of a socially sustainable creative process, which is particularly relevant for contemporary professional activities involving various types of visual arts and modern technologies. A correlation between research methods and the creative process was also identified, which led to the formulation of a hypothesis about the unity of science and art. This opens up new horizons for the application of research methods in contemporary culture and art.

Keywords: creativity, professional work, visual arts, artistic communities, cultural heritage, traditions.

Введение

Под сенью деревьев, в историческом месте Москвы расположен особняк Егора Федоровича Киппена. В этом старинном здании в настоящее время находится Московский Союз художников — творческое объединение, прошедшее сложный путь становления и создания новой формации Союза Советских художников. В 1930 году в СССР начинается реорганизация многочисленных творческих союзов и создание единой государственной системы, объединяющей творческую интеллигенцию. Московский Областной Союз Советских художников (МОССХ) был создан в 1932 году, и явился началом нового творческого объединения. Через несколько лет эта организация расширяется и создается Союз Советских художников СССР. Работа нового творческого объединения охватывала всю

страну. Союз художников участвовал в жизни многонационального государства, отражая развитие страны в произведениях искусства.

Шли годы, менялся облик страны, а вместе с ней стремительно рос уровень художественного образования, расширялся спектр профессиональных задач, круг интересов творческого коллектива. Одно оставалось неизменным — стремление создавать новые художественные произведения. Важными событиями для художников были Всесоюзные стройки, рост сельского хозяйства и промышленности, становление молодой страны Советов. Позднее историческую летопись, воплощенную в граните и мраморе, металле и дереве, а также в разных видах и жанрах изобразительного искусства стали хранить музеи, выставочные комплексы и фасады городов. Это многообразия и особый художественный стиль назвали «Социалистическим реализмом». На сегодняшний день каждый краеведческий музей имеет собрание исторически значимых произведений, особенно, относящихся к периоду развития искусства в СССР. С 1991 года был принят новый Устав творческой организации и МОСХ стал называться Московский Союз художников (МСХ). В настоящее время в России созданы многочисленные творческие объединения. Московский Союз художников — организация с большим историческим прошлым, в составе которой различные секции и малые художественные объединения. Организация функционирует, и главным фактором сохранения её деятельности является потребность современного общества в существовании творческих объединений. Изучение данного вопроса является значимым и необходимым, по причине большого роста численности членов творческих союзов за последнее время, **что и стало задачей данного исследования**. Предметом исследования является творческое объединение Московский Союз художников, (см. рис. 1).

В интерьерах старинного особняка, что в Старосадском переулке, дом 5/8, стр.5, по сей день встречаются живописцы, графики, архитекторы, реставраторы, скульпторы. Их жизнь наполнена профессиональными планами в организации выставочных пространств и музейных экспонатов. Процесс творческой работы крайне многослоен, необходимость анализа и изучения этого явления очевидна и заслуживает особого внимания (см. рис.2).

Проблематика данного исследования заключается в необходимости сохранения профессиональных учреждений и творческих объединений в современном социуме. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что без достойной организации творческого процесса и обеспечения условий для работы художника решение профессиональных задач невозможно. Таким образом, **цель данной статьи** — изучение необходимых условий для творческого процесса и систематизации работы над художественным произведением [1], [2], [3].

Рисунок 1 - Московский Союз художников, современное фото
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.1>

Рисунок 2 - Московский Союз художников, фото из архивов библиотеки МСХ

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.2>

Методы и принципы исследования

В процессе изучения материала и подтверждения целей исследования были использованы следующие методы:

- Исторический метод, раскрывший хронологию развития и становления творческих союзов. Изучение материала и предмета исследования основано на фундаментальных трудах авторов: Гренберг Ю.И., Писарева С.А., Волкова П.Д., Ефимов А.В., Юстус А.М., Горькова О.А.

- Системный метод исследования предоставил возможность анализа условий и состояния производственных мастерских художников различной профессиональной направленности. В области изучения произведений различных видов и жанров изобразительного искусства исследованы фундаментальные труды авторов: Иванов Е.Ю., Пастернак О.П., Сарабьянов А.Д., Арская И., Федотова Н.Ю., Сафронова Е.Н., Фролова А.В. Уваров В.Д. Систематизация и анализ исторических научных работ, связь изучаемой проблемы с современной действительностью позволили сделать выводы данного исследования.

- Практический метод определил общие принципы творческой деятельности и выявил противоречия. Используемые методы включали в себя: практический эксперимент, творческий анализ, натурное исследование в области творческого процесса, включая педагогический опыт, данные исследования нашли подтверждение в научных трудах авторов: Сарабьянов А.Д., Сафронова Е.М., Камерун Джулия, Фролова А.В., Фуражева Н. С., Леонова В.А., Ходж С., Уварова В.Д., Серова А.С. Федотова Н.Ю.

Основной методологии стал практический опыт через систематизацию материалов исследования из частных собраний произведений творческих мастерских художников. Были изучены документы исторического фонда библиотеки Московского союза художников, библиотеки Союза художников СССР, материалы биографических данных, музейные и выставочные экспонаты, частные коллекции [4], [5], [6].

Фактически, используя комплекс методов, были сделаны выводы об условиях, в которых создавались художественные модели, предметы и объекты искусства, исходя из исторической документации и современного творческого процесса, а также выставочной деятельности. Это позволило систематизировать творческие задачи и показать их взаимосвязь с методами исследования, (см. Таблица1) [7], [8].

Таблица 1 - Взаимодействие творческого процесса и методов исследования

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.3>

Творческие задачи	Методы
Сбор материала и анализ исторического наследия	Исторический метод
Выбор материалов исполнения и технологий создания художественного произведения	Системный метод
Поиск художественных решений и их воплощение в разных видах искусства	Практический метод

Результаты и обсуждение

По результатам анализа художественных произведений созданных в разные периоды и разными социальными группами, можно предположить, что одним из значимых условий успеха и признания работы художника, является

наличие индивидуальной творческой мастерской. Исследуя творческий процесс, исторические материалы, библиотечные и музейные архивы, можно сделать вывод о том, что существование творческого содружества, создающего условия и возможности для работы, имеет большое значение. Также необходимо сделать акцент на организации художественной образовательной системы как составной части роста и воспитания будущего мастера и его адаптации к социальной жизни. Рассматривать хронологию успеха в творческой специальности нужно с первых шагов человека, а именно с начального художественного образования [9], [10].

Однозначно можно выделить множество факторов, которые в разной степени составляют основную концепцию творчества и создания произведения. Эта концепция рассматривалась на примере направлений и стилистических явлений в отечественной и зарубежной культурах. При этом объектом исследования может быть одно направление или отдельно взятое произведение, поскольку каждое из них представляет собой широкий спектр возможностей развития и становлении различных видов искусства. Роль связующего звена в этом процессе отводится творческим союзам и объединениям (см. рис. 3).

Рисунок 3 - Московский Союз художников, современное фото. Выставочные пространства в зонах парка в Старосадском переулке

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.4>

Главным условием начала творческого процесса является идея, на которой строится всё будущее произведение. Дальнейшая структура произведения раскрывает технологии, в которых оно создавалось и все нюансы в материалах исполнения. Но для воплощения идеи необходима творческая среда. Эту роль в профессиональной жизни художников играют творческие объединения и союзы, создавая мастерские, выставочные пространства, художественные советы и многое другое. Значительная роль отводится образовательному циклу. В настоящее время существует профессиональная связь между учебными заведениями и творческими организациями, мастерскими и студиями, школами изобразительного искусства. Создание единства и сотрудничества различных организаций с целью творческого, профессионального развития или эстетического воспитания направлено на укрепление общества в сохранении культурного пространства, формировании развитой личности и сохранении культурного наследия. Развитие изобразительного искусства во всех его направлениях тесно связано с гражданской идентичностью и многообразием жизненных ситуаций, создающих культурную среду во взаимодействии всех основных аспектов творческого процесса (см. Таблица 2).

Деятельность творческих союзов основывается на разнообразных функциях, включающих организацию творческой работы каждой отдельной личности. Вопросы творчества тесно связаны с социализацией художников. Если рассматривать эти организации с точки зрения экономики, то на сегодняшний день их деятельность часто характеризуется как благотворительная. Такое явление не редкость в современной действительности. Но важнейшим критерием оценки деятельности таких организаций является сохранение традиций русской культуры и её многонациональных художественных особенностей [11], [12].

Таблица 2 - Содержание и взаимодействие основных аспектов творческой работы

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.5>

<p>Предприятия и работодатели</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приглашение к процессу деятелей культуры и искусства. 2. Участие в творческом процессе архитектурных и дизайнерских бюро. 3. Создание творческой среды с различными творческими союзами. 4. Организация практической работы на производствах.
<p>Производственные мастерские</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация художественных мастерских. 2. Создание художественных производств. 3. Создание малых и индивидуальных художественных мастерских.
<p>Выставочные объединения</p>

<p style="text-align: center;">Предприятия и работодатели</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приглашение к процессу деятелей культуры и искусства. 2. Участие в творческом процессе архитектурных и дизайнерских бюро. 3. Создание творческой среды с различными творческими союзами. 4. Организация практической работы на производствах.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация художественных галерей и выставок. 2. Организация учебных музеев. 3. Собрание художественных коллекций. 4. Организация картинной образовательной галереи.
<p style="text-align: center;">Образовательные центры</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация творческих и художественных школ. 2. Создание художественных центров на производствах. 3. Организация школ дополнительного образования по различным видам искусства.

Анализируя международный опыт становления творческих организаций, можно привести пример творческих союзов и мастерских Франции, поскольку формирование данных объединений происходило одновременно. Французский союз современных художников был создан в 1929 году и просуществовал до 1959 года. Многие творческие мастерские Франции не сохранили своего подлинного значения и позднее стали музеями. В настоящее время можно отметить объединение «Движение художников UAM» [14].

Однако особый интерес вызывает Московский Союз художников, созданный как Союз художников СССР, получивший дальнейшее развития и возможность сегодня быть не только музеем, но и центром культуры и искусства. Сохранились художественные мастерские, творческие и производственные предприятия, развивается образовательная, художественная среда. Следовательно, за развитием художественного процесса стоит система социокультурного развития, объединяющая творческих людей (см. рис. 4).

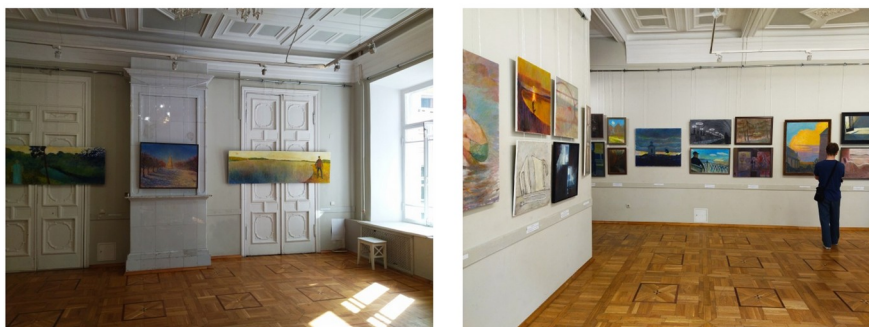

Рисунок 4 - Выставочные залы МСХ в Старосадском переулке
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.5.6>

Заключение

Создание художественных произведений — процесс многогранный, объединяющий не только творческих людей, но и общество единомышленников. Это система обмена опытом в творческом контексте и организации проектной деятельности. Но основным в процессе работы для художника остаётся замысел, с помощью которого складывается художественный образ. Для воплощения идеи нужны условия и реже мотивация, поскольку основное в творческом процессе — реализация задуманного. Развитие художника происходит в постоянной работе, в которой немаловажную роль играют творческие союзы и объединения [13], [14].

По результатам данного исследования можно отметить следующее:

- в целях повышения уровня и качества трудового процесса, связанного с созданием художественных произведений, необходимо улучшить условия работы деятелей искусства и культуры;
- находить баланс в художественном оформлении пространства с размещением в нем предметов и объектов выполненных в разных видах искусства;
- сохранять национальные производства и народные промыслы такие как: ткачество, деревянное зодчество, резьба по дереву, декоративная роспись, народная живопись;
- в целях повышения социокультурного развития и улучшения функционирования территорий, отведенных для деятельности творческой интеллигенции сохранять существующие и создавать новые;
- при организации современных, выставочных пространств, проводить анализ культурной ценности предметов искусства и их социальной значимости;
- при реставрации и реконструкции архитектурного наследия и памятников архитектуры, а также предметов искусства, учитывать возможность сохранения подлинности художественных произведений, которые являются единой частью исторической архитектуры;

- в целях сохранения идентичности произведений искусства бережно относиться к музейным экспонатам провинциальных территорий, предоставляя помощь в создании музейного дела;
- находить баланс в организации выставочного и средового пространства с размещением в нём тематических выставок, отражающих национальную культуру отдельных народов и народностей;
- сохранять производственные художественные мастерские, национальные производства, связанные с разработкой предметов искусства;
- сохранять и развивать национальные местные художественные школы и творческие объединения;
- организовать участие местных музеев и выставочных центров в образовательном и воспитательном процессе подрастающего поколения;

Исследование можно успешно применять в области культуры и искусства, в архитектуре, в дизайне, реставрации и экологии. Применение исследования рекомендуется в образовательных программах и дополнительном образовании разных уровней, а также в работе творческих объединений и союзов.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Волкова П.Д. Импрессионизм: любимые картины / П.Д. Волкова. — Москва: Времена, 2024. — 224 с.
2. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование / Ю.И. Гренберг. — Москва: Планета музыки, 2022. — 336 с.
3. Гренберг Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — Москва: Планета музыки, 2022. — 192 с.
4. Ефимов А.В. Колористика в системе комплексного благоустройства города Тюмени / А.В. Ефимов, А.М. Юстус, О.А. Горькова // Архитектура и современные информационные технологии. — 2019. — № 2 (47). — С. 239–305.
5. Иванов Е.Ю. Техника реставрации станковой масляной живописи / Е.Ю. Иванова О.П. Пастернак. — Москва: Индрик, 2017. — 136 с.
6. Кэмерон Д. Золотая жила / Д. Камерон. — Москва: Livebook, 2022. — 312 с.
7. Сарабьянов А.Д. Русский авангард / А.Д. Сарабьянов. — Москва: АСТ, 2023. — 304 с.
8. Сарабьянов А.Д. Общество художников «Союз молодёжи» / А.Д. Сарабьянов, И. Арская. — Palace Editions, 2019. — 180 с.
9. Сафонова Е.М. Архитектурно — художественная керамика П.К. Ваулина и его мастерской в контексте русского искусства рубежа XIX — XX веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Сафонова Елена Михайловна. — Санкт-Петербург, 2021. — 16 с.
10. Уваров В.Д. История оформления музыкальных клубов и таписсерия в дизайне интерьера культурного центра / В.Д. Уваров, А.С. Седова // Вестник славянских культур. — 2020. — № 58. — С. 308–317.
11. Фролова А.В. Императорская аллея и Быкова роща в музее — усадьбе «Архангельское»: история создания реставрации и приспособления к современным условиям / А.В. Фролова, В.А. Леонова // МГТУ им. Н.Э. Баумана. Лесной вестник. — 2021. — Т. 25. — № 1. — С. 64–71.
12. Федотова Н.Ю. Современные тенденции проектирования музейных комплексов в исторической среде / Н.Ю. Федотова // Научный сборник. Новые идеи нового века. — 2017. — № 2.
13. Фуражева Н.С. Культура общения в русской дворянской усадьбе в конце XVIII — первой половине XIX века: автореф. дис. ... канд. культурологии / Фуражева Наталья Сергеевна. — Москва, 2009. — 18 с.
14. Ходж С. Моне. Жизнь и творчество / С. Ходж. — Москва: Бомба, 2022. — 256 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Volkova P.D. Impressionizm: lyubimie kartini [Impressionism: favorite paintings] / P.D. Volkova. — Moscow: Vremena, 2024. — 224 p. [in Russian]
2. Grenberg Yu.I. Tekhnologiya stankovoi zhivopisi. Istoriya i issledovanie [Technology of easel painting. History and research] / Yu.I. Grenberg. — Moscow: Planeta muziki, 2022. — 336 p. [in Russian]
3. Grenberg Yu.I. Maslyanie kraski XX veka i ekspertiza proizvedenii zhivopisi [Oil paints of the XX century and the examination of paintings] / Yu.I. Grinberg, S.A. Pisareva. — Moscow: Planeta muziki, 2022. — 192 p. [in Russian]
4. Yefimov A.V. Koloristika v sisteme kompleksnogo blagoustroistva goroda Tyumeni [Coloristics in the system of integrated landscaping of the city of Tyumen] / A.V. Yefimov, A.M. Yustus, O.A. Gorkova // Arkhitektura i sovremennye informatsionnye tekhnologii [Architecture and modern information technologies]. — 2019. — № 2 (47). — P. 239–305. [in Russian]
5. Ivanov Ye.Yu. Tekhnika restavratsii stankovoi maslyanoi zhivopisi [Technique of restoration of easel oil painting] / Ye.Yu. Ivanova O.P. Pasternak. — Moscow: Indrik, 2017. — 136 p. [in Russian]
6. Cameron J. Zolotaya zhila [Gold mine] / J. Cameron. — Moscow: Livebook, 2022. — 312 p. [in Russian]

7. Sarabyanov A.D. Russkii avangard [Russian avant-garde] / A.D. Sarabyanov. — Moscow: AST, 2023. — 304 p. [in Russian]
8. Sarabyanov A.D. Obshchestvo khudozhnikov «Soyuz molodyozhi» [Society of Artists "Union of Youth"] / A.D. Sarabyanov, I. Arskaya. — Palace Editions, 2019. — 180 p. [in Russian]
9. Safronova Ye.M. Arkhitekturno — khudozhestvennaya keramika P.K. Vaulina i yego masterskoi v kontekste russkogo iskusstva rubezha XIX — XX vekov [Architectural and artistic ceramics of P.K. Vaulin and his workshop in the context of Russian art at the turn of the XIX — XX centuries]: abstr. dis. ... of PhD in Art history / Safonova Yelena Mikhailovna. — Saint Petersburg, 2021. — 16 p. [in Russian]
10. Uvarov V.D. Istoriya oformleniya muzikalnikh klubov i tapisseriya v dizaine interera kulturnogo tsentra [The history of the design of music clubs and tapisserie in the interior design of the cultural center] / V.D. Uvarov, A.S. Sedova // Vestnik slavyanskikh kultur [Bulletin of Slavic Cultures]. — 2020. — № 58. — P. 308–317. [in Russian]
11. Frolova A.V. Imperatorskaya alleya i Bikova roshcha v muzee — usadbe «Arkhangelskoe»: istoriya sozdaniya restavratsii i prispobleniya k sovremennim usloviyam» [Imperial Alley and Bykov Grove in the Arkhangelsk Estate Museum: the history of restoration and adaptation to modern conditions] / A.V. Frolova, V.A. Leonova // MGTU im. N.E. Bauman. Lesnoi vestnik [MSTU named after N.E. Bauman. Forestry Bulletin]. — 2021. — Vol. 25. — № 1. — P. 64–71. [in Russian]
12. Fedotova N.Yu. Sovremennie tendentsii proektirovaniya muzeinikh kompleksov v istoricheskoi srede [Modern trends in the design of museum complexes in the historical environment] / N.Yu. Fedotova // Nauchnii sbornik. Novie idei novogo veka [Scientific collection. New ideas of the new century]. — 2017. — № 2. [in Russian]
13. Furazheva N.S. Kultura obshcheniya v russkoi dvoryanskoi usadbe v kontse XVIII — pervoi polovine XIX veka [Culture of communication in the Russian noble estate at the end of the XVIII — first half of the XIX century]: abstr. diss. ... of PhD in Cultural studies / Furazheva Natalya Sergeevna. — Moscow, 2009. — 18 p. [in Russian]
14. Hodge S. Mone. Zhizn i tvorchestvo [Monet. Life and creativity] / S. Hodge. — Moscow: Bomba, 2022. — 256 p. [in Russian]