

А.Д. Демкин

Эстетическая реакция человека на произведение искусства.

www.town812.ru

Статья опубликована в сборнике "Клиническая психология: итоги, проблемы, перспективы"., СПб, ЛГУ им А.С. Пушкина, 2010

В статье рассматриваются особенности эстетической реакции зрителя на визуальные стимулы произведения искусства. Предпринимается попытка дать развернутое определение эстетической реакции. Приводится классификация теоретических моделей эстетической реакции. Предлагается деление эстетических реакций на скоротечные и долговременные.

The present paper outlines the aesthetic response phenomena definition and provides brief overview of the aesthetic experience psychological models. This paper set the frame for future investigation of delayed and long term aesthetic experience.

Ключевые слова: психология искусства, эстетическая реакция, определение, эстетика
Key words: aesthetic experience, aesthetic response, art appreciation

Взаимодействие человека с произведением искусства традиционно изучаются представителями нескольких научных дисциплин. Искусствоведы изучают только сами произведения искусства, эстетически- и исторически- содержательную сторону истории создания живописных произведений и их особенностей, без психологического изучения как состояния самого художника, отражения его состояний в его произведениях, без рассмотрения вопросов воздействия живописи на зрителей. Философы рассматривают искусство с точки зрения эстетики, предлагая свои описательные конструкции и не погружаясь во внутренние механизмы взаимодействия человека и живописи. Психологи рассматривают особенности восприятия искусства и эмоциональные реакции человека без тщательного изучения отражения в произведении психологических состояний художника и их влияния на зрителя. До сих пор не существует единой философской, психологической или иной платформы, описывающей систему "творец-произведение-зритель".

Одним из теоретических «полей», где возможно творческое соединение психологии, философии и искусствоведения является теоретическое поле эстетической реакции зрителя.

Одним из первых в русскоязычной литературе термин «эстетическая реакция» был использован Л.С. Выготским [3], который свел эстетическую реакцию к разрядке напряжения эмоционального аффекта, и описал изменения мышечного тонуса и дыхательного ритма как компонентов эстетической реакции.

В современном научном сообществе в понятие «эстетическая реакция» вкладывается гораздо большее содержание, чем это было во времена Л.С.Выготского. В англоязычной литературе существует целое созвездие терминов, полностью или частично описывающих феноменологию эстетической реакции. Наиболее удачными терминами являются «эстетическая реакция» или «эстетический ответ» («aesthetic response» (*здесь и далее - англ.*)), «эстетические переживания» («aesthetic experience»). К менее подходящим терминам, ограниченно отражающим феноменологию эстетической реакции следует отнести термины: эмоциональная реакция («affective response»), эстетическое определение («aesthetic appreciation»), эстетическое суждение (aesthetic judgment), эстетическое предпочтение (aesthetic choice). Также существует большое разнообразие формулировок эстетической реакции, которые мы постарались свести к следующему развернутому определению:

Эстетическая реакция – это:

- a) многокомпонентная психофизиологическая, поведенческая и личностная реакция человека, возникающей в ответ на воспринятые сенсорными каналами человека многослойные стимулы, содержащиеся в произведении искусства, артефакте или объекте природы, обладающими особыми эстетическими свойствами.
- b) Эстетическая реакция характеризуется высокой степенью произвольной концентрации внимания на носителе эстетических стимулов, различной степенью выключения из потока восприятия окружающей реальности, выключением из потока оценки и переживаний по поводу событий прошлого и возможного будущего, с сохранением активных сторожевых зон сознания, динамикой эмоциональной дистанции от носителя эстетических стимулов, и переживанием чувства удовольствия при контакте с носителем эстетического стимула без четкого осознания источника удовольствия и утилитарного желания обладать им («нравится, но не хочется»).
- c) Результатом эстетической реакции является выработка эстетического суждения; совершение действий приближения или отдаления от носителя эстетического стимула; эмоциональное отреагирование; вхождение в определенное устойчивое эмоциональное состояние различной длительности и интенсивности (вплоть до вершинных переживаний или измененных состояний сознания), с возможностью

повторного вхождения в данные состояния при обращении к оригиналу эстетического стимула, его символу-заместителю или к внутренней репродукции эстетического символа; возникновения чувства личной интеграции (цельности) и возросших личных возможностей.

- d) Проявления эстетической реакции являются результатом взаимодействия:
- непосредственной эмоциональной реакции на воспринятые эстетические стимулы;
  - сознательного соотнесения эстетических стимулов с значениями, смыслами и оценками, хранящимися в долговременной памяти;
  - бессознательной обработки стимулов на уровне личного и коллективного бессознательного и соотнесения стимулов с содержанием сверхсознательной сферы;
  - формирования на основе исходных эстетических смыслов новых объективно-субъективных конструкций, наделенных индивидуальными осознаваемыми и неосознаваемыми смыслами и значениями, которые замещают собой исходные эстетические стимулы.
- e) Эстетическая реакция может затрагивать и включать в себя все или избирательно любые из вышеперечисленных компонент.

Эстетическая реакция имеет отличия от обычной реакции человека на визуальные стимулы. При эстетическом восприятии зритель не только репродуцирует полученные образы внутри сознания, но и активно привносит новые субъективные значения для них и создает визуальные модели, представляющие комплекс реконструкции первичного воспринятого объекта и его субъективной эмоционально-смысловой окраски и оценки, на основе собственного индивидуального жизненного опыта и знаний. В дальнейшем, при воспоминании или ином обращении к живописному произведению, человек обращается не к оригинальному образу, а к этой субъективно-объективной психической реконструкции оригинального образа и его творческой образной переработки. Говоря о подобных реконструированных образах, немецкий философ и лингвист Зигфрид Шмидт [12] ввел понятие «коммуникат».

Исторически сложилось несколько групп теорий, описывающих особенности возникновения и протекания эстетической реакции. К первой группе относятся перцептивные теории, которые рассматривают, прежде всего, особенности восприятия эстетических стимулов. Эстетическая реакция согласно перцептивным теориям не является индивидуальной, так как не принадлежит конкретному зрителю, а обусловлена свойствами стимулов художественного произведения. Поэтому, эстетическая реакция у

всех людей более-менее одинаковая. К наиболее известным перцептивным эстетическим теориям относятся: теория немецкого психолога, физика и философа Густава Фехнера [8], немецкого психолога и философа Вильгельма Вундта [2], французского психолога и художника Франциса Молнара [13]. Также примата перцептивных процессов придерживается и канадский психолог Джеральд Купчик [7].

Вторую группу составляют когнитивные теории эстетической реакции. Согласно когнитивным теориям, эстетический стимул вызывает эмоциональные и аффективные реакции сравнения с теоретическим знаниями, поиск соответствий, выдвижение гипотез, концепций и категорий, и оценку произведения через соответствие с гипотезами или знаниями. В этой группе следует упомянуть эстетическую теорию Рудольфа Арнхейма, основанную на положениях гештальт-психологии [1], теорию эстетического гомеостаза Ганса и Суламифи Крейтлеров [10], теорию коллативных паттернов живописи Дэниела Берлайна [5], теории американских психологов Ховарда Гарднера [9] и Колина Мартиндейла [12].

Однако, из-за того, что ни первая, ни вторая группа теорий не способны в полной мере описать реальное динамическое интерактивное взаимодействие человека с художественным произведением, возникла теории третьей группы – информационные, которые объединили когнитивные и перцептивные теории эстетической реакции. В этих теоретических моделях эстетическую реакцию стали рассматривать как совокупность потоков обрабатываемой информации, восприятие которой неотделимо от индивидуальной памяти, опыта и знаний. Такая информация способна воздействовать на зрителя даже при отсутствии полного сознательного внимания со стороны последнего. Одной из первых информационных моделей эстетической реакции на восприятие человеком предметов искусства явилась основанная на принципах гештальт психологии теория доктора физики и философии Абрахама Моля [4].

Две наиболее полные информационные модели эстетической реакции были представлены американским нейрофизиологом Аньяном Чаттерджи [6] и немецким психологом Хельмутом Ледером [11]. На основе этих двух моделей, рассматривающих динамические взаимоотношения между эмоциональной оценкой, процессами восприятия и познавательными процессами, формирующими в совокупности эстетическую реакцию, американский психолог Ошин Вартамян и испанский психолог Маркус Надаль представили объединенную модель эстетической реакции [15].

Однако, теоретические построения представленных информационных моделей эстетической реакции являются в основном результатом лабораторных наблюдений и

описывают, в основном, скоротечные эстетические реакции длящиеся от нескольких секунд до десятков минут. Обращение к реальным эстетическим переживаниям людей в естественных условиях (художественные галереи, музеи) позволит выявить феноменологию долговременных или отсроченных эстетических реакций, которые, как нам кажется, могут дать ответ на извечный философский вопрос о том, чем же притягивает человека произведения искусства, и почему человек постоянно возвращается к эстетическим переживаниям на протяжении всей своей жизни.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994-352с.
2. Вундт В. Фантазия как основа искусства. СПб.: Товарищество М.О. Вольфа, 1914-146с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Лабиринт, 2008,-349с.
4. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие М.: Мир, 1966- 352с.
5. Berlyne D. Novelty, complexity and hedonic values// Perception and Psychophysics,-1970-№8-Р.279-286.
6. Chatterjee, A. The neuropsychology of visual artistic production// Neuropsychologia,-2004,-№ 42-Р.1568–1583.
7. Cupchik G., Gignac, A. Finding meaning and expressing emotion in response to artworks// Visual Arts Research,-2007-№ 33(1)-Р.56-71.
8. Fechner G. Vorschule der Aesthetik, 2 Bände, Leipzig, 1876
9. Gardner H. The Mind's New Science: A History Of The Cognitive Revolution. Basic Books, 1987- 448 p.
10. Kreitler H, Kreitler S. Psychology of the Arts, Durham, N. C.: Duke University Press,1972-366 p.
11. Leder H., Belke B., Oeberst A., Augustin D. A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments // British Journal of Psychology,-2004-№ 95-Р.489–508.
12. Martindale C., The pleasures of thought: A theory of cognitive hedonics// Journal of Mind and Behavior,-1984-№5-Р.49-80.
13. F. Molnar, A Science of Vision for Visual Art// Leonardo,-1997-№ 2-Р.225–232.
14. Schmidt, S. J., Fictionality in literary and non-literary discourse// Poetics,-1980-№ 9-Р.525-546.
15. Vartanian O, Nadal M, A Biological Approach to a Model of Aesthetic Experience//Aesthetics and Innovation. Ed. Dorfman L., Martindale C., Petrov V., Cambridge Scholars Press 2007-Р.434-449.