

Искусство и зрители

Полина Куделькина.

Санкт-Петербург. pokudelkina@gmail.com

В современном музейном сообществе популярно такое понятие как арт-терапия – вид терапевтической деятельности, основанный на занятиях изобразительным искусством. В музейной арт-терапии принимают участие и музейные работники, и художники, и педагоги, и психологи, таким образом, это междисциплинарный вид деятельности. Арт-терапия служит многим целям: это и новое взаимодействие с разными слоями общества, и новое прочтение роли и функций музеев, а также возможность реализации социальной ответственности как музеев, так и компаний, помогающих в реализации подобных программ.

Целью исследования, о котором пойдет речь, было определение влияния из арт объектов на эмоциональное состояние зрителя. Каждый арт объект создается художником с интуитивным пониманием неких образов, смыслов, присутствующих в его жизни в данный момент. Известно, что каждый простой цвет оказывает психологическое и физиологическое влияние на человека. Красный активизирует все функции организма, увеличивает мышечное напряжение, повышает давление и ускоряет ритм дыхания. Сначала радуется, но после определенного момента может вызвать агрессию, раздражение и даже

истощение. Оранжевый цвет производит тонизирующий эффект, дает энергию. Воздействие этого цвета схоже с красным, но мягче; мягкие оттенки оранжевого благоприятно влияют на работоспособность, очищают людей от негативных ощущений, помогают принять тяжелые события в жизни, простить, рекомендуются при апатии и скуке. Желтый цвет оказывает наиболее физиологичное тонизирующее влияние, стимулирует зрение и нервную деятельность, активизирует работу головного мозга, при этом не утомляет; это цвет толерантности. Сочетание желто-зеленого и оранжевого снимает умственное утомление, активизирует нестандартность мышления, способствует установлению дружеской атмосферы. К физиологичным относится и зеленый цвет. Он оказывает освежающее и одновременно успокаивающее действие на весь организм, его действие прямо противоположно красному. Он снимает головную боль, усталость, раздражительность, снижает кровяное давление. Голубой – успокаивающий цвет, способствует снижению мышечного напряжения, понижению кровяного давления, температуры тела, замедлению ритма дыхания; он освежает, настраивает на терпение и даже снижает аппетит; также голубой цвет способствует лучшему усвоению информации и установлению дружеских

взаимоотношений. Успокаивающим действием обладает и синий. Он обладает успокаивающим действием, но способствует торможению функций физиологических систем человека, рассеивает внимание, снижает работоспособность. Фиолетовый – улучшает работу сердца и легких, увеличивает выносливость организма, благоприятно воздействует на творческих людей, вызывает творческую активность, развивает воображение, в большом количестве может угнетать нервную систему, медитативный цвет¹.

Итак, оказывают ли арт-объекты влияние на эмоциональное состояние человека? Какого воздействия больше – положительного или отрицательного? Для исследования использовалась методика и диагностика самочувствия, активности и настроения (САН). Зритель заполнял опросник перед просмотром определенного арт-объекта и после 5–15 минут осматривания арт-объекта с двух сторон. Используя эти данные, можно говорить о влиянии арт-объектов на состояние, активность и настроение зрителя, а также выявить шкалы, влияние по которым наиболее значительно. Перед объектом находилось от одного до трех человек за один сеанс. Исследование проводилось в рамках организованного Центральной Публичной библиотекой им. Маяковского мероприятия «Парк интеллектуальных развлечений». Всего в рамках исследования было проведено 144 опроса. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 5 до 82 лет (возраст в данном исследовании не ограничивался). Просмотры по возрасту разделились следующим образом: от 55 и выше – 17 просмотров, от 31 до 54 – 26, от 17 до 30 – 79, от 5 до 15 – 19. В исследовании участвовали люди разных про-

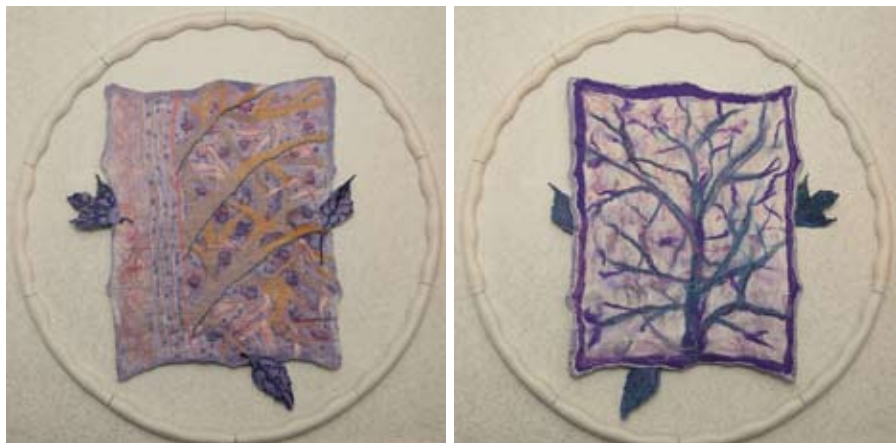

фессий и интересов. Всего в исследовании приняло участие 99 человек, из них 19 мужчин и 80 женщин.

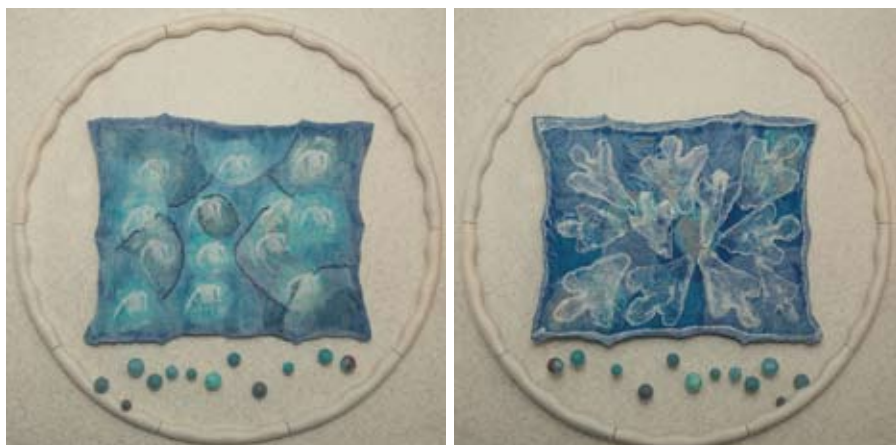
Арт-объекты, которые предлагалось осмотреть зрителям, были выполнены в смешанной технике – монотипия на шелке, ручная шелкография, нуно-войлок. Выбор такой техники был обусловлен желанием отвлечь логический разум зрителя от смысла и цвета, чтобы избежать воздействия разумных стереотипов.

В данной статье приведено обсуждение результатов исследования по арт-объекту «Творчество» (подробное обсуждение других арт-объектов можно увидеть на сайте автора²).

Арт объект под условным названием «Творчество»

Символы: дерево, листья, тонкие линии, струны, ветки, плоды, дерево зимой, но живое, динамичное. Ожидаемое влияние: активация творческой энергии и воображения, сила и готовность к действию по созиданию или разрушению, динамика мыслей, появление идей.

Арт объект под условным названием «Спокойствие. Надежда. Ангель»

Символы: поднимающиеся вверх спящие ангелы, в расслабленной, скругленной форме; круги и шары, облака; стрелки, указывающие в центр; нечто абстрактное, белое, мягкое, круглых форм. Ожидаемое влияние: ощущение спокойной гармонии и силы, устранение тревожности.

Арт объект под условным названием «Целеустремленность»

Символы: солнце, рассвет-закат, карабкающиеся вверх фигуры, скала, освещенная светом, похожая на большое дерево, сочная зелень. Ожидаемое влияние: энергия для достижения цели, настрой на преодоление, борьбу.

Количество опросов 29. Общий средний балл уменьшился после осмотра у примерно 38% опрошенных. Общий средний балл увеличился после осмотра у примерно 55% опрошенных. У примерно 7% опрошенных просмотр не изменил общий средний балл. Далее принимались в расчет те шкалы, влияние на арт объект по которым оказалось положительным или отрицательным для примерно половины опрошенных и более.

Арт объект повышал такую характеристику самочувствия как сила (шкала 2, «чувствую себя слабым – чувствую себя сильным»). Это ожидаемое влияние. У некоторых опрошенных было отмечено понижение таких характеристик самочувствия как работоспособность (шкала 7), расслабленность (шкала 13), что свидетельствует о противоречивости влияния арт объекта на некоторых людей. Арт объект повышал такие характеристики активности как желание работать (шкала 22, «желание отдохнуть – желание работать») и внимательность (шкала 28, «рассеянный-внимательный»). Обе характеристики вписываются в концепцию повышающего творческий потенциал арт объекта, так как желание работать и внимательность необходимы во время творческой деятельности. Однако, арт объект увеличивал сонливость (шкала 21, «сонливый – возбужденный»), уменьшал подвижность (шкала 4, «мало-подвижный – подвижный») и деятельность (шкала 10, «бездеятельный – деятельный»), что на первый взгляд противоречит концепции арт объекта, но такое влияние на часть опрошенных может быть объяснено индивидуальным восприятием фиолетового как медитативного цвета, кроме того, активному творческому процессу может предшество-

вать менее подвижный период «вынашивания» идей.

Арт объект не оказал влияния по характеристикам настроения на большее число опрошенных. Хотя шкалы 17 («унылый – восторженный») и 29 («разочарованный – полный надежд») были ожидаемы.

Таким образом, влияние этого арт объекта оказалось в большей степени положительным: появление творческих сил, желания работать и внимательности. Но исходя из результатов исследования арт объект вводит в состояние предшествующее собственно творческому процессу, состояние, когда у человека появляются силы и желание работать, но еще отсутствует план и идея (от которой он в восторге и преисполняется надеждами). Для выработки этого плана необходимо медитативное состояние, состояние менее возбужденное, но внимательное, менее подвижное и деятельное, но более сосредоточенное.

На приведенной ниже диаграмме проиллюстрирована глубина изменений по шкалам арт объекта (учитывались те опросы, по которым есть изменения):

Уменьшение возбужденности происходило на 2 балла в среднем – самый высокий показатель, но желание работать увеличивалось практически на 2 балла, уменьшение подвижности и деятельности сопровождается повышением внимательности и силы, но с меньшей глубиной, все это подтверждает у зрителя состояние предшествующее творческому процессу, состояние «вынашивания» идеи.

На еще одной диаграмме показана глубина изменений по шкалам арт объекта, учитывая и отрицательное, и положительное влияние, а также отсутствие влияния:

За отведенное для просмотра время (максимум 15 минут) арт объект не оказал и не мог оказать значительного влияния на зрителей, нельзя требовать от статичного визуального искусства очень глубокого влияния на случайного, неподготовленного человека. Однако в целом арт объекты оказывают влияние на эмоциональное состояние случайного зрителя, и это влияние в большей степени положительно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Victor E. Frankl. «Man's Search for Meaning» – Washington Square Press, 1985.
2. Элькин В. М. «Театр цвета и мелодии Ваших страстей. Цветовая психология и психотерапия шедеврами искусства» – СПб.: ИД «Петрополис», 2005.
3. Тест дифференцированной самооценки функционального состояния / Доскин В.А., Лаврентьева Н.А., Мирошников М.П., Шарай В.Б. // Вопросы психологии. – 1973, – № 6. – С. 141–145.
4. Собчик Л. Н. «Метод цветových выборов – модификация восьмицветового теста Люшера. Практическое руководство» – СПб.: Речь, 2007.
5. Г.Цойгнер «Учение о цвете» – М: Издательство литературы по строительству, 1971.
6. В.Кандинский «О духовном в искусстве» – М: Книга по требованию, 2012.
7. Марта Гилл «Гармония цвета. Естественные цвета» – М: АСТ Астрель, 2006.
8. Mina Fouad «Music and Color Therapy» – Scribd, 2010.

¹ При создании арт объектов использовалась цветоведческая наука о цвете, согласно книге В.М. Элькина «Театр цвета и мелодии ваших страстей». (Примечание автора)

² www.polinakudelkina.com