

Восприятие искусства

Склярова Виктория Андреевна
E-mail: v.sklyarova03@gmail.com

Восприятие искусства — это процесс, при котором человек реагирует на художественное произведение, выражая своё эмоциональное и интеллектуальное отношение к действительности; интеллектуально-эмоциональный комплекс впечатлений, мнений, суждений о художественном образе произведения искусства [2].

Основные аспекты восприятия искусства:

- Чувственное восприятие – первичная реакция на форму, цвет, звук, ритм и другие элементы.
- Эмоциональный отклик – произведение может вызывать радость, грусть, восхищение или другие эмоции.
- Когнитивный процесс – осмысление смысла произведения, анализ символов, контекста, стиля.
- Культурный и личностный фактор – восприятие зависит от жизненного опыта, образования и культурных традиций зрителя или слушателя.

Факторы, влияющие на восприятие искусства:

- Индивидуальный опыт – личные переживания и ассоциации.
- Образование и знание контекста – чем больше человек знает о стиле, эпохе, авторе, тем глубже его понимание.
- Эстетические предпочтения – что одному человеку кажется прекрасным, другому может показаться скучным или непонятным.
- Культурная среда – восприятие произведения может различаться в зависимости от традиций и ценностей общества.

Свойства:

1. Избирательность. (То, что находится в центре внимания человека при восприятии, называется объектом восприятия, а остальное – фоном. Примером могут послужить двойные изображения).

2. Осмысленность. (Способность человека воспринимать и приписывать объекту определенный смысл или обозначать его словом. При взгляде на картину человек может видеть не только цвета и формы, но и искать в них символику, эмоции художника, социальный или философский подтекст. Осмысленность восприятия делает взаимодействие с окружающим миром глубже. Оно позволяет не просто видеть или слышать, а понимать, что стоит за этим, как это связано с жизнью и каким может быть его значение. Пример осмысленности восприятия можно увидеть в ситуации, когда человек смотрит на картину и воспринимает не просто набор красок и линий, а видит в ней сюжет, эмоции и скрытый смысл. Допустим, человек видит картину с изображением одинокого человека под дождем. Осмысленное восприятие приведёт к интерпретации: «Этот человек, возможно, грустит или переживает трудный период в жизни». В то же время неосмысленное восприятие свелось бы к простому констатированию: «На картине изображён человек под дождём») [3].

3. Константность. (Относительная стойкость образа объекта, несмотря на изменение условий восприятий. В искусстве константность восприятия проявляется, когда зритель воспринимает объекты на картине или в скульптуре как стабильные и неизменные, несмотря на особенности их изображения. Константность восприятия проявляется, когда зритель воспринимает объекты на картине или в скульптуре как стабильные и неизменные, несмотря на особенности их изображения. Игра со светом и цветом: В импрессионизме

художники, такие как Клод Моне, использовали разные оттенки для одного и того же объекта при разном освещении. Тем не менее, мы продолжаем воспринимать, например, снег на его картинах как белый, даже если он изображён синими или розовыми оттенками).

4. Целостность. (Целостность восприятия в искусстве проявляется в способности человека воспринимать произведение как единое, осмысленное целое, даже если оно состоит из отдельных частей или фрагментов. Мозаики и пуантилизм: например, картины Жоржа Сёра в технике пуантилизма состоят из множества мелких точек разных цветов. Если смотреть вблизи, можно увидеть только отдельные пятна, но на расстоянии глаз объединяет их в цельное изображение. Целостность восприятия позволяет нам видеть смысл даже там, где на первый взгляд изображение или композиция могут казаться разрозненными).

5. Апперцепция. Два человека, посетившие одну и ту же выставку, могут иметь совершенно разные впечатления от картин. Это зависит от их культурного уровня, знаний в области искусства и личных вкусы [4].

Искусство всегда имело уникальную способность влиять на наше восприятие и эмоции. От мощных изображений в древних храмах до современных инсталляций, художники веками использовали визуальные элементы для того, чтобы вызвать у зрителя определенные чувства и реакции. Но что стоит за этой способностью искусства манипулировать нашим сознанием? Как современные художники используют принципы психологии и восприятия, чтобы воздействовать на нас?

Цвет — один из мощнейших инструментов в арсенале художника. Сочетания цветов могут вызывать радость, тревогу, спокойствие или даже агрессию. В психологии известно, что разные цвета по-разному влияют на наше подсознание. Красный ассоциируется с опасностью, страстью и энергией, тогда как синий — с успокоением и медитацией.

В работах Марка Ротко цвет становится главным элементом, с которым он манипулирует восприятием зрителя. Его огромные цветовые поля, выполненные в минималистичной манере, словно поглощают зрителя, заставляя его погружаться в глубины собственных эмоций. Различные оттенки красного, синего, черного и оранжевого создают атмосферу, которая вызывает у зрителя чувство безмятежности или, наоборот, напряжения.

Форма и линии также играют важную роль в восприятии. Художники минимализма, такие как Дональд Джадд или Карл Андре, часто использовали геометрические фигуры, чтобы создать чувство упорядоченности и равновесия. С другой стороны, искаженные или органические формы, как у Генри Мура, могут вызывать ощущение нестабильности и тревоги.

Художник Аниш Капур использует криволинейные формы и зеркальные поверхности, чтобы заставить зрителя потерять ориентацию в пространстве. Его знаменитая скульптура «Небесные врата» в Чикаго, отражая урбанистический ландшафт, деформирует реальность, заставляя зрителя взаимодействовать с искусством на более глубоком уровне, вызывая удивление и чувство диссонанса.

Художники-иллюзионисты, такие как Бриджит Райли и Виктор Вазарели, использовали оптические иллюзии для того, чтобы манипулировать зрительским восприятием. Их работы буквально "обманывают" мозг, заставляя его воспринимать движение, глубину или пространство там, где их на самом деле нет. Психология иллюзий помогает художникам играть с тем, как наш мозг интерпретирует визуальные сигналы. Работы Виктора Вазарели в жанре оп-арт (оптическое искусство) представляют собой сложные черно-белые или цветные узоры, которые при взгляде на них начинают "двигаться". Это создаёт эффект завораживающего взаимодействия, когда мозг зрителя пытается найти стабильность в переменчивом и пульсирующем изображении. Подобные работы активно используют когнитивные искажения и зрительные механизмы мозга [1].

Свет — важный инструмент в искусстве, который может создавать атмосферу, акцен-

тировать внимание и манипулировать пространственным восприятием. Художники, работающие с инсталляциями, часто используют свет и тень, чтобы создать драматические эффекты, которые трансформируют пространство.

Джеймс Таррелл, мастер света и тени, использует свет как основной материал для своих работ. В серии «Небесные формы» Таррелл создаёт архитектурные структуры с открытым потолком, через который зрители могут наблюдать за меняющимся светом неба. Его работы вызывают ощущение неподвижности времени, заставляя зрителя ощутить простоту и величие света и пространства.

Современные художники часто используют звук и движение, чтобы воздействовать на более глубокие аспекты нашего восприятия. Музыкальные и звуковые инсталляции могут вызывать у зрителя мощные эмоциональные отклики, погружая его в новое сенсорное пространство. Яннис Кунеллис, представитель арте повера, использует в своих инсталляциях звук и движение. Его работы, наполненные шумами городских улиц или звуками механизмов, вызывают ассоциации с повседневной жизнью, но при этом воздействуют на зрителя на подсознательном уровне, вызывая ассоциации и реакции, связанные с городской средой.

Художники изучают и применяют психологические принципы для создания более мощных и запоминающихся произведений. Они играют с нашими когнитивными механизмами, подсознанием и эмоциями, создавая произведения, которые напрямую воздействуют на чувства зрителя. Восприятие цвета, формы, света и звука — это всего лишь вершина айсберга, скрывающегося, как сильно искусство может влиять на наше восприятие реальности.

Искусство — это всегда диалог, и современные художники стремятся сделать этот диалог максимально чувственным и интеллектуальным, заставляя нас ощущать, реагировать и думать на более глубоком уровне.

Источники и литература

- 1) Архейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Архейм. – М.: Прогресс, 1994. – 392 с.
- 2) Волков, Н.Н. Восприятие искусства / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1985. – 281 с.
- 3) Орлова, М.А. Анализ и интерпретация произведений искусства / М. А. Орлова. – Майкоп: Магарин О.Г., 2021. – 60 с.
- 4) Орлова, М.А. Эмпирическое исследование развития художественного восприятия подростков в процессе обучения / М. А. Орлова. – Барнаул: "Концепт", 2019. С. 216-218.