

ЦСК «Гараж»

☒ 1. Перформанс и научный эксперимент «Измеряя магию взгляда», ЦСК «Гараж», 2011

☒ 2. Грань между визуализацией научного исследования и произведением художника очень тонка

Мозг художника

Ученые и художники о том, как устроено творчество

Инна Логунова
i.logunova@mn.ru

В Политехническом музее прошел симпозиум «Brainstorms. Художник в контексте нейронаук» с участием Марины Абрамович, творчество которой и послужило импульсом. В течение двух дней художники и ученые искали ответ на вопросы: как устроен мозг художника, что такое творчество, можно ли его измерить или хотя бы описать в научных терминах. «МН» тоже попробовали разобраться в сложном вопросе.

Точкой отсчета стал знаменитый перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника» в Музее современного искусства в Нью-Йорке (2010). В течение трех месяцев она просто сидела на стуле в одном из залов. Любой зритель мог сесть напротив нее и посмотреть ей в глаза. Кто-то задерживался на пять минут, кто-то на час, были и такие, что задерживались на семь и двенадцать часов. Оказалось, что обмен взглядами вызывает у людей самые разнообразные эмоции — от эйфории до подавленности и истерики. Одни улыбаются, другие плакали. Сама Марина говорит, что перформанс изменил ее полностью, психически и физически.

Это художественный эксперимент имел продолжение — уже в качестве эксперимента научного, объединившего художников и ученых. Он состоялся в центре перформанса в Уотермилле под Нью-Йорком. Процессы, происходящие

в мозге испытуемых при обмене продолжительными взглядами, тщательно фиксировались.

Следующим этапом стал перформанс «Измеряя магию взгляда» в московском центре современной культуры «Гараж» в 2011 году. Отчасти это тоже был научный эксперимент, в ходе которого нейробиологи собрали дополнительную информацию о невербальной коммуникации между людьми. Ее осмысление и анализ — процесс длительный, и симпозиум Brainstorms — попытка приблизиться к этому пониманию и определить дальнейшие направления исследования. Многие говорили о начале формирования новой парадигмы, в которой наука и искусство, логическое и интуитивное начала тесно связаны. Представляем наиболее интересные высказывания участников научно-художественного мозгового штурма.

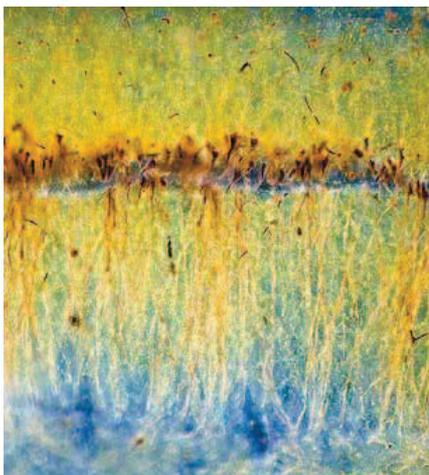
ВЗГЛЯД И ЧТО-ТО

Марина Абрамович
художник

«Это был самый сложный для меня перформанс. На физическом уровне это было путешествие из боли в боль, с недолгими перерывами расслабления между ними. А потом — совершенно особое состояние «пустоты сознания». Изменилось мое ощущение пространства — я буквально могла чувствовать, что происходит у меня за спиной. Обострилось обоняние — я стала лучше различать запахи. Не запахи помещения и не искусственные запахи вроде духов, а оттенки человеческих запахов».

Константин Анохин
нейробиолог

«Взгляд имеет удивительные свойства. Как только наши глаза встречаются с глазами другого человека, даже если это виртуальный человек, в нашей голове моментально происходит вспышка совершенно особых процессов, к которым нас приготовила эволюция. Это является объектом исследования социальной нейронауки. Но есть ли что-то сверх этого? Похоже, что опыт, который описывает Марина, опыт участников ее перформанса, это что-то сверх обычного зрительного контакта. И может быть, это глубокое эмоциональное переживание роднит работу мозга с другим глубоким эмоциональным переживанием, которое мы испытываем в контакте с прекрасным».

Buzsaki Lab

>100
млрд нейронов
в нервной системе
человека

в центре

Buzsaki Lab

1

ИНТУИЦИЯ И ОЗАРЕНИЕ. ГДЕ СПРЯТАНО ТВОРЧЕСТВО

Марина Абрамович
художник

«В творческом процессе всегда есть несколько стадий. Сначала это длительный период тяжелой, напряженной работы. Потом наступает момент, когда ты оказываешься в тупике, перед тобой стена, и ты понимаешь, что дальше идти некуда. Тогда ты бросаешь и отступаешь на время. И просто плывешь по течению. И вдруг — неизвестно откуда — озарение, все складывается в цельную картину».

Юрий Бужаки
нейробиолог

«Когда вы ощущаете пустоту и вам кажется, что ни о чем не думаете, или во время сна активность нейронов в гиппокампе — части мозга, который, как мы думаем, является источником творчества, — очень высока. Таким образом на подсознательном уровне, без видимых усилий соединяются многие элементы. И потом на сознательном уровне возникает этот момент «спонтанного» озарения».

Каждому знакомы такие моменты, но не все и не всегда могут вынести их на поверхность. По этой причине мно-

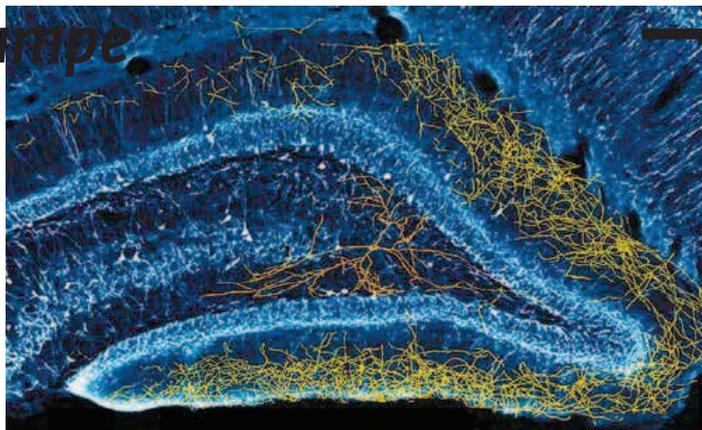
гие художники принимают вещества, изменяющие сознание, чтобы перейти на тот уровень, где происходят эти креативные процессы».

Константин Анохин

нейробиолог
«Согласно некоторым представлениям источник творчества находится в правой части мозга, в верхней височной извилине. Магнитно-резонансные эксперименты показывают, что именно эта часть активируется у испытуемых, когда им предлагается решить некую задачу не логически, а креативно. Примечательно, что участники эксперимента описывали появление таких решений как моменты озарения, инсайта. Для возникновения таких моментов инсайта важна не концентрация, как считалось раньше, а некоторая рассеянность. Эта расслабленность связана с тем, что подавляются функции левого полушария. Впрочем, стоит отметить, что ни одно исследование не является однозначным».

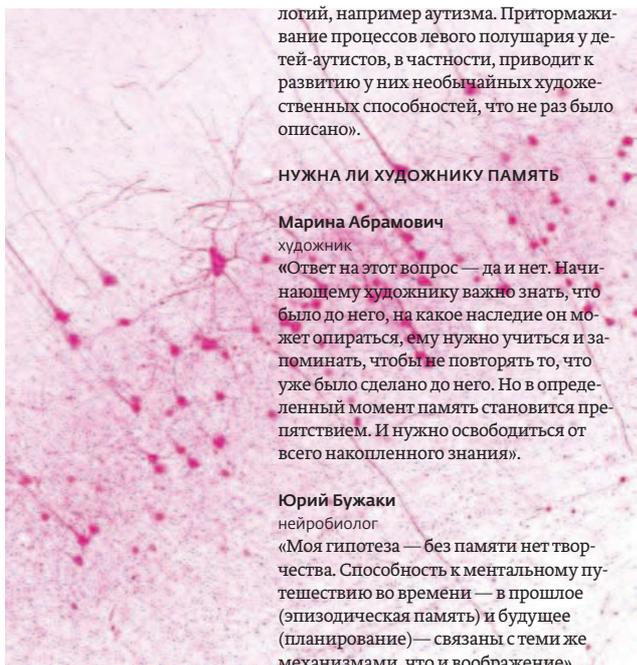
Одна из лабораторий в нью-йоркском центре имиджинга мозга показывает, что люди, чей мозг подвергается слабой электрической стимуляции, подавляющей левое полушарие, обладают более высоким художественным и творческим потенциалом. Они способны решать вопросы новыми, креативными способами и способны демонстрировать некоторые виды художественного творчества, которые им не были присущи до этой стимуляции».

Известно, что подобные процессы характерны и для некоторых видов пато-

Buzsaki Lab

2

Константин Анохин

логий, например аутизма. Притормаживание процессов левого полушария у детей-аутистов, в частности, приводит к развитию у них необычайных художественных способностей, что не раз было описано».

НУЖНА ЛИ ХУДОЖНИКУ ПАМЯТЬ

Марина Абрамович
художник

«Ответ на этот вопрос — да и нет. Начинающему художнику важно знать, что было до него, на какое наследие он может опираться, ему нужно учиться и запоминать, чтобы не повторять то, что уже было сделано до него. Но в определенный момент память становится препятствием. И нужно освободиться от всего накопленного знания».

Юрий Бужаки
нейробиолог

«Моя гипотеза — без памяти нет творчества. Способность к ментальному путешествию во времени — в прошлое (эпизодическая память) и будущее (планирование) — связаны с теми же механизмами, что и воображение».

4

УЧЕНЫЙ ХУДОЖНИК

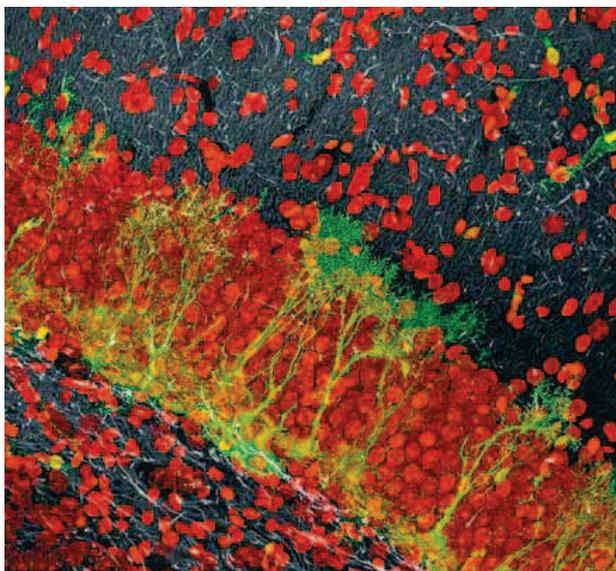
Александр Каплан
нейрофизиолог

«Определенная студия в работе ученого — отнюдь не высшая — быть художником. Процесс формирования гипотезы — это всегда художественное творчество. По простой причине — мы не можем логически прочертить все звенья наших рассуждений. Между ними всегда остаются зазоры — чтобы их заполнить, выстроить цельную гипотезу, нужен художественный взгляд на вещи».

3

месяца
длился перформанс
Марины Абрамович
«В присутствии
художника»

Grigori Enikolopov&Ann-Shun Chiang

3

1-4. Будущее науки и искусства во взаимном проникновении, считают участники Brainstorms. Интуиция и логика — дополняющие друг друга способы постижения мира

МАРИНА АБРАМОВИЧ

Одна из самых известных и последовательных художников-перформансистов. Она родилась в 1946 году в Белграде, начало ее карьеры приходится на 1970-е годы. В своих работах она исследует физические и психологические пределы человека. Главным инструментом и объектом художественного исследования для нее всегда было собственное тело. Эксперименты собственной телесностью, боль и истощение для нее — способы достичь духовной и эмоциональной трансформации. С 1976 по 1988 год работала вместе со своим партнером немецким художником Улаем. Затем она вернулась к индивидуальным перформансам. В 1997 году перформанс «Балканское барокко», во время которого Марина Абрамович перемывала гору окровавленных костей в память о жертвах войны в Югославии, получил «Золотого льва» Венецианской биеннале. В 2010 году в нью-йоркском MOMA состоялась первая ретроспективная выставка Абрамович.