

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Дашинская Т.Н.¹, Дашинский В.Е.¹, Холманский А.С.²

⁽¹⁾ *Институт театрального искусства им. П. М. Ершова, 111401, г. Москва, Новогиреевская ул., д.14-А; artershov@mail.ru*

⁽²⁾ *Московский государственный университет инженерной экологии, 105066 г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4, allexhol@ya.ru*

Опираясь на универсальные законы самоорганизации живых систем, как на биологическом, так и на социокультурном уровне организации, выявили характерные особенности художественного творчества. Их анализ позволил связать доминирующую активность правого полушария с наличием модуляции художественного творчества бессознательной составляющей. К признакам данной модуляции отнесли появление в живописи характерных социокультурных архетипов и мифологем, а также красочно-геометрических образов, отвечающих нейро- и психофизическим особенностям креативных состояний мозга и трихотомичного цветного зрения. Применение в учебном процессе технологий, включающих психофизические приемы, направленные на развитие механизма выявленной модуляции, способствует усвоению знаний и формированию потребности в продуктивном художественном и интеллектуальном творчестве.

Ключевые слова: экософия, творчество, сверхсознание, живопись, архетип, технология, потребности.

SOCIOCULTURAL AND PSYCHOPHYSICAL BASES ARTISTIC CREATIVITY

Daschinskaya T.N., Daschinskiy E.V., Kholmanskiy A.S.

⁽¹⁾ *Ershov institute of teatrical arts. (111 401, Moscow, St. Novogireevskaya., 14-A), artershov@mail.ru;*

⁽²⁾ *Moscow State University of Environmental Engineering; (105 066, Moscow, Staraya Basmannaya, 21 / 4)*

Based on the universal laws of self-organization of living systems, both biological and socio-cultural level in the organization, revealed the characteristic features of art. Their analysis allowed us to link the dominant activity of the right hemisphere to the presence of modulation of the art component of the unconscious. The signs of this modulation attributed the appearance of painting characteristic of socio-cultural archetypes and myths, as well as colorful geometric images corresponding to the neuro- and psychophysical characteristics of the creative state of the brain and trihotomichnogo color vision. The use of technology in the educational process, including the psychophysical techniques to develop a mechanism of modulation revealed promotes the assimilation of knowledge and the need for the formation of a productive artistic and intellectual creativity.

Keywords: ekosofiya, creativity, superconscious, painting, archetype, the technology, needs.

Введение

Этимология неологизма «экософия» («дом мудрости») в контексте когнитивных наук допускает толкование – *способность мозга эвристически мыслить*. Данная способность, являясь отличительным признаком homo sapiens [1], лимитирует продуктивность процесса созидания нового смысла в любой его форме (вербальной или невербальной, вещественной или ментальной). Исследования нейрофизиологии экософии или электрофизики состояний мозга, участвующих в решении различных когнитивных задач, развивают концепцию сверхсознания, которая успешно применяется в театральной деятельности и в психологии творчества [2,7-10]. Генезис экософии и сверхсознания при наличии генетических задатков осуществляется в процессе социализации человека, параллельно с генезисом Сверх-Я, ответственным за нравственное сознание, самонаблюдение и идеалы. Главным отличием сверхсознания от Сверх-Я является его креативная доминанта, которая объединяет

подсознательные механизмы озарения, интуиции и памяти с механизмом осознания новизны и полезности нового смысла [2,6-10]. Электрофизика креативных состояний в сложной последовательности сочетает в себе нейронную активность обоих полушарий мозга с обязательным участием перекрестных пространственных синхронизаций биопотенциалов передних отделов правого и задних левого полушария, а также передних отделов левого и задних правого полушария (рис. 1).

При обработке вербальной информации у правой доминирует левое полушарие, а невербальной – правое полушарие. С учетом этого и того, что затылочные зоны коры мозга относятся к зрительной системе мозга и отвечают за воображение, можно предположить, что перекрестные активные состояния мозга отвечают различным специализациям экософии (рис 1).

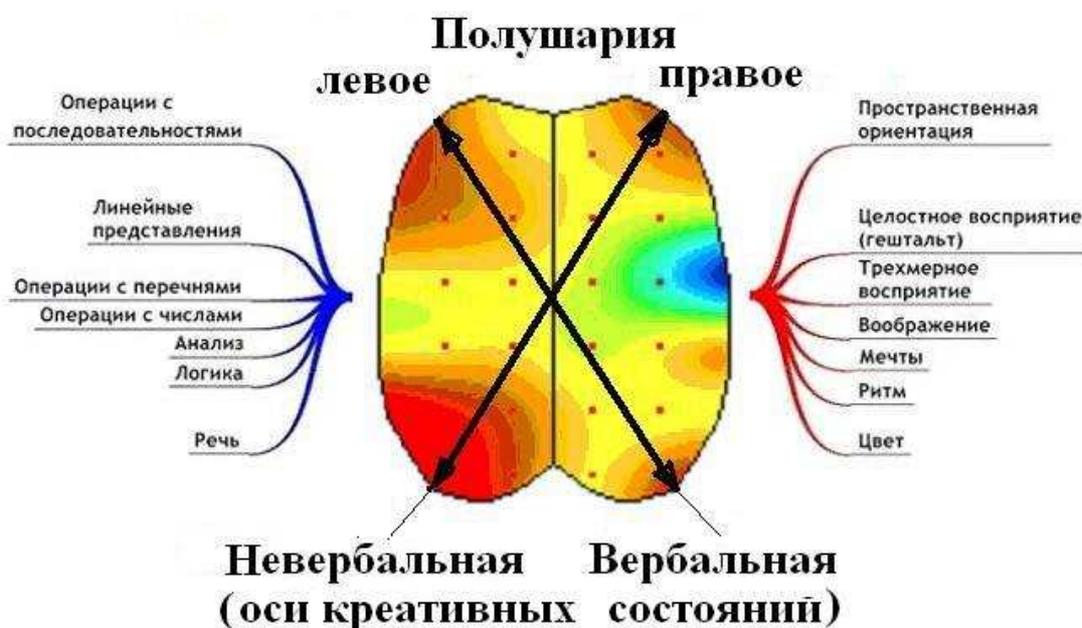

Рис. 1. Схема функциональных специализаций полушарий мозга и корреляций его активных отделов (красный цвет), отвечающих осям креативных состояний – когнитивной (вербальная) и сверхсознания (невербальная) [2, 6]

Генезис функциональной специализации экософии практически не изучен. Очевидно, что в его основе лежит тропизм физиологии мозга к некому асимметричному внешнему фактору [1], а также асимметрия органов чувств и функциональных связей мозга с висцеральными органами, которая до сих пор не принимается во внимание даже на уровне фрейдистской модели влияния сексуальной компоненты бессознательного на Сверх-Я.

Цель исследования

Для выяснения зависимости функциональной специализации экософии от социально-культурных и физиологических факторов изучили влияние на художественное творчество

психосоматического состояния учеников и студентов театрального института, а также профессиональных художников.

Материал и методы исследования

В экспериментах приняли участие ученики и студенты Института театрального искусства им. П. М. Ершова разного возраста (от 13 до 22 лет, всего около 150 чел.) с преобладанием признаков правшества. В процессе учебы применяли оригинальную технологию активации сверхсознания, в которой стимуляция творческой активности мозга и развитие способностей в той или иной художественной сфере (живопись, танец, актерское мастерство) достигались путем применения комплекса дыхательных, двигательных, голосовых упражнений, выполняемых в определенной последовательности при специальном музыкальном сопровождении [2]. Для выявления корреляции между особенностями художественного творчества и психосоматическим состоянием художника проанализировали известные в литературе данные [4,14,15].

Результаты и обсуждение

В работах К. И. Шилина [13] проведен культурологический анализ связи экософии с духовностью. Формирование и развитие генетически детерминированного творческого потенциала человека осуществляется в процессе его социализации в поле духовных и биологических потребностей. При этом по мере сапиентации человечества растет потребность человека в самореализации через познание и творчество [1,3,8-10]. Аподиктичность и ключевая роль данной потребности в духовной эволюции позволяет отнести ее к проявлению Антропного принципа на уровне ноосферы. Такое значение духовной, по сути, потребности в познании и творчестве, очевидно, есть следствие подчинения механизма социальной адаптации человека универсальным законам природы, действие которых в социально-культурной сфере проявляется в виде законов духовно-физического изоморфизма и дихотомии правого и левого [7,11,12].

Подчинение генезиса экософии данным законам обусловило ее функциональную асимметрию и воспроизведение на молекулярно-клеточном уровне организации головного и спинного мозга характерных геометрических форм живой природы (первичный изоморфизм) [5]. К ним, например, относятся глаза, хиазма зрительного нерва, блуждающий нерв (вагус), слуховая улитка, гиппокамп (морской конек, аммонов рог). По принципу обратной связи характерные анатомические черты мозга и всего организма, модулируя психофизиологию творческого процесса, могли отображаться на плодах деятельности человека в социокультурной сфере (вторичный изоморфизм). В дописьменную эпоху эта модуляция проявлялась в семантике и семиотике мифологических архетипов, а с появлением письменности – на иероглифах и буквенных знаках древних алфавитов и на разделении

письменной графики на правую и левую. Примером вторичного изоморфизма «вагус – архетип» могут служить такие персонажи мифов и сказок, как змеи и многоголовые драконы. Изоморфизм «орган – буква» мог сказаться на изображении букв «хечь» (o/) глаголицы, «херь» (X) кириллицы и «алеф» (א) иврита, графика которых воспроизводит элементы зрительной системы (глаз, хиазма) и подчеркивает ее связь с асимметричными половыми органами мужчины: **око твое десное соблажняет тя (Мф 5, 29).**

Рис. 2. Картина «Вдохновение» Kira Neuman [15]

Очевидно, что филогенез трихроматичного (красный, зеленый, синий) цветового зрения примата и человека был обусловлен действием на зрительную систему света, спектральный состав которого отвечал преобладающим цветам внешнего и внутреннего мира. К ним, прежде всего, относятся сине-голубой цвет неба и моря, зеленый цвет растительной массы и красный цвет крови. С другой стороны, учитывая оппонентную теорию цвета Э. Геринга, можно предположить, что нейрофизиология цветного зрения по закону вторичного изоморфизма соответствующим образом модулирует «цветное» мышление человека и накладывает свой отпечаток на палитру живописи. Учитывая, что за цветное зрение отвечает правое полушарие (рис. 1), можно ожидать, что с наибольшей адекватностью вторичный изоморфизм проявится в работах детей и непрофессиональных художников, у которых отсутствуют или не выработаны навыки осознанного подбора красок.

Проявления изоморфизма можно найти и у профессионального художника, особенно в картинах, где он изображает свое психическое состояние, максимально ослабив логический контроль левого полушария: «интуитивное рисование как способ познания себя... такое рисование является актом проявления чистого творческого потока правого полушария мозга... нужно выбрать цвета, которые максимально отвечают вашим внутренним ощущениям. Думать логически здесь не нужно» [15]. К примеру, в палитре картины

«Вдохновение» (рис. 2), нарисованной «интуитивно», преобладают три краски – красная, зеленая и синяя. При этом ее композиция и фактура являются образной иллюстрацией функционального синергизма правого (красная пирамидальная фигура) и левого (зеленые окружности) полушария, а также разделяющего их ликвора центрального желудочка мозга (бело-синие мазки).

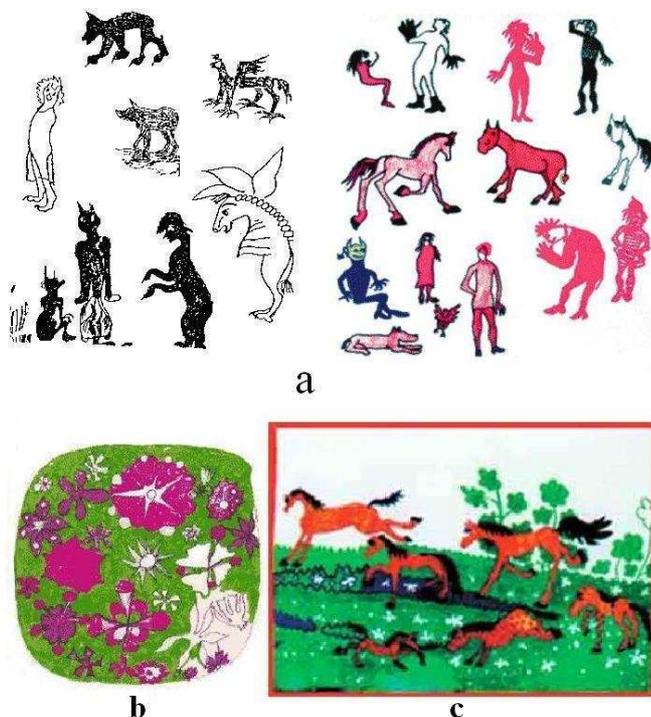

Рис. 3. Изменения содержания и манеры исполнения рисунков художницы с травмированным левым полушарием мозга по мере ее выздоровления [4]: а) рисунки периода угнетения речевых и логических функций левого полушария; б), с) рисунки при частично восстановленных когнитивных функциях левого полушария.

Аналогичные картины встречаются у художников с той или иной дисфункцией левого полушария. Уникальный пример особенностей творчества такого художника дает работа [4]. В ней языком рисунка раскрыта динамика восстановления когнитивной функции левого полушария у художницы, перенесшей травму мозга с тяжелым повреждением левой лобно-височной доли. Спустя 10 месяцев после травмы при нарушенной речи и памяти на слова художница начала рисовать искаженные фигуры зверей и людей, мифологические образы (чудища, морской конек, грифон) (рис. 3а). В рисунках доминировал красный цвет, и кисти рук у людей были непропорционально большими, как у анатомического гомункулуса [4]. На следующем этапе выздоровления при сохранении колористической особенности «интуитивного» рисования (преобладание красного и зеленого цвета), в рисунках появляются реалистические сюжеты и орнаменты достаточно сложной симметрии, что свидетельствует о частичном включении функций левого полушария в творческий процесс.

Присутствие в первых рисунках морского конька и мифологических персонажей можно, по-видимому, объяснить тем, что в памяти правого полушария резонансным образом фиксируются архетипичные зрительные образы, навеянные мифами и сказками, символизирующими влияние на сознание человека бессознательной составляющей его психики, функционально связанной с висцеральными органами.

В работах [14,15] отмечается, что «интуитивное» рисование с доминированием активности правого полушария способствует развитию творческих способностей. Технологию активации сверхсознания [2] разработали, руководствуясь идеями К.С. Станиславского и П.В. Симонова [7-10]. В ней использовали психотехнику, аналогичную «интуитивному» рисованию, а также движения в определенном ритме, согласованные с дыханием и произнесением неупорядоченных морфем с плавным их переходом в словесную форму (речь, песня). Технологию «сверхсознания» апробировали в Институте театрального искусства им. П. М. Ершова в течение 15 лет в процессе обучения мастерству актера и развития творческих способностей у студентов и учеников подготовительных курсов (всего более 1000 человек). Цикл обучения длился 9 месяцев и включал в себя 40 занятий по 2 часа. Положительный эффект достигался практически у каждого обучающегося.

Применение технологии в процессе обучения явно способствовало ускорению процесса обучения и углублению понимания предмета, наряду с развитием устойчивой потребности в познании и творческой деятельности в художественной или интеллектуальной сфере. Следует отметить, что усиление данной потребности сопровождалось укреплением духовно-нравственных устоев личности студента. Кроме того, комплексные наблюдения специалистов за психосоматическим состоянием учеников и студентов подтвердили безопасность технологии обучения для физического здоровья и даже констатировали заметный нормализующий эффект технологии в случае людей с отклонениями в интеллектуальном и психическом развитии.

Большая часть психотехнических приемов (живопись, музыкально-голосовые упражнения, ритмические движения) были рассчитаны, главным образом, на активацию состояний правого полушария, относящихся к оси невербальной креативности (рис. 1) или к «оси сверхсознания» [2,6-10]. Примечательно, что многие ученики, не имевшие навыков в рисовании с натуры и реалистических сюжетов, после прохождения курса технологии активации сверхсознания создавали картины, по цвету и композиции (рис. 4) родственные картине, нарисованной «интуитивно» профессиональным художником (рис. 2).

В композициях картин на рис. 4а и 4б можно выявить элементы, в принципе, изоморфные дихотомичным структурам (например, мозг, легкие), причем их цвета на рис. 4б практически

совпадают с цветами элементов дихотомичной композиции на рис. 2. Червеподобные и звездчатые элементы на рис. 4с и 4d изоморфны таким типичным образованиям мозга, как кровеносные сосуды, нейроны, астроциты. Фигура синего цвета на рис. 4d также, как и синий поток на рис. 2, может служить примером изоморфного отображения на «интуитивных» картинах морфофункциональных особенностей ликвора (например, боковых и центрального желудочков мозга).

Рис. 4. Рисунки четырех студентов актерского факультета Института театрального искусства им. П. М. Ершова после прохождения курса технологии активации сверхсознания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ особенностей творчества художников в психосоматических состояниях с доминирующей активностью правого полушария позволяет предположить о наличии модуляции невербального творчества бессознательной ее составляющей. К признакам этой модуляции можно отнести присутствие в художественных произведениях социокультурных архетипов и характерных красочно-геометрических образов, отвечающих физиологическим особенностям цветового зрения и морфофункциональной дихотомии мозга. С участием этой модуляции в творческом акте связали также положительное влияние на художественные способности учеников технологии, включающей ряд психофизических упражнений, направленных на развитие механизма данной модуляции.

Список литературы

1. Дашинская Т. Н., Холманский А. С. Социобиологические факторы духовной эволюции // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1; URL: www.science-education.ru/101-5451
2. Дашинская Т. Н. Сверхсознание как продукт социокультурной среды // Тезисы докладов IV Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения» – «Отечественная социология: обретение будущего через прошлое». – М.: 2008; Способ школы «Валашвеш» // Патент № 2157707, от 01.06.1999.
3. Дашинский В. Е. Творчество как фактор духовного здоровья // Сборник докладов конференции ИНИОР РАН «Мировоззренческая идентичность и духовно-нравственное здоровье нации», 2008.
4. Николаенко Н. Возвращение из небытия // Наука и Жизнь. – 2001. – №8.
5. Петухов С. В. Геометрия живой природы и алгоритмы самоорганизации. – М.: Знание, 1988. – 148 с.
6. Свидерская Н. Е., Дашинская Т. Н., Таратынова Г. В. Пространственная организация ЭЭГ при активизации творческих процессов // Журн. высш. нерв. деят. – 2001. – Т.51(3). – С. 393–404.
7. Симонов П.В. Фактор новизны и асимметрия деятельности мозга // Там же. - 1995. -Т. 45. -№ I. С. 13-17;
8. Симонов П. В. Созидающий мозг. – М., Наука, 1993.
9. Симонов П. В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная теория высшей нервной деятельности. – М.: Наука, 2001.
10. Станиславский К. С. Работа актера над ролью // Искусство. – 1957. – С. 155-160.
11. Холманский А. С. Дихотомия правого и левого в живых системах // Асимметрия. – Т. 2, № 3, 2008. URL: http://j-asymmetry.com/2011/12/holmansky_3_2008/
12. Холманский А. С. Духовно-физический изоморфизм // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2008. – Т. 7; URL: <http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-17-html/holmansky-3/holmansky-3.htm>
13. Шилин К. И. Энциклопедия Живого Знания: Экософские начала социологии будущего. URL: <http://www.ecoplan.sitcity.ru/index.phtml>
14. Neuman K. Правое и левое полушария и их функции в творчестве // URL: <http://izotika.ru/left-and-right-brain/>
15. Neuman K. Интуитивное рисование. Образы чувств // URL: <http://izotika.ru/intuit-ris/>

Рецензенты:

Крючкова С.Е., д.филос.н., профессор кафедры онтологии, логики и теории познания Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва.

Куракина О.Д., д.филос.н., профессор кафедры социально-политических наук Московского физико-технического института (Государственный университет), г. Москва.

Сентябрев Н.Н., д.б.н., профессор, профессор кафедры физиологии ФБГО ВПО Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград.