

SECTION XXXIV. CULTURE AND ART

DOI 10.36074/logos-23.06.2023.82

ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА ЛЮДИНУ ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лівінська Дар'я Олександрівна
здобувач вищої освіти Дизайн факультету
Національний університет «Технологій та Дизайну»

УКРАЇНА

Вступ

Для кожної людини мистецтво відіграє важливу роль - у одних пробуджує бажання творити, у інших насолоджуватися творчістю інших. Що ж це за така магія – мистецтво, магія, що притягує до себе мільйони людей різних поколінь.

Теоретичне та емпіричне наукове дослідження мистецтва передбачає вивчення мистецьких явищ із застосуванням суворих і систематичних методологій. Це дослідження має на меті поглибити наше розуміння різних аспектів мистецтва, включаючи його створення, сприйняття, історичний контекст, культурне значення та психологічний вплив.

1.1. Шляхи обробки інформації мозком

Мистецтво має здатність викликати емоційні реакції у глядачів. Дослідження показують, що емоційна обробка у відповідь на мистецтво залучає такі області мозку, як мигдалеподібне тіло, яке бере участь у переживанні емоцій, і префронтальну кору, яка регулює емоційні реакції.

Візуальне сприйняття: коли ми дивимося мистецтво, наш мозок обробляє візуальну інформацію, включаючи колір, форму, текстуру та просторові співвідношення. Різні області мозку, такі як первинна зорова кора та зони зорової асоціації, працюють разом, щоб аналізувати та інтерпретувати ці зорові характеристики.

Естетичні враження є невід'ємною частиною оцінки мистецтва. Система винагороди мозку, яка включає вентральне смугасте тіло та орбітофронтальну кору, активується під час естетичних переживань, сприяючи приємним аспектам мистецтва.

Символічні та семантичні значення часто передаються через мистецтво. Мозок бере участь у таких процесах, як розпізнавання образів, відновлення семантичної пам'яті та логічні висновки, щоб опрацювати символічний зміст і зрозуміти намічені повідомлення у витворі мистецтва.

Мистецтво може викликати співчуття та сприяти сприйняттю перспективи. Дослідження показали, що коли людина отримує насолодження, розглядаючи витвори мистецтва, то активуються ділянки мозку пов'язані з соціальним пізнанням, такі як система дзеркальних нейронів і скронево-тім'яні з'єднання, які відіграють роль у розумінні думок і почуттів інших.

Під час творчого процесу, у гру вступають наші механізми концентрації уваги. Мозок вибірково звертає увагу на конкретні риси або елементи. Постійна концентрація посилює наше занурення та набуття художнього досвіду.

Важливо відзначити, що реакція мозку на мистецтво дуже індивідуальна і залежить від особистого досвіду, культурного походження та художніх уподобань. Крім того, різні форми мистецтва, такі як образотворче мистецтво, музика, танець або література, можуть задіяти різні нейронні мережі та когнітивні процеси.

Поточні дослідження в галузі нейронауки та когнітивної психології продовжують проливати світло на складний зв'язок між мозком і мистецтвом, надаючи глибше розуміння того, як мистецтво впливає на наше сприйняття, емоції, пізнання та загальний досвід людини [2].

1.2. Терапевтичні переваги мистецької діяльності та використання мистецтва як засобу вираження та лікування.

Мистецька діяльність може слугувати засобом для дослідження та обробки важких або складних емоцій, які може бути складно сформулювати усно.

Заняття художньою діяльністю, як-от малювання, малювання чи ліплення, можуть сприяти розслабленню та зменшити стрес. Творчий процес і зосереджена увага під час створення мистецтва можуть служити формою уважності, допомагаючи людям розслабитися, зменшити тривогу та сприяти відчуттю спокою.

Мистецтво пропонує можливість для самодослідження та саморефлексії. Створюючи мистецтво, люди можуть отримати уявлення про власні думки, почуття та досвід. Цей процес може сприяти самоусвідомленню, особистісному зростанню та глибшому розумінню себе.

Арт-терапія показала ефективність у полегшенні обробки травми та зцілення. Створення мистецтва може допомогти людям досліджувати та переробляти травматичний досвід у безпечному та сприятливому середовищі. Використання символів, метафор і образів у мистецтві дозволяє непрямо виражати травму, роблячи її більш керованою та менш приголомшливою.

Мистецька діяльність може надати людям здорові механізми подолання та вихід для емоційного вираження. Участь у створенні мистецтва може сприяти розвитку навичок вирішення проблем, стійкості та адаптивних стратегій подолання. Це також може служити позитивним відволіканням від тривожних думок чи емоцій.

Дослідження в галузі когнітивної психології та нейронауки набули помітного значення в мистецтвознавстві. Вони дають розуміння, як мозок обробляє та реагує на мистецтво, досліджуючи сприйняття, емоції, увагу, пам'ять та естетичні переживання.

Спрямованість на сприйняття мистецтва аудиторією, привернули увагу фахівців. Вона зосередилась на дослідженні інтерпретації, формуванні сенсу та емоційних реакціях глядачів або слухачів по відношенню до витворів мистецтва.

Контексти мистецтва часто підкреслюють його соціальні та культурні аспекти. Це включає вивчення ролі мистецтва у формуванні ідентичності, культурних практик, соціальної активності та репрезентації маргіналізованих груп.

Вплив цифрових технологій і нових медіа на мистецьке виробництво, розповсюдження та споживання є все більшою сферою досліджень. Він досліджує, як технологічний прогрес впливає на мистецькі практики та змінює залучення аудиторії.

Виявлення терапевтичних переваг мистецтва та арт-терапії розширилися. Дослідження досліджують ефективність художніх втручань у зміцненні психічного здоров'я, емоційного благополуччя та особистісного зростання.

Мистецькі дослідження все більше охоплюють глобальні та міжкультурні перспективи. Він досліджує мистецькі традиції, міжкультурні обміни, транскультурну естетику та виклики глобалізації у виробництві та поширенні мистецтва [1].

Висновки

Зібрані сучасні дослідження показують нові відкриття та тенденції, відображають міждисциплінарний характер досліджень мистецтва, спираючись на такі галузі, як психологія, соціологія, антропологія, нейронаука, освіта та дослідження комунікації. Люди, від природи, мають великий зв'язок між собою та є провідниками, як до зцілення так і до руйнування себе з середини. Завдяки винайденим технологіям вчені й досі продовжують вивчати ці аспекти та вплив мистецтва на людину.

Список використаних джерел:

- [1] "Art and Science" by Sian Ede. 2005
- [2] "Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye" by Rudolf Arnheim. 1954