***Лекція 5.* Емоційна оцінка в сприйнятті форми. Поняття розчленованості форми**

План лекції.

1. *Емоції як відображення навколишнього світу.*
2. *Теорія Рудольфа Арнхейма.*
3. *Розчленованість форми.*

1. Якщо сучасні технології є продовженням фізичних здібностей людини, одночасно будучи штучним середовищем проживання людини, то світ мистецтва, створений людиною, це культурне надбання, в якому триває, відбивається та реалізується її духовне життя.

 Світ мистецтва органічно нерозривно пов’язаний з фізичним, матеріальним та соціальним життям людини. Він робить і зворотну дію на соціальну природу людини, будучи одночасно і продуктом його діяльності та середовищем, в якому він існує. Сприйняття людиною навколишнього світу, форми освоєння, та пізнання, залежать від інтелектуального рівня, психофізичного складу організму людини, від органів сприйняття, вищої нервової діяльності, мозку.

Провідником, за допомогою якого здійснюється зв’язок людини зі світом, є *емоції*, вони сприяють орієнтації людини в світі, застерігають від небезпеки, заохочують та мотивують. Позитивні та негативні емоції, починаючи з реакцій на найпростіші відчуття і закінчуючи складними психічними переживаннями, сприяють нормальній життєдіяльності людини у всіх сферах існування, як на нижчому біологічному рівні, так і на рівні вищої духовної діяльності.

Так відомий практик психоаналізу *Зігмунд Фрейд* (1856 – 1939) неодноразово відзначав вплив і значення материнської любові , якою він був щедро наділений і переніс через усе життя. Зокрема він говорив, що людина, яка зростала в материнській любові буде успішною в житті, вона буде впевнена в собі, активна, творча, неординарна.

З цим аспектом психоаналізу пов’язано і дослідження життя і творчості Леонардо да Вінчі. Позбавлений материнської любові в дитинстві він підсвідомо прагнув реалізувати її у своїй творчості.

 Емоції тісно пов’язані з поняттям *гармонії*, тому гармонійне начало в природі і в соціальному житті (в тому числі і в мистецтві) є благодатним для людини і «заохочується» його емоціями. Мистецтво постачає нам насолоду, оскільки форма художнього твору має високу впорядкованість, досконалість організації відповідно до особливостей вираженого цією формою змісту. У художньому творі здатність його форми до емоційного впливу є першорядною умовою для того, щоб твір міг бути сприйнятий і зрозумілий.

Наприклад у дітей, особливості становлення осмисленого сприйняття чітко проявляються при аналізі сприйняття зображень предметів картин. Оскільки на картині зображується якась частина дійсності, то підбираючи картинки, показуючи їх дітям різного віку, експериментатор отримує можливість судити про ті ступені, через які дитина проходить у сприйнятті дійсності.

Емоції **–** (від [фр.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) emotion — «хвилювання», «збудження») це особливий процес психічних станів людини, які відображають ставлення її до навколишнього світу, дійсності, до інших людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності.

Розрізняють такі види емоцій:

Примітивні (нижчі) – переживання, пов’язані із задоволенням або незадоволенням фізіологічних потреб.

Вищі – переживання, які виникають на грунті задоволення духовних потреб.

Позитивні – емоції, що пов’язані із задоволенням потреб.

Негативні – емоції, щоякі викликають почуття незадоволення і вимагають зміни ситуації.

Стенічні – емоції, які підвищують життєдіяльність людини, посилюють активність.

Астенічні – емоції, які пригнічують життєдіяльність організму, знижують енергію суб’єкта.

Французский художник-живописець*Поль Сеза́нн* (1839—1906) вважав, що мистецтво, в якому немає емоцій – в основі своїй не є мистецтвом.

 Зорове сприйняття починається з виділення загальних структурних особливостей об’єкта. В першу чергу сприймається гармонізація предметів у просторі. Потім освоюються відносини між (елементами) предметами, потім між деталями (елементів) предметів. І створюється чітке уявлення про ціле. Ця особливість зорового сприйняття враховується при композиційній побудові будь якого середовища з метою забезпечення впорядкованого гармонійного сприйняття.

2. Рудольф Арнхейм – німецький психолог, науковець, естет, (1904-2007) у своїй праці «Мистецтво та візуальне сприйняття» стверджував, що на сприйняття форми фактично впливають три структури:

1) структурна основа візуально сприйнятого предметного світу;

2) зорова область головного мозку, на яку проекціюється образ;

3) особливості будови тіла спостерігача, який володіє кінестетичним сприйняттям (отримання інформації за допомогою тілесних відчуттів) за допомогою м'язових відчуттів і органу рівноваги у внутрішньому вусі.

Рис. 4.1 – Я. Гніздовський

 «Ягнята», лінорит, 1978

Рис. 4.2 – Я. Гніздовський

Листівка, графіка

Наприклад, чи можна визначити орнамент лише як зорово сприйняту модель, яка не зображає об'єкт? Вочевидь, не можна, тому що в більшості випадків орнамент утворюється не з одних лише чистих форм: для його створення використовують зображення тварин, рослин, людських фігур, різні декоративні елементи та вензелі. Мабуть не знайдеться в світі об'єкт, який не відтворювався б в орнаменті (рис. 4.1). З іншого боку, абстрактне мистецтво дає нам зразки необразотворчих моделей, які в той же час не є орнаментом. Абстрактна картина В.В. Кандинського (рис. 4.3) і квадратний шматок шпалер принципово відрізняються один від одного (рис. 4.2).

Будь-яка форма або колір наділені виразністю: вони несуть з собою настрій, висловлюють співвідношення сил і за допомогою своєї індивідуальності відображають щось універсальне. Отже, кожен дизайнерський об’єкт повинен мати зміст.

Рис. 4.3 – В.В. Кандинський (1866–1944)

«Абстракція», графіка

Наприклад на зміст орнаменту впливає функція цього орнаменту. Майже завжди орнамент є частиною чогось іншого. Орнамент призначений для візуальної інтерпретації характеру даного об'єкта, ситуації, події. Він створює настрій, допомагає визначити категорію іraison d'etre (фр. суть, зміст) інструменту, меблів, кімнати, людини, обряду.

 Розгляд на рівні *перцепції* (чуттєве сприйняття зовнішніх предметів людиною) угруповання елементів в зоровому полі, прагнення до утворення цілісних структур відносини фону і фігури дозволяє усвідомити необхідність відомих композиційних прийомів і засобів. Композиційна побудова стикається з цікавим явищем, пов’язаним з особливостями зорового сприйняття, з оптичними ілюзіями. Відомо, що геометричні фігури, що складаються з прямих ліній, правильних кіл та інших правильних форм, здаються викривленими і неправильними через те, що їх перетинають косими лініями або пучком променів.

Стародавні греки відкрили «закон курватури» (курватура – кривизна обрису колони). Вони надавали опуклої кривизни колоні та стилобату (верхня частина східчастого цоколю будинку, постаменту, скульптури тощо.) храмових споруд, щоб ті здавалася здалеку рівними. Художні прийоми композиції пов’язані з психофізичним сприйняттям людини навколишнього світу.

 Симетрія пов’язана з почуттям рівноваги, стабільності і обумовлена законом тяжіння. Асиметрія, тобто порушення симетрії, викликає емоційний імпульс, який сигналізує про виникнення змін, руху, розвитку. Рух – форма існування матерії, «рух є життя». Асиметрія завжди сусідить з симетрією у формах органічного світу. Абсолютна симетрія зустрічається тільки в неорганічному світі (в кристалах). Симетрія та асиметрія стикаються з емоційними оцінками статики та динаміки. Статика і динаміка, динамічна напруга, динамічна рівновага, – все це природні стани, в яких перебувають фізичні тіла, – стану, властиві до природи. І всі вони, так чи інакше, відбиваються в композиційній побудові просторових форм

3. Розчленованість форми– це її об'єктивна властивість, яка полягає в тому, що вона як ціле складається з певних елементів, частин.

Завдяки цілісності й співвідносності сприйняття, розчленованість форми і її коригувальний вплив на виразність інших властивостей форми як цілого оцінюються емоційно. Для оцінки розчленованості важливі: об'єктивні властивості членованої форми як цілого, об'єктивні властивості кожного з елементів форми, система співвідношень елементів із цілим і між собою за всіма об'єктивними властивостями. Таким чином, в основі оцінки розчленованості форми лежить зіставлення об'єктивних властивостей цілого і його елементів, а також самих елементів між собою за всіма властивостями.

Щоб порівнювати окремий елемент із цілим, потрібно усвідомити, що саме ми розуміємо під елементом, отриманим членуванням форми, і якими засобами може бути взагалі розчленована форма.

З погляду сприйняття й емоційної оцінки розчленованості форми *нерозчленованими* (котрі не складаються з елементів) можна вважати крапку, пряму, криву постійної кривизни (від її відрізка до повного кола) і кулю - єдину із тривимірних форм, що володіє цією властивістю. Очевидно, що нерозчленованими сприймаються ті форми, у яких синкретно (безперервно) змінюються межі (контури у двомірних і поверхні у тривимірних).

Форми з дискретною (переривчастою) зміною меж оцінюються при сприйнятті як *членовані на елементи*. Наприклад, у квадраті або кубі при їхньому сприйнятті оцінюється рівність розмірів кутів і сторін або граней й одночасно нерівність сторін і граней за їхньою орієнтацією у просторі, а в кубі ще й нерівність його поверхонь за освітленістю і світлотою (рис. 4.4). Інакше кажучи, установивши співвідношення властивостей окремих елементів, можна зробити висновок про властивості цілого.

Рис. 4.4 – Натюрморт з геометричних фігур,

приклад розчленованості форми

