

ERIC R. KANDEL

THE AGE OF INSIGHT:

The Quest to Understand the Unconscious
in Art, Mind, and Brain,
from Vienna 1900 to the Present

Книжные проекты
Дмитрия Зими́на

Серия “Элементы” основана в 2007 г.

ЭРИК КАНДЕЛЬ

**ВЕК
САМОПОЗНАНИЯ**

Поиски бессознательного в искусстве
и науке с начала XX века до наших дней

Перевод с английского
канд. биол. наук Петра Петрова

Издательство АСТ. Москва

УДК 159.9(091)(436)

ББК 88.1

К19

Художественное оформление и макет серии **АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО**

Кандель, Эрик.

К19 Век самопознания: поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней / Эрик КАНДЕЛЬ; пер. с англ. П. ПЕТРОВА. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2016. — 720 с.

ISBN 978-5-17-085501-8

Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (2000 г.) и знаток модернистского искусства приводит нас в блистательную Вену рубежа XIX–XX веков — город Зигмунда Фрейда, Артура Шницлера и Густава Климта. Здесь — в художественных мастерских, врачебных кабинетах и светских салонах — около ста лет назад началась революция, изменившая наши представления о психике и ее отношениях с искусством.

УДК 159.9(091)(436)

ББК 88.1

ISBN 978-5-17-085501-8

- © Eric R. Kandel, 2012. All rights reserved
- © П. Петров, перевод на русский язык, 2016
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016
- © ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®

Книжные проекты Дмитрия Зимина

Эта книга издана в рамках программы
“Книжные проекты Дмитрия Зимина”
и продолжает серию
“Библиотека фонда «Династия»”.

Дмитрий Борисович Зимин —
основатель компании “Вымпелком” (Beeline),
фонда некоммерческих программ “Династия”
и фонда “Московское время”.

Программа “Книжные проекты Дмитрия Зимина”
объединяет три проекта, хорошо знакомых
читательской аудитории:
издание научно-популярных
книг “Библиотека фонда «Династия»”,
издательское направление фонда “Московское время”
и премию в области русскоязычной
научно-популярной литературы
“Просветитель”.

Pour Denise — toujours*

* Посвящается Дениз — как всегда (фр.).

Оглавление

Предисловие 13

Часть I. Психоанализ и бессознательное в искусстве

Глава 1. Взгляд вовнутрь: Вена на рубеже XIX–XX веков 23

Глава 2. Истины, не лежащие на поверхности:

    об истоках научной медицины 41

Глава 3. Салон Берты Цуккеркандль 52

Глава 4. Истоки научной психиатрии 60

Глава 5. Развитие психологии

    на нейробиологической основе 77

Глава 6. Истоки динамической психологии 96

Глава 7. Литература в поисках глубинного смысла 113

Глава 8. Женская сексуальность и модерн 128

Глава 9. Изображение психики в искусстве 155

Глава 10. Эротика, агрессия и страх в искусстве 186

Часть II. Когнитивная психология зрительного восприятия
и эмоциональной реакции на произведения
изобразительного искусства

Глава 11. Открытие “вклада зрителя” 205

Глава 12. Мозг как творческий аппарат 228

Глава 13. Начало новой живописи 238

Часть III. Биология зрительного восприятия
произведений изобразительного искусства

Глава 14. Обработка мозгом зрительных образов 247

Глава 15. Деконструкция зрительных образов:
“строительные блоки” восприятия форм 262

Глава 16. Реконструкция видимого мира:
зрение и обработка информации 281

Глава 17. Зрение высокого уровня:
восприятие лиц, рук и тел 306

Глава 18. Нисходящая обработка информации 335

Глава 19. Деконструкция эмоциональных состояний:
поиски базовых эмоций 351

Глава 20. Передача эмоций художественными средствами 360

Глава 21. Бессознательные эмоции, сознательные чувства
и их телесные проявления 376

Часть IV. Биология эмоциональной реакции
на произведения искусства

Глава 22. Нисходящий контроль над когнитивной
эмоциональной информацией 399

Глава 23. Биологическая природа реакций на прекрасное и безобразное	414
Глава 24. “Вклад зрителя”	434
Глава 25. Биология “вклада зрителя”: моделирование чужой психики	442
Глава 26. Как мозг регулирует эмоции и эмпатию	466
 Часть V. Развитие диалога между изобразительным искусством и наукой	
 Глава 27. Художественные универсалии и австрийский экспрессионизм	489
Глава 28. Творческий мозг	501
Глава 29. Когнитивное бессознательное и творчество	516
Глава 30. Творчество и системы головного мозга	532
Глава 31. Талант и развитие мозга	547
Глава 32. Самопознание: новый диалог искусства и науки	566
 Благодарности	579
Примечания	584
Литература	606
Иллюстрации	678
Предметно-именной указатель	694

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 1902 года Огюст Роден приехал в Вену. Берта Цуккеркандль, искусствовед и хозяйка одного из изысканнейших салонов того времени, пригласила великого француза вместе с великим австрийцем Густавом Климтом на “яузе” (*jause*) — традиционный венский полдник с кофе и пирожными. В автобиографии она вспоминала:

Климт и Роден сели рядом с двумя необычайно красивыми женщинами; Роден смотрел на них в полном восторге... Альфред Грюнфельд [бывший придворный пианист германского императора Вильгельма I, переехавший в Вену] сел за рояль в большой гостиной, двойные двери которой были раскрыты. Климт подошел к нему: “Пожалуйста, сыграйте нам что-нибудь из Шуберта”. И Грюнфельд, не вынимая сигары изо рта, заиграл дивную музыку, которая витала в воздухе вместе с дымом.

Роден наклонился к Климту и сказал: “Я никогда в жизни не чувствовал себя так, как здесь, у вас. Ваш «Бетховенский фриз», такой трагический и такой прекрасный, незабывае-

мая выставка с ее атмосферой храма, а теперь и этот сад, эти женщины, эта музыка... И вокруг, и в вас самих столько подлинной, детской радости... Что же это такое?”

Климт медленно наклонил свою красивую голову и сказал всего одно слово: “Австрия”¹.

Идеализированное представление о жизни Австрии, которое Климт разделял с Роденом и которое имело очень отдаленное отношение к действительности, запечатлелось и в моей памяти. Мне пришлось уехать из Вены еще в детстве, но мое сердце бьется в ритме вальса. Эта книга — плод моего увлечения историей интеллектуальной жизни Вены 1890–1918 годов, а также интереса к австрийскому модерну, психоанализу, искусствоведению и нейробиологии (которой я профессионально занимаюсь всю жизнь). Я попытался исследовать диалог между искусством и наукой, начавшийся в австрийской столице на рубеже веков, и описать три основных этапа этого диалога. Первый этап ознаменовался обменом идеями о бессознательном между художниками-модернистами и представителями венской медицинской школы. Второй отмечен взаимовлиянием искусства и когнитивной психологии искусства, возникшей в 30-х годах XX века в рамках венской школы искусствознания. Третий этап, начавшийся два десятилетия назад, отличается взаимодействием когнитивной психологии и биологии, заложившим основы нейроэстетики эмоций — науки о сенсорном, эмоциональном и эмпатическом восприятии произведений искусства. Исследования в области нейробиологических основ восприятия искусства уже позволили получить представления о процессах в мозге зрителя, рассматривающего художественное произведение.

Важнейшая задача науки XXI века состоит в том, чтобы разобраться в биологических механизмах работы психики. Возможность решения этой задачи открылась в конце XX века, когда произошло слияние когнитивной психологии (науки о психи-

ке) с нейробиологией (наукой о мозге). Плодом явилась новая наука о психике, позволившая разрешить ряд вопросов о нас самих. Как мы воспринимаем мир, как обучаемся, как работает наша память? Какова природа эмоций, эмпатии, мышления и сознания? Где пределы свободы воли?

Новая наука о психике важна не только потому, что помогает лучше понять, что делает нас теми, кто мы есть, но и потому, что обеспечивает диалог между нейробиологией и рядом других областей знания. Такой диалог помогает изучать механизмы работы мозга, лежащие в основе восприятия и творчества, задействованных и в искусстве, и в науках (естественных и гуманитарных), и в обыденной жизни. В более широкой перспективе такой диалог может позволить нам сделать естественнонаучные знания частью общего культурного багажа.

На страницах этой книги обсуждается преимущественно та сторона указанной важнейшей задачи, которая связана с начавшимся не так давно взаимодействием изобразительного искусства и новой науки о психике. Я сознательно ограничиваюсь лишь искусством портрета и лишь одним периодом развития культуры — венским модерном. Так мы сможем не только сосредоточиться на ключевом наборе проблем, но и пролить свет на искусство и науку периода, который отмечен целым рядом новаторских попыток связать их друг с другом.

Искусство портрета исключительно удобно для научного исследования. Имеются убедительные когнитивно-психологические и биологические представления о механизмах восприятия мимических выражений и жестов, эмоциональной реакции на них и вызываемой ими эмпатии. Портреты венских модернистов рубежа XIX–XX веков как нельзя лучше подходят для анализа через призму этих представлений, потому что увлечение указанных художников истинами, не лежащими на поверхности, шло бок о бок с увлечением бессознательным их современников, работавших в сфере медицины, психоанализа и ли-