

**Михаэль Хаверкамп:** «В будущем в работе дизайнера будет необходимо умение работать со всеми чувствами, а не только разрабатывать внешний вид проекта... я уверен, [несинестетам] будет сложно достигнуть уровня синестетов»



Михаэль Хаверкамп (Michael Haverkamp, PhD) – специалист в области кросс-сенсорного дизайна и акустики. До 2018 года занимался разработкой методов для кросс-сенсорной гармонизации автомобильной продукции в Центре технических разработок компании Форд (Ford Development Centre), Кёльн, Германия.

Хаверкамп родился в 1958 году в Гютерсло, Германия. В период обучения электротехнике в Рурском университете Бохума он сосредоточился на технической и психологической акустике. Свою диссертацию (степень PhD) он посвятил физиологическому влиянию и восприятию вибрации (медицинский факультет Университета Майнца). Хаверкамп имеет многолетний опыт разработки промышленных товаров, работы в акустической инженерии и мультисенсорного дизайна, а также исследований кросс-модального восприятия, дизайна, искусства и музыки. Хаверкамп провел множество учебных семинаров с приглашениями в качестве лектора в различные университеты: Кельнскую международную школу дизайна KISD, Университет прикладных наук и искусств северо-западной Швейцарии FHNW, Университет прикладных наук Санкт-Пёльтен (Австрия). Имеет большое количество публикаций и выступлений в области звуковой инженерии, звукового восприятия, аудио-брендинга, мультисенсорного дизайна и синестезии на конференциях по синестезии и мультисенсорному восприятию в Испании, Ирландии, России, Китае, Германии и многих других стран. Михаэль Хаверкамп – член жюри премии International Sound Awards. В области арт-проектов и перформансов импровизированной музыки представлял свои синестетические картины и графику на нескольких синестетических конференциях.

**Поделитесь, как вы узнали о том, что у вас синестезия, расскажите о ваших самых ранних связанных с ней воспоминаниях. Как**

**синестезия повлияла на ваше понимание того, кто вы, и на связанные с этим особенности вашей работы? Влияет ли синестезия ещё на какие-то стороны вашей жизни, кроме творчества и занятий дизайном? Замечали ли вы ещё какие-либо необычные или кажущиеся необъяснимыми особенности вашего мышления?**

С самых первых дней обучения в школе, когда я только учился читать и писать, я заметил, что буквы и цифры имеют определенные цвета. Я был абсолютно уверен, что другие люди точно так же воспринимают цвет букв, но мои одноклассники так не считали и решили, что я сошел с ума. Но цвета эти не изменялись на протяжении всей моей жизни. Речь идет о цифрах с яркими, интенсивными цветами, например, «6» (оранжевая) или «7» (желтая). Позже, уже в юности, я заметил, что музыка также вызывает у меня цветовые ассоциации. Наиболее интенсивные оттенки у музыки, исполняемой на духовых инструментах, особенно при игре на диссонантных аккордах. И вновь мои сокурсники посчитали, что я какой-то странный. В 1990-е, когда интерес к исследованию синестезии возобновился, я стал понимать, что испытываю и другие ощущения, такие как альго-цветовой (восприятие цвета или формы в ответ на болевые ощущения), эмоционально-цветовой и ольфакторно-цветовой («цветное» обоняние) тип синестезии.

В связи с переживанием таких синестетических ощущений я задумываюсь о том, какие чувства для меня важнее: визуальные или слуховые. В моем случае синестезия помогает понять, что все сенсорные ощущения близки друг к другу и границы между ними довольно проницаемы.

Синестезия делает мою жизнь ярче, служит источником творчества. Музыка и звуки имеют цвета и формы. Не знаю, имеет ли она ещё какую-то практическую ценность. Но я не представляю, как это: слушать музыку и не ощущать, какого она цвета.

У меня довольно хорошая память на изображения и звуки. Я могу воспроизвести у себя в памяти визуальные образы и просматривать их как слайд-шоу, могу слушать музыку «по памяти». Не знаю, можно ли назвать эти образы эйдетическими, потому что в моем случае такие воспоминания не являются абсолютно точными.

**О чем говорит вам ваша синестезия? Чему синестезия может научить других? Иными словами, что синестет может знать о своем разуме, мире или дизайне такого, что не очевидно или «скрыто» от несинестетов?**

Главное преимущество синестезии – понимание того, что существует связь между различными чувствами. Это можно назвать обостренной чувствительностью к процессам сенсорной интеграции. На самом деле в повседневной жизни невозможно строго разграничить работу органов чувств.

Кроме того, в мозге каждого человека формируется модель окружающего физического мира, которая является лишь одним из фрагментарных образов действительности. Тем не менее, люди называют этот образ реальностью. А синестеты – это люди, которые уже почувствовали, что мозг сложным образом видоизменяет информацию, полученную нами от органов чувств. Ощущение взаимодействия между различными чувствами всегда побуждало меня узнавать больше о том, что лежит в основе синестезии и искать возможности её применения в дизайне, искусстве и музыкальной импровизации.

**Как бы вы описали идеальный предмет синестетического дизайна, искусства или работы, или (если вы готовы поделиться) переживания и образ жизни, который находился бы в полном согласии с вашими синестетическими ощущениями?**

Идеальное произведение или предмет синестетического дизайна должен быть основан на сочетаемости сенсорных стимулов, понимаемой всеми людьми, но при этом также важно, чтобы он отражал индивидуальные синестетические ощущения своего создателя. Так, музыкальное произведение может быть основано на крайне субъективных переживаниях. Однако оно должно включать в себя элементы, которые сделают его доступным и понятным и для других людей: как синестетов, так и несинестетов.

Мне необходимо постоянно что-то переживать, я испытываю сильную потребность в новом опыте. Поэтому каждый день мне нужно слышать музыку и любоваться картинами, и мне трудно решить, что увлекает меня больше – музыка или изобразительное искусство. Или, к примеру, я не могу прикасаться к поверхностям, не слыша при этом звуков, которые они издают.

**Расскажите о вашей первой встрече с другим синестетом. Понятны ли вам переживания, вызываемые другими разновидностями синестезии, которыми вы сами не обладаете? Есть ли среди них такие, которые вы бы хотели испытать сами (и почему)? Какой тип синестезии вы бы создали, если бы могли? Каким образом синестезия помогает вам разобраться в тонкостях дизайна?**

Впервые я познакомился с другим синестетом в Высшей медицинской школе Ганновера (Hannover Medical School, МНН) во время встречи, организованной Хиндерком Эмричем (Hinderk Emrich). Я полагаю, что могу понять переживания, вызванные другими разновидностями синестезии, или, лучше сказать, я могу *принять* тот факт, что эти разновидности существуют. На самом деле многие несинестеты не признают существование синестезии как таковой. Мне было бы очень интересно попробовать хоть раз воспринять что-либо без синестетической связи с другими ощущениями – но, конечно же, я не хотел бы расставаться со своей особенностью навсегда.

Мне также было бы интересно испытать другие формы синестезии, особенно те, в которых стимулами являются вкус и запах. Но я бы, конечно, не хотел, чтобы синестетические ощущения перегружали мой мозг и мешали нормальному восприятию в повседневной жизни.

Синестезия является важной содержательной основой эффективного дизайна, потому что ощущения от разных модальностей должны быть выстроены в оптимальном согласии друг с другом. Прежде всего, в процесс разработки дизайна должны быть адекватно вовлечены все чувства. Но ощущения, связанные с различными модальностями, должны не просто находиться в гармонии друг с другом, они сами по себе должны вызывать неповторимые переживания.

**Могли бы вы привести самый показательный пример вашей работы, на который ваши синестетические ощущения оказали наибольшее влияние? Вы помните, как работали над ним?**

После изучения проектирования с акцентом на акустику и восприятие звука (психоакустика) я работаю в области автомобильной промышленности. Моей задачей было оценить возможности предлагаемой мной концепции синестетического дизайна для развития этой промышленности. Синестетический дизайн подразумевает включение индивидуальных межсенсорных связей в методологию дизайна с целью, чтобы это в наибольшей степени было понятно и удовлетворяло вкусы несинестетов. В автомобильной промышленности, однако, возможность применения индивидуального подхода сильно ограничена. Она развивается, в основном, с опорой на анализ трендов и бенчмаркинг (использование эталонных стандартов), т.е. на исследование того, что делают или намереваются сделать другие компании. К примеру, выбор цветов автомобиля больше зависит от ожидаемых тенденций, чем от личных предпочтений. Поэтому я сосредоточился на мультисенсорной оптимизации внутренних поверхностей, которые должны «выглядеть так же, как ощущаются на ощупь» и при прикосновении «звучать так же, как выглядят или осязаются». Это включало в себя разработку субъективных критериев, исследование оценки восприятия, изменение дизайна и материалов и т.д. Кроме того, я занимался разработкой звуковых сигналов обратной связи, дополняющих визуальную информацию на дисплее автомобиля.

В основе разработки синестетического дизайна всегда лежит свободный творческий субъективный подход. Далее, необходимо удостовериться, что результат эффективен для большинства людей, например, покупателей. Часто необходимого результата удастся достичь путем добавления некоторых важных элементов. Но иногда от изначальной концепции приходится отказаться полностью или подвергнуть ее серьезным доработкам.

**Сохранились ли в вашей памяти какие-нибудь значимые события, которые могли сыграть роль в развитии у вас синестезии или**

**усилить её? Какие внешние факторы влияют на вашу синестезию, способствуя ее проявлению или ослабляя? Вы когда-нибудь делали что-нибудь, идущее вразрез со своими синестетическими ощущениями; например, подавляли их или переживали что-то, несоответствующее им? Если да, что это было? Если нет, то почему?**

Я не помню событий, которые бы значимо изменили мои синестетические ощущения. Их интенсивность может немного меняться день ото дня. Это как с восприятием цветов: иногда цвета, которые я вижу (глазами), довольно бледные, а иногда – очень яркие и вызывают сильные эмоции. То же самое относится и к моим синестетическим цветам, стимулом для которых служит музыка. Эти цвета всегда одинаковы, всегда связаны с одними и теми же тембрами, но их интенсивность может меняться.

Зачем мне делать что-то, идущее вразрез с моими синестетическими ощущениями? В моем случае эти явления никоим образом не мешают мне в жизни, они не имеют негативной окраски и не вызывают неприятные эмоции.

**Как вы думаете, как синестетические закономерности, которые вы применяете в вашей дизайнерской работе, понимаются (и воспринимаются) другими людьми? По-вашему, синестезия сближает вас с другими людьми или отдаляет от них? Могли бы вы использовать ваши синестетические ощущения более широко при разработке или оценке конечного продукта? Станете ли вы это делать, даже рискуя быть неправильно понятым?**

Необходимо четкое понимание того, какие межсенсорные связи будут поняты и приняты теми, кто в дальнейшем будет пользоваться нашей продукцией. Благодаря синестезии появляется возможность добавить необычные, яркие, инновационные детали к внешнему виду проекта. Но необходимо, чтобы использованные межсенсорные связи были понятны каждому. Таким образом, в синестетическом дизайне должны учитываться как истинно-синестетические аспекты, так и элементы кросс-модального переноса, доступного системе восприятия любого человека.

Я уверен, что существуют ситуации и произведения, в которые возможно включение субъективных синестетических элементов в более значительной степени. Более того, это верно в отношении предметов изобразительного искусства, картин и фильмов, в случае которых люди гораздо более терпимы к странностям, чем в случае с обычными промышленными товарами. Кроме дизайна и живописи, мои синестетические переживания находят выражения в моих музыкальных импровизациях.

**Не могли бы вы привести конкретные примеры того, как именно повлиял используемый вами метод синестетического дизайна на разработку конкретного проекта, над которым вы работали? Каков был вклад синестетических переживаний в эти работы?**

Изменить принципиально стратегию дизайна в направлении полноценного мультисенсорного дизайна было невозможно. Но мне удалось внести своего рода мультисенсорное, или синестетическое мышление. В основе такого подхода лежит понимание того, какие ощущения в одних модальностях ожидает наблюдатель на основании своих ощущений в другой, например, как мог бы выглядеть звук; как мог бы выглядеть объект, соответствующий данному звуку; или, какие телесные ощущения могла бы вызвать поверхность при одном только взгляде на нее. Благодаря синестетическому мышлению становится ясно, что при разработке мультисенсорного дизайна крайне важно уметь предсказать такие ответные впечатления. Об этом больше никто не знал, и многие мои коллеги были удивлены, что такие «сенсорные ожидания» – которые могут быть определены благодаря синестезии – являются аспектом, который необходимо включить в разработку дизайна.

**Считаете ли вы, что синестеты более склонны работать в области дизайна, чем несинестеты, или в большей степени приспособлены к такой работе? Какие специальные навыки или квалификации для этого требуются? Проще ли синестету, чем несинестету, приобрести эти навыки?**

В будущем в работе дизайнера будет необходимо умение работать со всеми чувствами, а не только разрабатывать внешний вид проекта. Необходимо уметь чувствовать межсенсорные отношения, потому что все чувства связаны друг с другом. Наилучшее решение для данной задачи достигается, если элементы, связанные с каждым чувством, согласованы между собой и ничего не выбивается из этой гармонии. Конечно же, синестеты гораздо тоньше воспринимают межсенсорные связи. Несинестеты тоже могут научиться этому в некоторой степени (обучаясь «исследовать свои чувства»), но, я уверен, им будет сложно достигнуть уровня синестетов.

**Можете ли вы привести какие-либо факты из вашего опыта, свидетельствующие в пользу того, что уникальные индивидуальные сенсорные связи, возникающие при врожденной синестезии (такие как у вас), могут быть поняты и приняты несинестетами и, следовательно, использованы в общей методологии дизайна?**

Думаю, использование исключительно своих, индивидуальных и неповторимых, синестетических впечатлений в большинстве случаев не приведет к разработке дизайна, который будет понятен большинству людей. Но используя «синестетический дизайн», то есть значимые сочетания индивидуальных синестетических впечатлений в сочетании с общедоступными мультисенсорными связями и ассоциациями можно добиться впечатляющих и при этом понятных каждому результатов. Прежде всего, можно использовать свои уникальные переживания как источник вдохновения, просто чтобы расширить свой базовый набор

элементов дизайна. Если вы решите использовать эти элементы при разработке дизайна-проекта, стоит посмотреть на реакцию других людей – как несинестетов, так и синестетов с межсенсорными связями, отличными от ваших. Далее, можно добавить свои индивидуальные синестетические формы или цвета к набору характеристик, которые будут понятны большинству людей. К примеру, ускоряющееся движение вверх значка на тачскрине может сопровождаться нарастанием громкости звука и шумом ветра – это подчеркнет ускорение. Такие эффекты будут понятны большинству людей. Затем вы можете раскрасить определенные объекты теми цветами, которые подсказывает вам ваша синестезия. Таким образом, ваш проект будет понятен большинству людей, так как многие его элементы общедоступны, даже если отдельная часть (только один элемент из многих) будет выглядеть необычно.

**Как выглядел бы ваш идеальный автомобиль, если бы при его разработке вы были свободны от требований трендов и эталонных стандартов индустрии?**

Во внешнем дизайне идеального автомобиля должна отражаться динамика и звуки, которые он издает при движении. Формы и цвета интерьера должны соответствовать выбранной обстановке и ассоциироваться с комфортом, а сенсорные характеристики (освещение, звук, тактильные поверхности) должны изменяться в зависимости от режима работы и использования.

*Перевод:*

*Антон Дорсо*

*Дмитрий Недилко*