

Кейтлин Хова: «Было бы безумно круто, если бы однажды у нас оказался распорядитель целый оркестр, играющий на светящихся цветосветовых инструментах»

Кейтлин Хова (Kaitlyn Nova) – скрипачка, нейро-ученый, разработчик программного обеспечения, лектор TEDMED, со-основатель компании Nova Labs, синестет.

Компания Nova Labs, в которую входят Кейтлин и ее муж Мэтт Хова (Matt Nova), выпустила проект скрипки Novalin, полноценный акустический инструмент, который, пользуясь открытым исходным кодом, можно распечатать на 3D-принтере. Основная цель проекта – помочь музыкальным программам школ с малобюджетным финансированием получить для своих коллективов возможность печатать инструменты на 3D-принтерах, совмещая свои расходы с расходами по грантам на программы по точным и техническим дисциплинам (STEM). Кейтлин исполняет произведения на скрипке Novalin, превращая звуки музыки в музыкально-световое представление при помощи специальных электронных устройств и подсветки, в реальном времени иллюстрирующее звуковысотную синестезию, которой обладает исполнительница. Кроме того, частью Nova Labs является социальная сеть Synesthesia Network, созданная, чтобы объединить людей с синестезией. На своих публичных лекциях Кейтлин доносит до людей знания о синестезии, размышляет о сознании, делится творческими советами, как изменить жизнь к лучшему, и рассказывает истории о своей кошке.

Поделитесь, как вы узнали, что у вас синестезия, вашими самыми ранними воспоминаниями о ней и тем, насколько синестезия повлияла на ваше понимание того, кто вы и на ваше творчество. Играет ли синестезия другие роли в вашей жизни, помимо искусства и творчества? Есть ли какие-либо другие «необычные» мыслительные процессы или что-то, кажущееся необъяснимым в работе вашего сознания?

Первый момент, когда я узнала, что у меня синестезия, был на моем последнем уроке по теории музыки в колледже. Наш профессор упомянул, что «некоторые люди физически видят звуки»: я до этого честно считала, что на это способен каждый. В тот момент у меня были воспо-

минания о нескольких событиях моей предшествующей жизни, когда я говорила о том, что для других звучало странно, но для меня было вполне осмысленно. В детстве я никогда не подвергала сомнению свои синестетические переживания, но как только узнала, что они называются «синестезией», стала более чувствительной в отношении своего внутреннего мира. Такой самоанализ привел тому, что я начала активно использовать свою синестезию как инструмент для написания и исполнения музыки. Например, оказалось, что у меня есть любимые клавиши из-за производимых ими цветов, и я обнаружила, что мне нравятся определенные ритмы и инструменты из-за пространственных форм, которые они создают.

Я использую синестезию, как и любое другое ощущение или чувство. Например, с помощью графемно-цветовой синестезии я могу довольно быстро просматривать компьютерный код, чтобы найти определенные функции. Я думаю, что самое забавное в синестезии – это то, что для меня в ней все имеет смысл до тех пор, пока не начнешь рассказывать о своих ощущениях кому-то еще.

Что раскрывает вам ваша синестезия? Чему синестезия может научить других? Другими словами, что может знать синестет – о своем уме, мире или искусстве – такого, что не является очевидным или «открытым» для несинестетов?

Мне нравится мысль о том, что моя синестезия – это некий цветовой код-перевод в цвет моего восприятия звуков, людей, цифр и букв. Эти переводы имеют смысл только для меня, но они несут первостепенную важность для понимания того, как я воспринимаю окружающий мир.

Синестезия может научить людей тому, насколько могут различаться наши переживания реальности. Те из нас, кто осведомлен о своей синестезии, просто больше осознают, как они обрабатывают данные об окружающем мире. Иногда то, как вы ощущаете мир, может быть более интересным, чем сам мир.

Как бы вы описали идеальное произведение синестетического искусства, или абсолютное переживание, или образ жизни, который ощущался бы наиболее комфортно или резонировал с вашей синестезией?

Для меня самым совершенным произведением синестетического искусства является хорошая песня, в которой используется несколько различных синтезаторов и инструментов, которые с определенным расчетом «панорамируются» по всей композиции. Каждый инструмент имеет свою видимую форму/цвет, а панорамирование распространяет их в поле зрения (более низкие звуки обычно появляются слева внизу, а более высокие – справа вверху).

Каким было ваше первое знакомство с другим синестетом? Вы понимаете другие виды синестезии, которых у вас нет? Ка-

кой бы вы хотели испытать (и почему)? Какой тип синестезии вы бы создали, если бы могли? Как вы думаете, что делает синестезию компонентом искусства?

Первый другой синестет (который, по крайней мере, имел представление, что он синестет) встретился мне на конференции по синестезии в Нэшвилле. Впервые в жизни я обсуждала, «что такое цвет» при восприятии людей, звуков и букв. Я почувствовала тогда, что меня услышали, и это было замечательно. Мгновенная дружба!

Наличие у вас любого типа синестезии отчасти открывает вам понимание других типов кросс-сенсорных переживаний, но, когда дело доходит до синестезии, которой нет у меня, я все еще восхищаюсь и удивляюсь «повседневному» переживанию от обладания ей.

Иметь синестезию зеркального прикосновения было бы здорово, но и жутковато. Я хотела бы иметь возможность читать мысли других людей, физически ощущая то, что чувствуют другие, но понимаю, что это будет палкой о двух концах. Жуткие фильмы ужасов стали бы еще более отгалкивающими, чем они уже есть для меня сейчас. Но жизнь сильно бы изменилась, если бы каждый раз во время физических тренировок во рту появлялся вкус свежеспеченного печенья.

Мне нравятся песни, в которых видится красивый пейзаж с несколькими различными затейливыми тонами/текстурами. Невозможно объективно сказать, что искусство «хорошо» или «плохо», но способность расширить опыт до большего, чем обычно, количества чувств дает мне больше возможностей для сравнения.

Какое из ваших произведений искусства вы считаете наиболее показательными в отношении вашей синестезии или максимально отражающими ее влияние? Вы помните, как создавали его? Кто еще из художников, о которых известно, что у них нет синестезии, были по вашему ощущению, тем не менее, синестетами? Почему?

Исполнение моего цикла музыкальных композиций для скрипки с педалью на моей скрипке с цветовым светоизлучением для передачи синестетических ощущений – во всех смыслах лучшее отражение моей синестезии на сегодняшний день. Логика создания этого исполнения состояла в том, чтобы разложить мои синестетические переживания на то, что могли бы понять другие. Я всегда начинаю пьесы с простого цикла последовательностей, который демонстрирует, что каждая нота имеет определенный цвет и положение в пространстве. По мере усложнения песни начинает формироваться и цвето-световой пейзаж.

Я думаю, что на каком-то уровне большинство музыкантов и художников являются синестетами, но не могут осознанно взаимодействовать со своей синестезией. Вероятно, потому, что я не могу себе представить, как кто-то может иметь что-то вроде абсолютного слуха, но не видеть звуки физически.

Помните ли вы какие-либо важные жизненные события, которые могли сыграть роль в развитии или усилении ваших синестетических переживаний? Какие внешние факторы и условия способствуют или препятствуют вашей синестезии? Вы когда-нибудь делали что-то «против» вашей синестезии: например, подавляли ее или испытывали нечто, противоположное вашим синестетическим реакциям? Если да, то что? Если нет, то почему?

Обучение игре на фортепиано в раннем возрасте, возможно, сыграло большую роль в организации моей склонности к синестезии. Для меня ноты, которые производятся белыми клавишами пианино, более яркие, чем те, что производят черные, что может быть оттого, что в начале обучения я провела больше времени, играя на белых. Кроме того, низкие ноты имеют тенденцию проявляться в нижнем левом углу, а более высокие ноты имеют тенденцию стремиться в верхний правый угол моего поля зрения, наподобие пианино.

Я заметила, что употребление сахара и темная обстановка делают мои переживания более яркими. Одна из моих любимых вещей – это поесть конфет, а затем выйти на ночную пробежку под музыку.

Иногда моя синестезия может мешать делам, но я нашла способы обойти это! Чтобы сосредоточиться на моей работе, в течение дня я обычно ношу наушники с шумоподавлением, так что цвета, которые я ощущаю, – только те, на которых мне нужно сосредоточиться в своей работе.

Как вы относитесь к тому, как синестезия, которую вы выражаете в своем творчестве, воспринимается другими? Как вы думаете, ваша синестезия изолирует или связывает вас с другими людьми? Может быть, вы могли бы более широко использовать свою синестезию в искусстве? Будете ли вы делать это, даже рискуя быть неправильно понятой?

В целом я получаю положительные отклики на то, как мне удастся выразить свою синестезию через синестетические перформансы со световым шоу. Разбивка цветов на легко улавливаемые циклические последовательности послужила отличным способом помочь другим понять мою музыкально-цветовую синестезию. Когда другие понимают закономерности моей синестезии, то им становится ясно, что это, в конце концов, не такое уж и безумное переживание.

Я бы сказала, что они изолировали меня, когда я росла, не зная, что это за переживания; но теперь, узнав, что они называются синестезией и насколько это, вероятно, достаточно распространённое явление (один человек из двадцати трех), я скажу, что они связывают меня с другими людьми.

Я всегда ищу новые способы для дальнейшего исследования своей синестезии!

Как вы себя чувствуете, сталкиваясь с неконгруэнтными переживаниями в творчестве и исполнении других музыкально-цветовых синестетов, то есть, когда их основанные на цвете и специфичном местоположении интерпретации музыки, например, слегка отличаются от ваших?

Меня завораживает столкновение с неконгруэнтными синестетическими переживаниями, потому что я думаю, что все они красивы по-своему. Мир был бы таким скучным, если бы мы все ощущали его одинаково.

Теперь, когда вы осуществили свою мечту о создании полноценно функционирующей скрипки со светоизлучением для передачи синестетических впечатлений, думаете ли вы пойти еще дальше в этом направлении? Какова может быть ваша самая безумная цель здесь?

Мы тщательно дорабатываем до ума нынешнюю скрипку, чтобы добиться более плавных цвето-световых переходов, но в конечном итоге нам бы хотелось расширить техническую базу, получить поддержку других инструментов и разместить управление цветовым освещением вне самого инструмента. Было бы безумно круто, если бы однажды у нас оказался распорядитель целый оркестр, играющий на светящихся цвето-световых инструментах для демонстрации синестетических ощущений!

Теперь, поскольку вы знаете, что у вас синестезия с самого раннего периода вашей жизни, каким образом будет отличаться ваше воспитание собственного ребенка? Есть ли какие-нибудь способы, которыми вы попытаетесь сделать ее осведомленной о вашей или ее собственной (возможной) синестезии? Какие-нибудь обучающие моменты здесь?

Я думаю, что очень часто родители склонны отвергать заявления своего ребенка – «бессмысленные», на их взгляд. Тем не менее, мы с терпением ждем возможности быть более открытыми для изучения того, как она воспринимает мир. Как только она станет достаточно взрослой и научится говорить, мы хотим задать ей наводящие вопросы (например, «Какого цвета буква А?») и рассказать ей подробно о моих ощущениях, чтобы увидеть, отметит ли она что-то для себя. Для нас сам процесс диалога о том, как она пришла к своему ответу, так же важен, как и сам ответ.

Перевод:

Антон Дорсо

Елена Ластовина