Как психология эссенциализма влияет на кино и искусство

Могут ли данные и алгоритмы влиять на психологию в кино?

В 1987 году группа зрителей посмотрела фильм, который больше никто и никогда не видел. По сути, этот фильм больше никогда не видели именно из-за этой конкретной аудитории. Это была не типичная группа любителей кино, а скорее тестовая аудитория, выступающая фокус-группой для киностудии.

Им понравились первые 90% фильма, но абсолютно не понравилась концовка. Фильм рассказывает историю любовницы, которая становится чрезмерно одержимой своим любовником—до такой степени, что убивает себя из-за этого. Фокус-группа сочла такое окончание неудовлетворительным.

Эта обратная связь была воспринята настолько серьезно, что создатели фильма полностью переписали и пересняли все финальные сцены. В новом финале жена хладнокровно убивает любовницу. Жестокая, но, по мнению испытуемых зрителей, гораздо более приемлемая кульминация.

А остальное, как говорится, уже история.

С новой и улучшенной концовкой фильм был номинирован на шесть премий "Оскар" и собрал 320 миллионов долларов в мировом прокате (688 миллионов долларов по сегодняшним меркам). Ни одна другая аудитория никогда не видела оригинальной концовки.

Что же это за фильм, о котором идет речь? Это «Роковое влечение» (Fatal Attraction).

35 лет спустя киностудии продолжают делать все возможное, чтобы получить обратную связь по снимаемой картине и подстраховаться. Однако теперь фокус-группы и опросы заменили цифровые данные и алгоритмы искусственного интеллекта.

Данные, которые используются в творческом процессе, стали бесконечно более сложными и влияют на творческий процесс больше, чем когда-либо прежде. Массивы данных Netflix оказывают такое же влияние на фильм или телешоу, как и творчество самого человека.

Влияние больших массивов данных на кино и психологию

Давайте рассмотрим современное состояние креативности. Netflix, в основе которого лежит творческий контент, которым наслаждаются и пересматривают по многу раз, только в 2019 году потратил более 15 миллиардов долларов на оригинальный контент для своих более чем 165 миллионов подписчиков по всему миру. Что же, вполне естественно, что они обращаются к массиву данных своих пользователей, чтобы поддерживать творческий процесс.

Как описывает старший специалист по данным Netflix Мохаммад Сабах, Netflix анализирует огромное количество данных. Это данные о географическом местоположении, информация об устройстве для просмотра, время дня и недели (теперь можно утверждать точно, что пользователи смотрят больше телепередач в течение недели и больше фильмов в выходные дни), а также данные социальных сетей из Facebook и Twitter.

Все это играет важную роль в развитии креативного контента. Политическая драма «Карточный домик» (House of Cards) была самым популярным шоу Netflix до «Очень

странных дел» (Stranger Things) и первым оригинальным шоу, которое добилось значительного успеха. Шоу родилось из больших массивов данных.

Алгоритмы Netflix определили, что большая часть их аудитории смотрела фильмы Дэвида Финчера (например, «Бойцовский клуб», «Социальная сеть») от начала до конца. Они также показали, что зрителей канала привлекают фильмы с участием Кевина Спейси (за несколько лет до скандала из-за обвинений в сексуальном насилии) и что основной сегмент аудитории также любит политические драмы. Эти данные легли в основу «Карточного домика» и прочно предсказали его коммерческий успех.

По словам Джонатана Фридланда, директора по коммуникациям компании: «Поскольку у нас есть прямые отношения с нашими потребителями, мы знаем, что людям нравится смотреть, и это помогает нам понять, насколько велик интерес к данному шоу. Это придавало нам некоторую уверенность в том, что мы сможем найти аудиторию для такого шоу, как "Карточный домик".»

Другими словами, "творческий" полет для «Карточного домика» был сильно ограничен и находился под влиянием существующих наборов данных.

Как психология эссенциализма влияет на человеческое творчество

По мере того, как фильмы и телешоу создаются из все больших и больших массивов данных, вытесняется элемент человеческого творчества. Такое «творчество», основанное на цифровых данных, может причинить ущерб чему-то психологически жизненно важному. Как зрители, хотим ли мы чувствовать, что шоу было сделано другим человеком? Будет ли у нас меньше шансов получить удовольствие от фильма, снятого с помощью искусственного интеллекта, в котором мало человеческой изобретательности?

Чтобы понять, как цифровой подход к созданию фильмов может повлиять на их восприятие, мы должны немного погрузиться в науку эссенциализма.

Эссенциализм - это идея о том, что мы рассматриваем повседневные объекты как имеющие скрытую «душу», которая выходит за пределы физических качеств, присущих объекту. Подлинная Мона Лиза бесценна, но обрамленная, физически неразличимая копия едва ли стоит 50 долларов. Какая разница, чем они отличаются? Только настоящая живопись обладает сущностью. И эта сущность формирует наше восприятие картины и то, как мы ее оцениваем.

Этот способ видения мира глубоко укоренился и, возможно, уходит своими корнями в детство. С самого раннего возраста люди должны научиться обобщать мир, то, как существуют вещи и люди, несмотря на поверхностные изменения с течением времени. Твоя мама не перестает быть твоей мамой только потому, что она сделала новую стрижку. Только исходя из этой эссенциалистической точки зрения, вы можете понять, что мир стабилен.

В одном эксперименте психолог Пол Блум непосредственно проверил это, обманом заставив детей поверить, что он сделал точные копии их любимых мягких игрушек. Затем им предложили выбрать, какую игрушку взять домой: оригинал или дубликат. Другими словами, настоящая Мона Лиза или совершенно идентичная копия. Дети были почти единодушны - реплика не была конкурентом. Как и подлинная Мона Лиза, настоящий плюшевый мишка обладает своей особой сущностью, которую невозможно воспроизвести. В сущности своей, мы тяготеем к тому, что имеет для нас значение.

С возрастом мы становимся более искушенными в понимании мира, но наш мозг никогда полностью не перерастает эти эссенциалистские тенденции. А смыслы, которые мозг придает вещам, влияют на наше высшее удовольствие, наше чувство ценности этих вещей и, конечно же, на наше потребительское поведение.

А что образует сущность и смысл чего-то в нашем сознании? Основную ценность имеет история происхождения объекта. То, что мы думаем о том, как он появился на свет. Если бы Мона Лиза была написана обычным человеком, она, вероятно, не была бы оценена так, как сейчас. Сущность Моны Лизы во многом выкована ее создателем Леонардо да Винчи.

Роль психологического эссенциализма в киноиндустрии

То, что верно для известных произведений искусства, верно и для произведений кино. История происхождения фильма - как он появился и каков его скрытый смысл - формирует наше восприятие. Когда дело доходит до творческого результата, мы чувствительны к тому, что мы считаем правдой о самом творческом процессе.

Как это может проявляться в мире кино? Давайте вспомним классику от братьев Коэн 1996 года фильм «Фарго». Фильм рассказывает историю о серии убийств гризли, вызванных неудачным инсценированным похищением. Фильм начинается следующими словами:

«Это правдивая история. События, описанные в этом фильме, происходили в Миннесоте в 1987 году. По просьбе выживших имена были изменены. Из уважения к мертвым, остальное было рассказано в точности так, как это произошло.»

Это задает тон для остальной части фильма: смотреть что-то и знать, что это основано на чем-то реальном опыте, очень отличается от просмотра чего-то, основанного на чьем-то воображении.

Однако оказалось, что все это было сделано для пущего эффекта. Братья Коэн позже признали, что фильм на самом деле не был основан на убийствах, которые произошли в Миннесоте. Фактическое вдохновение для этой истории было предметом многих спекуляций, и братья Коэн никогда не раскрывали, на каких исторических событиях основан фильм. Узнав, что фильм на самом деле не был основан на фактах, актер Уильям Х. Мэйси воскликнул: “Вы этого не сделаете!”, на что Джоэл Коэн ответил: “Почему бы и нет?”.

С успехом фильма не поспоришь. В 1997 году он получил премию «Грэмми» за лучший оригинальный сценарий и считается Американским институтом кино одним из 100 величайших когда-либо снятых фильмов.

Мы уже никогда не узнаем, насколько успех фильма связан со стратегическим обманом. Но это, безусловно, изменило восприятие аудитории. Когда Джоэла Коэна спросили об этом, то он ответил следующее: «Если аудитория считает, что что-то основано на реальном событии, это дает вам разрешение делать то, что они иначе не приняли бы.»

Иными словами, вера в творческую сущность фильма влияет на то, как его используют.

Когда дело доходит до ограничений творчества, мы, возможно, только в начале этого пути. Некоторые, опасаются, что зависимость от цифровых данных извращает творческий процесс. Как писал Эндрю Леонард в Salon.com: «Опора на большие массивы данных может направить мастерство по определенным векторам. Что происходит, когда режиссер приходит в монтажную комнату, вооруженный знанием того, что часть зрителей против того, чтобы вырезать прыжки или же наоборот хотят отрываться на ужасных сценах пыток? И это будет все, что нам предложат?»

По мере того как все больше людей начинают опасаться сбора данных и узнают, как это влияет на фильмы, с которыми они сталкиваются, это будет иметь прямое влияние на то, как воспринимается сам фильм. Суть фильма меняется, когда мы узнаем, сколько данных было вложено в него. Если больше нет «смысла», за который можно держаться, как изменится наше отношение к фильмам и телешоу, основанным на больших массивах данных?

В прошлом некоторые фильмы смотрели только один раз. Массивы данных свели это к нулю. Представьте себе, каким могло бы быть «Роковое влечение» сегодня. Смогла бы любовница остаться живой? Только большие массивы данных смогут ответить на этот вопрос.

Оригинальная статья: Matt Johnson - How the Psychology of Essentialism Influences Movies and Art, December 2020
Перевод: Остренко Анна Александровна
Редакторы: Симонов Вячеслав Михайлович, Шипилина Елена Ивановна
Источник изображения: pixabay.com
Ключевые слова: психология кино, большие массивы данных, большие данные и психология, психология творчества, эссенциализм, эссенуциализм в кино, цифровое кино, алгоритмы в кино, создание фильмов, Netflix.

