

Review of J. Hautsch's book "Mind, Body, and Emotion in the Reception and Creation Practices of Fan Communities: Thinking Through Feels"

Olesya S. Yakushenkova

Astrakhan Tatischev State University. Astrakhan, Russia. Email: zenthaya[at]gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4887-8571>

Received: 1 August 2024 | Revised: 1 September 2024 | Accepted: 10 September 2024

Abstract

The review is dedicated to J. Hautsch's book "Mind, Body, and Emotion in the Reception and Creation Practices of Fan Communities: Thinking Through Feels," in which the author analyses fan reading and emotional experience through various aspects of embodiment and collective interaction. The author defines the boundaries of academic understanding of emotions, emphasising their connection to bodily perception and material context. The book describes key elements of fan experience: the influence of emotions on the perception of the material, the role of body in the emotional experience of the reader, as well as the impact of actor/character and casting on interpretation. The context is also examined as a dynamic system in which fans shape and reinterpret texts within their communities, creating a collective discourse. Furthermore, the author highlights how the collaborative creation of character images by fans influences their identity formation and perception. It is emphasised that the fan experience is not solely individual, but involves active interaction with texts and each other, fostering a sense of community and interconnectedness within fan communities.

Keywords

Fans; Corporeality; Fanfiction; Actors; Emotions; Bodily Perception; Identity; Fan Communities; Characters; Context

This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Рецензия на книгу Дж. Хауч «Разум, тело и эмоции в практиках восприятия и творчества фан-сообществ: осмысление чувствами»

Якушенкова Олеся Сергеевна

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева. Астрахань, Россия.
Email: zenthaya[at]gmail.com ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4887-8571>

Рукопись получена: 1 августа 2024 | Изменена: 1 сентября 2024 | Принята: 10 сентября 2024

Аннотация

Рецензия посвящена работе Дж. Хауч «Разум, тело и эмоции в практиках восприятия и творчества фан-сообществ: осмысление чувствами», в которой автор анализирует феномен фанатского чтения и эмоционального опыта, рассматривая различные аспекты телесности и коллективного взаимодействия. Автор определяет границы научного понимания эмоций, подчеркивая их связь с телесным восприятием и материальным контекстом. В работе детально исследуются ключевые элементы фанатского опыта: влияние эмоций на восприятие произведений, роль телесности в эмоциональном опыте читателей, а также взаимодействие актеров и персонажей и влияние кастинга на интерпретацию. Также рассматривается контекст как динамическая система, в которой фанаты формируют и переосмысливают тексты в рамках своих сообществ, создавая коллективный дискурс. Кроме того, автор акцентирует внимание на том, как совместное создание образов персонажей фанатами влияет на формирование их идентичности и восприятия. Подчеркивается, что фанатский опыт не является исключительно индивидуальным, а включает активное взаимодействие с текстами и друг с другом, что создает ощущение общности и взаимосвязанности в фанатских сообществах.

Ключевые слова

фанаты; телесность; фанфики; актеры; эмоции; телесное восприятие; идентичность; фанатские сообщества; персонажи; контекст

Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Фанфики — это многогранная форма массовой литературы, получившая значительное развитие в последние десятилетия. История фанфиков связана с историей формирования первых фандомов, в частности, фан-сообществом, выстроившимся вокруг американского сериала «Звездный путь». При этом, фанфики имеют некоторые черты, роднящие их с фольклором (Алгави & Харченко, 2020).

Исследования в области фанфикшена и фэндомов давно уже не являются редкостью. Как правило, они анализируют сложные взаимосвязи между участниками сообществ, их творческой активностью и более широким культурным и социальным контекстом, в котором эта практика осуществляется, а именно: каким образом фанатские сообщества интерпретируют, трансформируют и взаимодействуют с оригинальными медиатекстами.

Хотя фанфики часто рассматриваются как поле, открытое для проявления различных идентичностей, многообразия репрезентации и форм взаимодействия, они вовсе не обязательно прогрессивны по своей сути и, как правило, транслируют политику основных СМИ (Kidd, 2023). Развивающийся вокруг глобальных медийных франшиз, фанфикшен повторяет их идеологические тенденции и стереотипы так же часто, как и бросает им вызов (Kidd, 2023). При этом, часть исследователей все же отмечает важную роль фанфиков в формировании безопасных пространств для недопредставленных в медиа групп, вербализации их идей, а также для обсуждения остросоциальных вопросов и формирования чувства общности (Alejandro, 2021). Как отмечают Алгави Л.О. и Харченко А.В., фанфики являются не только ответом на оригинальный медиапродукт, но и связаны с другими текстами, публикуемыми в фэндоме, а также с дискуссиями, которые возникают в фан-сообществе (2020, с. 537).

При том, что исследований, посвященных фан-сообществам и фанфикшену достаточно много, существует необходимость в расширении поля исследований, диверсификации тем, методов и этических стандартов (Kidd, 2023).

Работа Джессики Хауч как раз демонстрирует весьма свежий подход к анализу этого явления. В своей книге автор, опираясь на собственный опыт участия в фэндоме, предлагает взглянуть на фанатские практики как на телесный и эмоциональный опыт. Фанатское творчество, круг которого не ограничен текстами, а включает также наборы гифок, фан-видео и т.д., по определению автора является формой «критической близости», глубоко телесным, эмоциональным и социальным способом мышления и прочтения (р. 3). Восприятие языка и историй, как пишет Джессика Хауч, связано с нашим телом, а интерпретация повествований заложена в социальной и материальной среде, в которой мы с ними сталкиваемся, акт чтения же рассматривается как перформанс, оставляющий телесные и эмоциональные следы (р. 3). При этом, мы не всегда осознаем, до какой степени тот или иной текст влияет на нас, и какую роль наши чувства и тела играют во взаимодействии с исто-

риями. Фан-культура же фиксирует это и делает видимым, обозначая телесную, социальную и эмоциональную составляющую практик восприятия.

По мнению автора, фан-работы – это не свидетельства мышления, а акты мышления, при этом динамичные акты, растянутые в пространстве и времени. Взаимодействуя с продуктами творчества других людей, фанаты вовлекаются в динамичный обмен мнениями, т.е. акт мышления и интерпретации, связанный с другими фанатами (р. 3). Таким образом, мышление не происходит в сознании отдельного фаната, но представляет собой коммунальный акт, результат взаимодействия с медиатекстами, технологическими интерфейсами и фанатскими коллективами (р. 3).

Первая глава обозначает методологическую базу исследования. Автор дает краткий обзор уже существующих гуманитарных когнитивных исследований, отмечая, что хотя они и позволяют рассмотреть чтение и интерпретацию текстов с разных сторон, мало кто ранее уделял время фан-сообществам. Джессика Хауч же ставит своей целью расширить существующее поле когнитивных гуманитарных наук и привлечь внимание к тому, как «фан-сообщества интерпретируют и участвуют в процессе смыслообразования» (р. 5). Важным элементом методологического подхода становится привлечение аффективной теории.

Автор отмечает, что традиционно фанаты и явление «фанатизма» воспринимаются обществом и исследователями с определенной долей предубеждений. Фанаты считаются «плохими» читателями (неакадемичными, глупыми и женоподобными), и «неуправляемыми» из-за их эмоционального взаимодействия с текстами (р. 8). При этом, стигматизация фанатства носит явный гендерный подтекст: обозначая их как «истеричных», мы тем самым делаем акцент именно на физической (и гендерной) составляющей. Иными словами, не только и не столько эмоции, сколько феминизированное женское тело делает их Чужими и опасными. Презрение к фанатской сексуальности и желаниям, воспринимаемым как социально-неприемлемые, ложится в основу восприятия и продуктов их творчества. Так выстраивается определенная иерархия, где неэротические тексты оказываются «лучше» эротических, ведь последние акцентируют внимание именно на плотских проявлениях бытия, то же происходит и с текстами, включающими авторов фанфиков в сюжетную канву: их телесная вовлеченность в описываемые события автоматически делает подобные продукты «хуже» аналогов. При этом осуждение тех или иных поведенческих практик может происходить как вне фандома, так и внутри него.

В первой главе также очерчивает границы современного научного понимания «эмоций». Цитируя работу Баррет (2017), автор отмечает, что эмоции представляют собой концепты, глубоко укорененные в нашем теле и привязанные к материальному контексту, которые мы используем для классификации нашего опыта.

Каждую из оставшихся глав автор посвящает отдельным частям эмоционального, телесного и коллективного опыта фанатского чтения: эмоции (Глава 2, «Улавливая эмоции: чувства, тела и сообщества фанатов»), телесность (Глава 3, «Жизнь через Gifs: воплощенное сознание и эмоции»), сети и слияние (Глава 4, «Актеры, персонажи и смешение»), контекст (Глава 5, «Перекадровка видео») и сообщество (Глава 6, «Подбор актеров, контрфактуал и коллективное создание персонажей»).

Посвященная эмоциям 2 глава описывает, как именно эмоции влияют на фанатское прочтение, создавая связь между читателями\зрителями, произведениями искусства и другими членами сообщества. Отмечается, что фанаты (в отличие от обычных читателей) воспринимают текст неотделимо от своих эмоций и телесных ощущений (р. 42), а также используют свои тела для выражения эмоционального восприятия и активного взаимодействия с текстами (р. 44). При этом автор констатирует, что эмоции фанатов не нацелены на катарсис. Они являются анти-катарсическими, и сосредоточены на повторении и переживании, а не на освобождении от чувств.

Глава 3 посвящена роли телесности. Анализируя фанатское использование gif-изображений, автор отмечает, что при восприятии анимационных гифок зрители не просто учитывают их культурный контекст, но и «переживают» их посредством собственного тела. Фанаты используют гифки для повторения эмоционального опыта и создания чувства общности: возможность репостить gif-изображения в социальных сетях создает пространство, в котором фанаты могут вместе вновь и вновь переживать коллективные эмоции через свои тела (р. 82), а также изменять нарратив оригинального произведения. Таким образом, акцентируется внимание на том, как физические ощущения и телесные реакции образуют связь между фанатами и их объектом интереса, рождая сообщество. Эта глава подчеркивает важность телесного опыта и его влияние на восприятие и выражение эмоций.

В Главе 4 внимание уже уделяется различным аспектам телесности актеров и ее влиянию на восприятие персонажей и нарративов зрителем. Автор описывает, как кастинг детерминирует понимание персонажа фанатами, а слияние персонажа и актера создает интерпретацию, содержащую элементы, отсутствующие в источнике (р. 113). Рассматривается и практика «дримкастинга»⁴, которая помогает создать чувство общности и совместного понимания текстов. Внимание уделяется также вопросам культурных, расовых и гендерных стереотипов, и «контркастингу»⁵, как способу борьбы с ними. Вторая часть главы посвящена фан-видео⁶, в которых с помощью изображений с телами актёров происходит деконструкция и рождение контрнарративов.

4 Под этим термином понимаются фанатские посты, где различные пользователи предлагают тех или иных актеров на роль персонажа.

5 Речь идет о практике выбора актера, не обладающего, на первый взгляд, очевидными характеристиками, роднящими его с персонажем.

6 Подразумеваются видео- и музыкальные клипы, которые фанаты создают, перемонтировав части оригинального произведения или отрывки из других фильмов, в которых задействованы эти же актеры.

В 5 главе рассматривается роль контекста. Утверждается, что фандом функционирует как динамическая система смыслообразования, в которой участвуют поклонники, и которую автор обозначает как «когнитивная экология». Фанаты не просто получают информацию и создают контент в одиночку, а делают это в рамках своих сообществ. Эти сообщества влияют на то, как тексты понимаются, интерпретируются и создаются. Фан-видео транслируют коллективные способы интерпретации текста, основанные на традициях сообщества. Они представляют фанатский дискурс, но также становятся частью взаимодействия и переосмысления первоисточника и образов, которые они транслируют. Это, по мнению автора, позволяет рассмотреть тексты и фанатское творчество вообще как разновидность когнитивной практики.

В 6 главе рассматривается, как фанаты в своих сообществах вместе формируют образы персонажей, что создает ощущение общности между ними. Автор ссылается на работы других исследователей о том, как зрители воспринимают и концептуализируют персонажей, и утверждает, что фанаты рассматривают их как обладающих устойчивыми чертами и личностями. Эта идея раскрывается на примере фанфиков, которые не просто отражают уже существующие представления о персонажах, но и активно формируют новые взгляды на них.

Стоит отметить, что хотя автор много внимания уделяет креативным фанатским практикам, из поля зрения практически целиком ускользает фан-арт. На наш взгляд, включение анализа фан-арта в исследование феноменов фандома расширило бы понимание комплексности и многообразия практик творчества. Анализ фан-арта мог бы выявить, как визуальные интерпретации взаимодействуют с текстовыми и аудиовизуальными формами, формируя устойчивые когнитивные и эмоциональные модели представлений о персонажах, а также более подробно раскрыть роль телесности, расовых и гендерных стереотипов в этом взаимодействии.

Тем не менее, без сомнений можно заявить, что данная работа прекрасно исследует динамику взаимодействия фанатов и их коллективное восприятие персонажей и нарративов, а также демонстрирует важную роль телесности в этом взаимодействии. Автор умело раскрывает сложные культурные и социальные аспекты восприятия, подчеркивая, как телесность влияет на создание контрнарративов и идентичностей в фан-сообществах. Исследование тем, связанных с расой, полом и телесностью, а также креативных фанатских практик вдохновляет на переосмысление роли фандома в современном культурном контексте.

Список литературы

- Alejandro, L. (2021). Diving into the Waves of Fan Fiction: K-Pop Girl Group Fandom and Queer Empowerment through User-generated Literature. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782276>
- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain* (First Edition). Mariner Books.
- Hautsch, J. (2023). *Mind, Body, and Emotion in the Reception and Creation Practices of Fan Communities: Thinking Through Feels*. Palgrave Macmillan.
- Kidd, K. (2023). We Need Diverse Fanfiction Studies: On Shipping Fanfiction and CYA Literature. *Children's Literature Association Quarterly*, 48(1), 4-21.
- Алгави, Л. О., & Харченко, А. В. (2020). Феномен фанатского творчества: Основные направления изучения. *RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 25(3), 531-541. <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2020-25-3-531-541> (In Russian).

References

- Alejandro, L. (2021). Diving into the Waves of Fan Fiction: K-Pop Girl Group Fandom and Queer Empowerment through User-generated Literature. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782276>
- Algavi, L. O., & Kharchenko, A. V. (2020). The phenomenon of fan creativity: the main directions of studies. *RUDN Journal Of Studies In Literature And Journalism*, 25(3), 531-541. <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2020-25-3-531-541> (In Russian).
- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain* (First Edition). Mariner Books.
- Hautsch, J. (2023). *Mind, Body, and Emotion in the Reception and Creation Practices of Fan Communities: Thinking Through Feels*. Palgrave Macmillan.
- Kidd, K. (2023). We Need Diverse Fanfiction Studies: On Shipping Fanfiction and CYA Literature. *Children's Literature Association Quarterly*, 48(1), 4-21.