

понимание эмоций героев. Художник мастерски использует иллюстрации, чтобы визуализировать описания, придавая дополнительное значение словам. В таких плодотворных отношениях, как взаимодействие персонажей и окружающей среды, иллюстрация может передать атмосферу и эмоциональную нагрузку, которая подчеркивает текст.

Иллюстрация используется художником как средство повествования, дополняет и расширяет текст, создавая богатый визуальный контекст. Например, в книге Корнея Чуковского «Доктор Айболит», визуальный и текстовый форматы передачи информации работают в синергии, создавая богатый и многослойный опыт для читателей. Одно дело — повествовать о страдающих животных, и совсем другое — демонстрировать, как они, облаченные в бинты, с благодарностью взирают на своего спасителя, и как очевидны доверие и любовь между «братьями меньшими» и их врачом-спасителем. Таким образом, иллюстрации в работах В.Г. Сутеева выступают важным образовательным инструментом. С помощью визуальных образов дети могут легче понять сюжет, а также освоить новые слова и идеи. Это особенно важно в контексте многих его произведений, направленных на обучение детей основам жизни и социального взаимодействия.

Заключение. Наследие В.Г. Сутеева в современном контексте по-прежнему оказывает значительное влияние на детскую литературу и иллюстрацию. Многие элементы его стиля сохранились и активно используются современными авторами и иллюстраторами, используются такие техники как: смешение текстовых и визуальных элементов, яркая и выразительная визуализация, применение образовательного контента в иллюстрациях, сказочная и фольклорная традиция, учет детской психологии и восприятия в детской литературе.

Его подходы к синергии текста и иллюстрации, а также внимание к эмоциональному восприятию и образованию делают его работы актуальными и востребованными и по сей день, вдохновляя новое поколение авторов и художников.

1. Чарская-Бойко, В. Ю. Иллюстрации в детской литературе: опыт интермедиального анализа / В. Ю. Чарская-Бойко, М. В. Иванкина // Детские чтения. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 220-232.
2. Коваленко, М. М. Эксперимент в детской книге 1920-х годов и становление русской детской книги в 1950-1970-х гг // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. - 2017. - №4 (772). - С.174-184.
3. Алуева, М. А. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге / М. А. Алуева // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2010. – № 1. – С. 105-108.
4. Молчанова, Г. Г. Синергия визуального и вербального в хроматике (живописи) как семиотический код коммуникации // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. – №2. – С.7-19.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Черноус В.А.,

студентка 2 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Кухаренко К.А., преподаватель

Язык визуальных искусств является одним из самых универсальных способов межкультурного общения, что способствует формированию общекультурных ценностей и расширяет возможности для проявления творческого потенциала человека. Визуальное мышление и связанные с ним «визуальные искусства» охватывают более широкий контекст, чем просто художественное мышление в рамках традиционного изобразительного искусства.

Цель работы – выявить основные аспекты визуального искусства через проведенный анализ художественных течений.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили произведения современного искусства, анализ художественных течений и направлений. Методами исследования являются: сравнительный анализ, метод обобщения и синтез.

Результаты и обсуждения. За визуальные можно принять те искусства, которые создают реально зрительно воспринимаемые образы и не нуждаются в определенной «озвучке» для создания полноценных произведений.

Визуальное искусство – это обширная категория художественного выражения, включающая в себя живопись, скульптуру, графику, фотографию, цифровое искусство и другие формы, сосредоточенные на всех аспектах зрительного восприятия. Эти виды искусства являются классическими: их расцвет связан с эпохой Возрождения и Новым временем. Кроме того, к данному классу можно отнести и ряд искусств, которые возникли в XX веке [1]. Это – инсталляция, фотография, дизайн. Визуальный контакт становится отправной точкой дальнейшего взаимодействия зрителя с объектом: произведение искусства воздействует на его сознание, чувства, переживания; активный характер восприятия тесно связан со специфическим характером видов искусств, постигаемых через зрение – традиционных и инновационных, по-новому технически оснащенных – визуальных искусств. Выделяют основные, главные аспекты визуального искусства, такие как: самовыражение и коммуникация, культурное наследие и идентичность. Рассмотрим более подробно каждый из них.

- *Самовыражение* включает возможность художникам выразить свои внутренние переживания, мысли и чувства. Это может быть, как личное, так и коллективное выражение, отражающее общественные настроения.

- *Коммуникация* – сообщения, которые сложно выразить словами. Оно служит универсальным языком, который может быть понятен людям из разных культур и языковых групп.

- *Культурное наследие и идентичность.* В первую очередь это сохранение традиций. Визуальное искусство отражает культурные традиции и обычаи и помогает сохранить историческую память о народах и их обычаях. Искусство играет важную роль в формировании культурной идентичности. Художники часто исследуют свои корни и отражают уникальность своей культуры через свои произведения. Творчество может быть использовано художниками показывая свое искусство для критики социальных, политических и экономических проблем. Это может быть выражено через провокационные изображения или символику, которая вызывает обсуждение. Здесь искусство выступает в качестве провокационного средства для социальных преобразований. Художники могут привлекать внимание в своих произведениях к актуальным проблемам, таким как права человека, экологические кризисы или социальное неравенство, вдохновляя зрителей на активные действия.

Творчество рассматривается, как сложный акт человеческой воли, в котором тратится гораздо более теплой человеческой энергии, чем в каком-либо другом действии. Значение, смысл и содержание в отражении восприятий внешнего мира, наблюдаемых реальных ценностей, а главные пружины-возбудители нашей творческой воли, действующие крепче всех остальных пружин в нашем мире – это наблюдение, восприятие и творящая мысль. Из этих трех основ появляются оплавленные в одно целое психология явления и его форма. Главная задача визуального искусства – это обогащение нашей жизни эстетикой. Создавая красоту, окружающее человека, визуальное искусство способно вызывать сильные эмоциональные реакции. Искусство вдохновляет людей на творчество, а поиск новых идей и служит источником мотивации, поддерживая стремление к самосовершенствованию. Изучение визуального искусства развивает критическое мышление, наблюдательность и креативность. Практика в области визуального искусства помогает развивать моторные навыки, терпение и внимание к деталям. Это может быть полезно не только в художественной сфере, но и в других областях жизни. Созерцание и создание визуальных объектов дает людям необходимый отдых от негативных мыслей [5].

Искусство может использоваться как форма психологической терапии, помогая людям справляться с эмоциональными трудностями и стрессом. Создание или восприятие искусства может быть целебным процессом. Выставки, галереи и арт-проекты направлены на объединение людей в определенные сообщества, создающие пространство для обмена идеями и мнениями. Визуальное творчество может повлиять и на экономический аспект. Оно создает рабочие места, привлекает туристов и способствует развитию местных сообществ. Инвестиции в искусство могут привести к экономическому росту и улучшению качества жизни в городах и регионах. Подходя с логической точки зрения, человеку искусство вовсе не нужно. Самое прекрасное в искусстве это то, что оно – взято в своей предельной чистоте, то есть не в своих многочисленных частных прикладных аспектах – ни для чего не нужно и ничему не способно послужить. Искусство не служит инструментом или средством для достижения каких-либо целей. Оно существует и проявляется само по себе, как самостоятельное явление.

Увеличение доли визуального в искусстве – характерная черта современной культурной ситуации. Между художественными образами в искусстве и образами визуального восприятия, объясняемыми психологией, существуют связи, активно идет процесс диффузии, происходит взаимопроникновение качеств. Формирующаяся и постоянно обновляющаяся инструментариум, образами, сюжетами, мотивами, технологиями современная визуальная культура все более завоевывает позиции в социальной реальности, культуре и искусстве. Ее роль возрастает вследствие очевидного «теснения», наступления визуального на вербальное [4]. Искусство – это уникальный и отдельный символ жизни, который воспринимается как целостность. Жизнь охватывает все, и нет ничего вне его, что могло бы стать для него внешней целью или смыслом, превращая саму жизнь в средство для чего-то другого. Понятие «смысла жизни», которое так часто упрощают, по сути, лишено содержания: смысл может быть у предмета, например, у чаши, которая создана для того, чтобы из нее пили, но жизнь не может иметь такого же утилитарного смысла. Она ценна сама по себе, без необходимости внешнего оправдания.

Заключение. Искусство является неотъемлемой частью жизни человека, позволяющее выражать и понимать эмоции, способствующие сопереживанию. Различные виды искусства, особенно те, которые оперируют зримыми формами, переходят от вербального способа передачи различного рода информации, в том числе, и художественной, к визуальным образам, что является органичным самой природе пространственных изобразительных искусств и оказывает мощнейшее влияние на формирование новых выразительных средств языков традиционных и инновационных видов искусства [3]. Эти процессы рожают новые методы исследований, в том числе и тогда, когда художественное и визуальное, не являясь синонимами, но присутствуя частью и одновременно одно в другом, проявляются во временной выставочной деятельности, в стационарной музейной экспозиции и на выставках с длительным графиком публикации произведений искусства.

1. Арихейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арихейм. – Москва: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Арихейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арихейм. – Москва: Прометей, 1994. – 352 с.
3. Серикова, Т.Ю. Взаимосвязи художественного и визуального в произведениях искусства [Электронный ресурс] / Т.Ю. Серикова // Архитектон: известия вузов. – № 31. – Сентябрь 2010. – Дата обращения: 25.02.2025.
4. Трифонова, Г.С. Визуальные искусства сегодня: Живопись и художественная фотография на выставке "Челябинск: мир искусства" / Г.С. Трифонова // Искусствознание: теория, история, практика. 2018. № 2 (22). С. 87-96.
5. Самошина, С. И., Харланова Ю. В. // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы X Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 22 апреля 2022 года. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. – С. 539–541. – Библиогр.: с. 541 (4 назв.). <https://rep.vsu.by/handle/123456789/32947> (дата обращения: 10.03.2025).