

Таким образом, анализ жанра портрета сегодня – это не просто частный искусствоведческий вопрос, а способ диагностики ключевых антропологических трансформаций XXI века.

Заключение. Среди различных видов искусства, в разной степени восприимчивых к цифровым изменениям, жанр портрета эволюционировал наиболее показательно, взяв на себя центральную роль в эпоху цифровой идентичности. Из жанра репрезентации он превратился в жанр коммуникации и конструирования.

Современный портрет стал непрерывным диалогом – между физическим и цифровым, приватным и публичным, аутентичностью и перформансом. В этом диалоге рождается новая эстетика и новая этика изображения человека. Будущее жанра будет определяться напряжением между двумя полюсами: инструментарием тотальной цифровой идентификации и растущим запросом на эстетические и этические практики, отстаивающие право на непрозрачность, множественность и непредсказуемость человеческого «Я». В этой новой реальности каждый из нас оказывается одновременно художником, моделью и зрителем собственного, постоянно обновляющегося портрета.

1. Шавлыгин, Д.О., Обморокова, А.М. Интеграция цифрового искусства в традиционную художественную среду / О.Д. Шавлыгин, А.М. Обморокова // Вестник ЮУрГУ. - 2015. - №4.

2. Цветкова, Н.А. Влияние цифровых технологий на художественные традиции фотопортрета / Н.А. Цветкова // Филология и искусствоведение. - 2025. - №3 - С.129.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСЛИБРИСА АНАТОЛИЯ КАЛАШНИКОВА

*О.Д. Костогрыз
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова*

Композиционные особенности экслибриса – книжного знака, делают этот вид графики очень интересным и полезным, как для творческого поиска художника-графика, так и для изучения студентами художественно-педагогических специальностей. История экслибриса насчитывает несколько столетий, что также дает нам огромный материал для исследования. Мы полагаем, что всегда будет актуален анализ композиционных решений графических произведений профессиональных художников. Яркое творческое наследие Анатолия Калашникова – несомненно, может и должно быть объектом изучения.

Целью данного исследования является анализ композиции книжных знаков, выполненных советским художником-графиком Анатолием Ивановичем Калашниковым.

Материал и методы. Описательно-аналитический метод позволяет исследовать ритмическую структуру композиции как основу художественной выразительности экслибриса. Анализ литературы по проблеме исследования способствует формированию системного подхода к изучению аспектов поставленных задач. Материалом послужили оригинальные эстампы и репродукции работ А. Калашникова, выполненные в технике ксилографии.

Результаты и их обсуждение. Калашников А.И. (1930–2007) один из ярких графиков второй половины двадцатого века в области книжного знака. Это подтверждают многочисленные международные награды, полученные художником. Мы ограничены рамками и целью публикации и не будем перечислять все его достижения. Полагаем достаточно упомянуть международные первые премии на конкурсах экслибриса в Испании (Ассоциация любителей экслибриса, Барселона) и в Италии (XII Всемирный конгресс экслибрисистов, Комо), полученные в 1960-х годах. Минаев Е.Н., один из лучших специалистов по книжным знакам, пишет: «Экслибрисы Калашникова совер-

шенны по технике исполнения. Художник мастерски владеет резцом, добиваясь предельной выразительности в гравюре игрой и направлением черных и белых линий» [1].

Анализируя композиции мастера такого уровня, следует учитывать, что даже при ярко выраженном авторском стиле, разнообразие сюжетов и творческий поиск выразительных решений ведут к постоянному развитию и совершенствованию стиля. Тем не менее, некоторые признаки стиля опираются на ряд повторяющихся композиционных приемов, которые мы попробуем выделить.

В экслибрисе Анатолий Калашников работал в технике торцовой ксилографии. Все книжные знаки работы мастера имеют нестандартный контур поля изображения. «Известные художники экслибриса А. Калашников, Г. и Н. Бурмагины почти все свои ксилографии создавали с использованием нестандартного поля изображения. В культуре экслибриса это массовое явление» [2]. Мы не встречали у Калашникова геометрически «правильное» изобразительное поле. Это всегда сложная, уникальная конфигурация. Важность силуэта в графике общеизвестна. Художник очертание (контур) своих композиций убедительно выстраивает, отталкиваясь от силуэта главного объекта изображения (архитектурного мотива, фигуры человека и др.). Возникают напряженные ритмы, которые пронизывают композицию эстампа от края до края, рождая движение форм и пространства.

В работах нет вялости, нет места случайным пятнам, композиции тщательно выстроены. Каждое черное или цветное пятно, каждый свободный от тона участок листа бумаги «знает» свою задачу и роль в общем звучании. Пластика реалистических или абстрактных элементов изображения энергичная, независимо от того, формируется оно группами прямолинейных или дугообразных штрихов (рисунки 1–2).

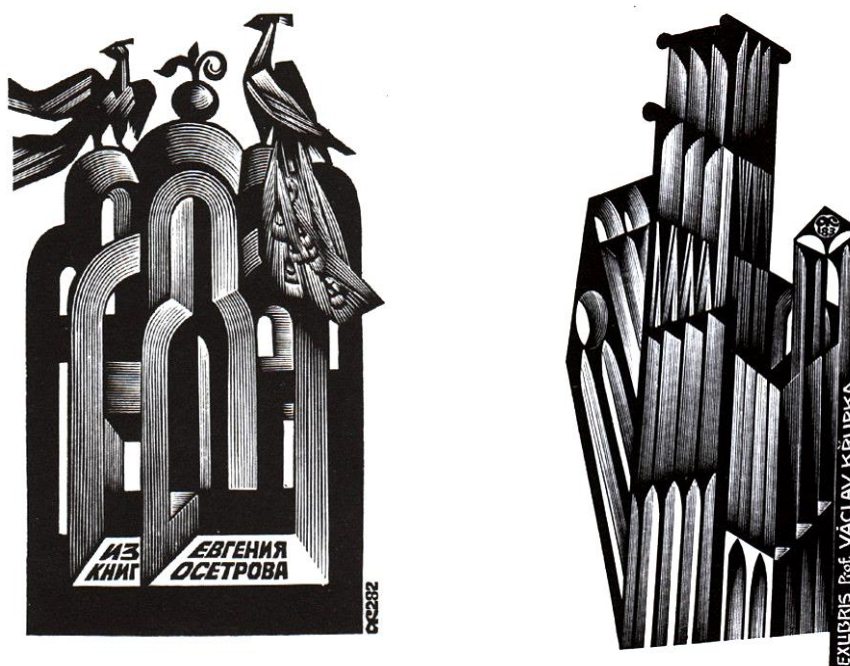

Рисунок 1 – А. Калашников. Экслибрис Рисунок 2 – А. Калашников. Экслибрис

Цвет мастер использует не в каждом экслибрисе. Чаще всего это локальное или пятна, дополняющие черно-белую конструкцию «на равных правах». Но нередко это цветовая подкладка целиком или частично под рисующий изображение черный цвет.

Любой экслибрис включает в себя слово «Ex libris» («Из книг», или «Книга» и т.д.), а также фамилию или инициалы владельца книги. Калашников и здесь невероятно разнообразен, органично встраивая текстовые элементы в структуру композиции книжного знака.

Заключение. В процессе преподавания дисциплин «Композиция» и «Графика» невозможно не опираться на творческий опыт профессиональных художников-графиков. Огромное разнообразие композиционных решений сложных творческих задач художниками разных эпох, в том числе и близких нам по времени, кроме готовых схем и вариантов таких решений, формирует у студентов уверенность в развитии собственного творческого потенциала. Профессиональное понимание и осознание собственной индивидуальности не может появиться на пустом месте. Фундаментом для собственной индивидуальности парадоксально является творческая уникальность других художников.

1. Калашников, А. И. Экслибрисы Анатолия Ивановича Калашникова / А. И. Калашников. – М.: Книга, 1969. – 62 с.
2. Костокрыз, О. Д. Нерегулярное поле изображения в станковой графике / О. Д. Костокрыз // Искусство и культура. – 2024. – № 4. – С. 29-34.
3. Минаев, Е.Н. Экслибрисы художников российской Федерации / Е.Н. Минаев. – М.: Советская Россия, 1971.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ГОРОДА: ВОПРОСЫ КОММУНИКАТИВНОГО ДИЗАЙНА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ

*В.В. Кулененок
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова*

Учебным планом по специальности «Дизайн» предусмотрена дисциплина «Семиотика». Эта дисциплина изучается на 4 и 5 курсах. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах изучает механизмы формирования, передачи и интерпретации смысла. Семиотический анализ позволяет выявить механизмы, через которые визуальные знаки создают значения, усиливают символическую насыщенность произведения или, напротив, разрушают привычные модели восприятия. Для художников, дизайнеров и исследователей понимание этих процессов открывает возможность сознательно использовать визуальные коды для формирования определенного смысла и воздействия на зрителя.

В рамках данной работы внимание уделяется функционированию семиотических элементов в современном искусстве, их роли в формировании восприятия и интерпретации художественного образа, а также трансформациям визуального языка в условиях смены культурных парадигм.

Цель работы – рассмотреть семиотические процессы в визуальных искусствах, проанализировать современные знаковые системы и их роль в формировании и познании художественного образа и в создании культурного кода города.

Материал и методы. Материалом для статьи послужили учебные работы студентов специальности дизайн по созданию культурного кода городов. В работе использовались следующие методы: сравнительно-семиотический анализ художественных произведений, изучение особенностей визуального восприятия, анализ культурных кодов и ассоциативных связей, а также исследование профессиональных источников и теоретических трудов по семиотике и визуальной культуре.

Результаты и их обсуждение. В семиотической перспективе произведение искусства представляет собой совокупность визуальных знаков, организованных в целостную структуру, которая передает информацию, формирует ассоциации и направляет интерпретацию зрителя.