

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 развитии собственного творческого потенциала. Профессиональное понимание и осознание собственной индивидуальности не может появиться на пустом месте. Фундаментом для собственной индивидуальности paradoxально является творческая уникальность других художников.

1. Калашников, А. И. Экслибрисы Анатолия Ивановича Калашникова / А. И. Калашников. – М.: Книга, 1969. – 62 с.
2. Костогрыз, О. Д. Нерегулярное поле изображения в станковой графике / О. Д. Костогрыз // 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

*B.B. Куллененок
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.

Современная визуальная культура формирует новые условия для анализа художественных практик, в которых визуальный образ рассматривается не только как эстетическая структура, но прежде всего, как знаковая система, вовлеченная в процессы коммуникации и смыслообразования. Визуальная культура, графический дизайн, предметно-пространственная среда и городская коммуникация представляют собой сложные семиотические поля, где каждый объект функционирует как знак – носитель информации, значения и культурного кода. Для анализа визуального языка важно понимать структуру семиотики как дисциплины и то, каким образом классифицируются знаки, задействованные в художественной и проектной практике

В художественном и дизайнерском контексте знак – это не просто элемент изображения, а часть сложной смысловой структуры. Он может одновременно: – обозначать конкретный объект (икон), – указывать на действие или направление (индекс), – передавать культурные смыслы и архетипы (символ). Такой многоуровневый характер знака делает семиотику важнейшей теоретической основой проектирования визуальных коммуникаций, городской среды, навигации, айдентики и арт-проектов [1].

Художественный образ рассматривается как комплексный знак, объединяющий содержательные и формальные компоненты – цвет, фактуру, композицию, ритм, символику, визуальные метафоры и другие элементы знаковой системы. В современном визуальном пространстве семиотические элементы становятся важнейшими компонентами коммуникации: именно они структурируют смысл, задают направления интерпретации и формируют эмоциональные, когнитивные и культурные реакции зрителя.

Цифровая эпоха радикально изменила природу визуального знака. Современные художественные практики опираются на гибридные визуальные формы, сочетающие графику, фотографию, видео, анимацию и трехмерное моделирование. Новые технологии обеспечивают точную настройку визуальных параметров и позволяют формировать персонализированные знаковые системы, адаптированные под определенную аудиторию или контекст.

В этих условиях визуальный знак становится динамичным, контекстно зависимым и тесно связанным с цифровой средой и культурными ожиданиями зрителя. Таким образом, визуальный язык современного искусства выходит за рамки чисто эстетической категории и превращается в форму социального, культурного и психологического взаимодействия. Постепенное усложнение визуального опыта, развитие цифровых инструментов и расширение интерпретационных стратегий делают семиотический анализ неотъемлемым инструментом исследования актуального художественного процесса.

В основе предпроектного анализа лежит изучение взаимодействия темы, образа и визуального языка среды. Тема определяет смысловое поле будущего проекта, образ формирует эмоционально-зрительное воплощение этого смысла, а стиль (понимаемый в рамках семиотики как визуальный код) становится способом его передачи.

В данной работе студентам предлагается опираться на следующие факторы:

- природа и климат – как среда, в которой живут жители и которая формирует особенности городского образа, включая озерные ландшафты, лесные массивы и мягкий климат;

- художественные тексты – как способ отражения данного города в литературе, изобразительном искусстве, локальном фольклоре и массовой культуре;

- исторические события – как источник коллективной памяти жителей;

- пространственные характеристики – как материальная планировка центра и исторической застройки города, а также природные доминанты;

- символическая связь с известными личностями – как элемент, влияющий на восприятие города, включая фигуры, связанные с историей города, его культурой и военной славой.

Выполняя эти задания, студентам довольно сложно сделать определенные выводы, т.к. материала по этим пяти факторам, как правило, очень много и тем более он очень разнообразный. А для решения этой задачи необходимо выбрать материал, который будет главным, основным. Поэтому, была разработана еще одна страница задания «Синтез предпроектного анализа». Это дало возможность студентам проанализировать все пять факторов и выбрать самые главные и характерные.

Следующим этапом стало разработка типографики, знака и колористики. На основе разработанных этих элементов, студентам не так сложно выполнить дизайн-проектирование элементов городской среды: рекламных вывесок, указателей улиц и домов, ограждений, рекламных установок, скамеек и муралов на фасаде домов.

Заключение. В процессе работы над данной темой, можно сделать вывод, что студенты прекрасно справились с данной темой, изучили семиотические процессы в визуальных искусствах, проанализировали современные знаковые системы и их роль в формировании и познании художественного образа и в создании культурного кода города.

1. Куллененок, В. В. Коммуникативный и визуальный дизайн: новые возможности в сфере обучения дизайну / В. В. Куллененок // Искусство и культура. – 2022. – № 2. – С. 85–90. <https://rep.vsu.by/handle/123456789/33520>.

ПЕРСПЕКТИВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОПЫТА ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСКУССТВА

А.Д. Лоллини¹, С.В. Лоллини²

¹Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

²Витебск, ВГМУ

Искусство всегда было не только формой эстетического выражения, но и феноменом, привлекающим внимание ученых из различных областей знания. Философия, психология, нейронаука, социология – каждая из этих дисциплин предлагает свой взгляд на природу художественного творчества и восприятия. В последние десятилетия особую актуальность приобрел интегративный подход, сочетающий методы нейронауки, феноменологии и психологии для изучения искусства [1].

Актуальность исследования интеграции нейронаук, психологии и искусствознания определяется необходимостью ответа на вызовы, с которыми сталкиваются современные гуманитарные науки. Традиционные методы искусствоведения, сосредоточенные на анализе статичного объекта, оказываются недостаточными для осмыслиения новых художественных форм: интерактивных и процессуальных практик, цифрового и AI-генерированного искусства. Эти формы принципиально меняют онтологию художественного произведения, его связь со зрителем и само понятие авторства. Параллельно стремительное развитие нейротехнологий предоставляет беспрецедентные возможности для объективного исследования механизмов восприятия искусства.

Таким образом, возникает уникальная ситуация, где методологический кризис в гуманитарной сфере встречается с новым инструментарием естественных наук. Интегративный подход позволяет не только предложить новые аналитические модели для искусствоведения, но и осмыслить роль искусства в условиях цифровой трансформации, роста иммерсивных форматов и усиления внимания к ментальному здоровью. Результаты такого синтеза имеют как теоретическое значение для преодоления разрыва между дисци-