

УДК 741.5

*Снатович Анжелика Богдановна, кандидат педагогических наук
Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Крымский Федеральный
университет имени В. И. Вернадского», Россия, Симферополь.*

*Янда Алина Александровна,
студентка 6 курса направления подготовки «Графика»
Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Крымский Федеральный
университет имени В. И. Вернадского», Россия, Симферополь.*

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ФОРМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация

Статья включает в себя исследование иллюстрации с точки зрения средства интерпретации эмоционального состояния человека в современной визуальной культуре. Отмечается, что в условиях усиления роли изобразительных образов иллюстрация постепенно приобретает статус самостоятельного художественного высказывания. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления функций иллюстрации, которая способна не только сопровождать текст, но и передавать сложную смысловую нагрузку произведения. Теоретическую основу анализа составляют труды в области искусствоведения и психологии восприятия. В качестве исследовательской задачи был определен анализ существующих художественных средств выразительности и их роль в формировании определенного настроения изображения. Подчеркивается, что данные элементы

формируют целостный образ и воздействуют на зрителя на уровне чувственного и когнитивного восприятия. В результате обосновывается теория о том, что иллюстрация может рассматриваться как способ эмоциональной коммуникации между художником-автором и зрителем.

Ключевые слова: иллюстрация, внутреннее состояние, интерпретация, композиция, цвет, метафора.

Annotation. The article includes a study of illustration from the point of view of a means of interpreting a person's emotional state in modern visual culture. It is noted that in the context of the increasing role of visual images, illustration is gradually acquiring the status of an independent artistic statement. The relevance of the research is due to the need to rethink the functions of illustration, which is able not only to accompany the text, but also to convey the complex semantic load of the work. The theoretical basis of the analysis consists of works in the field of art criticism and psychology of perception. The research task was to analyze the existing artistic means of expression and their role in shaping a certain mood of the image. It is emphasized that these elements form a holistic image and affect the viewer at the level of sensory and cognitive perception. As a result, the theory is substantiated that illustration can be considered as a way of emotional communication between the artist-author and the viewer.

Keywords: illustration, inner state, interpretation, composition, color, metaphor.

Современный мир характеризуется повышением значения визуальных образов в коммуникации между автором и зрителем. Благодаря этому иллюстрация расширяет привычные границы и выступает не только средством передачи информации, изложенной в тексте, но и формой фиксации и осмысления личного опыта. В таких случаях иллюстрация выходит за рамки декоративной или вспомогательной функций и выступает в роли самостоятельного художественного высказывания. Проблема исследования заключается в недостаточном рассмотрении иллюстрации как формы интерпретации внутреннего состояния человека в пределах существующей теоретической базы. Кроме этого, важно выделить, каким образом различные

средства выразительности, такие как композиция, форма, цвет, символ, ритм, способствуют отражению эмоциональных переживаний.

Целью научной статьи является выявление и обоснование способов передачи эмоционального состояния человека в иллюстративном ряде.

Задачи исследования:

1. Собрать и изучить литературные источники, тематически связанные с исследованием.
2. Рассмотреть определение «внутреннего состояния» с психологической и эстетической точек зрения.
3. Определить специфику иллюстрации как способа интерпретации эмоционального фона человека.
4. Выявить выразительные средства, способствующие передаче авторского замысла.
5. Сформулировать выводы о функции иллюстрации как форме интерпретации эмоциональных состояний.

Актуальность исследования обосновывается тем, что в современной визуальной культуре благодаря развитию технологий и увеличению количества демонстративного материала изображение остается одним из наиболее ведущих способов передачи информации. При этом иллюстрация преимущественно рассматривается как дополнительное графическое сопровождение текста. В дополнение, в настоящее время есть повышенное внимание к внутренним переживаниям человека, а визуальные образы становятся способом осмысления различных психологических процессов.

На протяжении многих последних лет и столетий иллюстрация рассматривалась преимущественно как вспомогательный графический элемент для сопровождения текста, направленный на дополнение и уточнение содержания повествования. Подобная трактовка отражена и в искусствоведческих исследованиях, и в энциклопедических источниках, где иллюстрация обозначена как «изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст литературного или научного произведения;

разновидность изобразительных искусств» [1]. Так и Э. Гомбрих, говоря об иллюстрации как о форме изобразительного искусства, подчеркивал ее предназначение в качестве визуального сопровождения, направленного на пояснение, интерпретацию и художественное осмысление с помощью различных графических и изобразительных средств [4]. Подобные характеристики иллюстрации позволяют ее называть пояснительной, поскольку она направлена на визуализацию конкретных событий, происходящих в сюжете произведения.

Истоки иллюстрации лежат в докнижном этапе развития письменности. В культурах различных народов изображение изначально сопровождало слово – будь то устная речь, рукописный текст или позднее печатное издание. Таким образом, взаимодействие вербального и визуального начала имеет глубокие исторические корни [2]. Последующее развитие иллюстрации оказалось неразрывно связано с эволюцией книжного издания.

Однако в условиях развития художественно-визуальной культуры иллюстрация приобретает новый статус в виде самостоятельного изобразительного языка, способного отображать сложные эмоциональные состояния человека. В этом контексте возникает необходимость переосмысления функций иллюстрации и анализа ее интерпретационного потенциала. Некоторые теоретики уже анализировали способность изображения передавать внутренние переживания человека, например, Р. Арнхейм в своих исследованиях утверждает, что визуальная форма сама по себе передает эмоциональное содержание [5].

Специфика иллюстрации заключается в ее неразрывной связи с литературным текстом. В отличие от автономного художественного произведения, иллюстрация изначально соотнесена с вербальным источником и существует в системе книги, что обуславливает ее зависимость от авторского замысла, жанра произведения и композиционной структуры всего издания. Однако важно понимать, что иллюстрация не должна полностью дублировать текст, она призвана раскрывать его смысловые и эмоциональные аспекты [8].

Семиотический аспект специфики иллюстрации раскрывается в трудах Юрия Лотмана, который рассматривает художественный текст как знаковую

систему [6]. Иллюстрацию можно определить как вторичную моделирующую систему, осуществляющую межсемиотический перевод – трансформацию вербального содержания в изобразительную форму. В результате иллюстрация выступает в роли объединителя текста и изображения и сочетает в себе информационную и художественно-выразительную функции.

Проблема заключается в том, что иллюстрация и психические состояния в научной литературе чаще рассматриваются изолированно друг от друга: первая – в рамках истории искусства и книжной графики, вторые – в области психологических исследований. Однако иллюстрация обладает потенциалом выступать формой интерпретации внутренних состояний личности. Для теоретического обоснования данного положения необходимо уточнить само понятие «психическое состояние». В психологии его традиционно определяют по Н.Д. Левитову (1964) — как психическое явление, занимающее по своим процессуальным параметрам промежуточное место между психическими процессами и свойствами личности [7]. Таким образом, внутреннее состояние представляет собой относительно целостную и временно устойчивую характеристику переживания, что делает возможным его художественное моделирование средствами иллюстрации. Важным фактором в точности интерпретации является связь автора текста и художника, так как для совпадения смысла содержания и изображения необходимо полное погружение в писательский замысел [8].

На протяжении жизни каждый человек сталкивается с множеством различных внутренних состояний, таких как кризис, трансформация, радость, тревога и другие. Э. Гомбрих трактовал иллюстрацию как визуальный образ, воспринимаемый не изолированно, а в смысловом и эмоциональном воздействии с текстом, но иллюстрация может служить и способом интерпретации различных жизненных периодов [4]. Задача художника заключается не в буквальном воспроизведении этих состояний, а в передаче эмоциональных переживаний путем использования различных графических техник. В своей книге «Искусство и визуальное восприятие» Р. Арнхейм рассматривает механизмы, через которые

визуальная форма передает смысл [5]. Эти же приемы используются и в создании иллюстрации: равновесие, очертание, форма, развитие, пространство, свет, цвет, движение, выразительность. Эти средства являются основой, с помощью которой происходит диалог между художником-автором и зрителем.

В своей статье Л. А. Микешина определяет понятие «интерпретация» в широком смысле как «общенаучный метод с фиксированными правилами перевода формальных символов и понятий на язык содержательного знания» [3]. В контексте иллюстрации интерпретация представляет собой процесс активного смыслообразования, в котором визуальный образ не воспроизводит текст буквально, а преобразует его через систему художественных средств. Изобразительная интерпретация внутреннего состояния основывается на особенностях перцептивного механизма, при котором образ воздействует на зрителя до уровня рационального анализа. Р. Арнхейм подчеркивает, что восприятие носит целостный характер и структурные характеристики формы обладают собственной выразительностью. Следовательно, эмоциональное содержание изображения может передаваться через композиционные отношения, не требуя словесного пояснения [5].

Одной из центральных задач исследования является анализ визуальных средств, которые помогают интерпретировать внутренние состояния человека. Анализируя, существующие теоретические материалы, можно сделать вывод, что существует несколько трактовок и классификаций художественно-выразительных средств. Среди них стоит назвать несколько наиболее распространенных средств выражения художественного образа: форма, цвет и фактура. Кроме этого, важное влияние на восприятие изображения оказывает организация композиции, в которую входят различные законы и способы ее гармонизации такие как равновесие, композиционный центр, ритм, контраст, нюанс, пропорции и масштаб [10]. Не менее важным элементом является линия, так как она также обладает способностью передавать эмоциональное напряжение путем изменения своей привычной структуры.

В книге «Основы композиции» автор приводит примеры простых форм и их влияние на эмоциональное воздействие на зрителя: квадрат может показывать устойчивость и обездвиженность, а треугольник – активность, развитие и даже агрессию [10]. Таким образом, совокупность всех этих элементов может как способствовать многогранности изобразительного образа, так и сбивать зрителя, не давая проникнуться основной идеей произведения, поэтому важно подчеркнуть необходимость баланса. Баланс в композиции также влияет и на восприятие изображения: симметрия может создавать ощущение спокойствия, а неравновесная композиция демонстрирует напряжение. Ранее уже упоминалась фактура, как еще одно значимое выразительное средство. Шероховатая, неровная поверхность графики способна усиливать ощущение тревожности и внутреннего накала, тогда как гладкая и мягкая – формирует впечатление гармонии и покоя [10].

Внутреннее состояние человека редко бывает статичным; оно развивается, усиливается или трансформируется. Иллюстрация способна передавать ощущение динамики времени через использование повтора форм, которое создает ритм, последовательность изображений или изменение визуальных акцентов. Это качество особенно актуально, так как появляется возможность создать впечатление перехода от одного периода к другому.

Одним из важнейших инструментов интерпретации внутреннего состояния является визуальная метафора. Опираясь на определение метафоры, в отличие от прямого изображения эмоций через мимику и жесты, метафорическая форма позволяет передать переживание опосредованно – через символический образ [9]. Это положение позволяет рассматривать метафору как одно из средств интерпретации внутренних состояний в иллюстрации: опустошенность может выражаться через намеренную визуальную пустоту на изображении, тревога – через запутанные линии, повторяющиеся элементы, трансформация – через мотив движения, смену кадров, динамику. Метафора в иллюстрации обладает

функцией обобщения, благодаря чему визуальный образ приобретает универсальный характер и становится понятным широкому кругу зрителей.

Особое значение в передаче внутреннего состояния имеет цвет. В теории цвета И. Иттена подчеркивается его способность вызывать устойчивые эмоциональные ассоциации и формировать атмосферу художественного произведения [11]. В таких случаях цвет обретает смыслообразующую функцию, так как помогает в передаче эмоционального состояния персонажей. Различные цветовые решения могут создавать ощущения напряжения, спокойствия или радости. Кроме этого, Рудольф Арнхейм в книге «Искусство и визуальное восприятие» рассматривает цвет как один из элементов в композиционной структуре [5]. Следовательно, цвет может выступать в роли важного визуального средства выражения внутреннего состояния человека.

Процесс восприятия иллюстрации представляет собой сложный интерпретационный процесс, носит субъективный характер и зависит от индивидуального опыта зрителя. Поэтому важным условием для интерпретации является наличие культурного и личного опыта, благодаря чему одно и то же произведение может обретать новые смыслы и другие вариации прочтения [12]. Семиотический подход Юрия Лотмана также подчеркивает, что смысл текста возникает в процессе взаимодействия знаковой системы произведения и культурной памяти реципиента [6]. В таком контексте иллюстрация может рассматриваться как вторичная моделирующая система, в которой эмоциональные состояния кодируются средствами формы, цвета, линии и композиции. Их расшифровка зависит от индивидуального читательского опыта, что делает процесс интерпретации более динамичным и вариативным. Таким образом, смысл в изображении возникает не только из сюжетного содержания, но и из системы визуальных отношений, а степень сопереживания с создателем формы во многом зависит от уровня культурной подготовки зрителя [10].

В результате проведенного исследования было установлено, что в современных условиях иллюстрация выходит за традиционные рамки

вспомогательного элемента текста и приобретает статус самостоятельного визуального высказывания. Ее функции не ограничиваются пояснением текста, а включают в себя интерпретацию и раскрытие эмоционального подтекста, что создает дополнительный смысловой уровень.

Анализ существующей теоретической базы в области искусствоведения, семиотики и психологию позволил выделить выразительные средства, с помощью которых можно осуществить передачу сложных внутренних переживаний человека. Данные элементы формируют целостный художественный образ, воздействующий на зрителя на уровне чувственного и когнитивного восприятия.

Таким образом, иллюстрация может выступать в роли формы интерпретации эмоционального состояния человека. Ее выразительные средства позволяют моделировать субъективный опыт и создавать образ, способный вызывать эмоциональный отклик и сопереживание.

Литература

1. Иллюстрация // Большая российская энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия, 2010.
2. Вернигорова Е.С. Художественная иллюстрация как способ интерпретации литературных текстов / Е.С. Вернигорова // Культурное наследие России. – 2015. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-illyustratsiya-kak-sposob-interpretatsii-literaturnyh-tekstov/viewer> (дата обращения: 26.02.2026).
3. Микешина Л.А. Интерпретация как фундаментальная операция познания / Л.А. Микешина // Вопросы философии. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-kak-fundamentalnaya-operatsiya-poznaniya/viewer> (дата обращения: 01.03.2026).
4. Гомбрих Э.Х. История искусства / Э.Х. Гомбрих. – М.: Искусство, 1998. – 688 с.

5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура-С, 2012. 392 с.
6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
7. Прохоров А.О. Психология состояний / А.О. Прохоров. – М.: Когито-Центр, 2011. – 624 с.
8. Кошкина О.В. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения / О.В. Кошкина // Научная статья.
9. Метафора как средство художественной выразительности [Электронный ресурс]. – URL: <https://philology.snauka.ru/2014/09/960> (дата обращения: 25.02.2026).
10. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Изобразительное искусство, 2004. – 120 с.
11. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2001. – 96 с.
12. Эко У. Открытое произведение / У. Эко. – СПб.: Академический проект, 2004. – 384 с.

Literature

1. Illustration // Great Russian Encyclopedia. Moscow: Great Russian Encyclopedia, 2010.
2. Vernigorova E.S. Artistic illustration as a way of interpreting literary texts / E.S. Vernigorova // Cultural Heritage of Russia. – 2015. – No. 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-illyustratsiya-kak-sposob-interpretatsii-literaturnyh-tekstov/viewer> (date of request: 02/26/2026).
3. Mikeshina L.A. Interpretation as a fundamental operation of cognition / L.A. Mikeshina // Questions of Philosophy. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-kak-fundamentalnaya-operatsiya-poznaniya/viewer> (date of reference: 03/01/2026).

4. Gombrich E.H. History of art / E.H. Gombrich. – M.: Iskusstvo, 1998. – 688 p.
5. Arnheim, R. Art and visual perception / R. Arnheim, Moscow: Architecture, 2012. 392 p.
6. Lotman Yu.M. The structure of a literary text / Yu.M. Lotman. – M.: Iskusstvo, 1970. – 384 p.
7. Prokhorov A.O. Psychology of states / A.O. Prokhorov. – M.: Kogito-Center, 2011. – 624 p.
8. Koshkina O.V. Illustration: a visual reflection of the main idea of a literary work / O.V. Koshkina // Scientific article.
9. Metaphor as a means of artistic expression [Electronic resource]. – URL: <https://philology.snauka.ru/2014/09/960> (date of reference: 02/25/2026).
10. Golubeva O.L. Fundamentals of composition / O.L. Golubeva. – M.: Fine Art, 2004. – 120 p.
11. Itten I. The art of color / I. Itten. Moscow: Publisher D. Aronov, 2001. 96 p.
12. Eco U. An open work / U. Eco. – St. Petersburg: Academic project, 2004. – 384 p.