ЦАО СЯОМИН

Аспирант РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: simooon@ya.ru

Ю.В. НАЗАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail, nazaret48@yandex.ru

CAO XIAOMING

Postgraduate student of the Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: simooon@ya.ru

Y.V. NAZAROV

Doctor of Arts, Professor of the Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail, nazaret48@yandex.ru

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ КОННОТАЦИИ ПРОСТРАНСТВА КАМПУСА

CREATING A VISUAL ARTS SYSTEM TO EXPAND THE CULTURAL CONNOTATION OF CAMPUS SPACE

Основной акцент в статье делается на имидже университета, на анализе формирования культурного ландшафта. В то же время в материале даются ссылки на ведущие концепции, связанные с визуальной культурой кампуса с целью интеграции высококачественных художественных стандартов, новых уникальных способов мышления и совершенных принципов создания дизайнерских объектов. Предполагается, что данный подход поможет проектировщикам создать позитивную, комфортную, гармоничную и художественно полноценную атмосферу в кампусе учебного заведения.

The main focus of the article is on the image of the university, on the analysis of the formation of the cultural landscape. At the same time, the material points to the leading concepts of building a visual culture of the campus in order to integrate high-quality artistic standards, new unique ways of thinking and perfect principles for creating design objects. It is assumed that this approach will help designers to create a positive, comfortable, harmonious and artistically full atmosphere on the campus of the institution.

Ключевые слова: культурная коннотация кампуса, окружающая среда кампуса, система визуальных искусств, духовная и материальная культура учебного заведения, разработка навигационных систем, воспитание обучающихся
Keywords: cultural connotation of the campus, the campus environment, the system of visual arts, the spiritual and material culture of the educational institution, the development of navigation systems, education of students

Культура кампуса университета — это органическое целостное понятие, включающее в себя объекты материальной культуры, а также элементы поведенческой, институциональной и духовной культуры. Это важная составляющая системы высшего образования. Культура кампуса университета может отражать ценностную ориентацию учебного заведения и демонстрировать особый так называемый «университетский» стиль. Это дополнительный образовательный ресурс с мощными воспитательными функциями.

Процесс формирования визуальной культуры в кампусе — это сложная системная процедура, включающая интеграцию учебного процесса и облика окружающей среды кампуса, а также объединение в визуальный и духовный контент различных культур и искусств. Являясь чрезвычайно важной формой художественного выражения, визуальное искусство не только содействует созданию элегантной, свежей, свободной, чистой и оживленной атмосферы кампуса, но также помогает преподавателям и студентам сохранять высокий уровень мышления и морали, повышать и совершенствовать учебную дисциплину [1]. Грамотно организованные элементы визуального искусства могут содействовать процессу выработки позитивных, прогрессивных и инновационных на-

выков у педагогов и обучающихся в вузе. В то же время грамотно спроектированная визуальная среда улучшает настроение студентов, формирует их здоровую личность.

«Культурная коннотация кампуса» является ключевым понятием, объединяющим материальное и духовное богатство учебного заведения. Высокая культура кампуса начинается с выбора принципов управления университетом, с его важнейших учебных характеристик, с его истории, с окружающей среды, с организации механизма управления, с формирования духовных ценностей, с построения межличностных отношений и выбора культурных мероприятий, что позволяет рассматривать данный феномен как движущую силу, способствующую выживанию и развитию высшей школы. Разработка концептуальной системы построения визуальной среды учебного заведения содействует формированию духовной составляющей университета, она направляет в нужный вектор мышление лиц, принимающих решения, кристаллизуя уникальную практику высшей школы, абстрагируя и формируя таким образом консенсус педагогов и обучающихся. «Создание системы визуальных искусств» — процесс, относящийся к области, характеризующей внешнюю среду кампуса, включая образ школы, культурный ландшафт, различные художественные произведения, декоративные элементы и т.д. Данный процесс осуществляется посредством системной организации разнородных элементов через создание гармоничной и художественно полноценной визуальной среды кампуса. Процессы дизайнерской интеграции системы визуальных искусств кампуса и культурное строительство учебного заведения органично дополняют и совершенствуют друг друга. Если высококачественная университетская образовательная культура является движущей силой развития школы, то дизайнерская организация системы визуальных искусств кампуса становится естественным продолжением культуры вуза и одним из элементов полноценной, высококачественной университетской среды. Задача строительства культуры учебного заведения является идейным ядром и концептуальной основой для выбора элементов системы визуальных искусств университета. Повсеместно — от учебных заведений и систем управления ими до звеньев внутреннего и внешнего культурного строительства — все больше осознается необходимость модернизации системы образования. Позитивные перемены способны вдохновить и мотивировать преподавателей и студентов, а также определить цели

учебного заведения. Такие позитивные сдвиги могут продемонстрировать вовне отличительные черты университета и дееспособность его администрации, а также усилить влияние вуза [2].

Создание системы визуальных искусств кампуса — это процесс формирования особого культурного ландшафта, аккумулирующего историю, традиции, духовный потенциал и социальные ценности учебного заведения. При планировании и проектировании облика кампуса необходимо уделять внимание особенностям проектирования системы визуальных искусств, расположенных в университетской среде.

Концепция современного планирования и проектирования пространства университетского кампуса требует большого разнообразия и гибкости. В университете задействовано много учебных дисциплин, есть много способов распространения культурной информации, таких как живописное произведение, архитектурное моделирование, скульптура, декоративные растения, художественное освещение, галерея творческих работ и т.д., делающих кампус нарядным и привлекательным.

Основываясь на способности восприятия, памяти, мышлении, ассоциациях, понимании и т.д., проектируя с использованием ресурсов всестороннего исследовательского и инновационного психологического познания, необходимо стремиться к созданию особенностей и разработке уникального внутреннего и внешнего образа окружающей среды, отличающей данный вуз от других университетов. Разработка неповторимого стиля путём позиционирования, несхожего с другими аналогичными университетами, оказывает большое влияние на успех формирования общего имиджа вуза.

В процессе становления и развития вуза университетская культура играет важную роль в объединении таких ценностных ориентиров, как концепция интеграции, эмоциональное стимулирование и регулирование, что относится к основному содержанию имиджа учебного заведения. Создание системы визуальных искусств университета должно иметь четкое направление, и это направление является головным, формирующим идеологию, историю и духовную культуру вуза.

Художественность является эстетическим критерием. Планируемый кампус в целом или выбор творческих работ для оформления пространства кампуса должны иметь соответствующие визуальные характеристики и высокий художественный уровень, чтобы дать препо-

давателям и студентам возможность получить эстетическое наслаждение. Дизайнеры должны понимать и использовать в своем творчестве художественные требования и следовать гуманитарным эстетическим принципам.

Следует придерживаться упорядоченной компоновки и выбирать стандартные визуальные элементы для создания в университете своеобразной культурной атмосферы с отличительными характеристиками и яркой узнаваемостью.

Система фирменного стиля (CIS) также именуется «стратегией выигрыша» и состоит из трех частей: идентичности мышления, идентификации поведения и визуальной идентичности [3]. Визуальная идентичность — это стандартизация системы образов, составляющих внешний облик университета. Она является самой прямой и наиболее наглядной частью общей информации об университете. Система фирменного стиля соответствует материальному состоянию университетской культуры. Она использует стандартную форму и цветовое решение в качестве основы и применяет ясную и лаконичную визуальную коммуникационную технологию для того, чтобы научно обосновано, систематично и единообразно преобразовывать абстрактный язык философии управления университетом, спектр культурных характеристик и поведенческих норм учебного заведения в конкретные визуальные символы. Система фирменного стиля отражает особенности университета, отражает дух и подчеркивает характерные черты вуза. Цель состоит в том, чтобы сформировать у всех участников учебного процесса чувство единодушия, повысить уверенность в себе, усилить гордость и ощущение принадлежности преподавателей и студентов к данному учебному заведению. В основном, это происходит благодаря грамотному нейммингу (выбору названия), выразительному гербу или эмблеме, запоминающемуся гимну, хорошо подобранным шрифтам и т.п., а также четкой системе делопроизводства, лаконичному флагу, архитектурному стилю, уникальной цветовой гамме и т.д.

Дизайн визуальной идентичности включает в себя три важных элемента — логотип, шрифт и цвет. Данные составляющие в совокупности дают внешнее концентрированное представление о статусе, масштабе и концепции высшей школы, являются основой дизайна зрительного образа и составляют главную визуальную характеристику вуза. В своей работе дизайнер должен обращать внимание на их идейный под-

текст, интуитивные характеристики, выразительность и коммуникативность. Визуальная графика обладает образным ресурсом, оставляющим у зрителей глубокое впечатление и позволяющем передать ценности университетской культуры. Дизайн внешних элементов айдентики вуза, таких как логотип факультета (института), система навигации, эмблемы отдельных мероприятий и т.д. может быть разработан с учетом данной специфики.

Формирование визуальной среды университета подразумевает плановое создание природного и культурного ландшафта. При строительстве природного ландшафта основное внимание должно уделяться озеленению, декорированию, освещению и чистоте. Работы по декорированию и озеленению должны быть направлены на достижение атмосферы «весенних цветов, летних прохлад, осенних фруктов, зимней зелени». При создании культурного ландшафта можно в полной мере использовать выразительную скульптуру, понятную навигацию, разборчивые указатели, художественную галерею и другие распространённые культурные формы для создания сильной, вдохновляющей духовной атмосферы кампуса [4].

Университетский культурный ландшафт предназначен для решения следующих задач:

Во-первых, для строительства и укрепления культурных ценностей вуза, а также для интеграции традиционных атрибутов цивилизации с современными элементами. Следует уделять внимание истории и культуре университета, подчеркивая девиз и укрепляя дух учебного заведения, повышая чувство идентичности и мотивируя студентов.

Во-вторых, для соединения скульптурных композиций с архитектурными элементами кампуса. Скульптура используется для декоративных целей и для обозначения масштаба окружающей кампус среды. Скульптура применяется при строительстве университетских зданий, смягчая жесткие линии сооружений и подчеркивая архитектурную колористику. Таким образом в пространстве кампуса формируется важный визуальный образ. Главная скульптурная композиция должна занимать ключевое положение в пространстве кампуса, отражать строгость, размеренность и порядок, воплощающие дух университета.

В-третьих, для грамотного использования цветовых элементов кампуса. Выбор цветовой гаммы должен быть основан на таких факторах, как расположение университета, архитектурный стиль и художе-

ственный образ кампуса. Цвета могут символизировать рациональность процесса обучения в вузе и даже активировать творческую атмосферу кампуса.

В-четвертых, для создания социально ориентированного культурного ландшафта в кампусе, как правило, надолго остающегося в памяти людей. Например, озеро Вэймин стало символом Пекинского университета [5]. С позиции идентификации озеро полноценно выполняет свою роль, отражая уникальный темперамент столичного вуза и концентрируя в себе все сказочные легенды Пекинского университета. Построение знакового культурного ландшафта несет в себе отчетливую гуманитарную составляющую и выразительную историческую коннотацию с определенным символическим значением.

В зависимости от региональной принадлежности, отличительных функций и разнообразных концепций образования применение элементов визуального искусства в кампусе может разниться, но проектный подход в целом должен соответствовать общим принципам построения визуальной культуры университета.

Прежде всего создание системы визуальных искусств в кампусе должно стремиться к тесной интеграции природы и культурного контекста. Кампус представляет собой комплексный объект, тесно связанный с естественными и гуманитарными науками, и его облик имеет большое потенциальное образовательное значение.

Во-вторых, разработка системы визуальных искусств кампуса должна формировать вкус обучающихся и вызывать коннотацию, позволяющую культуре активно проникать в сердца каждого преподавателя и студента.

В-третьих, создание системы визуальных искусств кампуса должно быть ориентировано на ключевой образовательной принцип. Окружающая среда университетского кампуса — это место для всестороннего воспитания людей. Различные факторы окружающей среды могут оказать существенное влияние на духовный мир студентов. Каждый декоративный и художественный элемент среды кампуса должен нести в себе воспитательную, духовную и эстетическую функции [6].

Демонстрация принципа построения системы визуальных искусств кампуса основана на достижениях уникальной университетской культуры, наследующей исторический контекст вуза и в то же время максимально отражающей дух времени.

Сегодня интеграция системы визуальных искусств кампуса с глубокой университетской культурой — тема, заслуживающая пристального изучения. Совместно два уникальных феномена представляют собой не только некую инфраструктурную систему, но и содействуют формированию гуманистического духа университета, связанного со строительством и развитием всей культуры учебного заведения. Они закладывают фундамент для наглядного представления визуального стиля университета и формирования самобытной духовной и материальной культуры высшего учебного заведения.

Список литературы:

1. *Li G., Zhang X., Li W.* Research on the Application of Visual Art in the Construction of University Campus Culture // Beijing: Journal Design. — 2017. — Vol. 4. — P. 104–105.

2. *Liang J., Duan R.* Research on Visual Landscape and University Campus Environment Innovation // Beijing: Journal Study and Practice of Beijing University. — 2016. — Vol. 2. — P. 135–140.

3. *Li L.* Visual Communication Design and Visual Image Recognition of College Campus // Yunnan: Journal Academy. — 2018. — Vol. 11. — P. 143–144.

4. *He Q.* Research on the Construction of University Campus Environment in the New Period. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. — Jiangxi: Jiangxi Science and Technology Normal University, 2015.

5. *Wang T.* Analysis on the Path of Environmental Art Design and Campus Culture Construction // Hebei: Journal Learning Weekly. — 2017. — Vol. 15. — P. 238–239.

6. *Luo Q.* Campus culture construction and college spirit cultivation // Beijing: Journal of the Chinese Society of Education of Beijing University. — 2015. — Vol. S1. — P. 242–243.