Т.О. БЕРДНИК
Кандидат филосовских наук, профессор кафедры «Дизайн». Донской государственный технический университет
e-mail: tatiana@berdnik.me

П.В. ЛЕНИВКИНА
Магистрант. Донской государственный технический университет
e-mail: polinaleniv@mail.ru

T.O. BERDNIK
Candidate of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Design. Don State Technical University
e-mail: tatiana@berdnik.me

P.V. LENIVKINA
Master's student. Don State Technical University
e-mail: polinaleniv@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_1_1_158_164

СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ФОРМАТЕ ЗИН-КУЛЬТУРЫ

CREATING A VISUAL IMAGE OF A LITERARY TEXT IN THE ZINE-CULTURE FORMAT

В статье рассматривается эффективность дизайнерских методов визуализации художественного текста с целью его популяризации. Основой для данного исследования послужил опыт авторов в поиске визуальных метафор для графического оформления произведения А.П. Чехова «Остров Сахалин», написанного в жанре путевых заметок. Делается вывод о том, что современные художественные приемы в условиях засилья клипового мышления помогают актуализировать литературные идеи и визуально донести значимость социальных проблем.

This article examines the effectiveness of design methods for visualizing literary text for its popularization. This study draws on the authors' experience in searching for visual metaphors for the graphic design of A.P. Chekhov's travelogue "Sakhalin Island". It is concluded that modern artistic techniques, in the context of the dominance of clip-based thinking, help to actualize literary ideas and visually convey the significance of social problems.

Ключевые слова: А.П. Чехов, «Остров Сахалин», визуализация информации, передача смысла, художественная метафора, клиповое мышление, коммуникационный дизайн, ЗИН, инфографика.
Keywords: A.P. Chekhov, “Sakhalin Island”, information visualization, transmission of meaning, artistic metaphor, clip thinking, communication design, ZIN, infographics.

Миссия дизайна в эпоху информационного общества выходит за рамки художественного оформления объективного мира среды обитания человеческой цивилизации. При стремительном увеличении количества и скорости распространения информации крайне важно расставить приоритеты и акценты для более уверенной ориентации человека в океане сообщений, которые он получает ежесекундно. Графический, или, что более актуально, определенный, коммуникативный дизайн становится навигатором в перенасыщенном информационном пространстве. Дизайн визуализирует информацию, помогает повысить ее привлекательность и конкурентоспособность. Его возможности в формировании идеологических установок, принципов и мировоззренческих установок, определяющих отношение общества к наиболее актуальным проблемам современности, поистине безграничны. Неслучайно коммуникативный дизайн считается наиболее эффективным инструментом социальной рекламы, который формирует систему морально-нравственных ценностей, определяющих отношение человека к окружающему миру и к самому себе в нем.

Важнейшей темой социальной рекламы является привлечение внимания к национальной истории и художественной культуре. Проблема нашего века — фрагментарное восприятие информации, провоцируемое современными СМИ и социальными сетями, которые транслируют сообщения в виде разрозненных, поверхностных нарративов [1, 2]. Получить полное и углубленное представление о логике культурно-исторических событий,

определяющих суть цивилизационных процессов, можно только путем тщательного и последовательного изучения их природы, причин и следствий.

Как и прежде, наиболее эффективной формой познания является чтение классической художественной и научной литературы. К сожалению, потребность в чтении в эпоху клипового мышления утрачивается значительной частью общества. Данное исследование представляет собой попытку понять возможности дизайна в привлечении интереса к чтению и изучению истории через знакомство с произведениями писателей-классиков. Материалом для исследования послужил авторский опыт визуализации в формате рекламных и образовательных плакатов и инфографики великого произведения Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин».

Книга «Остров Сахалин» занимает особое место в русской классической литературе. Это не художественная литература и не бесстрастный репортаж, а глубоко-эмоциональный опыт документального повествования, посвященного «отдельным сторонам сахалинского образа жизни, сельскохозяйственной колонизации, детям, женщинам, беглым, труду сахалинцев, их нравственности и т.д. [3, с.1]. «Остров Сахалин» занимает особое место в русской классической прозе. Несмотря на свою уникальность, этот текст остается одним из самых непрочитанных и недооцененных в наследии А.П. Чехова, его затмевают более знаменитые пьесы и рассказы автора. Успешный писатель, находящийся на пике литературной славы, сознательно отказался от комфортной жизни в столице, чтобы отправиться в изнурительное и опасное путешествие на «край света». Будучи не только писателем, но и врачом по профессии, Чехов чувствовал необходимость вырваться из круга литературной среды и обратиться к подлинной, суровой жизни [4].

В замысле Чехова решающим стал человеческий фактор —— желание увидеть глазами врача и писателя крайнюю степень человеческих страданий, на которую обрекала каторга. На Сахалине он не только изучал жизнь осужденных, но и, следуя своему врачебному долгу, бесплатно лечил людей, пытаясь хоть как-то облегчить их участь. Чехов вел настоящую исследовательскую работу: он лично общался с тысячами каторжан и поселенцев, заполнил статистические карточки почти на десять тысяч человек, изучал быт, условия труда и социальные связи [5].

Уникальная ценность книги — синтез беспристрастного научного метода и активного сострадания. Главное значение творчества А.П. Чехова заключается в его беспрецедентной аутентичности. Это не на-

блюдение со стороны, а результат опасного путешествия, основанные на ярких впечатлениях, ставших следствием интервью с осужденными и точной статистике. Чехов сознательно предпринял опасное по тем временам путешествоие, чтобы преодолеть чувство незнания подлинной России и русского человека в его самых трагических проявлениях.

Рис. 1. Дизайн многостраничного издания, посвященного книге А.П. Чехова «Остров Сахалин» (иллюстрация авторов)

Чтобы привлечь интерес к этому незаслуженно обделенному вниманием читателя произведению, возникла идея перевести уникальный документальный текст Чехова в визуальную форму. Более того, задача состояла не в том, чтобы проиллюстрировать книгу традиционным способом, а в том, чтобы создать многогранный визуальный образ, который позволил бы нам по-новому понять русский характер и историю России, увидеть их через призму чеховского опыта.

Современный культурный контекст радикально отличается от чеховской эпохи. Мы являемся свидетелями фундаментального изменения восприятия информации. Феномен клипового мышления стал неотъемлемой чертой современного человека. Мозг, перегруженный лавиной информации, стремится «экономить энергию», отсеивая многословие и цепляясь за краткое, яркое и динамичное. Глубокий анализ уступает место быстрому сканированию. В этой реальности инфографика переживает свой звездный час. Это идеальный ответ на запрос фрагментарного сознания [6]. Вместо длинного текста она предлагает готовый визуальный образ, который, благодаря выразительной метафоре, становится понятен за несколько секунд. Популярность инфографики — это не просто мода, а прямое следствие изменившегося способа восприятия.

Однако яркая картинка, которая когда-то была гарантом внимания, теперь тонет в общем потоке конкурентов. Эстетика ради эстетики перестала работать эффективно. Дизайн вынужден эволюционировать и играть новую, более глубокую, роль. Его функция меняется с привлечения внимания к «красивой обертке» на вовлечение сознания в социальную

проблему, к важной идее через культурный код. Таким образом, современный дизайн становится мостом между сложной темой и зрителем, инструментом коммуникации и просвещения. Это превращает информацию не просто в объект потребления, но и в повод для размышлений, становясь мощным языком современной культуры [7].

Рис. 2. Композиционно-художественное оформление авторского малотиражного журнала «Остров Сахалин» (иллюстрация авторов)

Актуальность классического произведения сегодня только возрастает, но современный ритм жизни и изменившиеся модели восприятия информации создают барьер между сложным, многослойным текстом и потенциальным читателем. Актуальность классического произведения сегодня только возрастает, но современный ритм жизни и изменившиеся модели восприятия информации создают барьер между сложным, многослойным текстом и потенциальным читателем. Этот проект предлагает решение проблемы путем создания визуальной интерпретации произведения А.П. Чехова «Остров Сахалин» в формате ЗИНа (авторского малотиражного журнала) и инфографики.

Визуальный язык помогает книге, незаслуженно находящейся в тени, раскрыть зрителю суровую правду о жизни на окраине империи, которая становится ключом к разгадке «загадочной русской души» [8]. Образы, созданные по мотивам книги «Остров Сахалин», проливают свет на Россию и ее народ, одновременно знакомя зрителя с суровой, деловой и сострадательной стороной документального творчества Чехова.

Визуальная интерпретация острова Сахалин дает возможность увидеть подлинную Россию через правдивый текст Чехова. Это шанс заново открыть для себя забытый шедевр, который, будучи переведен на язык образов, позволяет не только узнать, но и прочувствовать историю России и менталитет ее народа без прикрас и излишней романтизации. Такое визуальное прочтение становится окном в понимание русской жизни — ее иерархии, абсурдности, непоколебимости и смирения, показывая историю не через даты и войны, а через человеческие судьбы [9, 10].

Современный темп жизни оставляет все меньше места для медленного, вдумчивого чтения. Сокращая время и смысл, проект стремится к тому, чтобы каждый кадр, каждое изображение представляли собой визуальное резюме книги. Интерактивный аспект этой задачи состоял не только в том, чтобы рассказать, но и в том, чтобы через зрительные образы побудить зрителя постичь описанные Чеховым боль и отчаяние каторжан.

Рис. 3. Журналистский стиль оформления страниц малотиражного авторского журнала «Остров Сахалин» (иллюстрация авторов)

Чтобы подчеркнуть публицистический характер произведения А.П. Чехова, был выбран дизайн страниц ЗИНа в стиле оформления документов. Визуальные материалы передают экспрессию чеховского текста через такие художественно-композиционные приемы, как эмоционально-яркий цвет, динамичные диагональные ритмы, буквально разрезающие страницы, выразительные контрасты, подчеркивающие ощущения тревоги и боли писателя. Авторская концепция строится на запоминающейся образности, чувственности, призывности визуального языка, сочетающего документальную логику с художественной экспрессией. Цель данного дизайнерского решения состояла в привлечении читателя-зрителя сначала на уровне интереса к иллюстративному материалу, а затем на уровне желания расшифровать визуальные коды, погрузившись в текст писателя.

Дизайн создает визуальные цитаты, которые говорят громче любого пересказа. Это не замена чтению, а дополнительный стимул для возникновения интереса к нему. Таким образом, дизайнерская визуализация становится ключом к актуализации литературной классики, превращая ее из объекта академического изучения в острое, социально значимое высказывание, доступное здесь и сейчас. Чехов отправился на Сахалин за правдой, которую он так реалистично и колоритно передал словами. Дизайнерский метод визуализации произведения позволяет превратить сложный, многослойный текст Чехова в мгновенно узнаваемые визуальные архетипы, создать эмоциональный портрет книги,

который не отбивает желания ее читать, а создает глубокую личную потребность в более глубоком погружении в ее содержание. Для того чтобы понять глубину великого чеховского текста, одного взгляда будет недостаточно, и рука сама потянется к книге.

Список литературы:

1. *Исаева А.Н., Малахова С.А.* «Клиповое мышление»: психологические дефициты и альтернативы (пространственная ориентация) // Мир психологии. Научно-методический журнал. — 2015. — Том 84. — № 4. — С. 177–191.

2. *Добровольский В.* Клиповое мышление, концептуальность и равновесие. — URL: http://www.proza.ru/2014/04/30/258 (дата обращения: 04.10.2025).

3. *Чехов А.* Остров Сахалин. — Москва: АСТ, 2025. — 512 с.

4. *Мифтахов И.Ф.* Современники А.П. Чехова об «Острове Сахалин» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2015. — Том 17. — № 1 (4). — С. 960–962.

5. *Иванова Т.В.* Книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»: проблемы и значение: автореферат диссертации кандидата филологических наук (10.01.01). — Саратов, 2004. — 16 с.

6. *Захарова А., Шкляр А.* Метафоры визуализации // Научная визуализация. — 2013. — Том 5. — № 2. — С. 16–24. — URL: http://sv-journal.org/2013-2/02/index.html (дата обращения: 03.10.2025).

7. *Колчикова Н.Л.* Визуализация художественного текста как средство формирования читательской грамотности студентов // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. — 2020. — № 4 (34). — С. 107–114.

8. *Чигаев Д.П.* Способы креолизации современного рекламного текста: автореф. дис. … канд. филол. наук. — Москва, 2010. — URL: http://cheloveknauka.com/sposoby-kreolizatsii-sovremennogo-reklamnogo-teksta (дата обращения: 24.12.2025).

9. *Луптон Э.* Графический дизайн от идеи до воплощения; перевод с английского В. Иванова. — Санкт-Петербург: Издательский Дом «Питер», 2013. — 184 с.

10. *Бердник Т.О., Морозова П.О.* Средства и инструменты коммуникации в графическом дизайне // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ имени С.Г. Строганова. — 2021. — № 4/2. — С. 127–133.