

Лекция 1

Знаки

и

знаковые

системы

**Курс по
формообразованию знаков
способствует развитию
особого вида
композиционного
мышления – мышления
выделенными и
обособленными
визуальными**

- 1. Классификация знаков. Виды и типы знаков**
- 2. Специфика формообразования графической структуры знаковых форм**
- 3. Фундаментальные требования к знаковым формам**
- 4. Основные виды пластического решения: геометрическая, биоморфная и непосредственно-чувственная пластика**

1. Классификация знаков

Знак – наименьший элемент коммуникации внутри коммуникационной системы. Это может быть слово, изображение, звук, жест, элемент одежды и т. д.

Коммуникация в переводе с латинского слова *communico*

Знак – это материальный, чувственно воспринимаемый предмет (вещь, явление, действие, признак), выступающий в качестве представителя другого предмета, свойства или отношения и используемый для получения, хранения, переработки и передачи информации. Каждый знак имеет **материальную** сторону – это его означающее, и **идеальную** сторону – это значение знака, или содержание.

**«Знаки выражают идею
посредством другого. Даже в
небольшом числе они могут
образовывать строго
упорядоченные комбинации,
которые позволяют
передать вплоть до тончайших
нюансов все разнообразие
чувственного опыта»**

Клод ЛевиСтросс

**визуально воспринимаемое
изображение,
предназначенное для
передачи информации
независимо от языка. Знак
может быть нарисован,
напечатан или нанесен
любым другим способом
(отображен на экране
любого электронного**

Знак (в информационных технологиях) – распознаваемая совокупность проведенных линий и касаний планшета, интерпретируемая как команда или символ. Программируемый пользователем графический знак, представляющий команду или ряд последовательно нажимаемых клавиш.

Современный графический знак –
это произведение дизайна, идеальное
воплощение идеи (содержания)
любого продукта (референса) в точной
и выверенной форме. Современный
графический знак вобрал в себя все
традиции обозначения от самых
древних времен до самых новейших
возможностей компьютерных
технологий, совмещая и комбинируя
их на разных уровнях сложности в
зависимости от поставленной задачи.

*За последние несколько лет в сфере визуальных коммуникаций произошли радикальные изменения. Графический дизайн в большей степени стал трехмерным, цифровым и эмоциональным, все меньше модульным, конструктивным и рациональным. Цифровые технологии дали новые средства выражения, позволившие внести радикальные изменения в **графический знак**, сделать его визуально сложнее, нюанснее, акцентированнее на тонких деталях и средноточечнее.*

Тип отношения между материальной формой знака и обозначаемым им объектом послужил основанием для классификации знаков, предложенной одним из пионеров семиотики американским философом и психологом **Чарльзом Пирсом.**

**В современной теории
знаковой коммуникации
существует множество
подходов к построению
классификации знаков.**

*Многие из них опираются
на классическую
типологию знаков,
предложенную Чарльзом*

**На основании критерия
характера отношения между
означающим (знаком) и
означаемым (объектом)**

**Пирс выделил три типа знаков:
иконические,
знаки-индексы
и знаки-символы.**

**Разделение Чарльзом Пирсом знаков
на виды актуально для всех областей
дизайна.**

Примером **иконического знака** может быть изображение, картинка животного (другого объекта), создающаяся по образцу самого животного и являющаяся знаком животного (другого объекта).

Джон Уайлд: знаки – объекты знания. Естественный знак, например, «дым – знак огня» реально связан со своим означаемым.

а

в

б

Зигулик

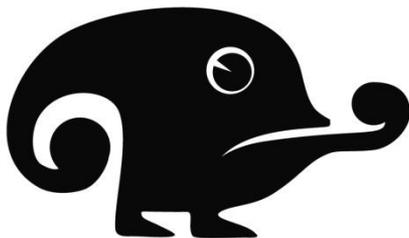
д

г

е

ж

б

в

Иконические

Иконические знаки – знаки-образы, имеют естественное сходство с обозначаемым объектом и функционируют в качестве знаков именно на основании факта подобия между означающим и означаемым. В качестве иконического знака может выступать икона, изображение, картина, фотография. Таким образом, иконы (или иконические знаки) – это знаки, чья форма и содержание сходны качественно или структурно, то есть план выражения схож с планом содержания.

Чарльз Пирс сравнивает коммуникативные характеристики типов знаков. Наиболее простым знаком является **иконический. Пользование иконическими знаками возможно только на основе прошлого опыта субъекта. Это «знак-модель» реального предметного мира или же симулякр – «знак-модель несуществующей реальности», то есть, построенный по принципу подобия.**

Индексальные знаки (знаки-индексы) выражают функциональную (каузальную) и/или условную (конвенциальную) связь между обозначаемым и означающим. Их воздействие основывается на реальной смежности между знаком и объектом, который он обозначает и/или по договору. указательные знаки и т.п.

*Примерами **индексальных знаков** могут быть дым как знак огня, улыбка как знак хорошего настроения/радости.*

Индексами являются и буквы алфавита, о значении которых люди договорились, так как они не имеют никакой связи со звуками, которые выражают, и дорожные и указательные знаки

Чарльз Пирс сравнивает коммуникативные характеристики типов знаков. **Знак-индекс** имеет более сложный характер. Он уже обладает способностью передачи информации и обогащения когнитивного потенциала субъекта коммуникации. Индексы **обозначают** связь с обозначаемым объектом; важность для процесса взаимодействия не самого индекса/признака, а того феномена, показателем которого он является.

a)

Знаки-индексы на основе геометрической пластм. (б):

базовая форма: квадрат: все серии чистая геометрия:

а) на основе моноширной (непропорциональной) линии;

б) на основе пятна

По словам С. С. Аверинцева, известного советского и российского филолога, культуролога, историка культуры, символ могут расшифровать только «посвященные». **Символ** не только объединяет предмет и смысл, но и людей, понимающих этот смысл.

Символ – это «образ, взятый в аспекте своей знаковости и он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа» (С.С. Аверинцев)

Символы – это знаки, для которых связь между формой и содержанием устанавливается произвольно, по соглашению, касающемуся именно данного знака, то есть план выражения не имеет ничего общего с планом содержания.

Символ (от греч. *symbolon* – знак, опознавательная примета) – идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное

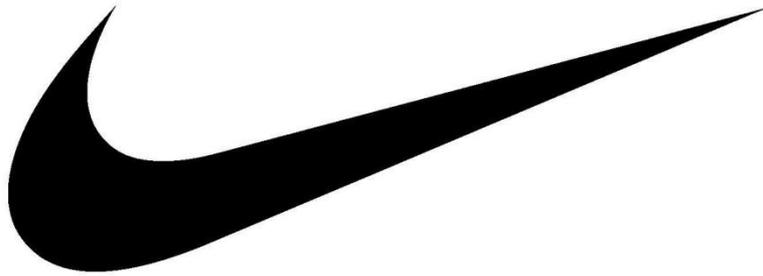
Именно СИМВОЛ имеет полное основание называться коммуникативным знаком (знаком общения).

СИМВОЛЫ способны образовывать суждение, передавать информацию, оценочное отношение, детерминировать действие субъекта коммуникации.

В основе деления множества знаков на иконические знаки, индикаторы и символы лежит не наличие или абсолютное отсутствие сходства либо смежности между означаемым и означаемым лишь преобладание одного из этих факторов над другими.

Для **СИМВОЛОВ** между означаемым и означающим нет никакой «полезной» внутренней связи. **Символам** противопоставлены знаки-иконны, в которых материальная внешняя сторона (означающее) предопределяется их идеальной внутренней стороной (означаемым), «подобна» означаемому

Индексы занимают промежуточное положение между **иконами** и **символами**: их означаемое строится на принципе ассоциации по смежности с означаемым.

Знаменитая «галочка» одного из самых известных и любимых из спортивных брендов в мире – Nike, хорошо известная и любимая, довольно слабо стартовала в качестве логотипа, и как в любой великой истории, прошла путь от скромного начала до невероятного будущего.

2. Специфика формообразования графической структуры знаковых форм

Определение знаков с точки зрения формальной структуры его внутренней организации по отношению **графический носитель – смысловое содержание:**

*«В зависимости от характера этого отношения знаки подразделяются на **три вида знаковых систем: иконические знаки, знакииндексы и знаки-символы** (учебном пособии «Формальная композиция» Олег Чернышев)*

По принципу
формирования и
функционирования могут
быть выделены **системные**,
то есть включенные в
некоторую знаковую систему
и функционирующие как
элемент этой системы, и
несистемные (одиночные)
знаки.

Несистемные (одиночные) знаки могут иметь иконическую, индексальную и символическую форму.

Знаковая система, имеющая строгую структуру и существующая по определенным законам, представляет собой не что иное, как язык, имеющий код

Знаковая система –
система
формализованного
искусственного языка,
состоящая из
упорядоченных и
подчиненных общим
правилам графических
знаков (пиктографических,

Основные функции знаковой

системы: коммуникативная – функция передачи сообщения;

апеллятивную – функцию «побуждения» адресата информации к ее отправлению; фатическую – функцию установления контакта между отправителем сообщений и получателем;

конативно-познавательную – (конативная функция выражает непосредственное воздействия на собеседника. Например, Президент!

**Графический носитель –
смысловое содержание знака:**

для иконических знаков

**характерным является такое
отношение графического
носителя к смысловому
содержанию, когда
наблюдается их полное
совпадение.**

В знаке-индексе графическая структура носителя никоим образом не связана с передаваемым ее смысловым содержанием, т.е. между ними нет не только какого-либо сходства, но и вообще никакой зависимости. Прямыми аналогами знаков-индексов являются буквы алфавита любого

(графический носитель – смысловое содержание знака)

Знаки-символы включаются в тематику многих профилирующих дисциплин (психология, культурология, история искусств, социология и т.д.) из-за своей содержательной сложности и специфики их формирования.

«В нем должен содержаться еще и некий «неосознанный» аспект, который никогда не может быть однозначно пояснен и определен» –

(графический носитель – смысловое содержание знака)

**Французский
исследователь символов
Марк Сонье
охарактеризовал функции
символов как «обобщенное
выражение науки о чудесах.**

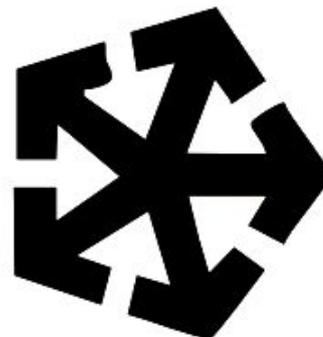
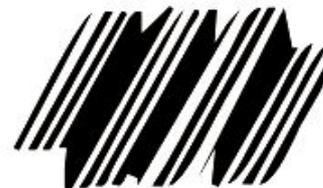
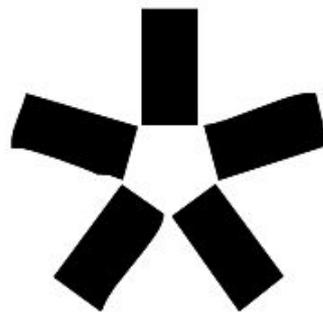
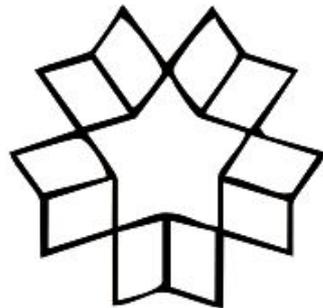
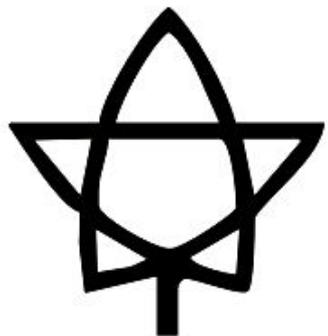
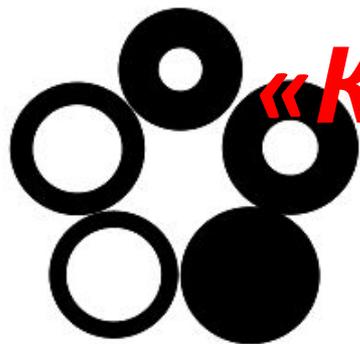
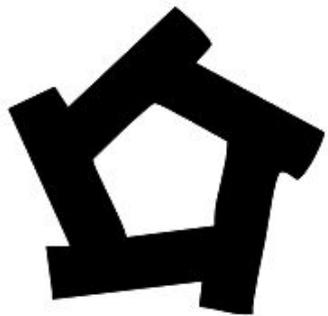
Символы показывают
все, что было и что будет,

(графический носитель – смысловое содержание знака)

Например, символ **свастика, значение которого происходит от санскритского слова «благоденствие». В древние времена свастика была символом удачи в самых разных культурах. Это символ шествия солнца по небесам, превращающего ночь в день; символ плодородия и возрождения жизни. Концы креста обозначают ветер, дождь, огонь и молнию.**

Дизайнеры часто используют выразительный символ (например, звезды, которая издавна служила символом вечности, позднее – символом высоких устремлений, идеалов) в знаковых системах, используя различные средства стилизации, трансформации и интерпретации *(рисунки)*.

Знаки со звездами (журнал «КАК»)

3. Фундаментальные требования к знаковым формам Ко всем графическим формам знаков предъявляются базовые **принципы формообразования.** Они основаны на тех **композиционных характеристиках, которые позволяют знакам функционировать как**

– автономность как обособленность формообразования графического знака – основной прием, который позволит работать и константно воспринимать знак на любой поверхности и в любом контексте;

– различимость – визуальная выделяемость среди любых знаков и визуальной реальности и шума за счет индивидуальности и выразительности формообразования:

– запоминаемость – ясная и четкая структура знаковой формы, построенная по принципу цельности, обобщенности и упорядоченности;

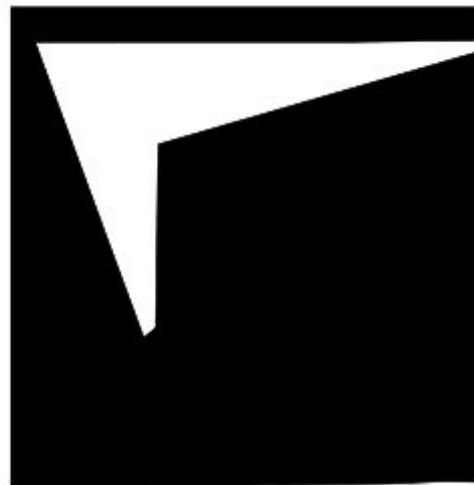
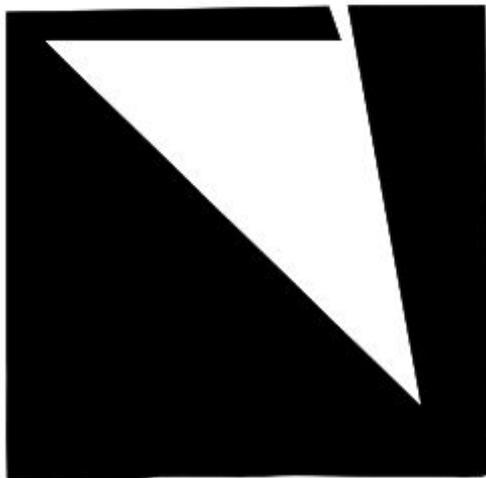
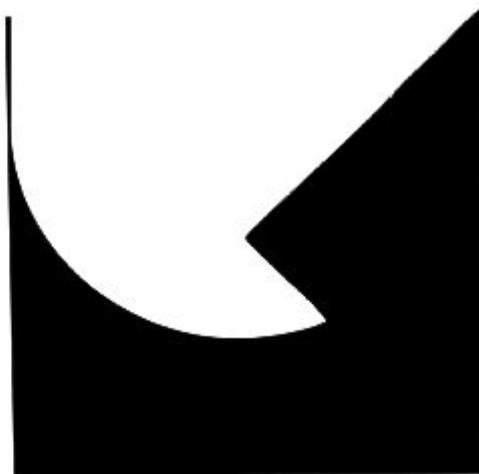
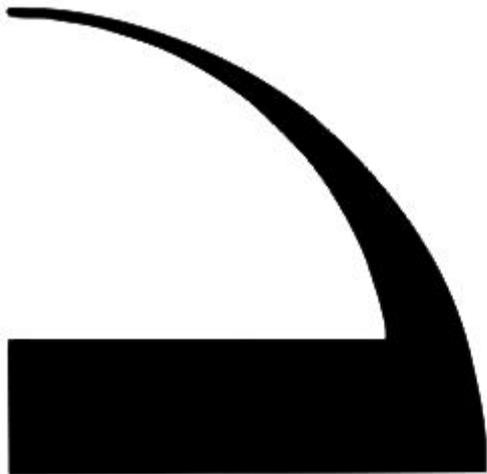
– визуальная активность – сила, характерность и настроенность на эмоционально-чувственный аппарат восприятия человека через семантику и символику форм, пластики, формально-композиционных приемов, сочетания всех компонентов знакообразования, эстетической и энергетической ценности знаковой формы, ее посылы к разным стилям, эпохам, контекстам, психике.

**Все эти требования могут
быть успешно реализованы в
процессе реального
формообразования знаковой
структуры, *благодаря наличию в
выразительном языке
формальной композиции всех
необходимых для этого средств
и визуальных компонентов.***

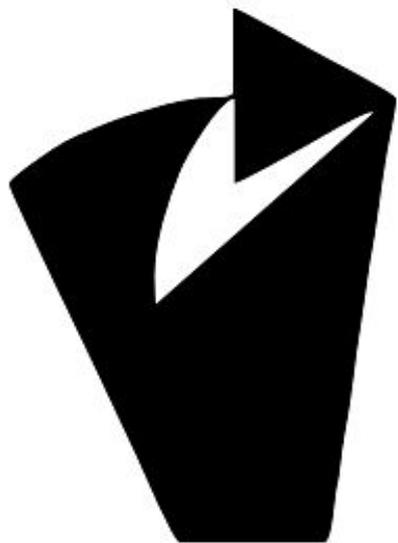
4. Основные виды пластического решения: геометрическая, биоморфная и непосредственно-чувственная пластика

Несмотря на усложнившиеся приемы создания графической формы современных знаков принципы их пластической организации

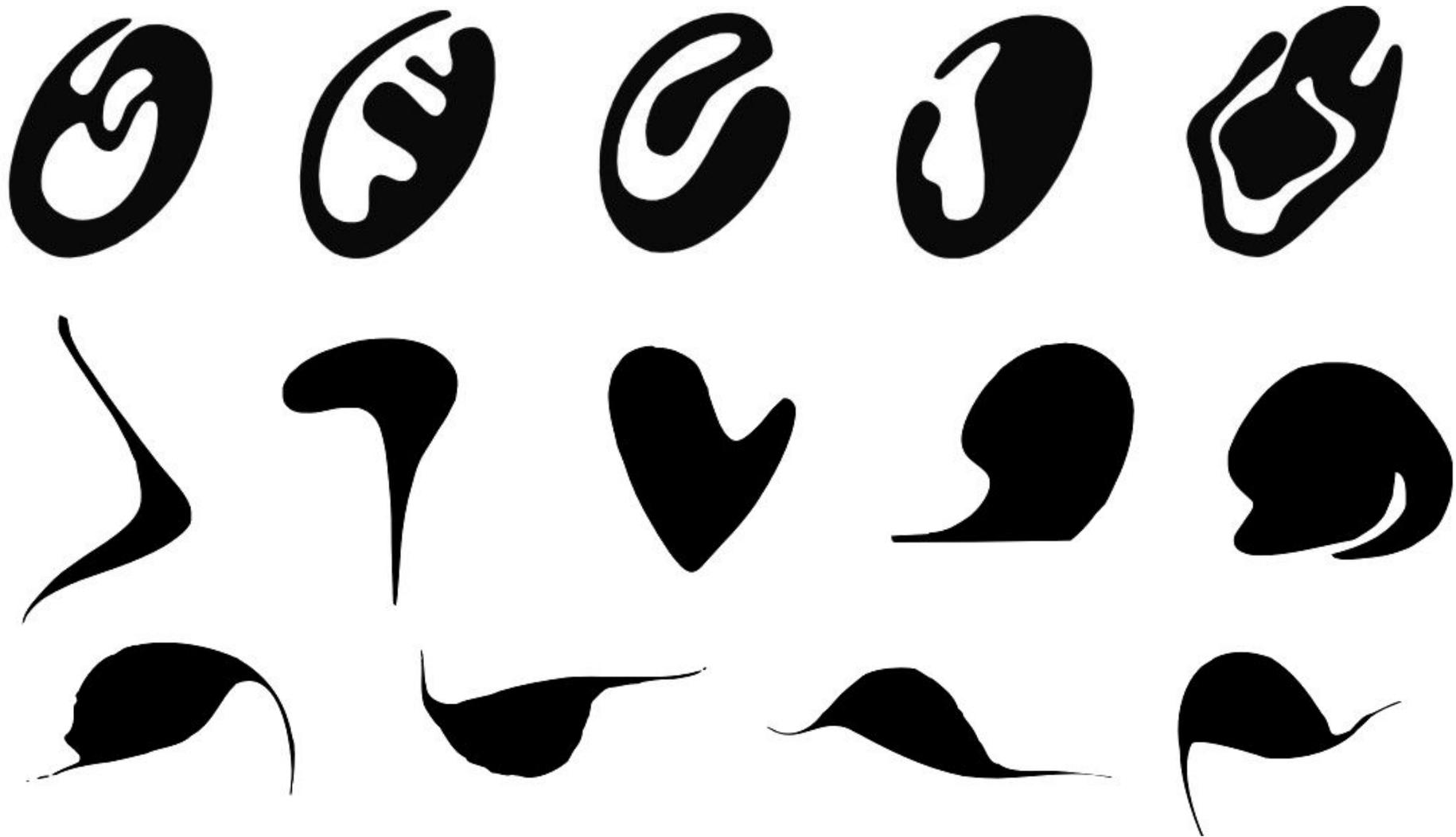
- геометрическая пластика –**
ясность, четкость построения,
определенность,
конструктивность,
архитектоничность;
- биоморфная пластика –**
следование природным и
скульптурным формам, природная
ассоциативность;
- непосредственно-чувственная**
пластика – эмоциональность,
экспрессия, импрессионизм

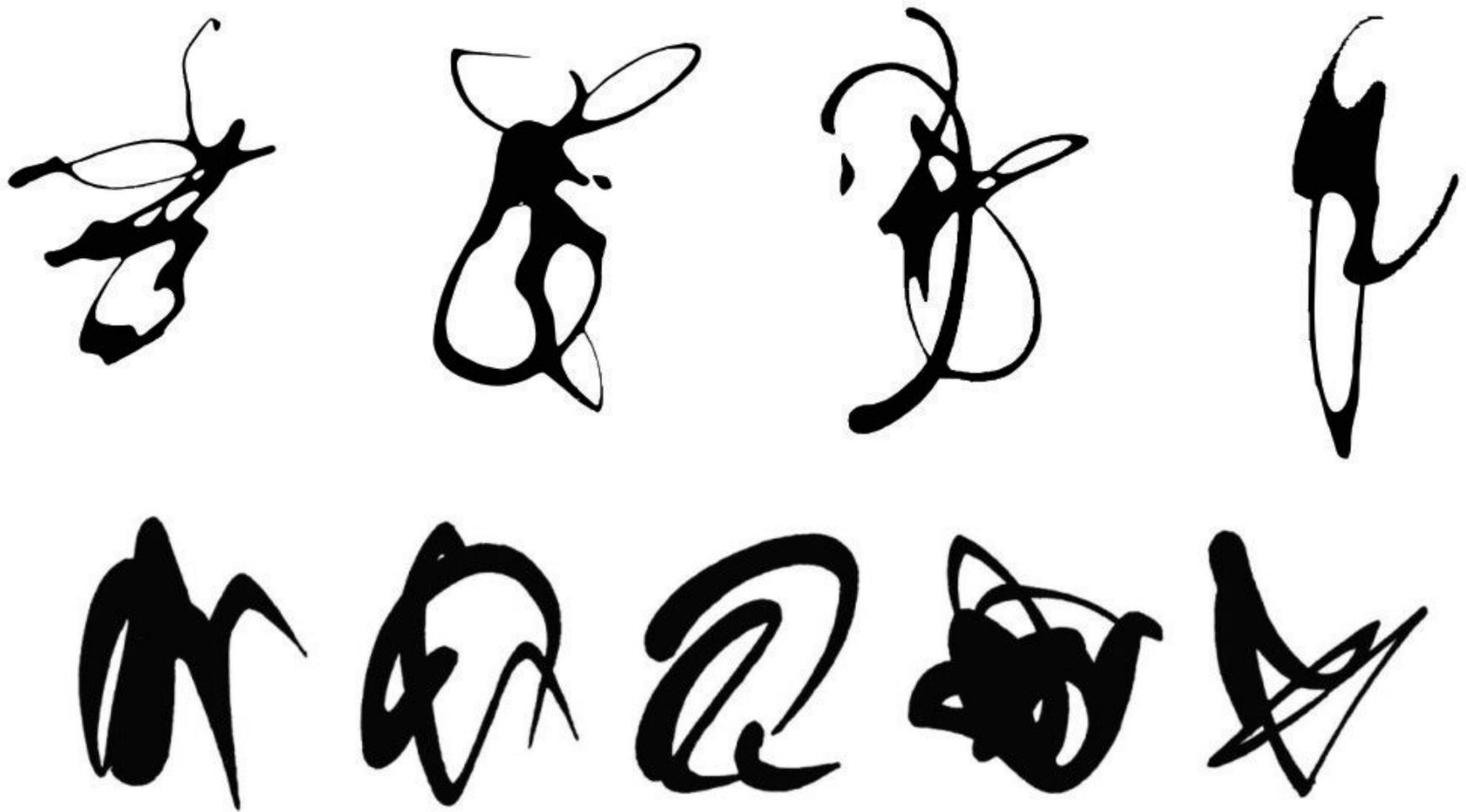
*Серия знаков-индексов в геометрической
плоскости*

*Серия знаков-индексов в геометрической
пластике*

*Серии знаков-индексов в биоморфной
пластике*

*Серии знаков-индексов в
непосредственно-чувственной пластике*

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**

