

<https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-65-359-371>

УДК 74.01/.09

ББК 85.118

Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2022 г. Н. И. Барсукова

г. Москва, Россия

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНЫХ ФОРМ ДИЗАЙНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация: В статье раскрыты коммуникативно-семиотические свойства ассоциативных дизайн-объектов и возможности их применения на открытых городских пространствах. Образно-ассоциативные формы дизайна представлены как визуальные ориентиры и знаки, рассмотрены основные принципы визуального восприятия информации, заложенные в объекты знаковой коммуникации. В статье выявлен исходный набор критериев и приемов, обеспечивающий эффективный и функциональный процесс проектирования образных форм дизайна, которые выступают как знаки визуальной коммуникации. Применен феноменологический анализ знаковых процессов, исследованы семиотические особенности восприятия информации ассоциативных образных дизайн-форм и основные критерии и правила их проектирования. В статье анализируется процесс трансформации природных форм в образную проектную форму на основе ассоциативного метода проектирования, показывается разная степень условности проектного образа, от узнаваемого, стилизованного до абстрактного, подчеркивается необходимость сохранения четкой функциональной обусловленности дизайн-формы. Доказывается, что ассоциативное моделирование подчиняется тем же объективным закономерностям гармонизации, которые определяют разработку каждой дизайн-формы. Принцип ассоциативно-образной формы ярче раскрывает художественную идею, поэтому образная форма оказывает на зрителя более сильное эмоционально-эстетическое воздействие, чем простая утилитарная форма, и допускает возможность различного семиотического толкования. Высказано предположение, что ассоциация как связь двух представлений, когда одно, появившись, вызывает в сознании другое или несколько ассоциативных рядов, является визуально более приемлемой к появлению семиотических знаков в городской среде. К тому же любую ассоциативно-образную форму как семиотический знак можно толковать по-разному и добиться метафорической гибкости. Данное положение доказано экспериментальным путем: автором спроектирована световая дизайн-форма «Гнезда», которая, помимо семиотических, выполняет эстетические и утилитарные функции, являясь уличным светильником. Разное их расположение и группировка в город-

ской среде вызывает разные ассоциации. Однако, несмотря на возможность трактовок, дизайн-формы всегда должны обладать наглядностью и ясностью понимания. Данная тема рассмотрена в контексте проектных проблем создания визуально комфортной предметно-пространственной городской среды для благоприятной жизнедеятельности человека. Введенные в ткань городской застройки природные имитации способны минимизировать влияние техногенной урбанистической визуальной среды, насытить дополнительными смыслами, компенсировать недостаточность природных форм.

Ключевые слова: визуальная семиотика, ассоциативные образные дизайн-формы, визуальная коммуникация, световой сад.

Информация об авторе:

Наталия Ивановна Барсукова — доктор искусствоведения, профессор, Национальный институт дизайна, ул. Дубининская, д. 17, стр. 2, 115054 г. Москва, Россия.

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-9222-4885>

E-mail: bars_natali@mail.ru

Дата поступления статьи: 04.07.2021

Дата одобрения рецензентами: 08.08.2021

Дата публикации: 28.09.2022

Для цитирования: Барсукова Н. И. Семиотические функции образно-ассоциативных форм дизайна в городской среде // Вестник славянских культур. 2022. Т. 65. С. 359–371. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-65-359-371>

Одна из проблем современной урбанистической среды — утрата своеобразия городских пространств, что является одним из результатов пренебрежения проектировщиков к понятию «дух места», к культурным и региональным особенностям. Процесс переживания человеком значения своего окружения и отождествления с ним необходим не только для визуальной ориентации. Установление связи со своим окружением через осознание его границ и визуальные коды с их семиотическими смыслами способствует формированию привязанности к конкретному месту. Основные теоретические и методологические основы семиотики сформировались относительно недавно, но интерес к ним увеличивается, так как считается, что семиотика способна создать единый язык описания, применяемый к любому конкретному языку или знаку, а значит, применимый и к языку городского пространства и его символам [6].

Для изучения механизмов образования смысла в дизайне необходимой методологической основой являются труды Р. Барта, Ж. Бодрийара, У. Эко. Последний рассматривает архитектуру как систему знаков, причем понятие «архитектура» включает у него также дизайн и градостроительство. У. Эко существенно расширил систему знаков-символов, введя понятие «код». Код понимается им как некий вектор, который задает и систему константных общезначимых значений, и систему локальных, частных значений [19].

Смена архитектурных стилей, сохранение или, наоборот, перестройка имеющихся сооружений — все это фактически представляет собой семиотические эволюционные ряды, в которых замещаются одни объекты другими, но сохраняются старые названия и обозначения. Смена архитектурных стилей, утилитарных и символических объектов городской среды, уличной мебели и оборудования, социально-структурные

изменения — все они сохраняют «семиотическую» историческую память: одни знаки и символы наполняются новым содержанием и смыслом, другие исчезают.

Возможна в целом интерпретация городского пространства как семиотической системы, как текста, организованного с помощью визуальных знаков и знаковых систем [2, с. 9]. Пространство города можно изучать как собственное своеобразное семиотическое значение и как пространственную организацию [4, с. 117]. Знаки и символы выступают не только отражением уже существующих объектов, вместе с их осмыслением они создают социально-культурную среду города.

В статье используется понимание визуальной семиотики как научной области, включающей в сферу своего интереса визуальные аспекты всевозможных коммуникативных практик [1, с. 10]. Поскольку дизайн является одной из форм коммуникативной деятельности, активно формирующей визуальную культуру общества, основным ракурсом исследования является раскрытие визуальных смыслов ассоциативных дизайн-форм в городской среде.

Особую важность и интерес для раскрытия данной темы представляют работы, связанные с применением семиотического метода именно в дизайне, так как предполагается, что общие идеи семиотики уже известны. Знание основ семиотики необходимо как для создания, так и для верного понимания визуального контента объектов дизайна, что рассмотрено на примере символов и навигации в пространстве отдельно взятого вуза [15, с. 185]. Фактически семиотика является основой теории графического дизайна как визуальной коммуникации, в соответствии с которой весь графический продукт является знаковым и визуальным.

Целью этого исследования является выявление коммуникативно-семиотических свойств образно-ассоциативных дизайн-форм и их восприятие в городской среде, а также анализ процесса трансформации природных форм на основе ассоциативного метода. Визуальные аспекты коммуникации рассматриваются в тесной связи с раскрытием роли дизайн-образа как знака в городской среде, как элемента коммуникативной системы. Актуальность данной проблематики обусловлена необходимостью раскрытия темы заимствования природных форм при создании пластичного проектного образа для достижения гармонии в условиях урбанистической среды. Для этого необходимо более глубокое понимание семиотического потенциала дизайн-объектов и их визуального прочтения.

Необходимо указать на трудности применения и трактовки понятия «знак» в проектной культуре. Между архитектурными объектами городской среды и знаками, их обозначающими, существуют определенные взаимодействия: знаки способны выступать как нечто пассивное, только фиксирующее те или иные объекты, и как активное, побуждающее начало, воздействующее на поведение людей в этой среде. Визуальная семиотика позволяет как бы маркировать городское пространство. В семиотических знаках города кодируется восприятие и понимание человеком окружающей его среды, придание ему определенных смыслов, различение собственного личного индивидуального пространства и его соотношение с объективированным пространством всего города. Поэтому для исследования городской среды необходимо обращение к исследованию семиотического смысла городского пространства.

Показателен пример семиотического прочтения скульптуры «Иголка, нитка и узелок» скульптора К. Ольденбурга в Милане на площади Кадорна. В замысел авторов входила задача отразить трудолюбие и усердие жителей Милана. Однако миланцы

интерпретировали культурный объект иначе: на их взгляд внушительная по размерам скульптура иглы с разноцветной ниткой подчеркивает статус города как мировой столицы моды и стиля. Нить раскрашена в национальные цвета Италии — желтый, зеленый и красный — они же символизируют и транспорт Милана — три линии метрополитена соединяются в этой точке города на станции Кадорна, которая является важным местом в городских коммуникациях. Однако, не зная таких деталей, символы 2-го и 3-го рядов ассоциаций будут скрыты от зрителя, и скульптура будет восприниматься просто как яркий образ в стиле игровых постмодернистских объектов [3, с. 91].

В современной проектной практике среди направлений поиска аналогий и творческих источников особое место занимает живая природа. Как известно, в природе целесообразность неотделима от общей гармоничности ее форм. Структура природной формы, цвет, фактура поверхностей — все подчинено единому замыслу — оптимальному функционированию в данных условиях. Неповторимость и динамичность природных форм, усиленная цветовым решением — в этом заложена их способность эмоционально воздействовать на человека.

Имитация природных форм в проектной практике имеет разные подходы и названия. Самым известным направлением исследований является бионика, которая объединяет ученых, инженеров и архитекторов для создания устойчивых технологий [21, с. 93–98]. Бионический метод используют и дизайнеры для возможности переносить с объектов природы на дизайн-объект интересную идею, принцип, способ [8, с. 128, 80–91]. В англоязычной литературе чаще употребляется термин «биомиметика» — подражание природным аналогам [11, с. 112–135]. Термин используется в значении выработки подходов к созданию технологических устройств, при котором идея и основные элементы заимствуются из живой природы. Биомиметика является сознательным стремлением использовать безупречные принципы природы.

Дизайн в семиотическом контексте рассматривается в работах Е. Жердева, посвященных метафоре как коммуникативному средству дизайна. Он предлагает ввести в оборот дизайнеров термин «метафора» как универсальную категорию формирования художественной образности и биомоделирования в различных видах дизайна за счет многообразия ее проявлений и значений [7, с. 15–30]. Но метафору в дизайне надо понимать не как прямое сравнение по аналогии со словом, проектный образ создается по сходству в переносном значении.

Подражание природным формам называют и методом стилизации. Более опосредованно это связано с имитацией живых организмов или биоморфизмом, который моделирует естественные узоры, напоминающие природу и живые организмы на элементах и дизайн-формах. Искусство биоморфистов фокусируется на силе естественной жизни с бесформенными и смутно сферическими намеками на формы биологии и использует органические формы. Но создание пластически адекватных форм в дизайне возможно и при помощи аргументированного проектирования [9, с. 246–249].

Противоположным пластическому подходу является метод геометрического структурирования природных форм [23]. Закономерности в природе — это видимые закономерности формы, обнаруживаемые в природном мире. Эти паттерны повторяются в разных контекстах и иногда могут быть смоделированы математически. Р. Майнстоун раскрывает процессы проектирования, демонстрируя, как свобода выбора дизайнера была расширена за счет растущего понимания структурного поведения и указывает

особенности, которые отличают формы, созданные человеком, от форм, сформированных по своей природе [22]. Однако эффективные структуры и формы часто не имеют никакой эстетической ценности. Поэтому есть необходимость обратить внимание структурных инженеров и изобретателей на природную морфологию, чтобы создавать оптимальные модели, обладающие художественностью.

Даже внешняя имитация естественных форм помогает отразить красоту окружающей среды, что особенно важно для урбанизированных пространств. С помощью городского дизайна создается искусственная среда, которая отражает ценности общества и воспитывает художественный вкус. Поэтому важна эстетическая сторона объектов городского дизайна. Изучая исторические и теоретические вопросы о визуальности, исследователи раскрывают идеи стремления всей культуры к наглядности в современный период [13, с. 10–35]. К. Эллард отмечает негативное воздействие урбанизации на здоровье человека, что неизменно побуждает пересматривать принципы обустройства среды обитания с целью гармонизации [20, с. 86–97]. Важно учитывать и изменившуюся роль человека как активного участника среды [5].

В настоящее время формулируются направления исследований, связанные с изучением искусственной природы, что говорит о творческом и научном интересе к данной проблеме и особой актуальности выбранной темы. В частности, анализируются вопросы соотношения застройки и природы, архитектурных и естественных форм. Затрагиваются вопросы категорий красоты, структуры и функций дизайна, и соотношения этих категорий [12, с. 17]. В связи с этим актуальной становится и проблема сомасштабности объектов городской среды человеку.

В научной литературе определены и выявлены механизмы и приемы интерпретации природных форм в городской среде [14, с. 26–48]. А. Яковлев конкретизирует понятие «искусственная природа» и вводит новое понятие «природо-интерпретирующий объект» [18, с. 59]. Складывается новое направление в современном ландшафтном дизайне — арт-природный дизайн, в основу которого положена абстрактно-символическая компенсация природы в городском ландшафте. К настоящему времени в ландшафтную архитектуру и городской ландшафтный дизайн все активнее внедряются новые виды образного существования природных форм — искусственные имитации природы становятся полноправными элементами. Объекты могут как учитывать природные процессы, так и быть полностью искусственными — являющимися художественным и образным осмыслением природы.

Вопросам образа в дизайне посвящены также работы О. Чепуровой и Н. Щепеткова [16, с. 24–27; 17, с. 137–150]. Художественно-образное моделирование, в отличие от логического, основывается не на рациональном, беспристрастном и последовательном учете всех необходимых факторов, а прежде всего на эмоциональном, интуитивном и целостном видении конечного результата проектного процесса. Как известно, единство в образной форме рационального и эмоционального означает соответствие идеям целесообразного ее формообразования и субъективного, личностного авторского начала. При таком соответствии рождается яркий художественный образ, имеющий визуально-конкретный, эмоциональный характер. Однако, если рациональная составляющая превалирует, форма выглядит маловыразительной. При чрезмерной ее эмоциональной обусловленности она становится неопределенной, «размытой» по смыслу, несобранной. Можно сравнить это с кодово-мягким и кодово-твердым языками в семиотике.

Важными составляющими образа в дизайне являются его содержательное и формальное начало. Гармонизация этих принципов предполагает снятие в образе противоречия между его смыслом и формой, в которой он воплощается и тогда в содержательной композиции образной дизайн-формы рождается целостный образ, который будет обладать художественно-эстетической выразительностью. Образ в дизайнерских формах имеет и разную степень условности, начиная от близких к натуральным изображениям и заканчивая предельно условными, абстрактными символами. Здесь необходимо учесть единство содержания формы и функции, которые она выполняет. Если функции предусматривается обеспечение, прежде всего наглядности, ясности понимания образа, форма максимально приближается к изобразительной. При достижении быстроты и четкости ее восприятия с дальних расстояний, особенно в городской среде, она делается как можно более условной.

Другая специфическая черта образной формы — ее четкая функциональная обусловленность. Как и во всех бифункциональных искусствах, в дизайне образ заключает в себе конкретные идеи, которые придают дизайн-форме глубокий, содержательный характер. Если в форме раскрыта лишь одна из них, например «материальная», дизайн-объект может быть удобным, но не выразительным. Такая многоаспектность трансформации природного объекта разработки приводит к появлению в дизайн-процессе типологически-различных по содержанию и форме проектных моделей.

Любое произведение искусства — это результат ассоциативных представлений о предметах и явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти. Считается, что ассоциативный метод предполагает исследование различных соотношений контекстов среды [10, с. 236–241]. На наш взгляд, ассоциация как связь двух представлений, когда одно, появившись, вызывает в сознании другое или несколько ассоциативных рядов, является визуально более приемлемым к появлению семиотических знаков в городской среде. Есть мнение, что знак всегда конкретен, а символ многозначен. Важно то, что любую ассоциативно-образную форму как семиотический знак можно толковать по-разному и добиться метафорической гибкости.

Это нашло подтверждение при создании и восприятии световой формы «Гнезда» (ил. 2, б). При ее проектировании был применен метод интерпретации природных форм на основе ассоциативного метода. В качестве творческого источника для вдохновения были взяты природные формы деревьев и птиц, сидящих в гнездах. Главной задачей практического экспериментирования было не получение результата точного копирования природных форм, а выработка единых приемов формообразования живых структур. Прикладные функции образной формы — освещать городские пространства: пешеходные улицы, парки и другие рекреационные зоны. Поиск гармоничной формы для дизайн-проекта светильника содержал в себе все этапы: построение бионической структуры на основе природного аналога; конструктивная адаптация природного аналога в системе дизайн-проектирования — обобщение формы, стилизация, линейно-конструктивное построение природной формы при виде сверху, сбоку; построение ассоциативной модели при помощи компьютерной программы (ил. 1). Ассоциативное проектирование подчиняется общим объективным закономерностям гармонизации. В данном случае — наиболее яркое выявление художественных свойств каждого элемента и в то же время нахождение гармонической связи между элементами построенной на контрасте.

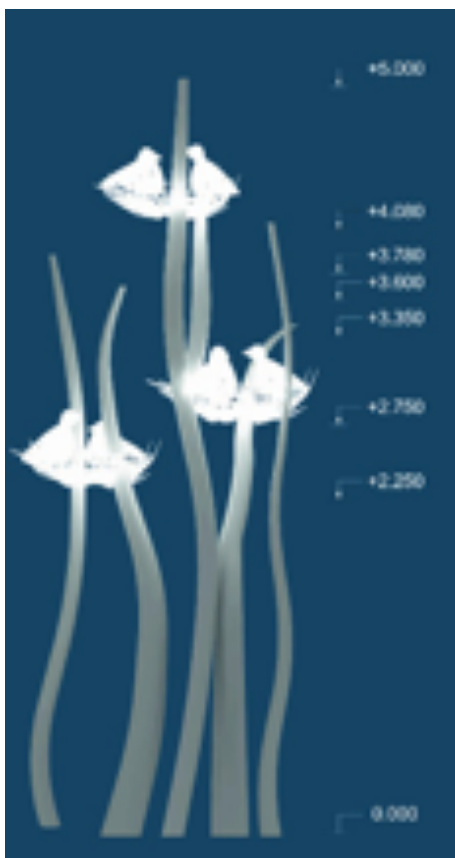

Иллюстрация 1 – Световая дизайн-форма «Гнезда». Проект Н. Барсуковой
Figure 1 – Light Design-Shape of the “Nest”. N. Barsukova's Project

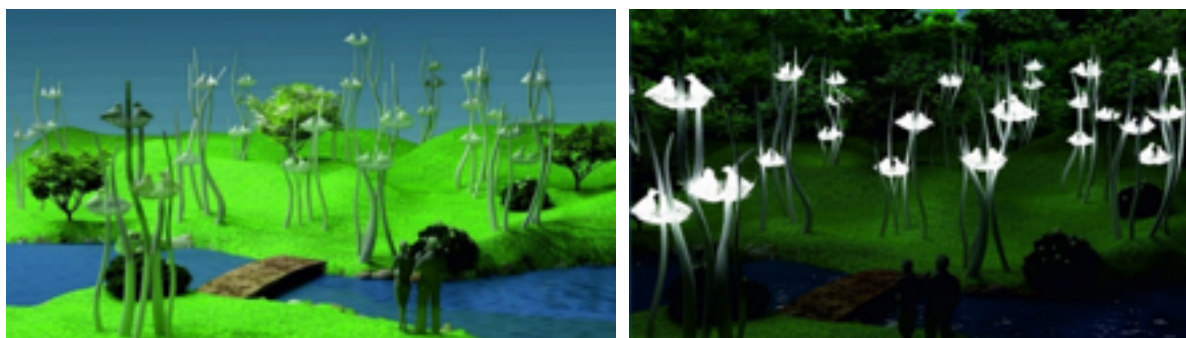

Иллюстрация 2 а, б – Световой парк «Белые птицы» в дневное и вечернее время суток. Проект Н. Барсуковой
Figure 2 a, b – Light Park “White Birds” in the Daytime and in the Evening. N. Barsukova's Project

Это один из способов формирования идеи и трансформации биоформы в дизайн-объект. Так как конструктивные системы в живой природе образуют определенную форму, создают объемно-пространственную структуру, можно сказать, что композиция природных форм обусловлена их содержанием, т. е. является смысловой. По ее особенностям можно судить о функциональной сущности формы. В данном случае основой трансформации является методика образного подхода, содержащая эвристический потенциал, с ориентацией на визуальную семиотику.

При восприятии «формы-ассоциации» у зрителя должны возникнуть смысловые аналогии с живой природой: в данном случае декоративная абстрагированная форма-конструкция городского светильника отсылает к ассоциациям образов птиц и деревьев. Очевидно, что для быстроты восприятия и ясности понимания нужно было создать наглядную, простую и лаконичную дизайн-форму, которая соответствовала бы принципу ее образной разработки или просто образности.

Экспериментальный дизайн-объект представляет собой стилизованные стволы деревьев с гнездами и сидящими в них птицами. Стальные конструкции опор фонарей с солнечными батареями по своей форме напоминают стволы деревьев (ил. 1). Проектный образ всегда должен быть функционален, и в данном случае освещение рассматривается не только как дизайнерская задача, но и инженерная. Были выбраны стальные бесшовные трубы с высокими эксплуатационными свойствами разной высоты — от 3,6 м до 5 м. В сечении — круг с уменьшением и расширением, гиб металлических труб осуществляется гидравлическим способом для достижения визуальной пластичности и гибкости, что должно вызвать ассоциации с естественным изгибом деревьев. Они сгруппированы в одну композицию и соединены между собой. На трубах крепятся «гнезда», расположенные на разной высоте.

Размеры светильника выполнены в масштабе небольших городских пространств для отдыха (ил. 2, а). Обычно такие рекреационные зоны отличаются камерностью. Например, структура пешеходных пространств вдоль улицы обретает человеческий масштаб, когда транзитное пространство или разбивается на серию «зеленых кабинетов», или имеет свои символы и знаки в виде современной сомасштабной человеку скульптуры или образных дизайн-форм, какими и являются данные световые формы «Гнезда». Рекреационная зона парков и пешеходных улиц располагает для неторопливой ходьбы с кратковременным отдыхом, поэтому здесь уместны осветительные приборы с образной составляющей. Специфика освещаемой рекреационной зоны требует внесения соответствующих конструктивных изменений и в проект опорной конструкции.

«Гнезда» представляют собой сетчатую структуру, выполненную из хаотично расположенной стальной проволоки, устойчивой к атмосферным осадкам и напоминающей соломинки и хворостинки (ил. 1). Основой для них могут быть сотовые или сетчатые композиционные материалы, обладающие легкостью и жесткостью, изготовленные из смеси усиленной волокнами эпоксидной основы и термореактивных смол для достижения сочетания легкого веса и прочности. Для «гнезд» могут применяться и бионические сетчатые оболочки из светодиодов — в этом случае в ночное время источником освещения будут и объемы птиц, и сами «Гнезда». Их количество может варьироваться — от двух до трех в каждом гнезде. В данном случае форма будет выразительнее, если в ней ярче выявляются художественные свойства применяемых материалов, — так образ через материал находит свое яркое условное выражение в форме.

Разное расположение и группировка светильников в городской среде вызывают разные ассоциации. Одиночно они могут быть установлены вдоль пешеходной улицы или в парках — в этом случае воспринимаются как бионические светильники, являющиеся символами живой природы. Самостоятельным проектом городского дизайна может быть концепция «Световой сад», если группы светильников установить на площадке, в уединенном месте, рядом с прудом или озером — для медитаций и отдыха (ил. 2, б). Такие «светоформы» с искусственным светом способствуют гуманизации городской среды, влияют на развитие вечернего туризма.

Время суток тоже влияет на семиотические функции световых дизайн-форм — собранные в несколько групп и расположенные в уединенном пространстве города днем они воспринимаются как место тихого отдыха, как возможность для созерцания и медитации. В совокупности это повышает визуальную привлекательность и разнообразие городской среды. В вечернее и ночное время это же место будет выступать в роли самостоятельного, светового сада под названием «Белые птицы» (птицы — светодиодные лампы белого свечения). Большинство опрошенных респондентов во время презентации данного проекта на выставке ответили, что название и образ напоминают им сад памяти о погибших воинах в Великой Отечественной войне. Белые птицы символизируют павших в боях за Родину. В темное время усиливаются контрасты, что зрительно подчеркивает художественные качества конструктивной структуры.

Итак, следуя положению о возможности формирования коммуникации визуальным способом, особенно в «оптически» организованных формах культурной деятельности, каким и является дизайн, можно сделать выводы. Возвращение индивидуальности образа городским ансамблям возможно не только на основе формирования архитектурно-художественных стилей, но и семантики и семиотики отдельных пространств с сохранением визуального кода. Создание устойчивых признаков места облегчает адаптацию человека в искусственной среде и становится для него одним из факторов психологического комфорта. Очевидна необходимость применения определенных приемов соорганизации природных и искусственных составляющих города для того, чтобы установить смысловые и коммуникативные взаимосвязи между человеком, природой и городской средой. Введенные в ткань городской застройки природные имитации способны разгружать техногенное визуальное поле урбанизированных пространств.

На семиотические функции образных дизайн-форм влияют место расположения, количество и группировка, время суток, размеры и материалы, из которых они сделаны. Семантическая трактовка и использование символического и аллегорического значения различных выразительных элементов, в частности в виде образно-ассоциативных форм городского дизайна, способствуют и эстетическому осмыслению современной городской среды. Экспериментальные уличные светильники могут сочетаться с объектами городского дизайна различной стилистики. Наряду с их основными функциями — инженерная (декоративный источник освещения) и эстетическая (формирование эстетически привлекательных городских пространств) — выявлены их коммуникативные функции, показана возможность интеграции световых форм в городскую среду пешеходных улиц и парков.

Выявлена креативная роль ассоциативного мышления в творческих процессах, связанных с дизайном, которые предметно, семантически и визуально формируют среду обитания. Включены доступные сведения о развитии ассоциативного мышления и применении его в проектной деятельности. Принцип ассоциативно-образной формы отражает адекватное раскрытие художественной идеи, оказывает на зрителя более сильное эмоционально-эстетическое воздействие, допускает возможность различного семиотического толкования. Здесь важно добиться равновесия художественной идеи, целесообразности и практичности дизайн-формы.

Анализ знаково-коммуникативных функций ассоциативных дизайн-форм показал, что заложенная в них семантика расшифровывается в контексте ценностных ориентаций и определенной социальной и культурной среды; могут появиться новые ассоциативные ряды при визуальном прочтении, которые автор не закладывал при проектировании. Это позволяет добиться семантической гибкости и многоплановости городской среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 *Аванесов С. С.* Что можно называть визуальной семиотикой? // ПРАΞНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2014. № 1 (1). С. 10–22.
- 2 *Аванесов С. С.* Визуальная семиотика города: перспектива исследования городских текстов // ПРАΞНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2016. № 4 (10). С. 9–22.
- 3 *Барсукова Н. И.* Полистилистические приемы проектной культуры постмодернизма // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № S (76). С. 88–97.
- 4 *Барсукова Н. И.* Культурные коды в дизайн-проектировании городской среды // Образование. Наука. Культура. Мат. межд. науч. форума Гжельского государственного ун-та. Гжель: Изд-во Гжельского гос. ун-та, 2018. С. 116–119.
- 5 *Барсукова Н. И.* Русская повседневная культура — особенности организации жилого пространства // Вестник славянских культур. 2018. Т. 49. С. 327–342.
- 6 *Барт Р.* Избранные труды: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. 615 с.
- 7 *Жердев Е. В.* Метафора в дизайне. М.: Архитектура-С, 2010. 464 с.
- 8 *Липов А. Н.* У истоков современной бионики. Био-морфологическое формообразование в искусственной среде // Полигнозис. 2010. № 1–3. С. 126–136, 80–91.
- 9 *Мирошников В. В., Мирошникова В. М.* Принцип аргументированного формообразования как основа пластической адекватности объектов дизайна // Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 7. С. 246–249.
- 10 *Мкртчян С. В.* Ассоциативный метод проектирования в средовом дизайне // Учителя и ученики. Мат. межд. научн. конф. к 190-летию Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. М.: Изд-во Московской гос. художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, 2016. С. 236–241.
- 11 *Мюллер Т.* Биомиметика // National Geographic. 2008 (май). С. 112–135.
- 12 *Процюк М. В., Барсукова Н. И.* Бионические игровые формы на открытых городских пространствах // Архитектон: известия вузов. 2020. № 3 (71). С. 17.
- 13 *Сальникова Е. В.* Феномен визуальности и эволюция визуальной культуры: автореф. дис. ... д-ра культурологии. М., 2012. 52 с.
- 14 *Табышалиева Дж.* Природные формы в городской среде: дис. ... канд. архитектуры. М., 1992. 155 с.
- 15 *Хоменко О. В.* Семиотика дизайна: дизайн как средство коммуникации // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. № 1 (27). С. 184–193.
- 16 *Чепурова О. Б.* Теоретические проблемы формирования художественного образа в дизайне // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 9. С. 24–27.
- 17 *Щепетков Н. И.* Световой дизайн города. М.: Архитектура-С, 2006. 320 с.
- 18 *Яковлев А. И.* Формы существования искусственной природы в городской среде: автореф. дис. ... канд. археологии. М., 2006. 164 с.
- 19 *Эко У.* Отсутствующая структура: Введение в семиологию / пер. с итал. В. Резник, А. Погоняйло. СПб.: Symposium, 2006. 538 с.
- 20 *Эллард К.* Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие / пер. с англ. А. Васильевой. М.: Альпина Паблишер, 2018. 287 с.
- 21 *Mehdi S., Mehdi K., et al.* Bionic architecture, forms and constructions // Research journal of recent sciences. 2014 (March). Vol. 3 (3). P. 93–98.

- 22 *Mainstone R.* Developments in structural form. 2nd ed. St. Louis, USA: Architectural Press, 2013. 384 p.
- 23 *Protciuk M. V., Barsukova N. I.* Structural shaping as the basis of designing children's playground // IOP Conferens Series: Materials Science and Engineering. Vladivostok: Institute of Physics Publishing, 2018. P. 022101.

***

© 2022. **Natalia I. Barsukova**
Moscow, Russia

**SEMIOTIC FUNCTIONS
OF FIGURATIVE AND ASSOCIATIVE FORMS OF DESIGN
IN THE URBAN ENVIRONMENT**

Abstract: The paper specifies the communicative and semiotic properties of associative design objects and the possibilities of their application in open urban spaces. It also presents figurative and associative forms of design as visual reference points and signs and considers basic principles of visual perception of information, embedded in the objects of sign communication. The study reveals the initial set of criteria and techniques that provide an effective and functional process of designing figurative forms of design — signs of visual communication and examines the main criteria and rules for the design of associative figurative design forms and the semiotic features of the perception of information in these forms. The paper analyzes the process of transformation of natural forms into a figurative design form. The author, basing on the associative design method, traces different degrees of conventionality of the design image (from recognizable, stylized to abstract), emphasizing the need to maintain a clear functional conditionality of the design form. The study proves that associative modeling obeys the same objective harmonization laws that determine the development of each design form. The principle of the associative-shaped form clearly reveals the artistic idea, has a stronger emotional and aesthetic impact on the viewer than a simple utilitarian form, and allows for the possibility of various semiotic interpretations. The researcher suggests that an association as a connection between two representations (when one, having appeared, evokes in the mind another or several associative rows), is visually more acceptable to the appearance of semiotic signs in an urban environment. Any associative-shaped form as a semiotic sign can be interpreted in different ways and metaphorical flexibility may be achieved. However, the design forms must exhibit visibility and clarity of understanding for all social groups of the population. The author considers this topic in the context of design issues of creating a visually comfortable subject-spatial urban environment for a favorable human life. Natural imitations introduced into the fabric of urban development are capable of minimizing the influence of technogenic urban visual environment, saturating them with additional meanings, and compensating for the insufficiency of natural forms.

Keywords: Visual Semiotics, Associative Figurative Design Forms, Visual Communication, Light Garden.

Information about the author: Natalia I. Barsukova — DSc in Arts, Professor, National Design Institute, Dubininskaya St., 17, bldg 2., 115054 Moscow, Russia.

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-9222-4885>

E-mail: bars_natali@mail.ru

Received: July 04, 2021

Approved after reviewing: July 08, 2021

Date of publication: September 28, 2022

For citation: Barsukova N. I. Semiotic Functions of Figurative and Associative Forms of Design in the Urban Environment. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2022, vol. 65, pp. 359–371. (In Russian) <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-65-359-371>

REFERENCES

- 1 Avanesov S. S. Chto možno nazyvat' vizual'noi semiotikoi? [What can be Called Visual Semiotics?]. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noi semiotiki*, 2014, no 1 (1), pp. 10–22. (In Russian)
- 2 Avanesov S. S. Vizual'naia semiotika goroda: perspektiva issledovaniia gorodskikh tekstov [Visual Semiotics of the City: the Perspective of the Study of Urban Texts]. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noi semiotiki*, 2016, no 4 (10), pp. 9–22. (In Russian)
- 3 Barsukova N. I. Polistilisticheskie priemy proektnoi kul'tury postmodernizma [Polystylistic Methods of the Project Culture of Postmodernism]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2007, no 5 (76), pp. 88–97. (In Russian)
- 4 Barsukova N. I. Kul'turnye kody v dizain-proektirovanii gorodskoi sredy [Cultural Codes in the Design of the Urban Environment]. In: *Образование. Наука. Культура. Материалы международного научного форума Гзельского государственного университета* [Education. The science. Culture. Proceedings of the International Scientific Forum of Gzhel State University]. Gzhel', Gzhel State University Publ., 2018, pp. 116–119. (In Russian)
- 5 Barsukova N. I. Russkaia povsednevnaia kul'tura — osobennosti organizatsii zhilogo prostranstva [Russian Everyday Culture-features of the Organization of Living Space]. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2018, vol. 49, pp. 327–342. (In Russian)
- 6 Bart R. *Izbrannye trudy: Semiotika. Poetika* [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress Publ., 1994. 615 p. (In Russian)
- 7 Zherdev E. V. *Metafora v dizaine* [Metaphor in Design]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2010. 464 p. (In Russian)
- 8 Lipov A. N. U istokov sovremennoi bioniki. Bio-morfologicheskoe formoobrazovanie v iskusstvennoi srede [At the Origins of Modern Bionics. Bio-morphological Formation in a Simulated Environment]. *Polignozis*, 2010, no 1–3, pp. 126–136, 80–91. (In Russian)
- 9 Miroshnikov V. V., Miroshnikova V. M. Printsip argumentirovannogo formoobrazovaniia kak osnova plasticheskoi adekvatnosti ob'ektov dizaina [The Principle of Reasoned Shaping as the Basis of Plastic Adequacy of Design Objects]. *Istoricheskaiia i sotsial'no-obrazovatel'naia mysl'*, vol. 7, pp. 246–249. (In Russian)
- 10 Mkrtchian S. V. Assotsiativnyi metod proektirovaniia v sredovom dizaine [Associative Design Method in Environmental Design]. In: *Uchitel'ia i ucheniki. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii k 190-letiiu Moskovskoi gosudarstvennoi khudozhestvenno-promyshlennoi akademii im. S. G. Stroganova* [Teachers and Students. Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 190th Anniversary of the Stroganov Moscow State Academy of Art and Industry].

- Moscow, Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts Publ., 2016, pp. 236–241. (In Russian)
- 11 Miuller T. Biomimetika [Biomimetics]. In: *National Geographic*, 2008 (May), pp. 112–135.
- 12 Protsiuk M. V., Barsukova N. I. Bionicheskie igrovye formy na otkrytykh gorodskikh prostranstvakh [Bionic Game Forms on Open Urban Spaces]. *Arkhitekton: izvestiia vuzov*, 2020, no 3 (71), p. 17. (In Russian)
- 13 Sal'nikova E. V. *Fenomen vizual'nosti i evoliutsiia vizual'noi kul'tury* [The Phenomenon of Visuality and the Evolution of Visual Culture: DSc Thesis, Summary]. Moscow, 2012. 52 p. (In Russian)
- 14 Tabyshalieva Dzh. *Prirodnye formy v gorodskoi srede* [Natural Forms in an Urban Environment: PhD Dissertation]. Moscow, 1992. 155 p. (In Russian)
- 15 Khomenko O. V. Semiotika dizaina: dizain kak sredstvo kommunikatsii [Semiotics of Design: Design as a Means of Communication]. *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniia*, 2018, no 1 (27), pp. 184–193. (In Russian)
- 16 Chepurova O. B. Teoreticheskie problemy formirovaniia khudozhestvennogo obraza v dizaine [Theoretical Issues of Artistic Image Formation in Design]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2005, no 9, pp. 24–27. (In Russian)
- 17 Shchepetkov N. I. *Svetovoi dizain goroda* [Light Design of the City]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2006. 320 p. (In Russian)
- 18 Iakovlev A. I. *Formy sushchestvovaniia iskusstvennoi prirody v gorodskoi srede* [Forms of Existence of Artificial Nature in the Urban Environment: PhD Thesis, Summary]. Moscow, 2006. 164 p. (In Russian)
- 19 Eko U. *Otsutstvuiushchaia struktura: Vvedenie v semiologiiu* [Missing Structure: An Introduction to Semiology], trans. from Italian by V. Reznik, A. Pogoniailo. St. Petersburg, Symposium Publ., 2006. 538 p. (In Russian)
- 20 Ellard K. *Sreda obitaniia. Kak arkhitektura vliiaet na nashe povedenie i samochuvstvie* [Habitat. How Architecture Affects our Behavior and Well-being], trans. from English by A. Vasil'eva. Moscow, Al'pina Publ., 2018. 287 p. (In Russian)
- 21 Mehdi S., Mehdi K., et al. Bionic Architecture, Forms and Constructions. *Research Journal of Recent Sciences*, 2014 (March), vol. 3 (3), pp. 93–98. (In English)
- 22 Mainstone R. *Developments in Structural Form*. 2nd ed. St. Louis, USA, Architectural Press, 2013. 384 p. (In English)
- 23 Protsiuk M. V., Barsukova N. I. *Structural Shaping as the Basis of Designing Children's Playground*. IOP Conferens Series: Materials Science and Engineering. Vladivostok, Institute of Physics Publ., 2018, p. 022101. (In English)