

УДК 008:316.722, 7, 7.012; 658.512.23

КОНЦЕПТ-АРТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ХУДОЖНЬОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПОЛЄТАЄВА Ганна, ШЕЙНИК Сергій

Херсонський національний технічний університет, Хмельницький, Україна
poletayevanna@gmail.com

Концепт-арт як художній напрям відіграє важливу роль у візуальній комунікації, транслюючи культурні, історичні та соціальні коди. Дана робота розглядає концепт-арт як засіб міжкультурного діалогу та інструмент художньої репрезентації ідей у сучасному цифровому середовищі.

Ключові слова: концепт-арт, художня комунікація, мистецтво, дизайн, візуальна мова..

ВСТУП

Концепт-арт – це форма художнього вираження, що використовується в кінематографі, відеоіграх, анімації та рекламі для створення візуальної основи проєктів. Термін концепт-арт набув популярності лише в останні роки. Його значення виходить за межі дизайнерського інструменту, адже слугує засобом художньої та культурної комунікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даного дослідження є аналіз концепт-арту як інструменту художньої та культурної комунікації, його ролі у формуванні візуальної мови сучасних медіа та взаємодії з культурними традиціями.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Концепт-арт – це інструмент візуальної комунікації, який пов'язує ідею з виробництвом. Мистецтво створення концептуального зображення, передаючи ідею майбутнього продукту, втілюється для підвищення рівня деталізації та елегантності, що допомагає візуалізувати та уточнювати кінцевий продукт. Головною особливістю концепт-арту є його яскрава та емоційна подача для впровадження складових за допомогою кольорових рішень, настрою, освітлення та композиції.

Як форма візуальної творчості концепт-арт передає ідеї, емоції та наратив через систему візуальних засобів і стає потужним інструментом художньої комунікації. Комунікативні принципи виражаються через візуальну мову, символіку та семіотику. Візуальна мова концепт-арту за допомогою композиції, кольору та форми втілює ідеї проєкту (рисунк 1). Семіотичні коди створюють символічні образи, що легко сприймаються на міжкультурному рівні, а використання архетипів і універсальних мотивів забезпечує глибину художнього висловлення.

Рис. 1. Концепт-арт для анімаційного ролику «Сучасні реалії».
Автор: здобувач Гулюватий О, керівник Полетаєва Г.

Концепт-арт є не лише естетичним, а й культурно значущим феноменом, що відображає традиції, історичний контекст та фольклор різних народів. Завдяки культурним референсам концепт-художники створюють глибокі, символічні образи, що знаходять відгук у глядачів по всьому світу. Культурологічні аспекти концепт-арту відіграють ключову роль у формуванні його унікального стилю та смислової глибини (рисунок 2). Вплив етнічних традицій, історичних мотивів і фольклору дозволяє художникам створювати багатогарові візуальні образи, що збагачують культурний простір і сприяють міжкультурному діалогу.

Рис. 2. Концепт-арт міфологічної істоти «Болотняник».
Автор: здобувач Жуков В., керівник Полетаєва Г.

Сучасний цифровий простір значно розширив можливості концепт-арту, перетворивши його на важливий елемент візуального сторітелінгу. У сфері кіно, відеоігор, анімації та новітніх медіа концепт-арт відіграє ключову роль у створенні художніх світів, персонажів та атмосфери, формуючи естетику сучасної цифрової культури. Його вплив на сучасну культуру є

фундаментальним, оскільки він формує спосіб, у який люди сприймають віртуальні світи та інтерактивний контент (рисунок 3). Завдяки розвитку цифрових технологій, концепт-арт продовжує розширювати межі творчості та художнього самовираження.

Рис. 3. Концепт-арт для мобільної гри «Легенди Січі».
Автор: здобувач Берещенко В., керівник Полетаєва Г.

ВИСНОВКИ

Концепт-арт виступає не лише естетичним, а й культурно значущим явищем, що сприяє міжкультурному діалогу та розвитку візуальної комунікації. Його роль у сучасному цифровому просторі продовжує зростати, змінюючи підходи до художнього висловлення та культурної репрезентації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Френсіс Д. Цифровий концепт-арт: методологія та практика. Нью-Йорк: Thames & Hudson, 2020. 156 с.
2. Хендерсон С. Вплив традиційного мистецтва на сучасний концепт-арт. Лондон: Routledge, 2019. 235 с.
3. Taylor, R. Cinematic Concept Art: The Art and Design of Magic Films. San Francisco: Chronicle Books, 2021. 147 с.

POLETAYEVA A, SHEYNYK S.

CONCEPT ART AS A TOOL OF ARTISTIC AND CULTURAL COMMUNICATION

Concept art as an artistic direction plays an important role in visual communication, transmitting cultural, historical and social codes. This work examines concept art as a means of intercultural dialogue and a tool for artistic representation of ideas in the modern digital environment.

Key words: concept art, artistic communication, art, design, visual language.