

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование

(направленность (профиль))

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

на тему «Фотография как средство художественно-эстетического освоения
мира у студентов университета»

Обучающийся

К.В. Федосова

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

профессор, профессор И.Г. Панов

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) Инициалы Фамилия)

Тольятти 2025

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1 Теоретические аспекты художественно-эстетического развития студентов в высшем учебном учреждении.....	13
1.1 Понятие художественно-эстетическое освоение мира и его методологическая основа	13
1.2 Фотография как средство художественно-эстетического развития личности.....	21
Глава 2 Опытнo-экспериментальная работа по художественно-эстетическому освоению мира у студентов высшего учебного заведения посредством художественной фотографии	42
2.1 Критерии и уровни оценки художественно-эстетического освоения мира студентами посредством фотографии	42
2.2 Реализация педагогического эксперимента по художественно-эстетическому развитию студентов вуза посредством фотографии ...	48
2.3 Констатирующий эксперимент	49
2.4 Формирующий эксперимент.....	72
2.5 Контрольный эксперимент	88

З

Б

М

П

Б

Р

И

Ж

Ж

Ж

И.....

И

И

А

Введение

Современный мир вступил в новую фазу информационной эпохи – тотальная цифровизация всех сторон социальной жизни человека. Стремительное развитие цифровых технологий активизирует интерес ученых к проблемам трансформации социальной реальности, появления новой цифровой культуры, изменения жизненного мира человека, преимуществам и рискам виртуализации социума [24].

Современная цифровая эпоха характеризуется переходом от аналоговых к цифровым методам обработки информации. Это период всепроникающего влияния цифровых технологий, основанных на дискретном кодировании и быстрой передаче информации через кибернетические системы. Такой подход обеспечивает высокую эффективность и скорость решения широкого спектра задач. Беспрецедентная скорость распространения и внедрения цифровых технологий привела к глубоким трансформациям во всех сферах жизни человека, изменив способы взаимодействия, коммуникации и восприятия мира. В результате аналоговые форматы всё больше уступают место цифровым, формируя новую цифровую среду обитания и меняя саму суть человеческого опыта. В частности, это проявляется в изменении способов

Цифровая среда сейчас воздействует не только на повседневную жизнь и профессиональную деятельность, но и перестраивает сознание человека и в существенным образом изменяет его социокультурную среду. Ведущее место в ней сегодня занимают визуальные продукты массовой культуры, которые выражаются в кинематографе, видеоартах и фотографиях [7].

Так, в эпоху информационной перегрузки и доминирования цифровых технологий способность критически воспринимать реальность, формировать собственное мировоззрение и выражать себя через творчество становится особенно важной. Мир наполнен визуальным шумом и стандартизированными эстетическими шаблонами, что может привести к

потере индивидуальности и унификации вкусов. Художественное образование в свою очередь, помогает молодёжи развить критическое мышление, эмоциональный интеллект и способность к самовыражению, формируя устойчивые ценностные ориентации. Изучение искусства и освоение художественных техник способствуют развитию творческого потенциала, воображения и способности к символическому мышлению.

В соответствие с чем, актуальность художественно-эстетического развития в современном обществе стоит остро, так как оно напрямую влияет на формирование личности молодёжи, способствуя их адаптации в сложном и динамично меняющемся мире.

Творчество, нестандартное мышление и создание прекрасного – это не просто веяние времени, а насущная необходимость. Воспитание эстетического вкуса и развитие творческих способностей всегда было сложной задачей, поэтому вопросы эстетики и творчества, их роли в становлении личности, постоянно находятся в центре внимания философов, психологов и педагогов.

Особая ответственность за эстетическое воспитание и формирование эстетического вкуса у молодежи лежит на педагогах. В связи с этим, качество подготовки педагогов в высших учебных заведениях приобретает первостепенное значение. Педагог, работающий в сфере художественного образования, должен не только передавать знания и раскрывать творческий потенциал учеников, но и активно способствовать их художественно-эстетическому развитию.

В контексте педагогического образования приоритетной задачей является создание психолого-педагогической инфраструктуры, обеспечивающей успешное художественно-эстетическое освоение мира обучающимися, что, в свою очередь, способствует развитию их творческих способностей. Творческая деятельность, направленная на изучение и создание художественной фотографии, рассматривается как один из эффективных методов эстетического освоения действительности, поскольку фотография является разновидностью изобразительного искусства.

Фотография сегодня – это не просто изображение, а мощный инструмент визуальной коммуникации. Она доминирует в социальных сетях, преодолевая языковые барьеры и объединяя людей по всему миру. Увлечение селфи среди молодежи подтверждает, что визуальный язык становится все более важным.

В своих исследованиях Джон Бергер, английский писатель, художник и критик, подчёркивает, что фотография всегда является продуктом конкретного социального и культурного контекста, формирующего наше восприятие реальности через призму субъективного опыта автора и социальных стереотипов. Даже самый «объективный» снимок отражает выбор фотографа и его личное видение мира [3]. Таким образом, современные средства изобразительной техники – не только способ коммуникации, но и значимый инструмент эстетического освоения мира, выступающий средством выражения личностного «Я» и обладающий мощным воздействием на других людей [6].

Фотография – это не просто фиксация реальности, а способ ее творческого переосмысления. Она требует от человека наблюдательности и умения видеть за обыденным нечто большее. Художественная фотография является своеобразным зеркалом культуры современного человека, отражая его жизненные приоритеты, эстетические предпочтения, художественное видение мира и творческие амбиции. Обучение фотографии, сочетающее теоретические знания с практическим опытом, способствует развитию творческих способностей студентов и позволяет им создавать собственные, уникальные работы.

В данном исследовании, акцент сделан на фотографии как искусстве, потому что именно сбалансированный фотокадр является своеобразным пикселем любого медийного творчества в целом, при этом анализируется эстетическая восприимчивость потребителя и психологическое воздействие красоты на коллективное сознание. Искусство фотографии анализируется, как один из универсальных инструментов познания окружающей реальности,

способ выявления невидимой невооруженному глазу эстетики и скрытых смыслов [11].

Таким образом, комплексное освоение фотографии, включающее исторический анализ, изучение традиционных и современных подходов к созданию образов, способствует формированию творчески активной личности с развитыми эстетическими представлениями и способностью к критическому осмыслению визуальной культуры.

С учетом этого значимое место в процессе обучения и эстетического воспитания молодёжи должны занимать современные виды визуального искусства, в частности, цифровая художественная фотография, что подтверждает целесообразность, своевременность и актуальность данного исследования.

Цель исследования – разработка и апробация методики художественно-эстетического развития студентов вуза средствами художественной фотографии.

Объект исследования – процесс художественно-эстетического освоения мира студентами высшего учебного заведения.

Предмет исследования – методическая система, представляющая собой совокупность средств, методов, технологий и условий, направленных на художественно-эстетическое развитие студентов средствами художественной фотографии.

Гипотеза исследования – процесс художественно-эстетического освоения мира студентами высшего учебного заведения будет эффективным, если:

- процесс художественно-эстетического развития основывается на сознательном вовлечении студентов в процесс освоения искусства фотографии, направляя их к самостоятельному творческому поиску и созидательной деятельности;
- предложены критерии и уровни оценки развития художественно-эстетического сознания студентов;

- разработана и внедрена методическая система с целью совершенствования процессов художественно-эстетического развития студентов средствами фотографии, предусматривающая эстетическое воспитание и эмоциональное обогащение личности;
- разработана методическая система занятий, включающая задания на формирования устойчивого интереса к фотографии и овладение навыками работы с камерой, методами композиции, цветоведения и техникой передачи настроения и замысла в кадре.

Задачи исследования:

- выявить специфику и раскрыть психолого-педагогические условия процесса художественно-эстетического освоения мира обучающихся высшего учебного заведения;
- разработать критерии и уровни оценки развития творческих способностей, обучающихся;
- разработать модель методической системы обучения студентов высшего учебного заведения, направленного на художественно-эстетическое развитие, посредством искусства фотографии;
- внедрить и апробировать эффективность модели педагогической системы в учебно-творческом процессе обучения основам художественной фотографии студентов на базе высшего учебного заведения.

Методологическая база исследования представляют собой:

- социально-психологические основания исследования проблемы освоения мира личностью в работах К.А. Абульхановой-Славской, А. Адлера, Ф.Е. Василюка, К. Левина, А.Н. Леонтьева, В.Ф. Петренко, К. Роджерса, С.Л. Рубинштейна;
- философские, психологические и педагогические положения, посвященные изучению художественно-эстетическому освоению мира, эстетическому развитию Ш.А. Амонашвили, М.А. Данилов, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский,

В.Н. Шацких;

- основополагающие положения психологии и физиологии восприятия Р. Арнхейм, Л.С. Выготский, Р. Грегори, В.П. Зинченко, М.В. Колтуновская, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, Б.Н. Теплов, Д.И. Фельдштейн;
- теория художественного восприятия с выраженной спецификой эстетического восприятия произведений искусства Ю.Б. Борев, В.П. Гуружапов, Ю.А. Полуянов, П.М. Якобсон;
- основные параметры формирования понимания произведений искусства в педагогике и психологии Б.М. Батюта, Т.В. Бендас, Л.В. Благонадежина, В.П. Большаков, Н.Н. Волков, М.С. Каган, Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев, А.М. Эткинд;
- художественно-эстетическое освоение мира в эстетическом и философском аспекте в исследованиях авторов А.Р. Асаева, С.Н. Жданова, А.А. Рябкин;
- роль художественного образа в искусстве в работах А.Я. Зись, М.С. Кагана, А.Л. Казина и Н.И. Киященко;
- исследования роли фотографии в контексте воспитания и художественно-эстетического развития Р. Барт, Ф.Ф. Вискунова, Ю.А. Ворохоб, Е.П. Екимова, А.В. Степанова, В. Флюссер.

Научная новизна исследования заключается в систематизации и обобщении подходов к художественно-эстетическому развитию студентов вузов посредством художественной фотографии. Исследование направлено на выявление особенностей психологически обоснованных педагогических условий формирования художественного восприятия и творческой активности студентов в рамках образовательного процесса высшего учебного заведения. Предложенная методическая система включает набор критериев и уровней оценки творческого потенциала обучающихся, основанную на интеграции теории и практики фотографии.

Теоретическая значимость исследования:

- теоретически обоснован и введен в научный оборот термин «художественно-эстетическое освоение мира» с целью повышения эффективности педагогического воздействия и обогащения учебного процесса методами формирования эмоционально-образного восприятия действительности и творческого осмысления окружающей среды в условиях современного высшего образования;
- разработана система критериев оценки уровня сформированности художественных и творческих способностей студентов, дополняющая существующие подходы к оценке эстетического развития;
- обосновано эффективность предложенной модели в учебном творческом процессе, способствующее углублению художественно-эстетического освоения мира студентами, формированию креативного мышления и повышению уровня общего культурного развития.

Практическая значимость исследования:

- разработана и апробирована эффективная методика развития художественно-эстетического восприятия и творческих способностей студентов с использованием художественной фотографии. Эта методика представляет собой комплексную систему обучения, включающую специально разработанные методы, технологии и критерии оценки;
- создана система оценки, позволяющая объективно измерять уровень художественно-эстетического развития студентов и отслеживать динамику их прогресса в мастерстве художественной фотографии;
- полученные результаты могут быть использованы для совершенствования учебных программ и методик преподавания в вузах, специализирующихся на художественном образовании или предлагающих курсы по фотографии. Предложенная методика может служить образцом для разработки новых учебных планов и программ, ориентированных на художественно-эстетическое развитие и развитие творческого потенциала студентов.

Основные положения, выносимые на защиту:

- модель методической системы художественно-эстетического освоения мира студентами высшего учебного заведения;
- критерии и уровни оценки развития художественно-эстетического сознания студентов;
- методика развития художественно-эстетического развития обучающихся представляющая собой целенаправленные и логически связанные действия, формы, средства и методы раскрытия личностной индивидуальности, неповторимости и оригинальности творческого продукта, формирования интереса к искусству, развитие воображения и развитие образного мышления, на примере художественной фотографии.

Методы исследования:

- проведение комплексного анализа и глубокого теоретического осмысления философских, психолого-педагогических и методических трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, освещающих предмет научного исследования;
- применение эмпирических подходов, включающих наблюдение, проведение бесед и тестирование, позволяющих выявить особенности изучаемых явлений;
- исследование практической деятельности обучающихся на различных этапах эксперимента, сопровождающиеся качественным анализом собранных результатов по заранее разработанным оценочным критериям;
- апробация и оценка эффективности предложенной модели методической системы в условиях реальной педагогической практики, что позволяет подтвердить её практическую применимость и научную значимость исследования.

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась группа студентов 1-4 курса обучения, обучающиеся в Школе художественной фотографии «ART FOCUS» на базе Тольяттинского государственного университета, в течении 2023-2025 годов.

Этапы исследования.

Этап 1 (2023-2024 гг.): Теоретико-методологическая подготовка - данный этап включает в себя изучение и анализ научной литературы по вопросам художественно-эстетического освоения мира, творческого потенциала личности, методик преподавания фотографии и использования фотографии в образовательных целях. Определяются предмет и объект исследования, формулируются цели и задачи исследования, гипотеза.

Этап 2 (2023-2024 гг.): Разработка методической системы. На этом этапе разрабатывается модель методической системы художественно-эстетического развития студентов вуза средствами художественной фотографии, включая подбор методов и технологий обучения, разработку учебных материалов и критериев оценки художественно-эстетического развития.

Этап 3 (2024-2025 гг.): Эмпирическое исследование (апробация методики) – производился подбор диагностических методик и проведение констатирующего эксперимента, целью которого было выявление уровня художественно-эстетического развития и творческих способностей у обучающихся.

Этап 4 (2025 г.): Анализ результатов – на основе полученных данных проводится статистическая обработка результатов эксперимента. Проверяется выдвинутая гипотеза. Формулируются выводы об эффективности разработанной методики и практические рекомендации по ее внедрению в учебный процесс вузов.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается посредством всестороннего анализа литературы по рассматриваемой проблеме, а также соответствием исходных теоретических предпосылок исследования базовым положениям педагогики, теории и методики преподавания изобразительного искусства и канонам педагогики искусства.

Помимо этого, реализация дидактических принципов обучения, применение общепринятых методов эмпирического исследования, объективная интерпретация полученных данных и интеграция опыта

педагогической деятельности диссертанта способствуют достоверному обоснованию выводов исследования, что подтверждено данными, представленными в таблицах и рисунках, и имеет статистическую значимость.

Апробация и внедрение результатов исследования проводились посредством применения материалов исследования в процессе занятий на базе Тольяттинского государственного университета, в школе художественной фотографии «ART FOCUS» со студентами 1-4 курсов бакалавриата. Исследование проводилось с 2023-2025 года. Результаты внедрения методической системы так же отражены участием автора и самих обучающихся в различных творческих конкурсах, выставках.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и приложения. Общий объем магистерской диссертации 115 страниц, из которых 98 страницы основного текста, 9 таблиц, 25 рисунков, приложения. Список используемой литературы включает 30 источников.

Глава 1 Теоретические аспекты художественно-эстетического развития студентов высшего учебного учреждения

1.1 Понятие художественно-эстетического освоения мира и его методологическая основа

Проблема художественно-эстетического освоения мира – ключевая тема многочисленных социофилософских исследований отечественных и зарубежных мыслителей. Подробный анализ этих исследований представлен в работах А.В. Гулыги, М.С. Кагана, А.А. Лебедева, М.Ф. Овсянникова, З.В. Смирновой, Б.Л. Сучкова, В.П. Шестакова.

Однако, анализ художественно-эстетического освоения мира в рассматриваемых работах не свободен от методологических и идеологических предпосылок. Так, шеститомник «История эстетической мысли» и труды М.С. Кагана, А.А. Лебедева, М.Ф. Овсянникова, З.В. Смирновой, Б.Л. Сучкова, В.П. Шестакова отражают марксистскую философскую парадигму советского периода. Аналогичным образом, исследования С.С. Аверинцева, А.В. Гулыги, Д.С. Лихачева, А.Ф. Loseва, М.А. Тахо-Годи также представляют субъективную интерпретацию концепций художественно-эстетического освоения мира, основанную на личных методологических и эпистемологических позициях авторов и их представлениях о критериях научной истинности. Для более полного понимания необходимо учитывать контекст создания этих работ и привлекать широкий круг источников для многостороннего анализа проблемы [18].

В отечественной философии проблема художественно-эстетического освоения мира, хотя и имеет богатую историю, активно дискутируется сравнительно недавно. Так, в известном послании Елифания Премудрого Кириллу Белозерскому (XVI век) поднимается вопрос о важности точного изображения художником предмета. Однако систематическое философско-историческое изучение проблемы художественно-эстетического освоения

мира началось позднее. Решающий вклад в его концептуализацию внесли Д.А. Голицын в своем сочинении «О пользе, славе и прочих художеств» и И.Ф. Урванов в трактате «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах», которые заложили основу для позднейших исследований.

В XIX веке, в контексте развития эстетического рационализма, начались активные поиски термина, обозначающего восприятие «нами красоты из природы, так и нами самими создаваемую средствами искусства». В качестве такого термина стали использовать сочетания художественно-эстетическое освоение мира и способы художественно-эстетического освоения мира. В России эти термины были активно введены в научный оборот благодаря работам выдающихся мыслителей, таких как А.С. Глинка-Волжский, Ю.Н. Говоруха-Отрок, Р.В. Иванов-Разумник, А.В. Луначарский, Н.К. Михайловский, Г.В. Плеханов, и Н.Г. Чернышевский, которые использовали их для анализа различных аспектов эстетического опыта и художественного творчества [18].

Вклад в разработку целостных методологических картин эстетического и художественного познания внесли такие исследователи, как А.Н. Бенуа («Художественные письма 1930-1936 гг.»), Б.Р. Виппер («Введение в историческое изучение искусства»), М.А. Лифшиц («Что такое классика») и Л.Д. Любимов («История искусства»). Их работы представили различные подходы к анализу эстетического опыта и художественного творчества. Значительное концептуально-методологическое и историографическое значение для понимания проблемы имеет монографическое исследование «Художественные модели мировоззрения» (Совет по истории и мировой культуре РАН, 1999), выполненное под руководством В.П. Толстого, которое синтезировало и систематизировало многие важные аспекты этого сложного вопроса.

Процесс освоения мира человеком тесно связан с формированием индивидуальной картины мира. Эта картина представляет собой целостный,

исторически обусловленный образ реальности, формирующийся на основе мировоззренческих установок личности. Исследования показывают, что «картина мира» – ключевое понятие, описывающее интегральный образ реальности для каждого человека. Она представляет собой систематизированный синтез знаний, отражающий мир и структурирующий понимание его через призму личностного опыта и общественных представлений, своего рода философскую рефлексию на базе социальной практики [27]. Картина мира определяет специфический способ восприятия и взаимодействия индивида с окружающим миром.

Исследование процесса освоения мира опирается на социально-психологические концепции, разработанные А. Адлером, К.А. Абульхановой-Славской, Ф.Е. Василюком, К. Левиным, А.Н. Леонтьевым, К. Роджерсом, С.Л. Рубинштейном. Эти работы подробно рассматривают представления о реальности в сознании человека, структуру и содержание его индивидуального жизненного мира.

Формирование индивидуальной картины мира – результат познания и осмысления действительности. Как отмечают психологи, число картин мира равно числу их носителей, при этом субъектом картины мира может быть индивид, группа людей или все человечество. Эти картины различаются в зависимости от возраста, психического состояния, культурной принадлежности и исторического периода. С.Л. Рубинштейн рассматривал освоение мира как процесс овладения, усвоения и присвоения знаний и навыков, делая его центральным элементом обучения. А.Н. Леонтьев, акцентируя роль деятельности, считал освоение культуры не пассивным усвоением, а активным процессом присвоения и овладения социальным опытом, требующим целенаправленных усилий [12].

Таким образом, освоение мира представляет собой интеграцию теоретического знания и практического опыта, включающего эмоциональное восприятие и связанное с ним мышление. Этот процесс означает постижение личностью окружающей действительности через приобретение чувственно-

логического опыта и последующую рефлексию. Осваивающая деятельность проходит через художественную переработку образов реальности, реализуясь в соответствии с алгоритмом: «чувствовать – осознавать – творить» [12].

В работе А.А. Рябкина исследование проблемы художественно-эстетического освоения мира подразделяется на несколько научно-теоретических подходов:

- конкретно-исторический подход фокусируется на анализе художественно-эстетического освоения мира в конкретных исторических контекстах. К числу наиболее значительных исследований в этом направлении относятся работы А.И. Абрамова (Древняя Русь), А.Я. Гуревича (Средневековье), Ю.М. Лотмана (дворянская культура XIX века), С.А. Волкова (русская культура XX века) и К.З. Акопяна (XX век). Данный подход, охватывающий историю, литературу и искусство, служит основой для изучения культурного диалога между поколениями и цивилизациями;
- в рамках культурологического подхода исследуется художественно-эстетическое освоение мира через призму культурных кодов, ценностей и символов. К ключевым фигурам этого направления относятся М.М. Бахтин, А.Я. Закс, И.С. Кон, А.М. Панченко, и В.А. Шкуратов. Культурологические исследования позволили реконструировать систему художественных и эстетических представлений, определяющих развитие русской и мировой эстетической культуры;
- социологический подход исследует закономерности существования искусства и литературы, рассматривая их в тесной связи с динамикой цивилизационного процесса. Представителями этого направления являются Ю.Б. Боров, Д.Е. Григоренко, Р.И. Иванова, В.В. Мильдон, М.И. Лыскова, Д.Д. Невирко, А.В. Полетаев, М.Ф. Румянцева, И.М. Савельева и Н.М. Чуринов [18].

В своей работе А.А. Рябкин так же отмечает формирование нового междисциплинарного направления в изучении художественно-эстетического

освоения мира, дополняющего традиционные подходы. Это направление представлено исследованиями философов, историков, культурологов и психологов в рамках проектов «Человек в потоке времени» и «Живая история. Повседневная жизнь человечества», среди участников которых А.Л. Андреев, А.К. Байбурин, Е.Г. Водолазкин, Е.В. Лаврентьева, С.Д. Охлябкин Л.И. Тихвинская и другие [18].

Современные исследования таких авторов, как М.А. Верб, Н.А. Гончарук, Л.П. Печко, Е.Л. Прасолова, В.А. Разумный, Б.П. Юсов указывают на растущее рассогласование между рациональным и эмоциональным развитием человека, что приводит к отчуждению от культуры, природы и самого себя. Это явление особенно заметно в периоды социально-экономических и политических потрясений, когда аномия порождает общее чувство недовольства и неспособность оценить прекрасное и безобразное, особенно среди молодых поколений, стремящихся разорвать связь с традиционными ценностями.

Понимание «эстетического» было различным в разные эпохи: от восприятия его как универсального свойства жизни («эстетическое как начало», пронизывающее все явления, – трактовка, восходящая к Платону и Фоме Аквинскому) до акцента на эстетическом воспитании как способе формирования способности восприятия и понимания красоты (А.И. Буров, П.П. Блонский, В.Н. Коротков, Б.Т. Лихачев, Ю.А. Лукин, С.Т. Шацкий).

В работах А.В. Бакушинского, М.А. Верб, Ш.М. Герман, А.Ю. Гончарук, О.В. Дивненко, В.А. Разумный эстетическое воспитание рассматривается как развитие творческих способностей, формирование эстетических чувств, суждений и оценок, и способности вносить элементы красоты в жизнь. Ключевым инструментом эстетического освоения действительности выступает художественный образ, о чём говорят в своих работах Ю.Б. Борев, М.С. Каган, Н.И. Киященко.

Выдающийся российский философ и культуролог М.С. Каган, специализирующийся на теории и истории эстетики, отмечает, что

художественный образ – это не только познавательная, но и эстетическая категория, поскольку искусство представляет собой художественно-образное отображение реальности, имеющее свои специфические черты [14].

Центральную роль художественного образа в искусстве подчеркивают многие исследователи, включая А.Я. Зись, М.С. Кагана и А.Л. Казина Н.И. Киященко. Киященко отмечает, что именно художественный образ как уникальный способ отражения жизни определяет специфику искусства. Другие ученые выделяют его как основной структурообразующий элемент художественного творчества. Художественный образ имеет двойственную природу: он объединяет духовное содержание и его материальную реализацию [8]. Таким образом, художественный образ является фундаментальным принципом и определяющей характеристикой всех видов и форм искусства.

Таким образом, художественно-эстетическая деятельность, включающая творческий процесс создания оригинальных произведений, отражающих реальность и индивидуальность автора, является основным способом эстетического освоения мира. В процессе этого освоения учащимися полученные знания интегрируются в личный опыт, приобретают личностный смысл, формируя индивидуальную картину мира через переживание чувственно-логического опыта и последующую рефлекссию, часто продолжающуюся всю жизнь. Целенаправленная установка на освоение мира через художественные образы является ключевым компонентом эстетической позиции личности, сильно влияющей на состояние социально-культурной сферы общества. Этот процесс включает в себя не только созидание, но и критическое осмысление результатов творчества и их влияния на окружающий мир [12].

В исследовании профессора, доктора педагогических наук С.Н. Ждановой эстетическое освоение мира определяется как целостный процесс, включающий эстетическое восприятие, творческую активность и преобразующую деятельность личности. Этот процесс основан на

чувственном раскрытии многогранных взаимосвязей человека и общества, стремлении к совершенству, гармонии и соразмерности [13].

То есть, понимание художественно-эстетического освоения мира невозможно без изучения теоретических основ эстетики. Эстетический аспект обеспечивает необходимый концептуальный фундамент для анализа механизмов восприятия и созидания художественных ценностей, а также для формирования объективных критериев их оценки. Однако, художественно-эстетическое освоение – это не просто рациональный анализ, а сложный многоуровневый процесс, включающий в себя чувственное восприятие, эмоциональное вовлечение и личностное осмысление. Понимание выразительной формы является важным, но не единственным аспектом этого процесса.

Эстетика изучает искусство как специфический способ художественного освоения мира, рассматривая его в различных формах (живопись, скульптура, архитектура, литература, музыка и так далее). Предметом исследования являются происхождение, природа, законы функционирования, развития, восприятия и понимания искусства. Искусство при этом рассматривается как устоявшаяся система освоения мира по законам красоты, обладающая не только эстетическим содержанием, но и художественной концепцией мира и человека, выраженной в идейно-эмоционально насыщенных художественных образах [21].

Эстетическое развитие формирует целостную, творчески развитую личность, затрагивая интеллектуальные, эмоциональные и ценностные аспекты. Оно пронизывает все сферы жизни, отражаясь в глубине мышления, тонкости чувств, ценностных ориентациях и поведенческих установках [28]. Эстетическое развитие – это не только знания, но и интегральный аспект личности, где эстетические принципы становятся не просто знаниями, а частью самого человека [25]. Высокий уровень эстетического развития характеризуется гармонией между эстетическими убеждениями, интуицией и самовыражением в различных видах деятельности. Это достигается не только

через специальное обучение, но и через общее эстетическое просвещение, включающее приобретение знаний, формирование вкусов, развитие художественных навыков и творческих способностей. Эстетическое развитие способствует самопознанию, самосовершенствованию и социализации личности, являясь одной из высших форм приобщения к человеческой культуре [1].

Подлинное художественное произведение – это уникальное, неповторимое духовное явление. Поэтому репродуцирование и повторение уже известного противоречат самой сущности эстетических ценностей. В художественно-эстетическом освоении мира ключевую роль играет творчество художника, его способность открывать новые стороны реальности и вносить обновляющий импульс в искусство [4]. Социальная значимость конкретного способа художественно-эстетического освоения мира зависит от способности художника воспринимать и отражать новые конфликты и тенденции исторического развития, а также от его мировоззрения и таланта.

В условиях динамичных социально-экономических изменений, обусловленных общественно-историческими, социокультурными и психолого-педагогическими факторами, проблема эстетического освоения мира подрастающим поколением приобретает особую значимость. Адекватная реакция на непредсказуемость социальной среды требует от обучающихся развитой способности к сознательному эстетическому восприятию, основанному на прочных эстетических знаниях, умениях и ценностях. В связи с этим, актуализируется потребность в разработке комплексной социально-педагогической теории эстетического освоения мира учащимися, охватывающей методологические, концептуальные, методические и прикладные аспекты.

С точки зрения социально-педагогической концепции, эстетическое освоение общества следует понимать, как взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на изучение и осмысление разнообразных культурных пространств социальной среды, охватывающих микро-, мезо- и

макроуровни. Этот процесс предполагает особую форму взаимодействия личности с окружающим миром, которая стимулирует развитие эмоциональной сферы, эстетических чувств и переживаний, а также творческого воображения, что в свою очередь способствует формированию эстетического восприятия реальности как в теоретическом, так и в практическом аспектах [12].

Роль педагогов в эстетическом освоении мира обучающимися, заключается в организации образования, обеспечивающего социализацию в современной им ситуации развития общества. При этом важно не только накопление эстетических знаний, но и их практическое применение в творческой деятельности и социальной жизни, обеспечивая гармонию между эстетическим и практическим опытом.

1.2 Фотография как средство художественно-эстетического развития

Система художественно-эстетического развития включает в себя пробуждение и развитие чувства прекрасного, возвышенного, таким образом человек познает мир и выражает свое отношение ко всему окружающему. Центром в системе эстетического развития являются различные виды художественного творчества: живопись, дизайн, архитектура, киноиндустрия и фотография. Это объясняется тем, что искусство обладает большим потенциалом для того, чтобы воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека [22].

В эпоху становления фотографии существовало убеждение, что истинное искусство должно быть создано вручную. Фотография, как продукт технических процессов, изначально не рассматривалась как вид искусства. Лишь со временем, благодаря новаторским подходам первых фотографов, которые активно использовали композицию и даже искажали реальность, фотография начала прокладывать себе путь в мир искусства. Этот путь был

общим для всех «технических искусств», которые, пройдя этапы развлечения и информационного инструмента, в конечном итоге обрели художественную ценность [17].

Тем не менее, вопрос о связи фотографии и искусства не оставался без внимания. Уже в XIX веке высказывались диаметрально противоположные мнения. Французский художник Деларош, восхищаясь потенциалом фотографии, провозгласил её концом живописи. В то же время, немецкая пресса придерживалась иной точки зрения, считая фотографию важным инструментом для науки, но малозначимой для искусства. В начале XX века, в 1913 году, рижский журнал «Лучи» посвятил специальную статью обсуждению вопроса о месте фотографии: является ли она самостоятельным видом искусства или же всего лишь техническим навыком, прикладным умением.

Дискуссия о художественной ценности фотографии будет продолжаться до тех пор, пока существует сама фотография. Технический прогресс всегда влиял на искусство, но в фотографии это влияние проявилось особенно ярко. Относительная простота освоения фототехники по сравнению с другими видами искусства, например, музыкой, часто вводит в заблуждение тех, кто сомневается в художественной ценности фотографии. Французский художник Поль Деларош, напротив, сразу разглядел в фотографии художественный потенциал. В первые годы своего существования, особенно в эпоху дагерротипии, фотография воспринималась как развлечение, лишённое тех качеств – документальности, информативности и художественной свободы – которые сегодня определяют её как вид искусства.

Развитие фотографии было тесно связано с потребностями общества, особенно с развитием газетной индустрии, где она стала важным инструментом репортажа. В начале своего пути, фотография, в отличие от живописи и графики, не воспринималась как искусство, а скорее, как фиксация реальности. Это породило множество дискуссий: является ли фотография искусством, и если да, то как она соотносится с живописью? Одни видели в

ней упрощение живописи, где техника заменяет талант, другие – её эволюцию в эпоху технологий. В конечном счете, эти споры лишь подчеркивают взаимосвязь и взаимное влияние этих двух видов художественного выражения.

Появление фотографии позволило живописи освободиться от утилитарной функции (документального свидетельства), которую она выполняла со времен Ренессанса и тем самым способствовала развитию её собственной художественной специфики. В то же время, фотография унаследовала многое из многовекового опыта живописи: от композиции кадра до восприятия перспективы. Таким образом, фотография стоит перед двойственной задачей: с одной стороны, определить свои уникальные художественные возможности и границ, отделившись от живописи, с другой – усвоить и творчески переосмыслить богатейший художественный опыт живописи [5].

Фотография – это не просто механическое отражение реальности. Фотограф, как и любой художник, активно интерпретирует мир через свой объектив. Он использует ракурс, игру света и тени, уникальность природы и выбор момента, чтобы выразить личное видение и отношение к тому, что снимает. Фотоискусство требует не меньшей вовлеченности и творческого подхода, чем живопись или скульптура [2].

Фотография, благодаря своей технической простоте, позволяет относительно легко и быстро получить правдоподобное изображение. В отличие от живописи, для этого не требуется длительного обучения и оттачивания мастерства.

Современные технологии значительно упростили процесс создания реалистичных снимков, сделав его доступным практически каждому. Техническая сторона фотографии, безусловно, важна и имеет свои традиции и критерии мастерства. Однако, главная цель использования техники – не простое копирование действительности, а активное вмешательство в неё, намеренное искажение для подчеркивания значимости и выражения личного

отношения фотографа к изображаемому [20]. Фотография становится инструментом для передачи субъективного взгляда на мир.

Размышления о художественной сущности фотографии могут вестись в двух ключевых направлениях: с одной стороны, это поиск и подтверждение её сходства с традиционными видами искусства, рассматривая фотографию как новое синтетическое явление в художественной культуре XX века; с другой – признание её уникальных характеристик, которые кардинально отличают её от традиционных искусств, подчеркивая специфичность этого новшества в культуре своего времени. Каждый из этих подходов имеет свою логику, и только их сбалансированное сочетание, а не односторонняя интерпретация, позволяет более объективно оценить художественные возможности и природу фотографии. О художественности произведения свидетельствуют восприятие красоты, гармонии и чувство наслаждения, а также влияние на личность, хотя последнее может быть трудноопределимым и существенно варьироваться в зависимости от момента. Характерной особенностью фотографии как искусства являются её документальность, достоверность изображения, способность запечатлеть мгновение, а также художественная выразительность и технологическая составляющая [22].

Фотографическое изображение зачастую тяготеет к документальной фиксации, представляя собой своего рода "фотографический очерк". Реальные события, запечатленные на снимке, переносятся из практической сферы в область искусства практически без изменений. Тем не менее, фотография обладает потенциалом для трансформации действительности, предлагая зрителю альтернативное видение реальности. Этот эффект возникает на пересечении информативной и художественной функций фотографии. В то время как простое констатирование факта относится к информационному полю, его художественная интерпретация представляет собой качественно иное явление. Именно эстетическая позиция фотографа по отношению к запечатлеваемому событию определяет конечный результат и воздействие фотографии.

Анализируя фотографию как произведение искусства, важно учитывать её документальную основу. Фотография охватывает широкий спектр жанров, от художественных портретов современников до оперативных пресс-фотографий и фоторепортажей, фиксирующих реальность.

Документальность, как черта, впервые вошла в искусство и культуру благодаря появлению фотографии. Проникая в различные виды искусства, она трансформировалась, приобретая новые формы, обусловленные спецификой каждого из них. Эти обогащенные формы документальности, в свою очередь, возвращались в фотографию, расширяя не только художественный фонд, но и возможности фотографии как вида искусства.

Даже фотографии, созданные с документальной целью и используемые в журналистике, помимо информационной функции, обладают эстетической ценностью. Фотожурналистика напрямую связана с документальной природой фотографии, присущей ей изначально. Однако, использование этого свойства варьируется в зависимости от задачи. В фотохронике, стремящейся к максимально точной и исчерпывающей фиксации события, индивидуальность фотографа практически не проявляется. Главная цель – объективное и достоверное отображение факта. В фотопублицистике, напротив, фотограф, работая с реальными фактами, представляет их через призму собственного видения и личной оценки.

В фотоискусстве документальность и художественность тесно переплетаются, дополняя друг друга. Современная фотография представляет собой единство всех аспектов: идейного и художественного, смыслового и выразительного, социального и эстетического.

Многогранность фотографии как искусства раскрывается в таких аспектах, как цветовая палитра, художественный стиль, жанровая принадлежность, выразительные средства, методы обработки и индивидуальный подход автора.

Цвет, стремясь к реалистичности, прошел путь от ручной раскраски до сложной технологии цветной фотографии. Под влиянием живописи, где цвет

всегда играл важную роль, он стал мощным инструментом в руках фотографа, позволяющим не только передавать видимую реальность, но и создавать динамичные, выразительные образы.

Понятие художественного стиля в фотографии – сложная проблема, выходящая за рамки жанровой классификации. На практике стиль проявляется в разнообразии фотографических техник и приемов: от мягких, пастельных тонов до строгих графических композиций и изображений, имитирующих живопись. Теоретически это понятие в фотографической эстетике недостаточно разработано. Однако в фотографии наглядно видна как присутствие, так и отсутствие стиля: чисто документальный снимок – это неорганизованный визуальный хаос, в то время как художественно обработанный снимок – это результат целенаправленного авторского видения [30].

Стиль в фотографии определяется направлением, характером и степенью отклонения авторского взгляда от "зеркального", натуралистического отражения действительности. Этот стиль может быть уникальным, отражающим индивидуальность фотографа, или же соответствовать традиции или художественной программе [22].

Фотография как вид искусства предполагает активное участие фотографа, обладающего особым художественным виденьем действительности и способностью отбирать значимые объекты съемки, отсекая случайное и поверхностное. Не каждый снимок становится художественным произведением. Подобно тому, как художники создают эскизы, фотографы постоянно совершенствуют свое мастерство, развивая художественное видение и оттачивая технику. Постоянная практика помогает выработать прочные этические и эстетические принципы отбора и обработки материала в создании художественных фотографий [10].

Фотоискусство требует от мастера многогранности. Он должен обладать широким кругозором и пониманием различных аспектов жизни. Фотограф – это исследователь, который, работая над темой, создает не просто

документальные свидетельства, со временем приобретающие историческую ценность, и не только информационный ресурс, полезный для различных наук. Он создает художественное произведение, используя фотографию как инструмент познания и оценки реальности.

Основные виды и жанры фотографии сложились в первые десятилетия ее существования. Почти сразу фотография разделилась на три большие группы (вида):

- научно-прикладную;
- художественную;
- публицистическую.

Однако классифицировать конкретное изображение в какую-либо определённую категорию зачастую бывает сложно. Отсутствие универсальных стандартов для оценки фотографий подчеркивает их безграничное многообразие. Жанровая классификация не может рассматриваться как статичная и общепринятая, учитывая существование многочисленных смешанных форм. В современной фотографии появляются работы, которым еще предстоит получить свою классификацию, а некоторые жанры нуждаются в теоретическом анализе и развитии.

В исследованиях фотографии обычно рассматривают такие жанры, как:

Натюрморт – жанр изобразительного искусства и фотографии, в котором основными объектами являются неодушевлённые предметы: от бытовых вещей и инструментов до цветов и плодов. Композиция из этих предметов может нести символическую нагрузку, отражать определённый образ жизни или рассказывать о деятельности человека, остающегося за кадром. Натюрморт отличается широким спектром выразительных средств и практически неограниченным выбором тем.

Фотографический натюрморт возник одновременно с изобретением фотографии. Первым примером считается работа Луи Дагера "Уголок мастерской художника" в 1837 году, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фотография Луи Дагера «Уголок мастерской художника»
1837 год

Несмотря на технические сложности ранней фотографии, связанные с низкой светочувствительностью и длительной выдержкой, жанр натюрморта активно развивался. Возможность длительной экспозиции неподвижных объектов позволяла фотографам сосредоточиться на композиции и творческом подходе.

Развитие фотографии и её уникальных художественных приёмов повлияло на восприятие натюрморта. Этот жанр стал более разнообразным, включая в себя предметы и сюжеты из повседневной жизни художника. Традиционно, натюрморт стремился детально изобразить красоту предмета и подчеркнуть её гармоничной композицией. Однако, время оставляет отпечаток не только на живых существах, но и на вещах. Предметы, окружающие нас, часто вызывают ассоциации, выходящие за рамки их материальной сущности и отражающие жизнь и эмоции людей, не присутствующих на фотографии. Натюрморт также имеет много общего с рекламной фотографией. Одним из самых значительных российских фотографов, работавших в этом жанре, был Александр Хлебников (1897-1979).

Пейзаж – жанр, в котором главным объектом является природа. Он охватывает широкий спектр видов: от обширных ландшафтов и сельских просторов до городских и индустриальных пейзажей.

С момента изобретения фотографии пейзаж, как и натюрморт, стал одним из первых жанров. Первые фотографии пейзажей, такие как снимок городских крыш, были, по сути, архитектурными. Дагеротипия позволила запечатлевать известные архитектурные памятники и достопримечательности.

Архитектурные пейзажи быстро распространились благодаря большим размерам, статичности и четким формам архитектурных объектов. Съемка живой природы была сложнее из-за длительных выдержек и несовершенства технологий, которые не позволяли зафиксировать движение листьев, мелкие детали и игру света и тени. Ранние пейзажные фотографии отличались упрощенностью и служили в основном для географических и ботанических исследований.

Дальнейшая эволюция пейзажного жанра была связана с новыми возможностями фотографической техники: снимок стал документальным свидетельством изображённого фрагмента природы. Появились также фотопейзажи, органически включающие человека. Такие пейзажи характерны для Е.П. Вишнякова, М.П. Дмитриева, А.О. Карелина и С.М. Прокудина-Горского. В то же время некоторые фотографы, следуя традициям живописи, научились передавать в пейзажных мотивах определенное настроение, личностное восприятие природы (пикториальная фотография). Этим отличались Н.П. Андреева, А.Д. Гринберга, С.А. Лобовикова, Н.И. Свищова-Паолы (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Пикторальная фотография Александра Гринберга

Портрет – это изображение или описание человека, или группы людей. Этот жанр всегда был популярен в искусстве, а до изобретения фотографии, портрет, созданный художником, был единственным способом сохранить чей-либо облик. С появлением дагеротипии, портретная съемка стала более доступной, и фотография быстро завоевала популярность, составив конкуренцию живописи.

Существуют разные виды портретов: студийные, постановочные, документальные и репортажные. Первые фотографии-портреты делались в фотоателье и назывались студийными или постановочными.

В России в 1850-1870-е годы известными мастерами портретной фотографии были С.Л. Левицкий и А.И. Деньер. Деньер смягчил резкость в портретах, за что его критиковали, и этот прием получил название «способ Деньера». Некоторые художники, включая Крамского, писали портреты на заказ по фотографиям Деньера. Пример портретной фотографии, выполненный в авторском способе, представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – А.И. Деньер, Дама с балетного отделения Петербургского театрального училища, 1872 г.

Репортажный портрет – это часть документальной фотографии. В отличие от студийных портретов, где фотограф может изменить внешность человека, в репортажном портрете важна документальность. Развитие портрета в сторону репортажности связано со стремлением показать связь человека с его деятельностью. Одними из первых репортажных портретов были снимки актеров, сделанные петербургским фотографом Константином Шапиро. Он понял важность запечатления актера в момент игры, исполнения роли. Шапиро создал серию снимков актера В.Н. Андреева-Бурлака во время монолога (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Кадры из фотоальбома К.А. Шапиро. Иллюстрации к спектаклю по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего», 1883 год

Подобные серийные портретные изображения становятся одним из самых распространенных жанров фоторепортажа.

Жанровая фотография, также известная как бытовая, фокусируется на запечатлении моментов и ситуаций из обычной жизни. На заре этого направления фотографы, подобно художникам, тщательно воссоздавали сцены: подбирали моделей, создавали декорации и выстраивали композиции, имитирующие живописные полотна. Одним из первых примеров жанровой фотографии считается работа Ф. Тальбота «Приставная лестница», представленная на рисунке 5.

Рисунок 5 – Ф. Тальбот «Приставная лестница», 1845 год

Развитие жанровой фотографии получило мощный импульс с появлением светочувствительных материалов и быстрых затворов. Это позволило отказаться от утомительных постановок с натурщиками, застывшими в неестественных позах. Теперь фотографы могли ловить живые моменты, снимая обычных людей в их естественной среде. Благодаря простоте и доступности моментальной съемки, жанровая фотография пережила настоящий бум, и практически каждый владелец фотоаппарата мог запечатлеть сцены из повседневной жизни.

Среди русских фотографов, стоявших у истоков жанровой фотографии, можно выделить А.О. Карелина, В.А. Каррика и С.А. Лобовикова.

Жанр документальной фотографии, появившийся в 1880-1890-х годах, представляет собой серию снимков, рассказывающих историю определенного события или раскрывающих конкретную тему. Развитие технологий, в частности, появление моментальной фотографии, сыграло ключевую роль в его становлении. В России пионерами репортажной съемки были Н.Д. Дигио и

К.А. Шапиро, которые осваивали съемку событий еще в середине 19 века. Внедрение фотографии в печатные издания в 1880-е годы стало переломным моментом, сравнимым с изобретением книгопечатания, сделав фотографию основным способом передачи визуальной информации.

В России вклад в визуальную летопись Русско-турецкой войны 1877-1878 годов внесли фотографы Максим Дмитриев, А.И. Иванов, Д.Н. Никитин и М.В. Равенский прославился новаторским использованием репортажного подхода в портретной и жанровой съемке. Его серия «Неурожайный 1891-1892 год» считается отправной точкой для развития русского публицистического фоторепортажа [9]. Кадр из данной серии можно увидеть на рисунке 6.

Рисунок 6 – М.П. Дмитриев, серия «Неурожайный 1891-1892 год», кадр «Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда»

Хотя термин «документальная фотография» относительно новый в профессиональной среде, сегодня он обозначает жанр, который стремится запечатлеть явления и события, часто имеющие социальную значимость, с глубоким погружением в тему. Этот жанр сочетает в себе элементы художественной фотографии и фотожурналистики, и часто рассматривается

как часть последней. Внутри документальной фотографии выделяют поджанры, такие как хроникальная и уличная фотография, однако эти границы довольно условны и подвижны.

Постановочная фотография, возникшая практически одновременно с появлением фотографии, изначально опиралась на принципы композиции и визуальные решения, характерные для живописи. Фотограф тщательно выстраивал сцену, komponуя объекты и направляя действия модели, чтобы создать кадр, напоминающий картину. Этот метод, требующий от фотографа режиссерских навыков, получил название постановочного.

Постановочная фотография выделяется тем, что в её основе лежит чёткая художественная задумка. Реализация этой идеи становится главной целью, поэтому тематика и жанр таких снимков могут быть самыми разными.

В России одним из пионеров постановочной фотографии был В.А. Каррик, фотографии которого отражены в рисунке 7.

Рисунок 7 – В.А. Каррик «Русские типы», 1860-е годы

Он изображал представителей разных профессий и сословий, окружая их атрибутами, соответствующими их занятиям. Его работы отличались театральностью и часто содержали юмористические элементы.

С развитием фотографии родилось и множество других жанров и их ответвлений. Так, в настоящее время всё большую популярность обретают такие направления как:

Предметная фотография – это жанр фотографии, который используется для демонстрации внешних характеристик предмета (цвета, объема и материала, без лишнего фона и отражений). По своей специфике она близка к натюрморту, где главными героями в кадрах являются предметы без человеческого присутствия (в большинстве случаев). Но при всех сходствах имеются и серьёзные отличия, которая отражается главным образом в предназначении фото. Если фотограф, работающий в жанре натюрморта, мог создавать интересные композиции в разных стилистиках, которые могут прекрасно вписаться украшением в любой интерьер, то первоочерёдная задача предметной фотосъёмки – это реклама. В предметной фотографии, как правило, не допускается нечеткости, размытия, отклонения по экспозиции кадра, засветок, виньетирования, шумов и других специфик, которые могут легко послужить оригинальным художественным приёмом при творческой съемке. То есть, главная цель – продать потребителю товар на красивой картинке. Таким образом, предметную фотографию можно назвать производным жанром от натюрморта, которая нашла широкое применение в коммерческой сфере [19].

Фэшн-фотография – это направление фотоискусства, цель которого – продемонстрировать одежду, обувь, аксессуары, отразить все грани модной индустрии. Настоящий расцвет fashion-фотографии пришелся на 1950–1970-е годы, что было напрямую связано со стремительным развитием моды после войны. В Европе открываются модные дома, без перерыва идут показы и презентации коллекций, бренды стремятся одеть в свои наряды известных голливудских актеров и актрис. Актуальная фэшн-фотография все больше

выходит за рамки простого показа одежды и аксессуаров. Теперь это искусство представляет собой особый стиль жизни и философию, а не просто демонстрацию предметов. В индустрии появляется все больше и больше талантливых фотографов, таких как Ирвинг Пенн и Ричард Аведон, Джан Паоло Барбьери и Мельвин Сокольский [15]. Они расширяют жанровые границы и придают кадрам метафорическое, причудливое звучание. Фэшн-фото можно назвать ярким примером ответвления портретно-постановочного жанра (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Портретные фотографии Ирвинга Пенна

Интересными ответвлениями в пейзажном жанре является астрофотография и аэрофотография. Первый вид, исходя из названия, предполагает фиксирования звёзд, млечного пути, созвездий и иных небесных тел. Второй вид – фотосъёмка природных, городских ландшафтов с высоты птичьего полёта. Аэрофотография как правило снимается с большой высоты, показывая с менее привычного ракурса, который мы можем увидеть лишь в редких случаях, например, когда взлетает самолёт и ещё находится на небольших высотах. Оба этих жанра получили своё развитие лишь с

технологическим прогрессом в последние несколько десятилетий. Это связано с тем, что для достижения чётких снимков звёздных тел в астрофотографии, необходима светосильная техника устойчивой к различным погодным условиям, способная снимать на выдержке в несколько часов и; в аэрофотографии для создания снимков нужны дроны, способные летать.

Художественная фотография – это фотография, созданная в соответствии с видением фотографа как художника, использующего фотографию как средство творческого самовыражения. Она направлена на создание художественного образа и не имеет рамок в направлении предмета съёмки, обязательных правил построения кадра или ограничении ввиду технических особенностей фотооборудования. Для того чтобы понять мир художественной фотографии, необходимо задать себе вечный вопрос: «Что такое искусство?» Это очень сложный вопрос, ответ на который зачастую зависит от целей художника. Искусство определяется тем, как художник подходит к созданию своей работы.

Художественная фотография – это осознанное использование фотографии как художественного инструмента для воплощения концептуальной идеи художника», – объясняет профессор и фотограф Ариэл Уилсон. Это отличает художественные фотографии от изображений, быстро снятых на камеру.

В отличие от фотожурналистики или коммерческой фотографии, «художественная фотография – это попытка фотографа выразить свои идеи, не зависящие от внешних требований или влияний», – объясняет фотограф и профессор Адам Лонг [26]. Коммерческая фотография создается с целью демонстрации продукции и увеличения продаж. Задача фотожурналистики и некоторых жанров документальной фотографии – запечатлеть правду и беспристрастно рассказать о явлении или событии. Художественная фотография – это возможность для художника воплотить свои идеи и попытаться взаимодействовать с аудиторией. Результатом работы художника могут быть пейзажи, портреты, натюрморты или абстрактные изображения.

Каждое из рассматриваемых направлений фотографии характеризуется уникальной культурно-коммуникативной ролью. При этом, данные направления не являются взаимоисключающими, и фотохудожники нередко практикуют в нескольких из них одновременно. Будучи формой искусства, фотография подвержена общим тенденциям развития художественной культуры, сознания и художественного мировоззрения. Художественный образ в фотографии формируется на основе эмпирического опыта и отражает эволюцию культурно-смыслового взаимодействия между автором и окружающей реальностью [29].

Развитие искусства – это процесс осознания им своей роли в культуре, формирование его художественной идентичности. Для фотографии это проявляется в том, что, работая в различных жанрах (портретном, репортажном, пейзажном), фотограф неизбежно приходит к углублению художественного образа через символические и концептуальные формы. Концептуальная фотография становится своего рода кульминацией опыта, превращающего фотографа в мастера. Все направления фотографии, от документальных до концептуальных, формируют её уникальную специфику как вида искусства. Понимание каждого из них необходимо для целостного восприятия фотографии, которая, с одной стороны, наследует традиции искусства, а с другой – вносит новые смыслы и коррективы в понимание системы искусств в культуре [5].

Выводы по первой главе

В настоящее время существенные изменения в социокультурной ситуации общества требуют ориентированности подрастающего поколения на эстетическое освоение мира как базиса успешной социализации, что позволяет личности не только осмыслить все многообразие мира в единстве, но и определить свое место в нем. Присущее человеку эстетическое начало, как важнейший элемент культуры, является общим универсальным свойством,

пронизывает восприятие всех видов деятельности человека, отражая яркость красок и смыслов неотчужденного, равнодушного отношения человека к окружающему миру, содержит скрытые резервы для воспитания гармоничной личности.

Феномен художественно-эстетического освоения мира представляет собой сложную и многогранную проблему, требующую междисциплинарного подхода, объединяющего философские, культурологические, психологические и социологические аспекты. Обзор существующих исследований выявил разнообразие методологических подходов, от марксистской парадигмы советского периода до современных культурологических и социологических интерпретаций. Анализ исторического контекста показал эволюцию понимания художественно-эстетического освоения мира: от акцента на точном изображении (Епифаний Премудрый) до современных концепций, подчеркивающих роль индивидуального опыта, творчества и рефлексии. Особое внимание уделено роли художественного образа как центрального элемента эстетического освоения, формирования индивидуальной картины мира и его влиянию на социально-культурную сферу общества. Было подчеркнуто значение гармоничного развития эмоциональной и рациональной сфер личности для адекватного восприятия и творческого взаимодействия с окружающей действительностью, а также проблема несоответствия между рациональным и эмоциональным развитием в современном обществе.

В рамках главы был проведен глубокий анализ фотографии как средства художественно-эстетического развития. Исследование продемонстрировало эволюцию восприятия фотографии как вида искусства: от первоначального отрицания ее художественного статуса до признания уникального синтеза документальности и художественной выразительности. Были рассмотрены различные точки зрения на художественную природу фотографии, подчеркивающие необходимость сбалансированного подхода, учитывающего как сходство с традиционными видами искусства, так и ее специфические

особенности. Подробно рассмотрены различные жанры фотографии, их история и эволюция, взаимосвязь с другими видами искусства, а также роль фотографа как активного участника творческого процесса, формирующего художественный образ. Была подчеркнута многогранность роли фотографа – как художника, психолога и исследователя – и его способность выражать личное отношение к объекту съёмки.

Таким образом, эстетическое освоение мира – это не просто рациональный анализ, а сложный многоуровневый процесс, включающий в себя чувственное восприятие, эмоциональное вовлечение и личностное осмысление, что требует от обучающихся развитой способности к сознательному эстетическому восприятию, основанному на прочных эстетических знаниях, умениях и ценностях. В данных условиях, искусство фотографии, направленное на воплощение художественного образа, становится эффективным средством художественно-эстетического освоения мира человеком.

Глава 2 Опытнo-экспериментальная работа по художественно-эстетическому освоению мира у студентов высшего учебного заведения посредством художественной фотографии

2.1 Критерии и уровни оценки художественно-эстетического освоения мира студентами посредством фотографии

Художественно-эстетическое освоение мира – это процесс, взаимодействия с окружающим миром, с использованием художественных средств и эстетического восприятия для формирования собственной картины мира, и её выражения. Это включает в себя не просто пассивное наблюдение, а активное, творческое преобразование и осмысление реальности через призму художественных образов, их создание и воплощение в различных формах творчества. Процесс художественно-эстетического освоения мира предполагает глубокое эмоциональное и интеллектуальное взаимодействие с миром, приводящее к формированию индивидуального эстетического опыта и мировоззрения. Образы выступают не только как средство познания, но и как инструмент самовыражения и созидания [16]. В данном контексте средством воплощения видения мира и образов выступает фотография (процесс создания и изучения фотографии), которая позволяет студентам активно взаимодействовать с окружающей реальностью, выражать свои эмоции и идеи, а также развивать эстетическое восприятие и творческое мышление.

В ходе эксперимента будут проанализированы с учетом критериев, указанных ниже:

Критерий эстетического восприятия – оценивает уровень понимания истории и теории искусства, способность к эстетическому анализу и созданию выразительных работ. Он оценивает наблюдательность, эстетический вкус и умение применять теоретические знания на практике. В таблице представлен контрольно-регулирующий компонент по данному критерию.

Таблица 1 – Контрольно-регулирующий компонент по критерию эстетического восприятия

Студен должен:		
Знать	Уметь	Владеть
– основные понятия истории и теории искусства; – основные виды и жанры фотографии, их особенности и историческое развитие; – теоретические концепции, связанные с искусством и эстетикой (например, композиция, цвет, свет, форма, содержание); – различные художественные стили и техники в фотографии и изобразительном искусстве.	– анализировать художественные произведения с точки зрения эстетических критериев; – применять знания в области теории искусства и эстетики на практике при создании собственных фотографий; – использовать композиционные приёмы для создания выразительных и интересных работ; – различать и анализировать различные художественные стили и техники в фотографии; – высказывать свои эстетические суждения и обосновывать свой художественный выбор.	– насмотренностью в области фотографии и изобразительного искусства; – развитым эстетическим вкусом и чувством гармонии; – навыками речевого сопровождения своей работы, обосновывающего художественные решения.

Степень освоения

Высокий уровень: студент демонстрирует глубокое знание истории и теории искусства, свободно оперирует понятиями о фотографии, хорошо ориентируется в особенностях различных видов и жанров фотографии. Понимает теоретические концепции, связанные с искусством и эстетикой. Обладает насмотренностью и эстетическим вкусом, что позволяет ему создавать выразительные и интересные работы. Способен различать разные художественные стили и техники.

Средний уровень: Студент обладает базовыми знаниями истории и теории искусства, но его понимание может быть неполным. Имеет знания о фотографии, частично может различить особенности различных видов и жанров фотографии. Умеет использовать базовые композиционные приемы, но не всегда применяет их эффективно.

Низкий уровень: Студент не демонстрирует знаний истории и теории искусства, плохо ориентируется в особенностях различных видов и жанров фотографии, имеет трудности в речевом сопровождении своей работы. Часто берет за основу предложенные.

Художественно-практический критерий – способность выражать идеи и

эмоции с помощью фотографии, умение создавать оригинальные художественные образы и воплощать их в практической работе. Он оценивает творческий подход, оригинальность и самобытность работ студента. В таблице 2 представлен контрольно-регулирующий компонент по данному критерию.

Таблица 2 – Контрольно-регулирующий компонент по художественно-практическому критерию

Студен должен:		
Знать	Уметь	Владеть
– основные принципы композиции в фотографии; – влияние света на художественный образ; – способы передачи настроения, характера и других эмоциональных состояний в фотографии.	– выражать свои мысли, чувства и идеи посредством фотографии; – создавать оригинальные художественные образы; – воплощать художественный замысел в фотографическом произведении; – использовать композиционные и световые приёмы для усиления выразительности фотографии; – передавать настроение, характер и другие эмоциональные состояния объектов и персонажей на фотографии; – самостоятельно решать творческие задачи, связанные с созданием художественного образа.	– оригинальным творческим подходом и самобытным стилем; – навыками самостоятельной работы; – способностью к самоанализу и самокоррекции творческого процесса.

Степень освоения

Высокий уровень: Студент активно выражает свои мысли, чувства и идеи через фотографии, демонстрируя оригинальность и самобытность. Умеет создавать оригинальные художественные образы и воплощать их в кадре. Вопросы задает редко, чаще всего испытывает затруднения выразительного характера (например, как передать настроение, характер и так далее). В процессе работы активно использует знания о композиции и свете.

Средний уровень: Студент проявляет творческую активность, но его работы могут быть менее оригинальными и самобытными. Понимает задачу, но чаще всего выполняет ее без собственной инициативы, не выходя за рамки задания. В процессе изображения нуждается в активной помощи педагога.

Умеет использовать базовые композиционные приемы, но не всегда применяет их эффективно.

Низкий уровень: Студент не проявляет творческой активности, его работы шаблонны и не отражают его индивидуальность и самовыражение. Не понимает задачу, действует по собственному желанию, либо задаёт множество технических вопросов. Часто просит о помощи, утверждает, что не может и не знает, как сделать. Не проявляет интереса к созданию художественных образов, не владеет знаниями о композиции и работе света при воплощении художественного образа.

Эмоциональный критерий – оценивает способность студента к глубокому эмоциональному отклику на фотографии, а также его умение анализировать и интерпретировать эмоциональный подтекст, символику, композицию, технику и стиль фотографических произведений. Он оценивает глубину эмоционального восприятия и способность анализировать эмоциональное воздействие фотографии. В таблице 3 представлен контрольно-регулирующий компонент по данному критерию.

Таблица 3 – Контрольно-регулирующий компонент по эмоциональному критерию

Студен должен:		
Знать	Уметь	Владеть
–основные способы выражения эмоций в фотографии (цвет, композиция, свет, символика); –влияние различных художественных стилей и техник на эмоциональное восприятие фотографии; –связь между формой и содержанием фотографии и её эмоциональным воздействием.	–демонстрировать глубокое эмоциональное восприятие фотографий; –анализировать форму и содержание фотографии, выявляя эмоциональный подтекст; –интерпретировать символику и другие скрытые смыслы фотографии; –определять и анализировать композиционные, технические и стилистические приёмы, используемые для передачи эмоций; –аргументировать свои интерпретации эмоционального воздействия фотографии.	–развитой эмоциональной чувствительностью; –навыками анализа и интерпретации сложных художественных произведений; –способностью передавать собственные эмоции и переживать эмоции, выраженные в художественном произведении.

Степень освоения

Высокий уровень: Студент демонстрирует глубокое эмоциональное

восприятие фотографий и способен анализировать их форму и содержание. Умеет интерпретировать эмоциональный подтекст, символику, композицию, технику и стиль.

Средний уровень: Студент проявляет интерес к эмоциональному и аналитическому восприятию фотографий, но его интерпретации могут быть поверхностными или недостаточно глубокими. Иногда испытывает затруднения в различении художественных стилей и техник.

Низкий уровень: Студент не проявляет интереса к эмоциональному и аналитическому восприятию фотографий. Его интерпретации ограничены и не отражают глубокого понимания эмоционального подтекста, композиции, техники и стиля.

Критерий технической подготовки – оценивает уровень технических навыков и знаний студента в области фотографии. В таблице 4 представлен контрольно-регулирующий компонент по данному критерию.

Таблица 4 – Контрольно-регулирующий компонент по критерию технической подготовки

Студен должен:		
Знать	Уметь	Владеть
–теоретические основы работы с фотокамерой (режимы съемки, диафрагма, выдержка, ISO, глубина резкости); –различные типы объективов и их характеристики; –основные принципы работы со светом в фотографии (жесткий/мягкий свет, направленный/рассеянный свет, рисунок света, цвет света); –функциональные возможности графических редакторов (цветокоррекция, цветокоррекция, ретушь, композиционные манипуляции).	–настраивать параметры фотокамеры для достижения желаемого результата в различных условиях съемки; –использовать различные объективы и дополнительное оборудование; –правильно использовать световые схемы для создания выразительных изображений; –выполнять базовые и профессиональные операции по обработке фотографий в графических редакторах; –решать технические проблемы, возникающие при съемке и обработке фотографий.	–практическими навыками работы с фотокамерой; –базовыми навыками работы в графических редакторах; –умением самостоятельно решать сложные технические задачи; –навыками самостоятельного подбора и применения оборудования для реализации художественного замысла

Степень освоения

Высокий уровень: Студент демонстрирует глубокие теоретические и

практические знания по работе с фотокамерой (различные режимы съемки, настройки диафрагмы, выдержки, ISO, работа со светом и так далее), свободно использует различные виды объективов и дополнительное оборудование. Обладает профессиональными навыками работы в графических редакторах (цветокоррекция, цветокоррекция, композиционные манипуляции), эффективно применяя их для реализации художественного замысла. Демонстрирует глубокое понимание схем и видов освещения (рисунок света, жёсткий/мягкий свет, направленный/рассеянный свет, цвет света и так далее) и умело использует их для создания выразительных и эффектных изображений. Способен самостоятельно решать сложные технические задачи при съёмке и обработке фотографий.

Средний уровень: Студент обладает базовыми теоретическими знаниями по работе с фотокамерой и умеет использовать основные режимы съемки. Навыки работы в графических редакторах достаточны для выполнения простых операций (коррекция яркости, контраста, базовая ретушь), но могут возникать трудности с более сложной обработкой. Понимание схем и видов освещения на базовом уровне, умеет применять основные приемы работы со светом, но не всегда эффективно. Может нуждаться в помощи преподавателя при решении сложных технических задач.

Низкий уровень: Студент демонстрирует недостаточные теоретические и практические знания по работе с фотокамерой, испытывает трудности с настройкой параметров съемки. Навыки работы в графических редакторах ограничены, не способен эффективно использовать инструменты для обработки изображений. Понимание схем и видов освещения слабое или отсутствует, не умеет правильно применять световые схемы для достижения художественного эффекта. Требуется постоянной помощи преподавателя при выполнении любых технических задач. Качество фотографий не соответствует минимальным требованиям.

2.2 Реализация педагогического эксперимента по художественно-эстетическому развитию студентов вуза посредством фотографии

Название эксперимента: «Художественно-эстетическое освоение мира студентами посредством фотографии».

Объект исследования: Процесс художественно-эстетического освоения мира.

Предмет исследования: Педагогические средства, методы художественно-эстетического развития.

База эксперимента: Тольяттинский государственный университет, Школа художественной фотографии «ART FOCUS».

Аудитория эксперимента: студенты вуза (1-4 курс).

Эксперимент проводился в период с ноября 2024 г. по апрель 2025 года.

Этапы эксперимента:

- констатирующий – на данном этапе с помощью теста-опросника производилась диагностика уровня знаний в сфере фотографии и художественно-эстетического развития обучающихся; определялся действующий уровень сформированности знаний и навыков в сфере фотоискусства, посредством анализа фоторабот обучающихся, созданных до начала проведения формирующего эксперимента;
- формирующий – этап эксперимента, посвящённые проведению цикла занятий, направленных на художественно-эстетическое развитие обучающихся высшего учебного заведения посредством фотографии;
- контрольный – заключительный этап эксперимента, на котором проводилась повторная диагностика уровня художественно-эстетического развития посредством сравнения и анализ полученных результатов (в теоретическом и практическом аспекте).

2.3 Констатирующий эксперимент

Программа констатирующего эксперимента.

На подготовительном этапе экспериментального исследования проводились изучение и анализ литературы по вопросу художественно-эстетического освоения мира студентами высшего учебного заведения посредством изучения и создания художественной фотографии.

Цель эксперимента: выявить уровень сформированности творческих способностей в фотографии и художественно-эстетического развития обучающихся вуза.

Задачи данного эксперимента:

- выявить уровень развития исследуемых качеств, обучающихся до начала проведения формирующего эксперимента, определить исходную ситуацию посредством диагностики;
- определить действующий уровень сформированности знаний и навыков в сфере фотоискусства, посредством анализа фоторабот обучающихся, созданных до начала проведения формирующего эксперимента;

Цель занятий по фотографии: развитие у студентов навыков художественно-эстетического освоения мира через фотографию, формирование способности к творческому самовыражению и критическому анализу визуальных образов, а также освоение теоретических и практических аспектов фотографии.

Формируемые компетенции:

- умение интерпретировать эмоциональный подтекст, композицию, технику и стиль фотографий;
- знание истории и понятий фотографии, особенностей различных видов и жанров фотографии;
- способность применять теоретические знания на практике, создавая

выразительные и интересные работы;

- активное выражение своих мыслей, чувств и идей через фотографии, демонстрируя оригинальность и самобытность;
- умение создавать художественные образы, которые передают настроение и концепцию;
- активное использование знаний о композиции и свете в процессе работы.

В соответствии с целью и формируемыми компетенциями в ходе констатирующего эксперимента необходимо диагностировать существующие практические навыки и теоретические знания в области эстетики и фотографии как средства художественно-эстетического освоения мира.

В ходе исследования был разработан тест-опросник, направленный на оценку текущего уровня знаний и умений студентов в области фотографии (Таблица А.1). Вопросы тест-опросника охватывают такие аспекты, как основные понятия искусства и эстетики, понимание художественного стиля и образа, знание о видах и жанрах искусства фотографии. Данные вопросы можно условно разделить на следующие тематические блоки: теоретические основы искусства и эстетики, художественный образ: восприятие и анализ, художественная фотография.

Также для определения уровня сформированных знаний и технических навыков по созданию фотографии предлагается провести анализ портфолио студентов, представляющую собой подборку из 5-10 лучших фоторабот обучающегося, созданных до начала проведения формирующего эксперимента.

Таким образом, благодаря теоретической (тест-опросник) и практической (анализ портфолио) диагностике мы можем комплексно оценить уровень сформированности знаний и умений студентов в области фотографии, а также проследить динамику их развития в процессе художественно-эстетического освоения мира.

В качестве участников эксперимента были выбраны студенты Тольяттинского государственного университета 1-4 курса обучения бакалавриата. Проведённая теоретическая диагностика (тест-опросник) показал неоднозначные результаты. Опрос проводился среди участников первого потока обучения в школе художественной фотографии «ART FOCUS» в составе восьми человек, основной возраст которых определялся в промежутке от 19 до 24 лет. Тестирование представляет собой вопросы с одним правильным ответом из четырёх представленных вариантов и вопросы с развёрнутым ответом (например, перечисления известных видов искусства или анализ фотографии).

В первом вопросе «Что такое искусство?» выявляется явное разделение ответов на две равные группы, представленные ниже.

Б) Деятельность человека, направленная на создание эстетических ценностей, выраженная в различных формах и способная вызывать эмоциональный отклик, стимулировать мышление и отражать мир: этот ответ получил 4 из 8 голосов (50%). Это указывает на то, что половина студентов понимают искусство как творческий процесс, направленный на создание эстетически приятных и значимых произведений. Это общепринятое и точное определение искусства.

Г) Все вышеперечисленное: этот ответ также получил 4 из 8 голосов (50%). Это говорит о том, что половина обучающихся признают, что искусство включает в себя ряд элементов. Однако, не зная других вариантов (А и Б), трудно однозначно оценить их понимание того, что представляет собой всеобъемлющее определение искусства. Возможно, они выбрали этот вариант просто потому, что нашли что-то общее в нескольких ответах, а не потому, что у них есть целостное понимание более широкой концепции искусства.

Таким образом, результаты показывают, что у студентов есть противоречивое представление об искусстве. В то время как половина из них понимает искусство как творческий процесс, ориентированный на эстетическую ценность и самовыражение, другая половина выбирает вариант

«всё вышеперечисленное», что указывает на возможное отсутствие глубокого понимания многогранной природы искусства.

Следующий вопрос «Что такое эстетика в контексте искусства?» лишь 25% обучающихся ответили верно. Таким образом, результаты указывают на значительный пробел в понимании студентами эстетики. В то время как большинство (50%) осознаёт субъективный элемент, гораздо меньше (25%) понимают более широкие философские и культурные аспекты эстетики (представленные вариантами В и Г). Небольшое количество правильных ответов (только 25% выбрали полностью правильный ответ Г) указывает на необходимость улучшения преподавания теории эстетики.

В следующем вопросе «Что такое эстетическое чувство?» результаты показывают средний уровень понимания данного понятия. В то время как половина обучающихся правильно определила основные компоненты (способность воспринимать и ценить красоту, испытывать эмоции), значительная часть (50%) выбрала варианты, которые либо чрезмерно упрощали, либо чрезмерно подчёркивали определённые аспекты эстетического чувства. Результаты показывают, что необходимо дополнительно разъяснить многогранную природу эстетического чувства, включающую как врождённые способности, так и влияние индивидуальных и культурных факторов. Нулевые ответы на вариант А являются положительным показателем, подтверждающим чёткое разграничение между моральным суждением и эстетическим чувством. Распределение ответов говорит о том, что необходимо уделять больше внимания в образовательных программах более сложным аспектам теории эстетики.

В четвёртом вопросе «Какова роль эстетического опыта в формировании личности?» результаты показывают, что правильный ответ получил высший балл. Это означает, что все студенты правильно определили положительное влияние эстетического опыта на эмоциональный интеллект, развитие вкуса и восприятие прекрасного. Это свидетельствует о глубоком понимании формирующей роли эстетики.

Остальные варианты ответов получили 0 из 8 ответов (0%), что является положительным результатом и говорит о том, что обучающиеся понимают, что: влияние эстетического опыта шире, чем просто развитие художественного вкуса, оно включает в себя эмоциональный и интеллектуальный рост; осознают важность эстетического опыта, признавая при этом, что его влияние может быть многогранным и неоднозначным, но не случайным или неизмеримым.

Таким образом, результаты демонстрируют высокий уровень понимания роли эстетического опыта в развитии. Все обучающиеся правильно выбрали вариант Б в качестве основного вклада эстетического опыта, что свидетельствует о наличии знаний в этой области.

Следующий вопрос «Перечислите виды искусства, которые вам знакомы» предполагал развёрнутые ответ, в котором учащимся предлагается перечислить известные им виды искусства. В ходе опроса были получены следующие варианты ответов, которые отображены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты ответов по вопросу №5

Обучающийся	Ответ
Аиша	Живопись, кино, архитектура, скульптура, музыка, фотоискусство, балет, цирк.
Александр	Фотография, скульптура, живопись, абстрактные выставки.
Александра	Изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура, фотография, различные инсталляции и синтетические виды искусства; кино и анимация, музыка, театр, декоративно-прикладное искусство.
Виктория	Живопись, рисунок, ювелирное дело, мозаика, фотография
Даниил	Изобразительное искусство, танец, музыка, театр, литература, кино, архитектура, комиксы и графические новеллы, флористика, кулинарное искусство, фото.
Мария	живопись, скульптура, музыка, кулинарное искусство, танец, театральное искусство, архитектура, фотография, литература, декоративно-прикладное искусство.
Милана	Фотография, прикладное искусств, музыка, живопись.
Светлана	живопись, скульптура, театр, музей, архитектура, литература, музыка, фотоискусство.

Анализируя полученные ответы, можно выделить что 100% респондентов признают фотографию самостоятельным видом искусства. Это важный вывод, непосредственно соответствующий акценту исследования на художественных достоинствах и выразительных возможностях фотографии.

Однако в целом понимание студентами видов искусства неоднородно. 50% респондентов продемонстрировали широкий кругозор, включая не только традиционные виды искусства (живопись, скульптура, музыка и так далее), но и кино, архитектуру, танцы, а также современные формы, такие как использование цифровых технологий и перформанс. Это свидетельствует о потенциально разностороннем подходе к пониманию искусства и эстетики, и о знакомстве не только с традиционными практиками, но и с современными тенденциями. Остальные же ограничились перечислением в основном традиционных видов искусства, что подчеркивает необходимость расширения знаний студентов в области разнообразия видов искусства. Это указывает на необходимость дополнительной работы по расширению знаний студентов о многообразии художественных форм и их эволюции.

В вопросе «Что такое художественный стиль?» результаты демонстрируют существенные пробелы в понимании студентами сущности художественного стиля.

Правильный ответ (А): 2 участника (25%) указали, что художественный стиль – это совокупность художественных приёмов и принципов, характерных для определённого периода или направления в искусстве.

Ответ Б: 2 участника (25%) выбрали вариант, согласно которому художественный стиль – это совокупность внешних формальных приемов, используемых художником.

Ответ В: 3 участника (37,5%) считают, что художественный стиль – это выражение индивидуального художественного почерка, независимого от исторических тенденций.

Ответ Г: 1 участник (12,5%) выбрал вариант, утверждающий, что художественный стиль – это результат случайного совпадения технических

приемов и эстетических предпочтений.

Таким образом, 37,5% ассоциируют художественный стиль с индивидуальным художественным почерком, что может свидетельствовать о том, что студенты склонны воспринимать стиль как нечто уникальное и личное, а не как совокупность приёмов, характерных для определённого периода или направления. Это может указывать на необходимость более глубокого изучения студентами теоретических основ искусства и эстетики, чтобы они могли лучше понимать и различать различные аспекты художественного стиля.

На вопрос «Что такое художественный образ?» обучающиеся демонстрируют высокое понимание сущности художественного образа. Правильный ответ под номером Б (Обобщенное и эмоционально насыщенное отображение действительности, созданное с помощью художественных средств) получил 7 из 8 ответов (87,5%). Это говорит о том, что подавляющее большинство опрошенных правильно понимают художественный образ как обобщенное и эмоционально насыщенное отражение действительности, что указывает на адекватное понимание его сущности. Вариант ответа А (Точное копирование реальности) получил 1 из 8 ответов (12,5%), что говорит о том, что небольшая часть студентов считает художественный образ простой копией реальности, игнорируя его интерпретативную и эмоциональную составляющие.

Таким образом, результаты демонстрируют высокое понимание студентами сущности художественного образа. Значительное большинство (87,5%) выбрало правильный ответ, что указывает на адекватное усвоение основных теоретических положений. Отсутствие ответов на варианты В и Г свидетельствует о понимании того, что художественный образ – это не просто механическая копия или абстрактная форма, а сложное явление, включающее в себя обобщение и эмоциональную выразительность.

Анализ результатов по вопросу «Как художественный образ влияет на зрителя/читателя/слушателя?» показывает следующее:

Вариант Б: «Может вызывать эмоциональный отклик, заставляя размышлять, менять мировоззрение» – 3 из 8 ответов (37,5%). Этот вариант получил значительное количество голосов, что указывает на понимание студентами того, что художественный образ может оказывать глубокое эмоциональное и интеллектуальное воздействие на зрителя.

Вариант В: «Создает иллюзию реальности, заставляя зрителя сопереживать персонажам или событиям» – 1 из 8 ответов (12,5%). Этот вариант получил наименьшее количество голосов, что может говорить о том, что студенты реже ассоциируют художественный образ с созданием иллюзии реальности.

Вариант Г: «Сочетание эмоционального воздействия, интеллектуальной стимуляции и влияния на мировосприятие, изменяющееся в зависимости от индивидуального опыта и контекста восприятия» – 4 из 8 ответов (50%). Данный вариант, являющийся правильным, получил наибольшее количество голосов. Это демонстрирует, что половина обучающихся правильно определили наиболее полное влияние художественного образа, включающее в себя как эмоциональное воздействие и интеллектуальную стимуляцию, так и формирование ценностей.

Результаты показывают, что студенты в целом осознают многогранное влияние художественного образа. Половина респондентов (50%) выделили наиболее полное описание (вариант Г), что говорит о хорошем понимании сущности воздействия искусства. Другие варианты (Б и В) также указывают на понимание отдельных аспектов влияния, таких как эмоциональный отклик и создание иллюзии реальности. Отсутствие ответов на вариант А свидетельствует о понимании того, что влияние искусства не сводится лишь к эстетическому наслаждению. В целом, результаты указывают на приемлемый уровень понимания влияния художественного образа.

В следующем вопросе «Какие средства используются для создания художественного образа?» результаты демонстрируют достаточно высокое понимание студентами средств создания художественного образа. 75%

респондентов (6 из 8) верно определили основные средства (вариант Б), что свидетельствует о хорошем уровне знаний. Однако, 25% (2 из 8) выбравших вариант Г, указывают на наличие некоторой неопределенности или недостатка ясности в понимании взаимосвязи между различными средствами художественной выразительности. Важно отметить, что отсутствие ответов на варианты А и В говорит о понимании сложности процесса создания художественного образа, который включает в себя не только технические навыки, но и умение работать с композицией, цветом, светом и тенью, а также использовать символические средства.

Результаты на вопрос «На структуру художественного образа влияет:» демонстрируют низкий уровень понимания респондентами влияния различных факторов на структуру художественного образа. Правильно ответили на поставленный вопрос лишь 2 респондента, что составляет 25% от общего количества. Остальные респонденты (75%) выбрали ответ Г, что свидетельствует о затруднениях в понимании данного вопроса и, возможно, о недостаточном знании теоретических основ. Необходимо улучшить понимание студентами влияния исторического и культурного контекста на создание художественных образов.

В вопросе «Как может быть интерпретирован художественный образ?» обучающиеся демонстрируют низкий уровень понимания полисемантической художественного произведения и роли субъективного восприятия в интерпретации. Правильный ответ (В) – «Художественный образ допускает множество интерпретаций в зависимости от контекста, индивидуального опыта и знаний зрителя» – получил всего 1 из 8 ответов (12,5%). Это свидетельствует о существенных пробелах в понимании того, что художественное произведение не имеет одной единственно верной интерпретации, а открыто для множественных толкований, зависящих от различных факторов.

Наиболее распространенным ошибочным ответом стал вариант А («Только автор произведения может дать единственно верную интерпретацию

своего художественного образа»), выбранный 4 студентами (50%). Этот ответ отражает упрощенное понимание художественного процесса, игнорирующее роль зрителя и его интерпретационного опыта. Студенты, выбравшие этот вариант, возможно, не учитывают многослойность художественного образа и возможность множественных значений и смыслов.

Вариант Б («Интерпретация художественного образа определяется исключительно контекстом его создания») получил 1 ответ (12,5%). Это указывает на неполное понимание роли контекста, который является важным, но не единственным фактором, определяющим интерпретацию. Контекст – это лишь одна из множества перспектив интерпретации художественного образа.

Вариант Г («Интерпретация художественного образа строго индивидуальна и не поддаётся объективному анализу») получил 2 ответа (25%). Этот ответ, хотя и отражает субъективность восприятия, слишком узок и отрицает возможность объективного анализа и обсуждения художественного образа. Анализ художественного произведения, хотя и основан на субъективном восприятии, всё же опирается на объективные художественные приёмы и контекст.

В целом, результаты по представленному вопросу показывают, что обучающимся необходимо приобрести более глубокие знания и навыки в области анализа художественных образов, включая умение раскрывать эмоциональный подтекст, распознавать символику, учитывать исторический и культурный контекст и оценивать художественные приёмы. Только такой подход позволит студентам развивать критическое и творческое мышление и получить более полное представление о глубине и сложности художественного произведения.

Демонстрируют неоднородность уровня понимания критериев художественной ценности у обучающихся в вопросе «Что в первую очередь определяет художественную ценность произведения искусства?». Хотя правильный ответ (В) – «Его оригинальность, глубина и эмоциональное воздействие на зрителя/слушателя» – набрал 4 из 8 голосов (50%), это всё же

не является убедительным показателем высокого уровня освоения данного аспекта теории искусства. Равенство количества правильных ответов и ответов, отражающих поверхностное понимание критериев, свидетельствует о необходимости более детальной работы в этом направлении.

Вариант А («Субъективное восприятие и эмоциональный отклик конкретного зрителя») получил 3 голоса (37,5%). Этот вариант отражает частичное понимание роли субъективного восприятия в оценке искусства, но не учитывает более объективные критерии художественной ценности, такие как оригинальность и глубина замысла. Студенты, выбравшие этот вариант, возможно, сосредоточились на эмоциональной стороне, не принимая во внимание художественные достоинства произведения.

Вариант Б («Коммерческая ценность и популярность произведения искусства») не получил ни одного голоса (0%). Это позитивный показатель, демонстрирующий понимание того, что коммерческий успех не является единственным или даже главным критерием художественной ценности.

Вариант Г («Техническое мастерство и соответствие канонам академического искусства») получил 1 голос (12,5%). Этот ответ отражает традиционное понимание художественной ценности, сосредоточенное на техническом мастерстве. Однако такой подход является слишком узким и не учитывает более широкий спектр критериев, важных для оценки современного искусства.

Таким образом, результаты по вопросу показывают, что у студентов недостаточно сформировано понимание критериев художественной ценности. Необходимо проработать вопросы оригинальности, глубины замысла и эмоционального воздействия художественного произведения, учитывая различные художественные стили и исторические периоды. Также необходимо прояснить роль субъективности в оценке искусства, не умаляя при этом важность объективных критериев.

Вопрос №13 предлагал обучающимся проанализировать картину Винсента Ван Гога «Звёздная ночь». Респондентам было необходимо описать

сюжет картины и дать развёрнутые ответы на следующие вопросы:

- к какому жанру относится данная работа?
- попробуйте определить автора и название картины;
- какие эмоции и впечатления вызывает у вас данное произведение?

Полученные ответы отражены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты ответов по вопросу №13

Обучающийся	Ответ
Аиша	Жанр: Постимпрессионизм; автор: Винсент Ван Гог, работа «Звёздная ночь»; Работа вызывает чувство умиротворения, тишины, нежности, восхищения, интереса, ностальгии и грусти.
Александр	Жанр - Авангард, автор - Ван Гог «звёздная ночь», эмоции - Спокойствие, умиротворение. Небо из-за светлых голубых тонов напоминает воду. Хочется раствориться в этом «море» и быть звёздным отражением.
Александра	Ван Гог. Звёздная ночь. Живопись. Постимпрессионизм. Эпично.
Виктория	Жанр - импрессионизм, автор Ван Гог, впечатления - иллюзия сказочности, обман восприятия, печаль.
Даниил	Звездная ночь Ван Гог Спокойствие.
Мария	«Звёздная ночь» Винсент Ван Гог, жанр импрессионизм Произведение вызывает такие эмоции как спокойствие и умиротворение. На картине изображён пейзаж: тёмные деревья, ночное небо, маленький городок в низине.
Милана	Ван Гог «Звёздная ночь», на картине изображён город и ночное небо, усыпанное звёздами. Мне очень нравится сочетание цветов и задумка картины.
Светлана	Жанр: пейзаж. Автор: Винсент Ван Гог, название «Звездная ночь». Данное произведение вызывают чувства чего-то спокойного, уютного, живого.

Результаты демонстрируют неоднородность знаний и навыков студентов в области искусствоведения. Хотя все респонденты правильно определили автора и название картины, однако понимание стилистических особенностей и глубина анализа значительно различаются.

Только один обучающийся (12,5%) верно определил жанр – постимпрессионизм. Остальные (87,5%) предлагали различные варианты, включая авангард (Александр), импрессионизм (Виктория, Мария) и пейзаж (Милана, Светлана). Ошибочные ответы указывают на недостаточное знание стилистических различий между художественными направлениями и на необходимость более детального изучения истории искусства.

Эмоции и впечатления достаточно разнообразны и в целом

демонстрируют способность студентов к эмоциональному восприятию и анализу. Описания варьировались от общих (спокойствие, умиротворение) до более образных и конкретных (иллюзия сказочности, ощущение растворения в звёздном небе), что свидетельствует о разном уровне художественной восприимчивости и аналитических навыков. Некоторые студенты (например, Александр) продемонстрировали способность к образному мышлению и поэтичному описанию своих впечатлений.

В ходе тестирования по данному вопросу, результаты показывают, что студенты обладают базовыми знаниями о картине «Звёздная ночь», но их понимание стилистических особенностей и глубина анализа нуждаются в улучшении. Необходима более целенаправленная работа по формированию навыков анализа художественных произведений, включая изучение истории искусства, стилистических направлений, композиции, цветовой гаммы и символических смыслов. Также важно развивать навыки образного мышления и эмоционального восприятия художественных произведений.

Следующий вопрос «Перечислите известные вам жанры в искусстве фотографии» так же предполагал развёрнутый ответ. Полученные данные отражены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты ответов по вопросу №14

Обучающийся	Ответ
Аиша	Пейзаж, портрет, натюрморт.
Александр	Портрет, стрит-фото, макрофотография.
Александра	Натюрморт, портрет, пейзаж.
Виктория	Портретная фотография, пейзаж, постановочная фотография, историческая фотография.
Даниил	Пейзаж, портрет, предметная фотография, уличная фотография, репортаж.
Мария	Эмоциональный портрет, документальная фотография, натюрморт, пейзаж.
Милана	Фотография дикой природы, портрет, натюрморт.
Светлана	Портрет, художественная фотография, пейзаж, стрит, документальная фотография.

Результаты демонстрируют серьезные пробелы в знаниях студентов об основных жанрах фотографии. Ответы отражают не только неполное

понимание данной области, но и существенные ошибки в терминологии и классификации. 87,5% ответов демонстрируют недостаточное понимание специфики жанровой системы в фотографии, заимствуя терминологию из живописи (пейзаж, портрет, натюрморт). В ответах наблюдается смешение жанров и видов фотографии (например, макрофотография, стрит-фотография, предметная фотография, документальная фотография). Это указывает на недостаточное различение этих понятий и неумение систематизировать знания в данной области.

Важно подчеркнуть, что только один респондент упомянул «художественную фотографию» как жанр фотоискусства. В контексте данного исследования именно художественная фотография с её акцентом на авторском замысле и воплощении художественного образа является основой художественно-эстетического развития личности.

Таким образом, результаты тестирования подтверждают необходимость значительного усиления работы по формированию системных знаний студентов в области жанров и направлений фотографии. Необходимо провести дополнительную работу по изучению специфики различных жанров, их исторического развития и художественных особенностей. Особое внимание следует уделить пониманию роли художественной фотографии как широкого жанра, объединяющего множество различных стилей и подходов, ориентированных на выражение художественного замысла и способствующих художественно-эстетическому развитию.

Результаты по вопросу «Что подразумевает понятие «художественная фотография»?» демонстрируют, что большинство студентов (6 из 8, или 75%) правильно понимают основные критерии, определяющие художественную фотографию. Правильный ответ (Г) – «Авторский замысел, оригинальность художественного решения и использование композиционных, световых и цветовых средств для выражения идей и эмоций» – получил подавляющее большинство голосов. Это свидетельствует о достаточном уровне освоения основных понятий и критериев художественной фотографии в данной группе

студентов. Однако ошибочные ответы (А и С), хотя и получили меньшее количество голосов (по 1 голосу за каждый, или 12,5% за каждый), демонстрируют некоторые пробелы в понимании.

Вариант А («Высокое техническое качество изображения и использование профессионального оборудования») получил 1 голос. Этот ответ указывает на сосредоточенность на технической стороне фотографии, без учёта художественной составляющей. Техническое мастерство важно, но не является единственным критерием художественности.

Вариант Б («Использование сложных методов обработки изображений с применением цифровых технологий») также получил 1 голос. Это показывает некоторое смешение понятий художественной обработки и просто технических массивов обработки изображения. Цифровая обработка может быть инструментом для выражения художественного замысла, но не является определяющим фактором художественной ценности.

В целом результаты тестирования позволяют сделать вывод о достаточном уровне понимания основных понятий художественной фотографии у большинства студентов. Однако необходимо продолжать работу по укреплению понимания роли художественного замысла, оригинальности и выразительности в создании художественных фотографий, а также по различению технических и художественных аспектов фотографического процесса. Небольшое количество ошибочных ответов указывает на необходимость дополнительных упражнений и обсуждений, направленных на понимание глубокого смысла и художественной ценности фотографии.

Результаты тестирования по вопросу «Какую роль играет свет в фотографии?» показывают, что студенты неоднозначно понимают значение света в фотографии. Хотя большинство студентов демонстрируют базовое понимание его важности, значительная часть не учитывает его художественный потенциал и многогранность его роли.

Анализ ответов:

Вариант А («Свет является ключевым инструментом для создания атмосферы, подчёркивания формы и текстуры, выделения деталей»): этот правильный ответ выбрали 4 из 8 студентов (50%). Это свидетельствует о том, что половина опрошенных понимает фундаментальную роль света в создании художественного образа. Они понимают, что свет – это не только технический аспект, но и мощное средство выразительности.

Вариант Б («Свет служит только для выделения основного объекта съёмки и создания чёткого изображения»): этот вариант выбрали 2 из 8 студентов (25%). Это указывает на упрощенное понимание функций света, сосредоточенное только на достижении технически правильного изображения. Студенты, выбравшие этот вариант, вероятно, не учитывают его художественные возможности и влияние на эмоциональное восприятие снимка.

Вариант В («Свет в фотографии играет второстепенную роль и важен только для достижения правильной экспозиции»): этот вариант выбрал 1 студент (12,5%). Это свидетельствует о крайне недостаточном понимании роли света. Экспозиция – важный технический аспект, но свет в фотографии играет гораздо более широкую роль, чем просто достижение правильной экспозиции.

Вариант Г («Свет в фотографии зависит исключительно от технических возможностей камеры и объектива»): этот вариант также выбрал 1 студент (12,5%). Это указывает на непонимание того, что использование света – это творческий процесс, а не только техническая задача. Конечно, технические возможности важны, но художественное видение фотографа определяет, как используется свет, а не наоборот.

Таким образом, половина студентов правильно определила ключевую роль света в фотографии, однако значительная часть продемонстрировала недостаточное понимание его многогранности. Результаты подчеркивают необходимость усиления акцента на художественных аспектах работы со светом. Студентам необходимо развивать навыки анализа световых решений

в фотографических работах, учиться видеть и понимать, как свет влияет на настроение, форму, текстуру и эмоциональное восприятие снимка. Необходимы более глубокие практические занятия и анализ примеров из практики профессиональных фотографов.

В заключительном вопросе теста-опросника обучающимся предлагалась к анализу художественная работа Американского фотографа Фредди Фабрис, который в своем проекте «Ренессанс в автомастерской» воспроизвёл шедевры Возрождения, задействовав в качестве моделей автомехаников в их привычной рабочей обстановке и одежде.

Респондентам было необходимо проанализировать данную фотографию и дать развёрнутые ответы на следующие вопросы:

- к какому жанру относится данное фото?
- представьте себя на месте автора и предположите какую мысль\концепцию хотел донести автор зрителю?
- в чём заключается художественный образ данного снимка?
- какие эмоции и впечатления вызывает у вас данное произведение?

Ответы обучающихся отображены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты ответов по вопросу №17

Обучающийся	Ответ
Аиша	Жанр: концептуальная фотография. Автор хотел донести мысль того, что и в наше время есть свой гений, несущий на своих плечах свой груз познания мира, а вокруг него верные соратники, что могут быть заинтересованы в этом и даже поддерживать его, но также и тот, кто готов отказаться от этого в своем эгоизме. Но, так же быть шокированы. Все в этой фотографии вовлечены так или иначе в процесс восхищения, непонимания заинтересованности. За счет своего построения композиция, ситуация передает суть тайной вечери, на нашу действительность. Работа производит желание узнать, вникнуть в ситуацию, рассмотреть ее детально.

Продолжение таблицы 8

Обучающийся	Ответ
Александр	Не могу понять сюжета и отнести фото к какому-либо жанру. По задумке автора человек в центре явно выделяется. Свет освещает всех людей, а вокруг темнота. Кто-то есть, один человек даже говорит по телефону, но при этом все смотрят на человека в центре. Все мужчины одеты в тёмные тона, а центральный в яркую розовую футболку. Возможно, автор хочет донести мысль о выделении в обществе, либо о лидерстве. А может быть о важности того, как важно быть собой. Все мужчины серьёзные и одеты сдержанно, центральный мужчина одет ярко, будто ребёнок. В каждом из нас живёт ребёнок. Не вижу здесь художественного образа. Если честно я больше обратил внимание на задний фон, и он вызывает у меня уныние и безнадёгу...
Александра	Художественная фотография.
Виктория	К современному жанру, у меня даже нет предположений о концепции автора, зачем мужчина возвеличился, надев кокошник? Мне кажется, здесь нет художественного образа. Фото вызывает чувство непонимания, растерянности. Я вообще работу не поняла.
Даниил	Автор хотел, чтобы мы обратили внимание на человека в центре. Не могу понять в чем заключается художественный образ. Эмоции удивление и неожиданности.
Мария	Жанр художественный. На фотографии присутствует отсылка на картину «Тайная вечеря».
Милана	Эта художественная фотография передаёт образ Бога, «Тайное вече» на современный лад. Лично мне не очень нравится это произведение, потому что божественное и современное не всегда сочетается. Тем не менее, замысел данной фотографии понятен.
Светлана	Жанр не знаю, но фотография похожа на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». От данного произведения эмоции таковы, что хочется узнать смысл работы фотографа.

Результаты тестирования по анализу фотографии «Ренессанс в автомастерской» демонстрируют разный уровень понимания студентами художественных приёмов и глубины интерпретации произведения. Хотя многие студенты испытывают затруднения с точной классификацией жанра или, верным является определение данной фотографии как концептуальной, художественной и постановочной.

Большинство студентов испытывают затруднения с определением жанра фотографии, предлагая варианты вроде «художественная фотография»

или «постановочная фотография». Это указывает на недостаточное знакомство с нюансами жанровой классификации в фотографии, в частности с понятием «концептуальная фотография». Необходимо подчеркнуть, что данная фотография является одновременно художественной (из-за использования композиционных и световых решений, направленных на создание художественного образа), постановочной (из-за заранее спланированной сцены и постановки моделей) и концептуальной (из-за наличия чёткой идеи, аллюзии на «Тайную вечерю» и переосмысления классического образа в современном контексте).

Лишь 37,5% респондентов верно определили художественный образ «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, воплощённой в данной фотографии. Другие студенты дают более поверхностные интерпретации, не учитывая глубину концепции и не устанавливая связь с классической картиной. Сила ответа определяется способностью студента увидеть в фотографии не просто сцену в автомастерской, а воплощение художественного замысла – переосмысление классического образа в современном контексте.

Ответы на впечатления и эмоциональный отклик так же разнообразны и отражают субъективность восприятия. Студенты отмечают различные эмоции: удивление, заинтересованность, иронию, насмешку. Это свидетельствует о способности студентов эмоционально откликаться на художественное произведение.

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты в целом способны воспринимать и анализировать художественное произведение, но их знания в области жанров и способов интерпретации художественной фотографии нуждаются в расширении. Необходимо продолжить работу по формированию навыков анализа композиции, света и других художественных приёмов в фотографии, а также по развитию критического и творческого мышления. Особое внимание следует уделить изучению концептуальной фотографии как жанра и развитию навыков интерпретации сложных художественных идей и аллюзий.

Таким образом, на основе данных теста-опроса проанализированы результаты выявили неоднородность уровня художественно-эстетического развития и знаний о фотоискусстве среди студентов. Получение данные в виде диаграммы отражены на рисунке 9.

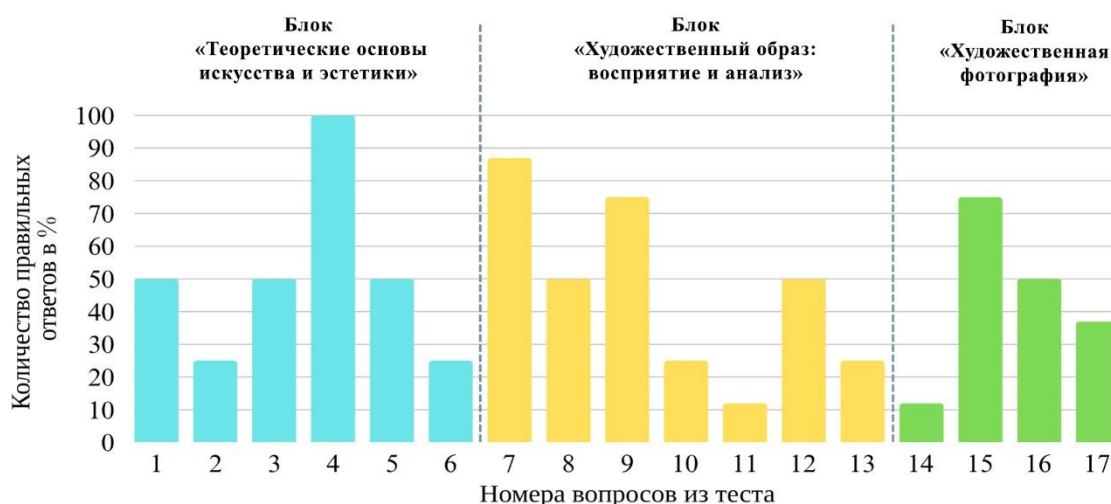

Рисунок 9 – Диаграмма общих результатов входного тестирования на констатирующем этапе

Хотя студенты демонстрируют базовое понимание некоторых ключевых понятий (например, роли художественного образа и его влияния на зрителя), в других областях наблюдаются серьёзные пробелы.

Сильные стороны:

- понимание фотографии как самостоятельного вида искусства (100% респондентов);
- высокий уровень понимания роли эстетического опыта в формировании личности;
- хорошее понимание сущности художественного образа и его влияния на зрителя (50% – наиболее полные ответы);
- достаточно высокий уровень понимания средств создания

художественного образа (75% правильных ответов);

- способность к эмоциональному восприятию и анализу художественных произведений (продемонстрировано на примере анализа «Звёздной ночи»).

Слабые стороны и необходимые улучшения:

- существуют пробелы в понимании таких базовых понятий, как искусство, эстетика и эстетическое чувство. Необходимо углубить изучение теории искусства и эстетики, уделяя внимание философским и культурным аспектам;
- знание жанров фотографии и понимание художественных стилей требуют значительного улучшения. Обучение должно быть направлено на систематизацию знаний, различение жанров и видов фотографии, а также на более глубокое изучение истории искусства;
- необходимо развивать навыки глубокого анализа художественных произведений, включая понимание композиции, света, символики и контекста. Это касается как живописи (на примере анализа «Звёздной ночи»), так и фотографии (на примере анализа «Ренессанс в автомастерской»);
- понимание критериев художественной ценности неоднородно и требует дополнительной проработки. Важно углубить понимание роли оригинальности, глубины замысла и эмоционального воздействия;
- необходимо улучшить понимание полисемантичности художественных произведений и роли субъективного восприятия в их интерпретации.

Далее необходимо определить действующий уровень сформированности знаний и навыков в сфере фотоискусства, посредством анализа фоторабот обучающихся, созданных до начала проведения формирующего эксперимента. На данном этапе каждый из студентов подготовил портфолио (подборка из 5-10 работ). Работы студентов на

начальном этапе педагогического эксперимента представлены на рисунках Б.1-Б.4.

Представленные работы студентов демонстрируют разнообразие жанров и подходов к фотографии. Среди 76 кадров можно выделить следующие направления:

- пейзаж – 17 кадров (22,36% от общего количества);
- уличная фотография – 18 кадров (23,68% от общего количества);
- предметная фотография – 6 кадров (7,89% от общего количества);
- портрет – 31 кадр (40,79% от общего количества);
- животные – 2 кадра (2,63% от общего количества).

Исходя из представленных данных и практических работ можно сделать следующие выводы:

- студенты активно исследуют различные жанры фотографии, что свидетельствует о их стремлении к развитию и расширению своих навыков. Однако им необходимо повышать свой уровень навыков в каждом из них, с целью достижения повышения общего качества работ, воплощения в работах более интересных сюжетов и так далее. Например, в предметной фотографии можно было бы больше внимания уделить работе с освещением и деталями, а в уличной фотографии – развитию навыков спонтанной съемки и реакции на момент;
- несмотря на то, что 40,79% всех работ представляют портреты, многие из них кажутся статичными и не передают индивидуальность моделей. Это может указывать на недостаток опыта в общении с моделями и создании эмоциональной связи через кадр;
- в 21% работа присутствует работа со светом, однако в оставшихся 79% работ свет используется менее эффективно или отсутствует вовсе. Это может указывать на необходимость дальнейшего развития навыков работы с освещением;

- многие работы демонстрируют понимание основ композиции, что говорит о том, что студенты уже освоили базовые принципы построения кадра. В некоторых работах композиция кажется случайной или недостаточно продуманной. Это может быть связано с недостатком опыта или с тем, что студенты еще не освоили все принципы композиции;
- в 64,84% работ присутствует композиция с центральным расположением главных героев (композиционного центра), что свидетельствует о слабом владении композиционных приёмов: композиция кажется случайной или недостаточно продуманной. Это может быть связано с недостатком опыта или с тем, что студенты еще не освоили все принципы композиции. Студентам стоит больше внимания уделить изучению различных композиционных техник и практиковаться в их применении;
- работа с цветом в графических программах представлена в 48,68% фотографий, что свидетельствует том, что у обучающихся имеются базовые навыки работы с цветом и светом. Это говорит о том, что студенты уже освоили основные инструменты для коррекции цвета и могут применять их в своих работах. Однако в 32,43% фотографий, где присутствует работа с цветом, обработка кажется излишней или неуместной: неестественные цвета, отсутствие меры в контрастности и резкости, чрезмерное применения фильтров, мыльность и так далее;
- 13,16% работ демонстрируют воплощение художественных образов: девушка в кокошнике, образ гейши, ведьмы и так далее. Это свидетельствует о развитии у обучающихся творческого мышления, способности к самовыражению через фотографию, а также стремлении экспериментировать с образами и создавать интересные визуальные концепции.

У 62,5% обучающихся нет художественного образа ни в одной

фотографии. Это свидетельствует о том, что многие студенты еще не освоили навыки создания визуальных концепций и не умеют передавать через фотографию эмоциональные и символические смыслы.

Это может быть связано с недостатком опыта в работе с образами и недостаточным развитием творческого мышления. Студентам стоит больше внимания уделять изучению различных художественных стилей и техник, а также практиковаться в создании концептуальных снимков.

Таким образом, проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, что студенты активно исследуют различные жанры фотографии, что свидетельствует о высоком уровне интереса к фотографии. Однако общий уровень технических навыков в фотографии и уровень художественно-эстетического развития требует дальнейшего развития. Многие портреты статичны, а обработка изображений часто излишняя. Художественный образ присутствует лишь в 13,16% работ, что указывает на необходимость развития творческого мышления и навыков создания визуальных концепций.

2.4 Формирующий эксперимент

Для реализации педагогического эксперимента была создана модель методической системы художественно-эстетического освоения мира студентами высшего учебного заведения посредством фотографии, которая отражена в таблице 9.

Таблица 9 – Модель методической системы художественно-эстетического освоения мира студентами университета

Содержательный компонент
Цель – разработать методику проведения занятий, направленных на художественно-эстетическое развития студентов вуза средствами художественной фотографии.
Задачи:

Продолжение таблицы 9

– подготовить наглядно-дидактический материал; – разработать систему занятий, упражнений; – подготовить и провести констатирующее и контрольное (итоговое) тестирование обучающихся; – разработать и реализовать систему занятий, направленных на художественно-эстетическое развитие студентов вуза по средством фотографии.		
Технологии обучения		Формы обучения:
– технология дифференцированного обучения; – индивидуальный подход; – мультимедийные технологии; – метод проектов; – технология проблемного обучения; – личностно-ориентированное обучение.	– мастер-классы; – занятия, предполагающие индивидуальное создание фотографий студентами; – уроки-обсуждения; – уроки-презентации; – знакомство с новыми понятиями, образами.	
Процессуальный компонент:		
Методы обучения:	Принципы обучения:	Средства обучения:
– словесный (объяснение теоретических аспектов фотографии, разбор и анализ произведений известных фотографов, подсказки педагога в процессе выполнения практических заданий, поощрение и советы по улучшению работ); – создание словесных художественных образов для развития воображения и креативности;	– сознательности и активности; – систематичности и последовательности; – наглядности; – прочности; – доступности; – связи теории с практикой; – самостоятельность в обучении.	– аудиовизуальные (презентации, видео); – наглядные пособия (фотокниги, журналы, фотографии).
Методы обучения:	Принципы обучения:	Средства обучения:
– наглядный (демонстрация произведений известных фотографов, показ лучших образцов заданий, выполненных студентами. Использование визуальных материалов для иллюстрации теоретических концепций); – демонстрационный метод (иллюстрация процесса создания фотографии от идеи до финального результата); – практический (выполнение практических заданий по созданию фотографий, творческие упражнения для развития технических навыков и креативного мышления); – самостоятельная работа (создание фотографий, подбор референсов,		

Продолжение таблицы 9

Методы обучения:	Принципы обучения:	Средства обучения:
поиск идей и разработка концепции кадра); – личностно-ориентированный подход к каждому студенту с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, работоспособности, уровня подготовки и развития способностей.		

Формирующий эксперимент проводился в период с ноября 2024 г. по апрель 2025 года. На данном этапе в рамках программы художественно-эстетического развития студентов, проводятся занятия по художественной фотографии, где студенты изучают как основы фотоискусства, так и принципы воплощения художественного образа в фото. Всего в рамках программы проведено 8 занятий длительностью по 2-2,5 часа:

Занятие 1 «Основы фотоискусства: история развития и эстетическая функция». Данное занятие носит лекционный характер, где студенты в процессе урока изучали историю развития фотографии, эстетическую специфику фотоискусства в контексте прошлого и современности, а также рассматривали работы зарубежных и отечественных авторов в сфере фотографии XX и XI веков (Рисунок В.1)

В практической части занятия обучающиеся выполняли упражнение по анализу и разбору фотографий, представленных в виде фотокниг и напечатанных фотографий. В результате этого занятия студенты научились определять основные этапы развития фотографии, оценивать художественную ценность фотографий, выявлять ключевые элементы композиции и выразительные средства в фотографии, а также сравнивать работы разных фотографов, определяя их индивидуальные стили и творческие подходы. Они также приобрели навыки критического анализа фотографических изображений и развития собственного художественного вкуса.

Занятие 2 «Технические аспекты в создании фотографии». На данном

уроке студенты изучали технические особенности создания фотографий: настройку фотоаппарата (режимы съёмки, баланс белого, выдержка, диафрагма, ISO), кадрирование в композиции (правило третей, золотое сечение, ведущие линии), а также работу с различными типами объективов и их влияние на перспективу и глубину резкости (Рисунок В.2).

Практическая часть занятия представляла собой фотопрогулку по городу, в ходе которой студенты на практике отработывали настройку камеры, выстраивали композицию и применяли полученные теоретические знания. Педагог проводил мастер-класс по уличной фотографии, помогая студентам создавать собственные работы в документальной манере, отражающей жизнь города (Рисунок В.3). Каждый студент создал серию фотографий в рамках этого практического задания, которые отражены на рисунке 10.

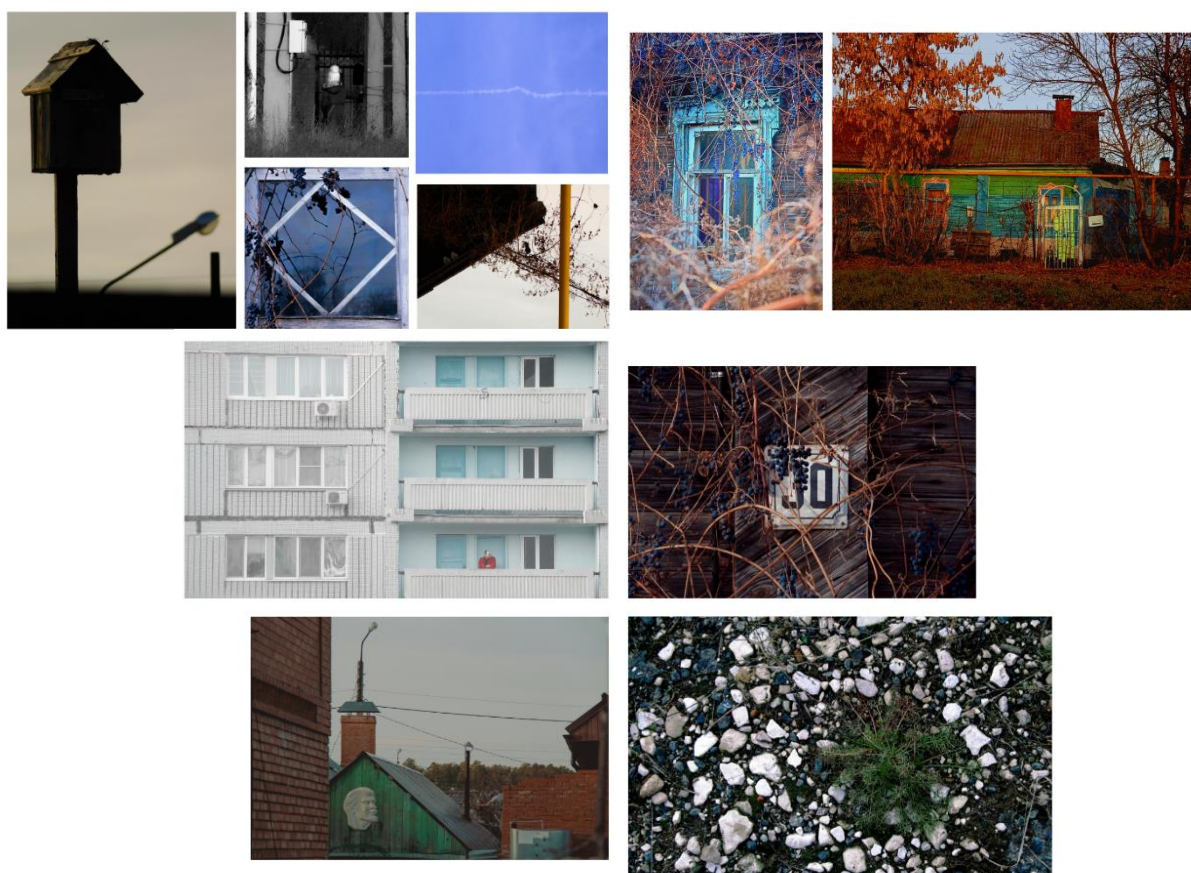

Рисунок 10 – Работы студентов (Миланы, Аиши и Марии соответственно) в рамках занятия №2 «Технические аспекты в создании фотографии»

В результате занятия студенты научились оценивать влияние изменения параметров съемки на конечный результат, анализировать полученные изображения, применять различные композиционные приемы для создания выразительных фотографий.

Занятие 3 «Обработка изображений в графических программах». В рамках этого занятия студенты изучали интерфейс и базовые настройки графического редактора Adobe Photoshop Lightroom, основные инструменты коррекции цвета и тона (экспозиция, контрастность, яркость, тени, свет), а также базовые методы коррекции. Практическая часть занятия была посвящена обработке собственных фотографий. Студенты самостоятельно корректировали экспозицию, баланс белого и контрастность своих снимков и экспериментировали с различными пресетами.

В ходе занятия студенты научились: ориентироваться в интерфейсе Lightroom, эффективно использовать инструменты коррекции цвета и тона, обрабатывать свои фотографии с учетом особенностей сюжета и стиля, а также понимать влияние обработки на художественное восприятие изображения. Результатом их работы стали обработанные серии фотографий, демонстрирующие приобретенные навыки обработки в Lightroom (Рисунок 11).

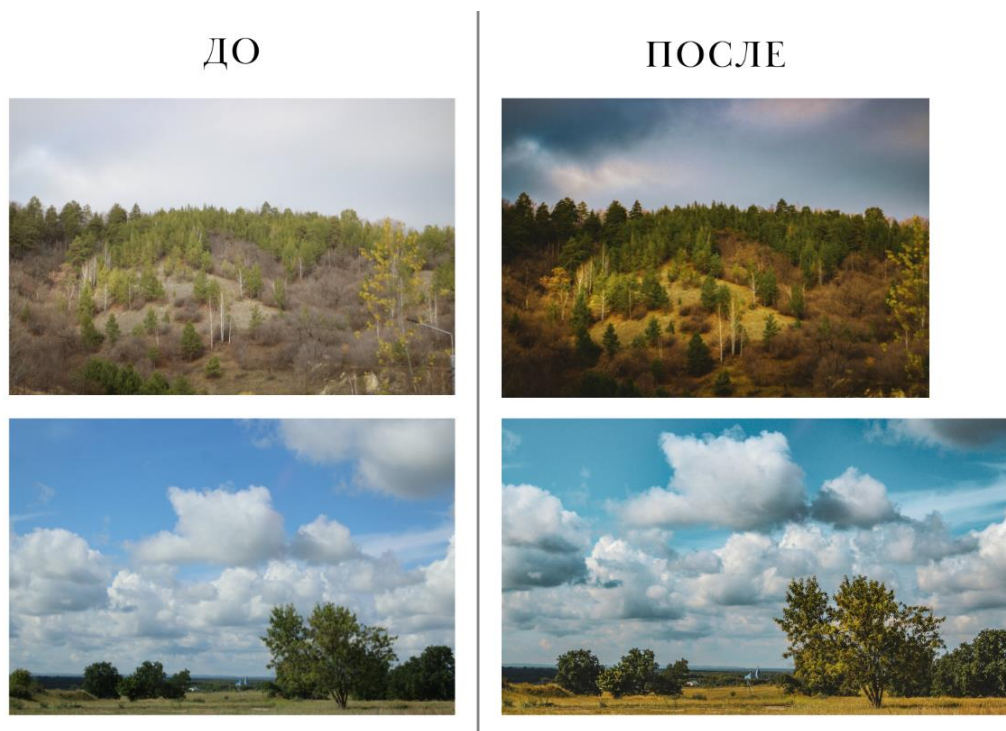

Рисунок 11 – Процесс обработки фотографий на примере работ Александра

Занятие 4 «Жанры и направления в фотоискусстве». Данное занятие было посвящено изучению различных жанров и направлений в фотографии, а также анализу их особенностей и отличительных черт. Студенты изучили основные характеристики таких жанров, как репортажная, документальная, жанровая, пейзажная, уличная фотография и другие (Рисунок В.4).

В практической части занятия студенты проанализировали предоставленные преподавателем примеры фотографий разных жанров, обсудили их композиционные и смысловые особенности. В качестве домашнего задания студентам было предложено создать серию фотографий, выбрав один из изученных жанров (например, репортаж, документальная, жанровая, пейзажная или уличная фотография). В результате занятия студенты научились определять различные жанры фотографии, анализировать художественные и содержательные особенности каждого жанра и применять полученные знания на практике, создавая собственные фотографические работы в выбранном жанре. Результатом работы студентов стала серия фотографий, выполненных в одном из изученных жанров, демонстрирующих

понимание его специфики и применение соответствующих выразительных средств.

Так, например, Виктория создала серию фотографий под названием «Зимняя сказка» в жанре пейзажной фотографии. Работы студента представлены на рисунке 12.

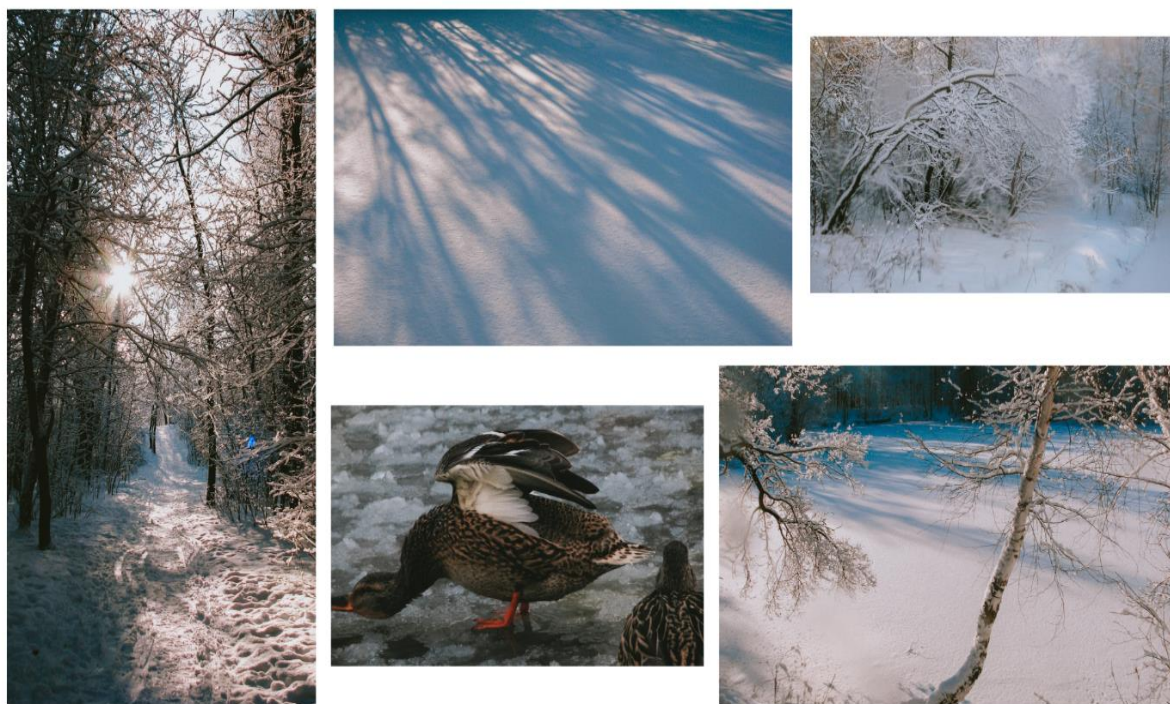

Рисунок 12 – Серия фотографий «Зимняя сказка» в исполнении Виктории

Зимние образы так же нашли своё отражение и в работах другого автора – Даниила. В своих работах он отразил жизнь города в вечерних сумерках и оформил серию в стилистике журнала «Автоград». Кадры из данной серии можно увидеть на рисунке 13.

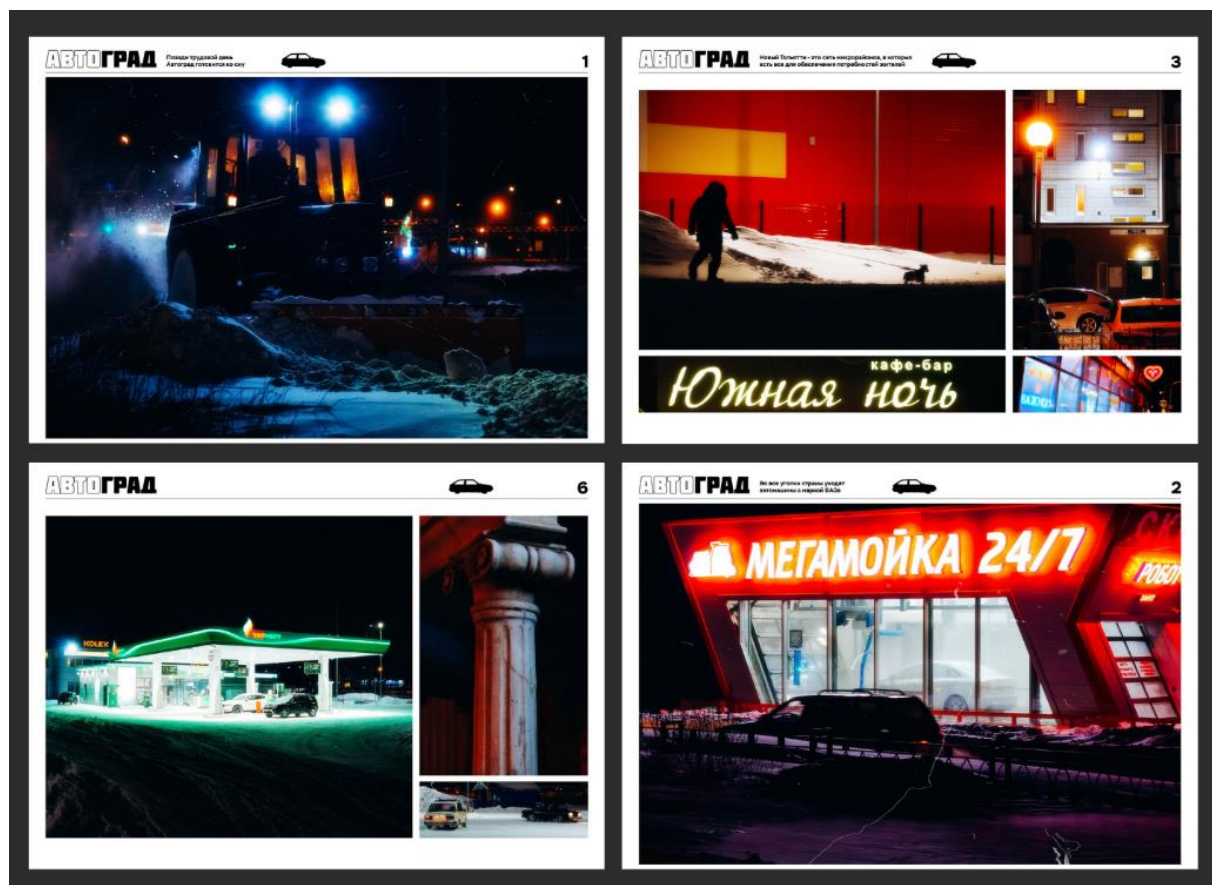

Рисунок 13 - Серия фотографий в исполнении Даниила

Жанровым исполнением отличилась серия фотографий Светланы, выполненной в репортажной манере. На рисунке 14 представлена подборка фотографий автора, которые она создала в процессе создания фоторепортажа на Всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Территория дарования».

Рисунок 14 – Серия фотографий в исполнении Светланы

Занятие 5 «Портретная фотография». Занятие началось с краткой теоретической вводной части, посвященной особенностям построения композиции в портретной фотографии, важности коммуникации с моделью и способам создания выразительного и эмоционального изображения. В практической части преподаватель провел небольшой мастер-класс по портретной фотографии, показав на практике, как выстраивать коммуникацию для достижения нужного эмоционального состояния модели, как правильно располагать модель в кадре, используя различные композиционные приемы, и как применять художественные приемы для обогащения портрета (работа со светом, ракурсами, использование реквизита). Промежуточный процесс работы можно увидеть на рисунке 15.

Рисунок 15 – Фотографии студентов в процессе мастер-класса по портретной фотографии

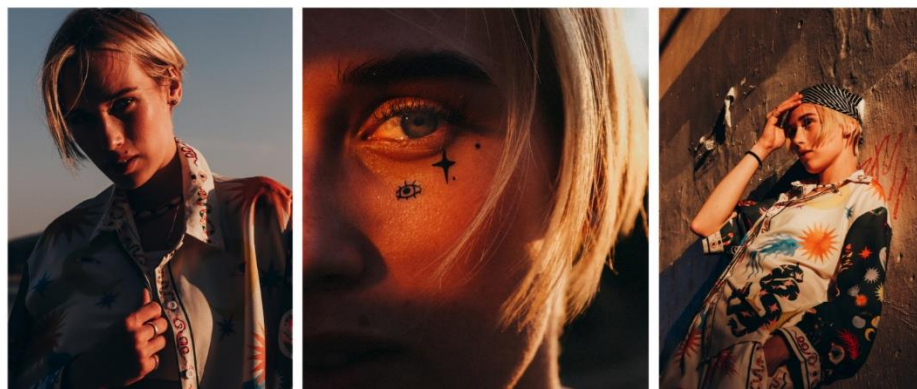
После мастер-класса каждый студент работал с разными моделями индивидуально в течение 40–50 минут, самостоятельно применяя полученные знания и навыки. В результате занятия студенты научились выстраивать коммуникацию с моделью, находить выигрышные ракурсы и композиционные решения для портрета, применять художественные приёмы для создания выразительных изображений и самостоятельно работать с моделью для получения качественных портретов. Результатом их работы стала серия портретов, сделанных каждым студентом самостоятельно и

демонстрирующих приобретённые навыки в области портретной фотографии.
Данные работы отражена на рисунке 16.

Работы Даниила

Работы Александра

Работы Виктории

Рисунок 16 – Работы студентов в рамках занятия по портретной фотографии

Занятие 6 «Свет в фотографии: технические и художественные аспекты». Занятие началось с краткой теоретической части, посвященной видам освещения, световым схемам, работе со световым оборудованием и влиянию света на настроение и восприятие фотографии (Рисунок В.5).

В процессе теоретической части занятия студенты наглядно опробовали построение распространенных световых схем на практике, используя в качестве моделей гипсовую скульптуру (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Работы студентов в процессе освоения основ постановки света в кадре

В практической части студенты приняли участие в нестандартном упражнении, направленном на развитие креативного мышления и работу в условиях ограниченного времени. Сначала студенты получили 15 минут на изучение локации (корпуса университета), после чего путем жеребьевки определили порядок работы с моделью. У каждого студента было 20 минут на съемку, включая подбор одежды (из 10 предложенных вариантов) и реквизита для модели, а также вписывание образа модели в выбранную локацию. Это упражнение было направлено на развитие способности быстро принимать решения и адаптироваться к нестандартным условиям.

В результате занятия студенты научились практически применять знания о свете и световых схемах, быстро создавать выразительные образы, эффективно работать в условиях ограниченного времени и развивать креативное мышление в нестандартных условиях. Результатом их работы

стала серия портретных фотографий, сделанных в разных стилях и локациях, демонстрирующих умение работать со светом и быстро адаптироваться к условиям съёмки. Несколько фоторабот студентов продемонстрировано на рисунке 18.

Работы Даниила

Работы Марии

Работы Виктории

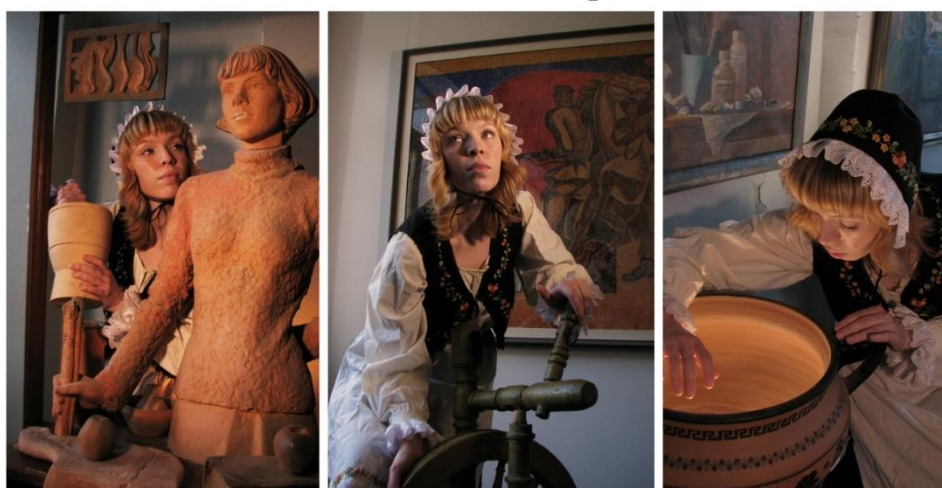

Рисунок 18 – Работы студентов в рамках упражнения на создание портретных снимков с искусственным освещением

Занятие 7-8 «Образ в фотоискусстве»:

Занятие 7: Образ в фотоискусстве – теория и планирование проекта.

Занятие началось с теоретической части, посвящённой понятию художественного образа в фотографии, способам его создания и воплощения, а также этапам разработки фотопроекта. Студенты изучили ключевые аспекты формирования художественного замысла, работы с композицией, светом и выразительными средствами для передачи задуманного образа (Рисунок В.6).

В практической части занятия совместно с преподавателем были определены темы для самостоятельных художественных фотопроектов, которые были распределены между студентами случайным образом. Студенты приступили к подготовительному этапу работы над проектом: генерации идей, проработке концепции, определению стилистики, подбору референсов и планированию съёмочного процесса. В качестве домашнего задания студентам было предложено завершить подготовительный этап и провести съёмку своего проекта, при необходимости получив помощь и консультацию преподавателя.

Занятие 8: Образ в фотоискусстве – реализация и презентация проектов.

На этом занятии студенты представили результаты своей работы над фотопроектами. Они продемонстрировали отснятый материал, обсудили процесс его создания и выполнили финальную обработку фотографий (кадрирование, коррекция цвета и тона).

Преподаватель и студенты совместно проанализировали представленные работы, обсудили сильные и слабые стороны каждого проекта и сделали выводы о достигнутых результатах.

Так, например, в работе Даниила отражена тема «лиминальные пространства», что означает промежуток между двумя состояниями, пограничная зона перехода. Оно может быть, как физическим (например, дверной проём), так и метафизическим (например, период трансформации личности или взглядов на мир). По задумке автора, образ переходного состояния воплощается через бессонницу: «Бессонница стала для меня

переходным состоянием: я чувствую себя опустошенным, уставшим, но в тоже время я бодрствую и сна ни в одном глазу. В периоды бессонницы я ломаю реальность. Мир может быть не таким, каким мы его знаем. Бродя по лесу своего сознания, месту хаоса, магии и опасностей, я не боюсь ни темноты, ни света...».

Вдохновением для этой серии фотографий послужила атмосфера и сюжетные повороты культового телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Даниил стремился передать характерные для сериала образы сновидений, мистическую атмосферу и символизм окружающего леса, воплощая их в собственной визуальной интерпретации. Таким образом, был создан художественный фотопроjekt под названием «Промежуток между известным и неизвестным», кадры из которого можно увидеть на рисунке 19.

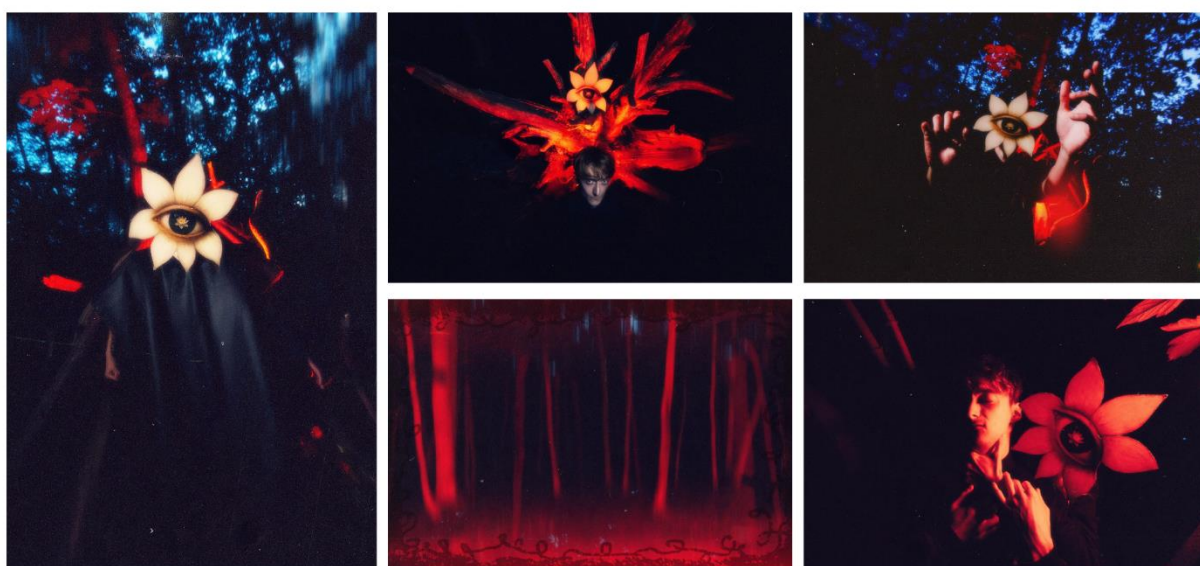

Рисунок 19 – Кадры из фотопроекта Даниила «Промежуток между известным и неизвестным»

Фотопроjekt Миланы представляет собой документальное исследование темы системы и её противоречия с бессистемностью в окружающем мире. Работа выполнена в документальной манере, где автор изучает и визуализирует прочные, но хрупкие связи между элементами различных систем. Фотографии из проекта представлены на рисунке 20.

Рисунок 20 – Кадры из фотопроекта Миланы «Система»

Как описывает сама Милана: «Система – это захватывающая закономерность, прочная и в то же время хрупкая. Даже в хаосе можно обнаружить её тонкие нити, где каждый элемент, подобно звезде на ночном небе, играет свою уникальную роль, создавая общее величие. Система и бессистемность – две стороны одной медали». Это может быть стая голубей на дереве, готовая взлететь от малейшего дуновения ветра, или небрежно сложенные холсты, скрывающие свою внутреннюю гармонию. Всё это демонстрирует закономерности, которые стоит лишь попытаться увидеть и оценить. В этом мире, полном загадок, система помогает нам понять удивительные принципы, управляющие нашим существованием». Проект «Система» предлагает зрителю внимательно рассмотреть окружающую действительность и найти в ней эти закономерности, будь то в упорядоченности или в видимом хаосе.

Концептуальный фотопроjekt «Следы», созданный Марией, использует художественный образ из японского искусства кинцуги – восстановления керамики с помощью золотого лака – для визуализации темы шрамов и следов на теле человека. Вместо трещин на посуде, здесь шрамы, выделенные золотистым цветом, символизируют истории жизни.

На рисунке 21 представленные кадры из проекта повествуют историю женщины, которая не любила рыбу, но поддерживала своего мужа-рыбака на протяжении пятидесяти лет брака.

Рисунок 21 – Кадры из фотопроекта Марии «Следы»

Эта верность привела к жертве: незначительная травма, полученная при обработке улова, обернулась серьезным заражением и операцией. Проект «Следы» показывает, как даже небольшие «трещины» в жизни могут стать частью истории, а любовь часто требует жертв и способна преодолевать наши разногласия.

Таким образом, проект исследует идею того, что прошлые травмы и опыт, подобно восстановленной керамике, не должны быть скрыты, а могут стать частью целостной истории, приобретая особый смысл и красоту. Фотографии представляют собой метафорическое изображение этих «золотых шрамов», рассказывая о жизненном опыте и способности к преодолению трудностей.

В завершение данного занятия производилось общее обсуждением и подведением итогов курса.

2.5 Контрольный эксперимент

На этапе контрольного эксперимента проводится анализ результатов апробации методической системы в теоретическом (повторная диагностика с помощью теста) и практическом (анализ практических работ) аспекте.

По результатам повторной диагностики обучающихся выявлена положительная динамика роста знаний и художественно-эстетического развития. Так, в блоке «теоретические основы искусства и эстетики» студенты продемонстрировали более глубокое и точное понимание таких терминов, как «искусство», «эстетика», «эстетическое чувство», а также их взаимосвязи; демонстрируют более полное понимание влияния искусства и эстетического опыта на развитие личности, формирование мировоззрения и ценностных ориентаций. Сравнительные данные по данному блоку вопросов отражены на рисунке 22.

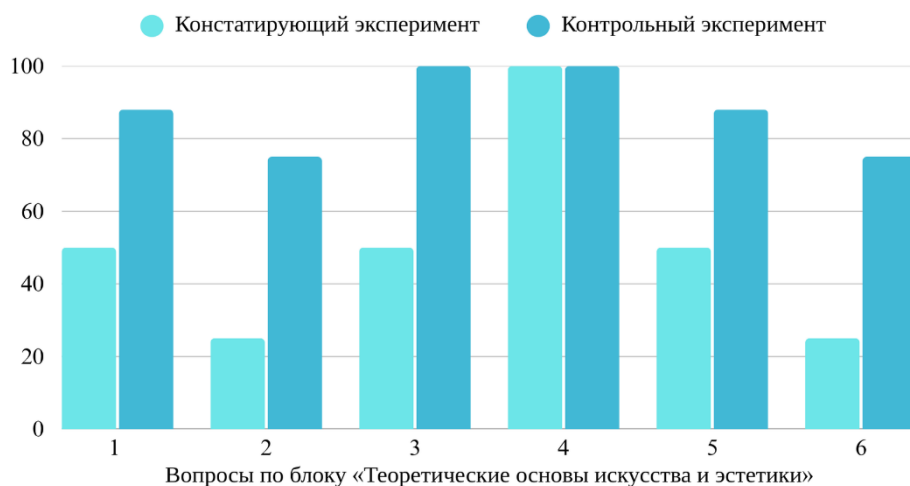

Рисунок 22 – Сравнительная диаграмма тестирования на констатирующем и контрольном эксперименте по блоку вопросов «Теоретические основы искусства и эстетики»

В целом, результаты показывают успешное освоение базовых теоретических понятий в области искусства и эстетики, а также рост

способности применять эти знания для анализа и оценки художественных произведений.

В блоке вопросов «Художественный образ: восприятие и анализ» повторная диагностика показала следующие позитивные изменения:

- студенты демонстрируют более глубокое понимание сущности понятия «художественный образ», лучше понимают его функции и роль в произведении искусства;
- результаты свидетельствуют о росте способности студентов воспринимать и оценивать художественные произведения: обучающиеся продемонстрировали более развернутый и аргументированный анализ художественных образов в представленных произведениях, учитывая композицию, цвет, форму и другие выразительные средства;
- студенты демонстрируют лучшее понимание того, как художественный образ влияет на эмоции, восприятие и мысли зрителя/читателя/слушателя;
- студенты продемонстрировали более глубокое понимание того, что художественный образ может иметь несколько уровней прочтения и интерпретации, а также способность предложить различные варианты его понимания.

Полученные данные отражены в рисунке 23

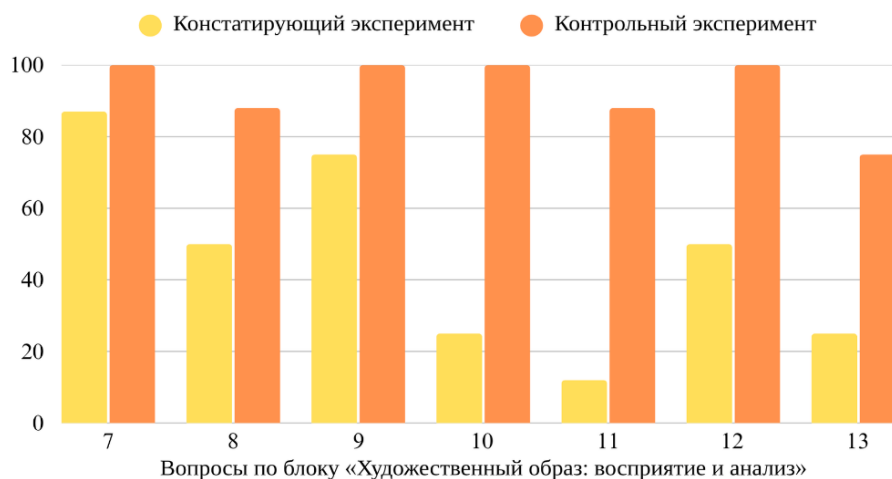

Рисунок 23 – Сравнительная диаграмма тестирования на констатирующем и контрольном эксперименте по блоку вопросов «Художественный образ: восприятие и анализ»

Эти улучшения свидетельствуют о прогрессе в развитии критического мышления и способности к глубокому анализу и пониманию художественных произведений.

В заключительном блоке вопросов по теме художественной фотографии анализ результатов показал повышение уровня знаний о жанрах и направлениях в искусстве фотографий, роли света в постановке кадра, а также продемонстрировали улучшение способности анализировать и интерпретировать художественные фотографии, описывая художественный образ, замысел автора и выраженные эмоции (они более уверенно объясняют свою интерпретацию снимков и аргументируют свои суждения).

Собранные данные отражены на рисунке 24.

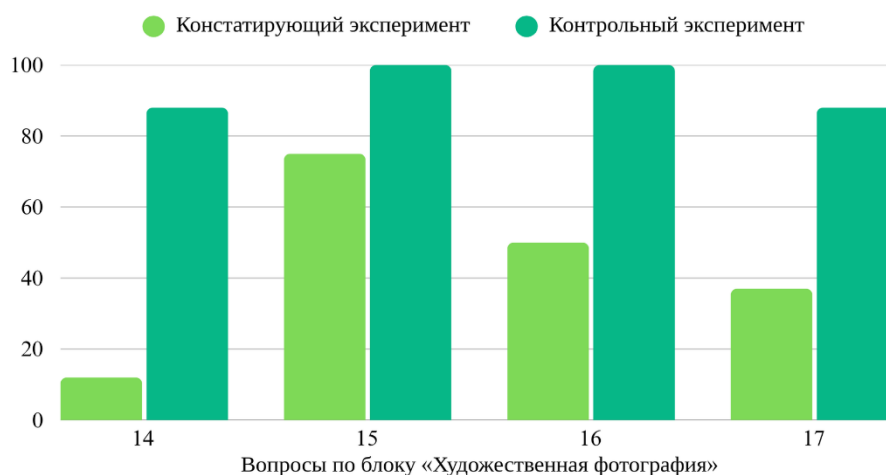

Рисунок 22 – Сравнительная диаграмма тестирования на констатирующем и контрольном эксперименте по блоку вопросов «Художественная фотография»

Результаты показывают значительный прогресс в освоении студентами основ художественной фотографии и развитии навыков ее анализа и интерпретации.

Таким образом, апробация методической системы, проведенная в рамках контрольного эксперимента, показала положительную динамику в развитии знаний и художественно-эстетического мышления обучающихся в теоретическом аспекте. Повторная диагностика (тестирование) зафиксировала значительный рост показателей знаний, подтвержденный увеличением среднего процента правильных ответов с 46% до 90%. Данное улучшение так же проявилось во всех блоках теста (Рисунок 25).

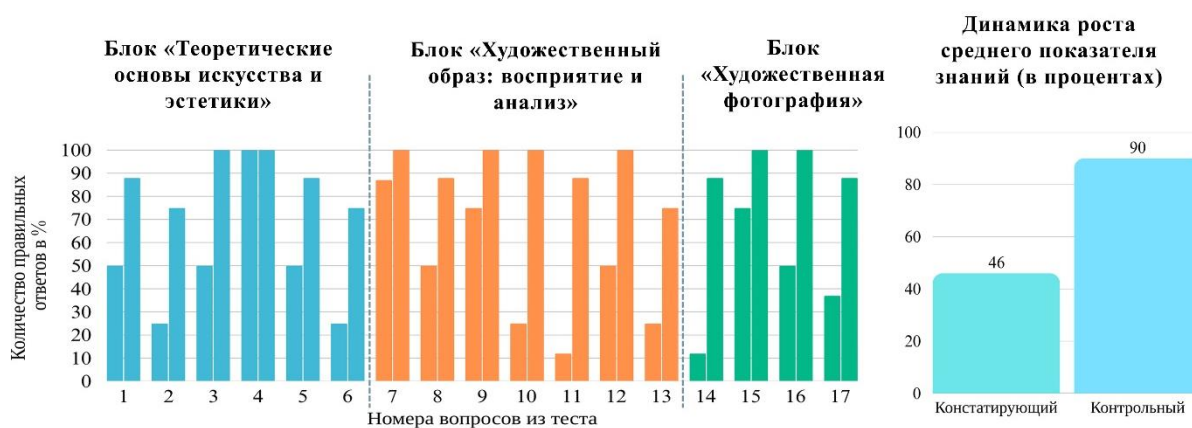

Рисунок 25 – Общая сравнительная диаграмма тестирования на констатирующем и контрольном эксперименте

В целом результаты повторной диагностики на этапе контрольного эксперимента подтверждают эффективность использованной методической системы в художественно-эстетическом развитии обучающихся. Полученные данные свидетельствуют о значительных позитивных сдвигах в понимании теоретических основ искусства и эстетики, а также в развитии навыков анализа и интерпретации художественных произведений, включая фотографию.

Анализ практической работы, проведённой на этапе формирующего эксперимента, продемонстрировал значительный прогресс в ранее выявленных слабых аспектах творчества студентов.

Студенты углубили свои знания о жанрах и направлениях фотоискусства, что значительно улучшило качество их работ. Фотографии стали интереснее и разнообразнее по композиции и сюжету, демонстрируя осмысленное использование специфики каждого жанра. В пейзажной фотографии наблюдается исследование фотографии в различных ракурсах, более тонкая работа со светом и цветом, достигающая большей глубины и эмоциональной выразительности. Репортажные снимки стали более динамичными, с удачно пойманными ключевыми моментами и выразительными композиционными решениями. Постановочная фотография

демонстрирует более продуманный подход к композиции и работе со светом, передавая задуманный художественный образ.

Значительно улучшилось качество портретов. Работы перестали быть статичными, они передают индивидуальность моделей и выражают более глубокие эмоции. Это свидетельствует об успешном освоении навыков взаимодействия с моделями и создания эмоциональной связи через кадр. Композиция стала более продуманной и выразительной.

Студенты научились более эффективно использовать свет в своих работах. В 75% работ свет стал важным композиционным и выразительным элементом, подчеркивающим текстуру, форму и настроение снимка. Они освоили различные схемы освещения и успешно применяют их на практике.

Так же укрепились знания о композиции: композиция стала более продуманной и гармоничной, отражая осознанный подход к построению кадра и расстановке акцентов, а случайность в композиции практически исчезла.

Помимо техническими составляющими создание кадра, студенты познакомились с основами работы по свету и цвету в графической программе Lightroom. Обработка стала более деликатной и целенаправленной, подчеркивающей художественный замысел, а не затемняющей его. Излишняя обработка стала редкостью.

Прогресс в аспекте воплощения художественного образа оказался наиболее значительным. Студенты научились создавать работы с четко выраженным художественным образом, передавая через фотографию глубокие эмоции, символические смыслы и концептуальные идеи. Работы стали более осмысленными и выразительными.

Так, в фотопроекте Даниила «Промежуток между известным и неизвестным» представляет собой оригинальную и художественно выверенную интерпретацию темы лиминальных пространств. Автор не ограничивается лишь визуализацией физических промежутков, но глубоко проникает в метафизический аспект понятия, используя образ бессонницы как символ переходного состояния между сознанием и бессознательным.

Нестандартный подход к теме проявляется в использовании вдохновения от сериала «Твин Пикс», что придаёт работам определённую мистическую атмосферу и символизм. Качественное исполнение задуманного художественного образа достигается благодаря умелому использованию композиции, света и цвета, а также выразительной символики, подчеркивающей неопределенность и таинственность переходного состояния.

В целом проект Даниила демонстрирует нестандартность мышления, оригинальность творческого подхода и высокий художественный профессионализм. Работа успешно передает атмосферу неопределенности и загадочности, присущую лиминальным пространствам, и оставляет пространство для собственной интерпретации зрителем.

Фотопроект Миланы представляет собой удачный пример нестандартного подхода к созданию документального исследования. Автор выбирает необычную тему – диалектику системы и бессистемности – и успешно воплощает её в выразительных и художественно выверенных изображениях. Интересное преподнесение материала достигается благодаря внимательному наблюдению и умению находить закономерности в кажущемся хаосе, а также за счёт глубокой и поэтической интерпретации темы.

Проект выполнен на хорошем художественном уровне, демонстрируя умение автора работать с композицией, светом и выразительными средствами для передачи своей идеи. В целом, проект Миланы – это убедительное и запоминающееся исследование, отличающееся оригинальностью подхода, глубиной осмысления темы и хорошим художественным исполнением.

Фотопроект Марии «Следы» – это глубоко концептуальная работа, поражающая своей философской глубиной и оригинальностью интерпретации темы «следы». Автор использует художественный образ кинцуги, японского искусства реставрации керамики, для создания уникальной метафоры, в которой шрамы на теле становятся «золотыми трещинами», символами прошлого опыта. В своей работе Мария не только демонстрирует виртуозное владение фотографическими средствами, создавая выразительные и

художественно выверенные образы, но и проявляет исключительное креативное мышление, соединяя японскую эстетику с историями людей. Проект «Следы» – это не просто серия фотографий, а глубокое размышление о природе времени, опыта и способности преодолевать трудности, обретая при этом новый смысл и красоту. Авторская интерпретация темы «следы», оригинальность визуальных образов и достойный уровень художественного исполнения делают этот проект запоминающимся.

Пройденный курс обучения привел к значительному росту мастерства студентов в фотографии, что нашло отражение в повышении профессионального уровня, выразительности и художественной ценности их работ, получивших высокую оценку в различных творческих конкурсах и фестивалях:

Достижения студентов

Фестиваль студенческого творчества «Студвесна 2025»
(университетский уровень):

- дипломанты II степени: Аиша Александр;
- дипломанты I степени Виктория, Даниил, Мария, Милана и Светлана.

Фотоконкурс «Самарская Губерния глазами молодёжи» (областной уровень):

- I место в номинации «Пейзаж»: Александр;
- III место в номинации «Пейзаж»: Виктория.

Областной фестиваль студенческого творчества «Студвесна на Волге»
(областной уровень):

- лауреат в направлении «Медиа», номинация «Фоторепортаж»: Даниил.

Участие в выставках:

- участие в городских выставках в рамках фотопроекта «Свет и тень», представленной в отделе современного искусства городе Тольятти в 2024 и 2025 году.

- участие в фотовыставке в городе Самара среди лучших работ по итогам конкурса «Самарская губерния глазами молодёжи».

Выводы по второй главе

Художественно-эстетическое освоение мира – это активный, творческий процесс взаимодействия с реальностью через художественные образы, приводящий к формированию индивидуального эстетического опыта и мировоззрения. Фотография, как средство воплощения видения мира, играет важную роль в этом процессе, позволяя студентам выражать свои эмоции, идеи и развивать творческое мышление.

В начале исследования был выявлен неоднородный уровень художественно-эстетического развития студентов, с сильными сторонами в понимании фотографии как искусства и роли эстетического опыта, но с пробелами в знании базовых понятий искусства, жанров фотографии и навыках глубокого анализа художественных произведений. Результаты тестирования подтверждают необходимость более системной и глубокой работы по формированию художественно-эстетической компетенции студентов. Анализ фоторабот студентов показал интерес к различным жанрам, но недостаточный уровень технических навыков и воплощение художественного образа.

В результате апробации методической системы наблюдалась значительная положительная динамика в развитии знаний и художественно-эстетического мышления студентов. Повторная диагностика показала рост понимания теоретических основ искусства и эстетики, улучшение навыков анализа и интерпретации художественных произведений, а также повышение уровня знаний о жанрах и направлениях в фотографии.

Анализ практических работ продемонстрировал прогресс в технических навыках, композиции, работе со светом и цветом, а также в воплощении художественного образа. Студенты стали создавать более осмысленные и

выразительные работы, передающие глубокие эмоции и концептуальные идеи. Успехи студентов были отмечены на различных творческих конкурсах и фестивалях, что подтверждает эффективность использованной методической системы в художественно-эстетическом развитии обучающихся.

Таким образом, можно заключить, что целенаправленное использование фотографии в образовательном процессе, с акцентом на развитие теоретических знаний, практических навыков и, главное, на формирование художественного образа, является эффективным инструментом художественно-эстетического освоения мира студентами. Методическая система, включающая в себя теоретическую подготовку, практические занятия и анализ художественных произведений, способствует развитию критического мышления, эстетического восприятия и творческих способностей.

Заключение

Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме разработки и апробации методики художественно-эстетического развития студентов вузов средствами художественной фотографии. Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и влиянием визуальной культуры на формирование личности в условиях информационной перегрузки. В условиях доминирования стандартизированных эстетических шаблонов способность к критическому восприятию реальности, самовыражению и творческому осмыслению мира приобретает первостепенное значение. Фотография, как неотъемлемая часть современной визуальной культуры и мощный инструмент коммуникации, представляет собой эффективный инструмент для достижения этой цели.

По итогу исследования была достигнута поставленная цель – разработка и апробация методики художественно-эстетического развития студентов вузов с помощью художественной фотографии. В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

Систематизирован теоретический материал по проблеме художественно-эстетического развития личности и роли фотографии в этом процессе: анализ обширной научной литературы позволил выявить ключевые аспекты художественно-эстетического освоения мира, его многоуровневый характер, роль художественного образа и влияние информационной среды на формирование эстетических представлений личности. Была определена специфика фотографии как вида искусства, способного эффективно влиять на эстетическое и творческое развитие индивида.

Разработана и обоснована методика художественно-эстетического развития студентов средствами художественной фотографии: на основе теоретического анализа была разработана методика, включающая систему критериев оценки художественно-эстетического развития, содержательно наполненную программу обучения и критерии оценки результатов. Методика

ориентирована на развитие как теоретических знаний, так и практических навыков в области художественной фотографии, а также на стимулирование творческого самовыражения студентов.

Эффективность разработанной методики подтверждена экспериментально: проведенный в рамках диссертационного исследования комплексный педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный этапы) на базе Тольяттинского государственного университета в школе художественной фотографии «ART FOCUS» показал положительную динамику развития художественно-эстетических компетенций у обучающихся экспериментальной группы. Это нашло отражение в улучшении результатов тестирования и повышении художественного уровня их работ, а также в участии в творческих конкурсах и фестивалях.

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута, а выдвинутая гипотеза подтверждена. Разработанная методика может быть рекомендована для использования в высших учебных заведениях и других образовательных учреждениях, ориентированных на художественно-эстетическое развитие личности.

Разработанная методика может быть адаптирована для использования в различных образовательных учреждениях, а также для разработки новых учебных программ и курсов по художественной фотографии. Материалы исследования могут быть использованы для повышения квалификации преподавателей.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение долгосрочных эффектов применения разработанной методики, исследование влияния фотографии на развитие других творческих способностей и апробацию методики в других образовательных контекстах.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Асаева А.Р. Художественная деятельность и эстетическое освоение мира учащимися как социально-педагогическое явление // Publishing house Education and Science s.r.o. URL: https://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Pedagogica/3_134626.doc.htm
2. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997. 224 с.
3. Бергер Дж. Фотография и ее предназначения. М.: Garage, Ad Marginem Press, 2013. 320 с.
4. Большаков В.П. Культура как форма человечности : учеб. пособие. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 92 с.
5. Виноградова Е. Фотография и традиционные виды изобразительных искусств // Вестник МГУП. 2013. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-i-traditsionnye-vidy-izobrazitelnyh-iskusstv> (дата обращения: 14.06.2024).
- искунова А. А. Художественная фотография как средство воспитания эстетической культуры у подростков в условиях дополнительного образования // Образование и воспитание. 2019. № 3 (23). С. 31-33.
- Ворохоб Ю. А. Формирование перцептивной культуры студентов вуза средствами визуального искусства. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 2014.
- Гольдендрихт С.С. О природе эстетического творчества. М. : МГУ, 1977. 248 с.
- Дыко Л.П. Фотография: искусство и ремесло. М. : Искусство, 1986. 191 с.
- Ершова А.В. Фотография как средство развития творческих способностей студентов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 6 (68). С. 150-154.
- кимов Е.П. Фотография как часть художественной культуры: к проблеме креативного потенциала феномена // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 1А. С. 43-51.
12. Жданова С.Н. Социально-педагогическая теория освоения мира

учащимися: генезис и технология реализации: монография / С.Н. Жданова, С. В. Сальцева. 3-е изд., стер. М. : Флинта, 2021. 132 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1309088> (дата обращения: 15.01.2025).

13. Жданова С.Н. Социально-педагогическая теория эстетического освоения мира учащимися в системе дополнительного образования детей: диссертация док. пед. наук: 14.01.2025. Оренбург, 2007. 43 с.

14. Каган М.С. Человеческая деятельность. М. : Политиздат, 1974., 1977. 328 с

15. Лапин В.А. Фотография как... М. : Книга, 1988. 288 с.

16. Макарова Л.Н., Барсукова Е.О. Диагностический инструментарий для оценки эстетической воспитанности старшеклассников: XVI Международная научно-практическая Internet-конференция: 03.06.2020. Тамбов, 2020.

17. Михайлов А.В. Язык фотографии: Опыт философского анализа / А.В. Михайлов. М. : Искусство, 1985. 287 с.

18. Рябкин А.А. Художественно-эстетическое освоение мира: социально-философский анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 13.01.2025. Красноярск, 2009. 25 с.

19. Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством. М. : Клаудберри, 2014. 192 с.

20. Степанов А.В. Фотография в системе художественной культуры / А.В. Степанов. М.: МГУКИ, 2006. 200 с.

21. Столович Л.Н. Жизнь — творчество — человек: Функции художественной деятельности. М. : Политиздат, 1985. 415 с.

22. Ушкова, Н. В. Художественно-эстетическое воспитание студентов в вузе / Н. В. Ушкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 10 (57). — С. 544-545. — URL: <https://moluch.ru/archive/57/7844/> (дата обращения: 21.02.2025).

23. Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2008. 144 с.

ангельдиева И.Г. Цифровая эпоха: возможно ли опережающее образование? //

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-epoha-vozmozhno-li-operezhayuschee-obrazovanie> (дата обращения: 12.01.2024).

25. Эстетика: учебник для вузов / под ред. А.А. Радугина. М. : Центр, 2000. 288 с.

26. Choi, Jeongho & Kim, Dukhwan. (2024). A Study on the Reality and Artistic Value of Realistic Photography. Asia Europe Perspective Association. 21. 135-149. 10.31203/aepa.2024.21.2.135.

27. Frederik Tygstrup Kant's "Aesthetic Idea": Towards an Aesthetics of Non-Attention [электронный ресурс] Nordic Journal of Aesthetics 32(65-66), August 2023, DOI:10.7146/nja.v32i65-66.140115, License CC BY 4.0.

28. Nanay Bence Aesthetic experience as interaction. [электронный ресурс] Journal of the American Philosophical Association. 2023:1-13. doi: 10.1017/apa.2023.21.

29. Natividad Eric-Roland, Andalahoo Jhonathan, Calisang Jeremiah, Cabangala Cathy Culture and arts students views toward the use of photography in teaching arts [электронный ресурс] Bachelor in Culture and Arts Education Department Integrated Laboratory School College of Teacher Education, Western Mindanao State University, August 2023, ISSN 1013-5316.

30. Palanimurugan, Priya & Pooja, Menaashe. (2025). The Evolution of Photography: Technological Advancements, Artistic Trends, and Societal Impact. Volume: 11 I. 314-318.

Приложение А

Входное тестирование

Таблица А.1 – Тест на определение уровня художественно-эстетического освоения мира у студентов высших учебных заведений

Вопрос	Варианты ответов
Что такое искусство?	А) Интуитивно понятное стремление человека к творческому самовыражению и созданию прекрасного. Б) Деятельность человека, направленная на создание эстетических ценностей, выраженная в различных формах и способная вызывать эмоциональный отклик, стимулировать мышление и отражать мир. В) Только живопись и скульптура. Г) Все вышеперечисленное.
Что такое эстетика в контексте искусства?	А) Строгое следование определённым правилам композиции. Б) Эстетика — это субъективное переживание красоты, зависящее исключительно от индивидуальных предпочтений. В) Эстетика – это совокупность принципов и критериев оценки художественных произведений, сформированных на основе общепринятых норм и традиций. Г) Эстетика – это система философских взглядов на природу красоты, её восприятие и создание, учитывающая социальный и исторический контекст.
Что такое эстетическое чувство?	А) Способность различать хорошее и плохое. Б) Способность воспринимать и оценивать прекрасное, испытывать эмоциональный отклик на произведения искусства и явления природы. В) Врожденная способность к восприятию красоты, универсальная для всех людей. Г) Индивидуальное восприятие, определяемое исключительно личным опытом и культурным контекстом, не имеющее общих критериев.
Какова роль эстетического опыта в формировании	А) Эстетический опыт оказывает незначительное влияние на формирование личности, преимущественно формируя поверхностные вкусы Б) Эстетический опыт способствует развитию эмоционального интеллекта, критического мышления, воображения и формированию ценностных ориентаций, обогащая внутренний мир личности и способствуя самопознанию В) Влияние эстетического опыта ограничивается развитием художественного вкуса и способности к критическому анализу произведений искусства.

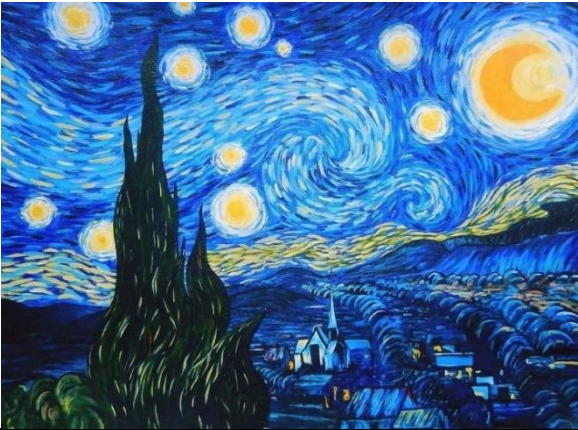
Продолжение Приложения А

Продолжение Таблицы А.1

Вопрос	Варианты ответов
	Г) Влияние эстетического опыта индивидуально и непредсказуемо, его невозможно объективно оценить.
Перечислите виды искусства, которые вам знакомы	Развёрнутый ответ
Что такое художественный стиль?	А) Совокупность художественных приёмов и принципов, характерных для определённого периода или направления в искусстве. Б) Совокупность внешних формальных приемов, используемых художником. В) Выражение индивидуального художественного почерка, независимого от исторических тенденций. Г) Результат случайного совпадения технических приемов и эстетических предпочтений.
Что такое художественный образ?	А) Точное копирование реальности. Б) Обобщенное и эмоционально насыщенное отображение действительности, созданное с помощью художественных средств. В) Только изображение конкретного объекта. Г) Только абстрактная форма без конкретного смысла.
Как художественный образ влияет на зрителя/читателя/слушателя?	А) Вызывает только эстетическое наслаждение. Б) Может вызывать эмоциональный отклик, заставлять размышлять, менять мировоззрение. В) Создает иллюзию реальности, заставляя зрителя сопереживать персонажам или событиям. Г) Сочетание эмоционального воздействия, интеллектуальной стимуляции и влияния на мировосприятие, изменяющееся в зависимости от индивидуального опыта и контекста восприятия.
Какие средства используются для создания художественного образа?	А) Только технические приёмы работы с материалами. Б) Композиция, цвет, линия, свет, тень – основные средства, не зависящие от контекста и индивидуального стиля художника. В) Символы, метафоры, аллегории – второстепенные средства, не влияющие на основную идею. Г) Интеграция технических приемов, композиционных решений, символики и других художественных средств, формирующих смысловой и эмоциональный контекст художественного образа, зависящих от индивидуального стиля и исторического контекста.
На структуру художественного образа влияет:	А) Время, в которое создано произведение искусства, с его чертами и характеристиками.

Продолжение Приложения А

Продолжение Таблицы А.1

Вопрос	Варианты ответов
	Б) Только личность художника, его желания и пристрастиями, независимыми от условий вокруг него. В) Художественный образ не подвергается влиянию извне, он стабилен в любое время. Г) Нет верного ответ
Как может быть интерпретирован художественный образ?	А) Только автор произведения может дать единственно верную интерпретацию своего художественного образа. Б) Интерпретация художественного образа определяется исключительно контекстом его создания. В) Художественный образ допускает множество интерпретаций в зависимости от контекста, индивидуального опыта и знаний зрителя. Г) Интерпретация художественного образа строго индивидуальна и не поддаётся объективному анализу.
Что в первую очередь определяет художественную ценность произведения искусства?	А) Субъективное восприятие и эмоциональный отклик конкретного зрителя. Б) Коммерческая ценность и популярность произведения искусства. В) Его оригинальность, глубина и эмоциональное воздействие на зрителя/слушателя. Г) Техническое мастерство и соответствие канонам академического искусства.
Проанализируйте Данное произведение. Опишите сюжет и дайте развёрнутые ответы на следующие вопросы: - к какому жанру относится данная работа? -попробуйте определить автора и название картины. - какие эмоции и впечатления вызывает у вас данное произведение?	Развёрнутый ответ
Перечислите жанры фотографии, которые вам знакомы	Развёрнутый ответ
Что подразумевает понятие «художественная фотография»?	А) Высокое техническое качество изображения и использование профессионального оборудования. Б) Использование сложных методов обработки изображений с применением цифровых технологий.

Продолжение Приложения А

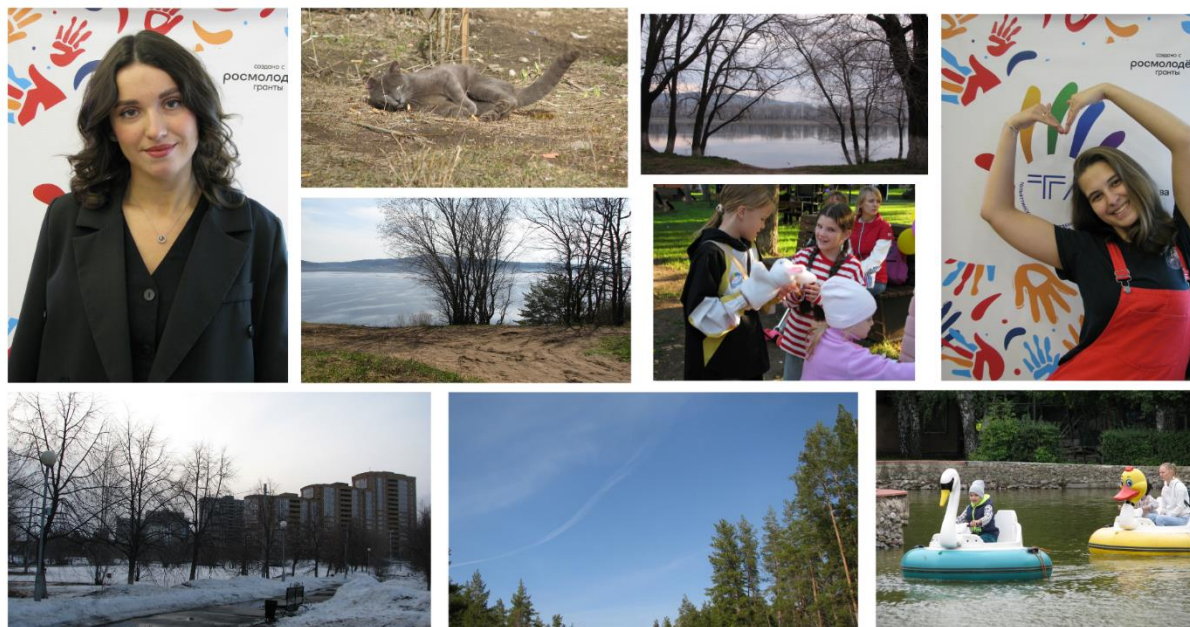
Продолжение Таблицы А.1

Вопрос	Варианты ответов
	В) Высокий уровень детализации и реалистичности изображения. Г) Авторский замысел, оригинальность художественного решения и использование композиционных, световых и цветовых средств для выражения идей и эмоций.
Какую роль играет свет в фотографии?	А) Свет является ключевым инструментом для создания атмосферы, подчёркивания формы и текстуры, выделения деталей. Б) Свет служит только для выделения основного объекта съёмки и создания чёткого изображения. В) Свет в фотографии играет второстепенную роль и важен только для достижения правильной экспозиции. Г) Свет в фотографии зависит исключительно от технических возможностей камеры и объектива.
Проанализируйте данную фотографию. Дайте развёрнутые ответы на следующие вопросы: - к какому жанру относится данное фото? - представьте себя на месте автора и предположите какую мысль\концепцию хотел донести автор зрителю? - в чём заключается художественный образ данного снимка? - какие эмоции и впечатления вызывает у вас данное произведение?	Развёрнутый ответ

Приложение Б

Контрольный эксперимент

Портфолио Виктории

Портфолио Даниила

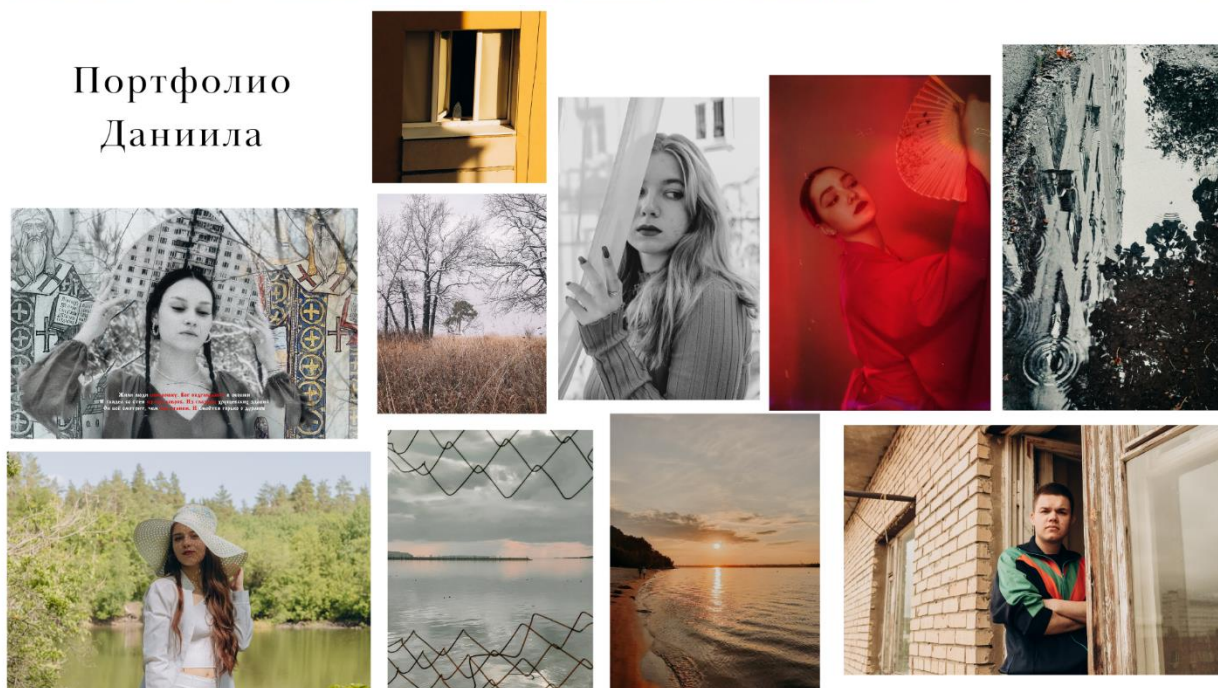

Рисунок Б.1 – Портфолио творческих работ Виктории и Даниила

Продолжение Приложения Б

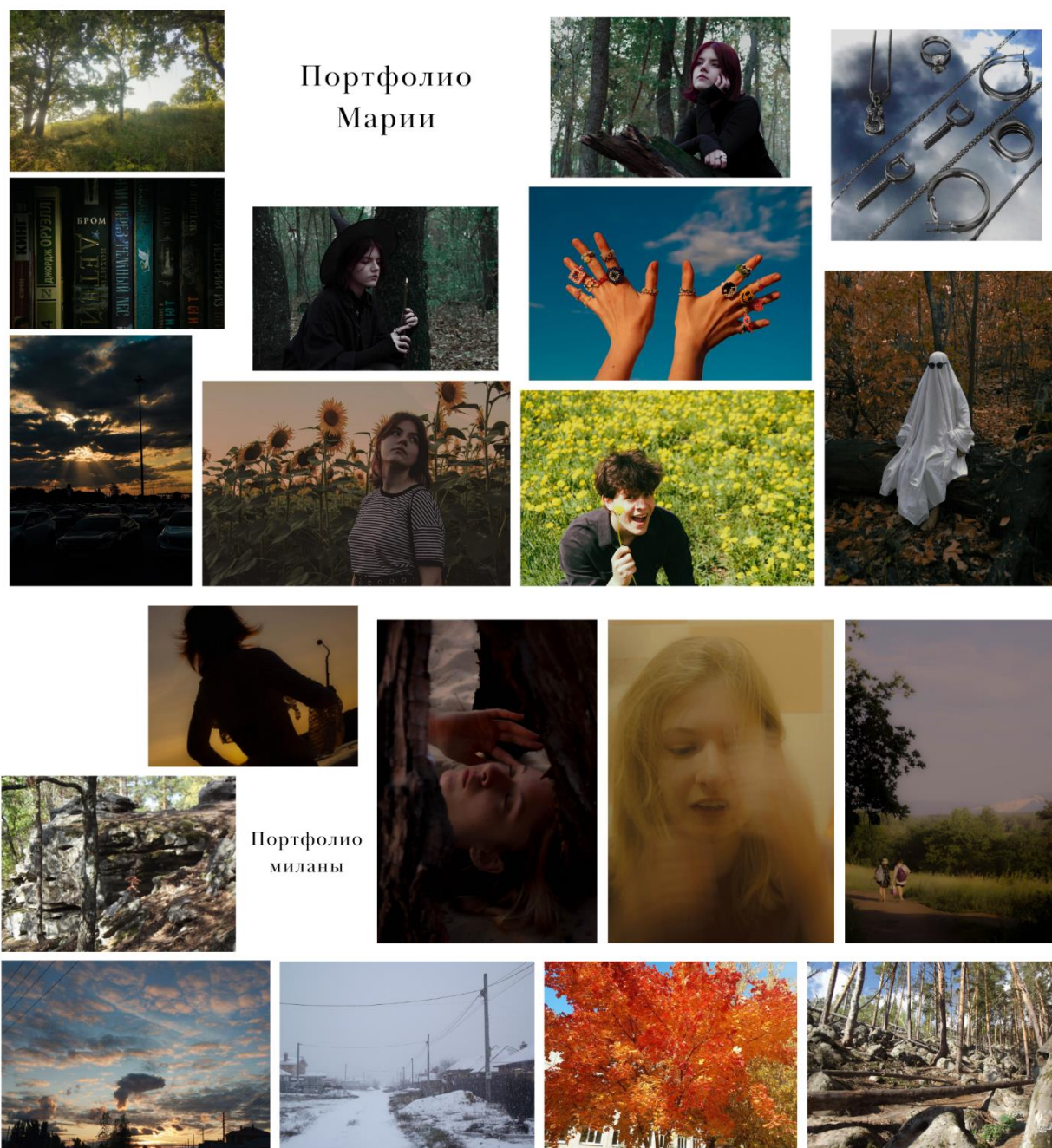

Рисунок Б.2 – Портфолио творческих работ Марии и Миланы

Продолжение Приложения Б

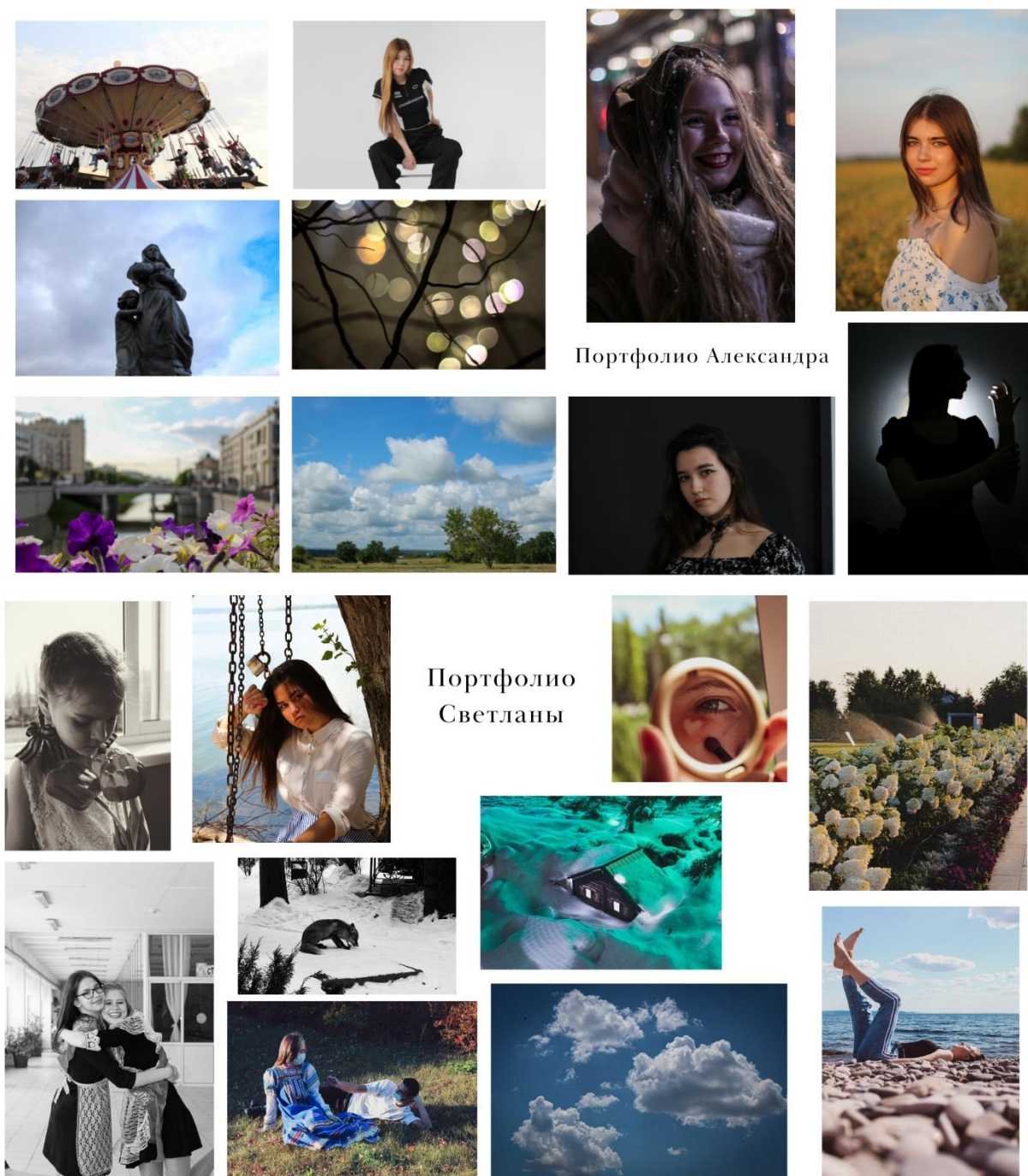
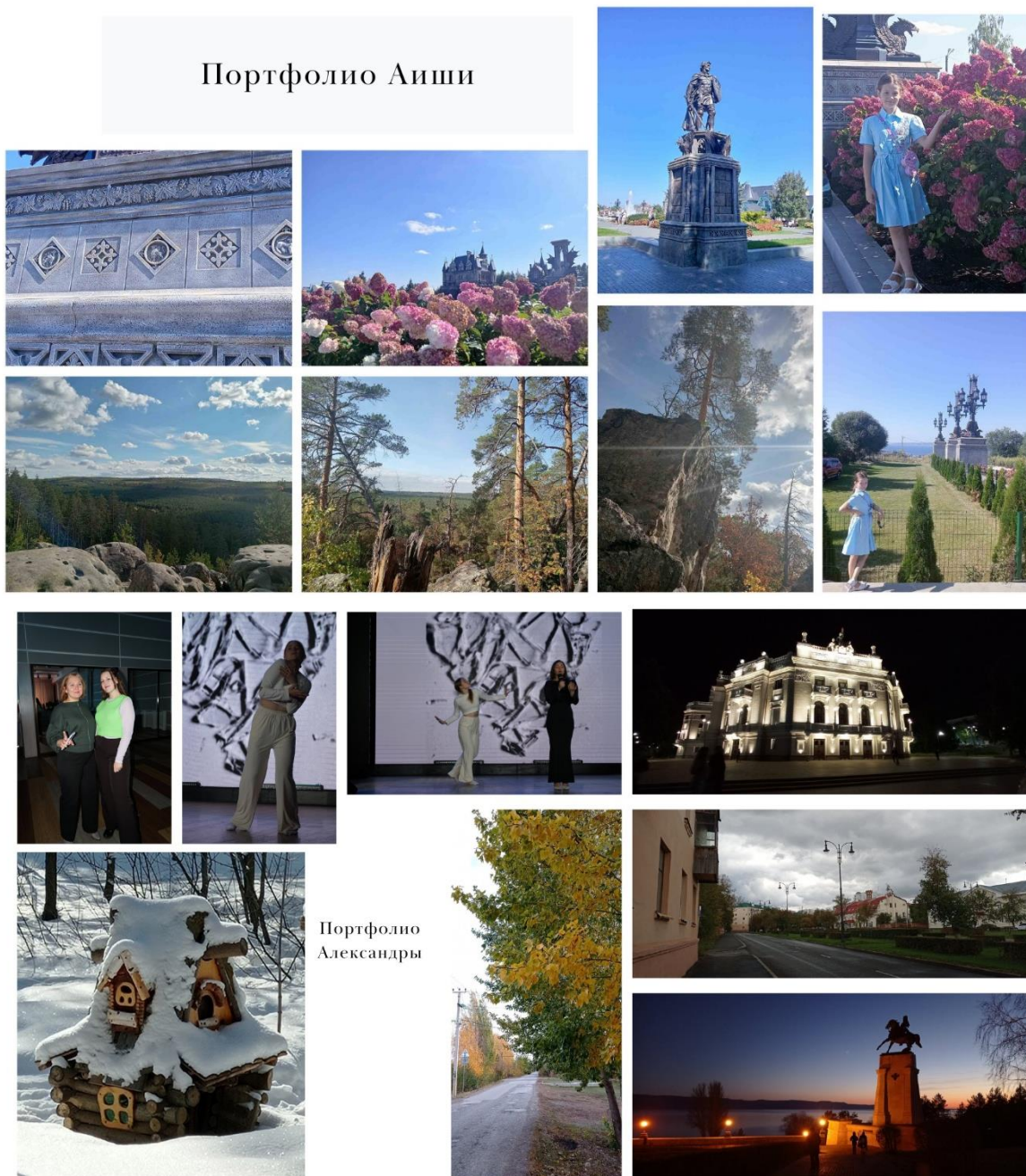

Рисунок Б.3 – Портфолио творческих работ Александра и Светланы

Продолжение Приложения Б

Портфолио Аиши

Портфолио Александры

Рисунок Б.4 – Портфолио творческих работ Аиши и Александры

Приложение В

Формирующий эксперимент

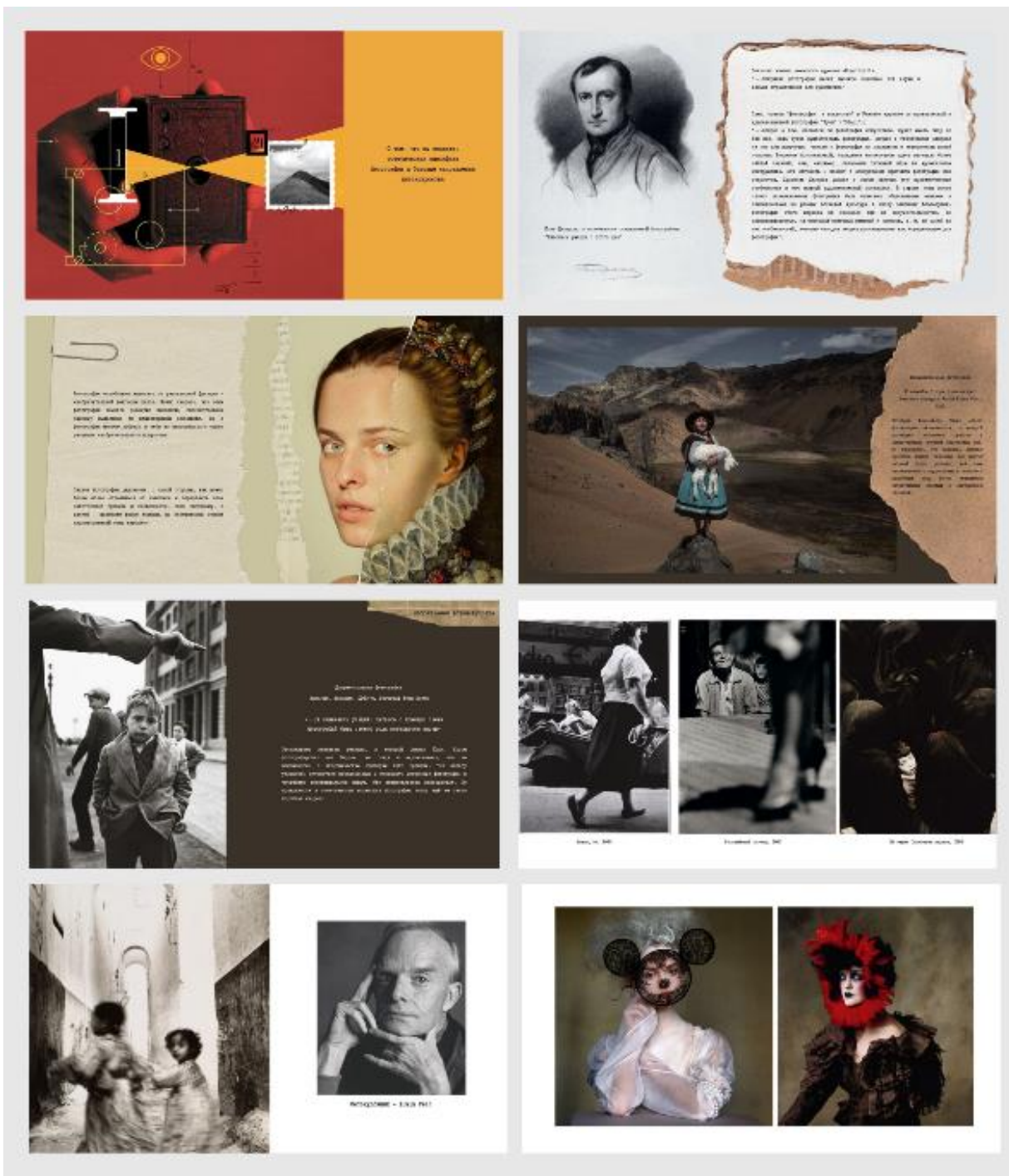

Рисунок В.1 - Дидактический материал. Презентация к занятию №1 «Основы фотоискусства: история развития и эстетическая функция»

Продолжение Приложения В

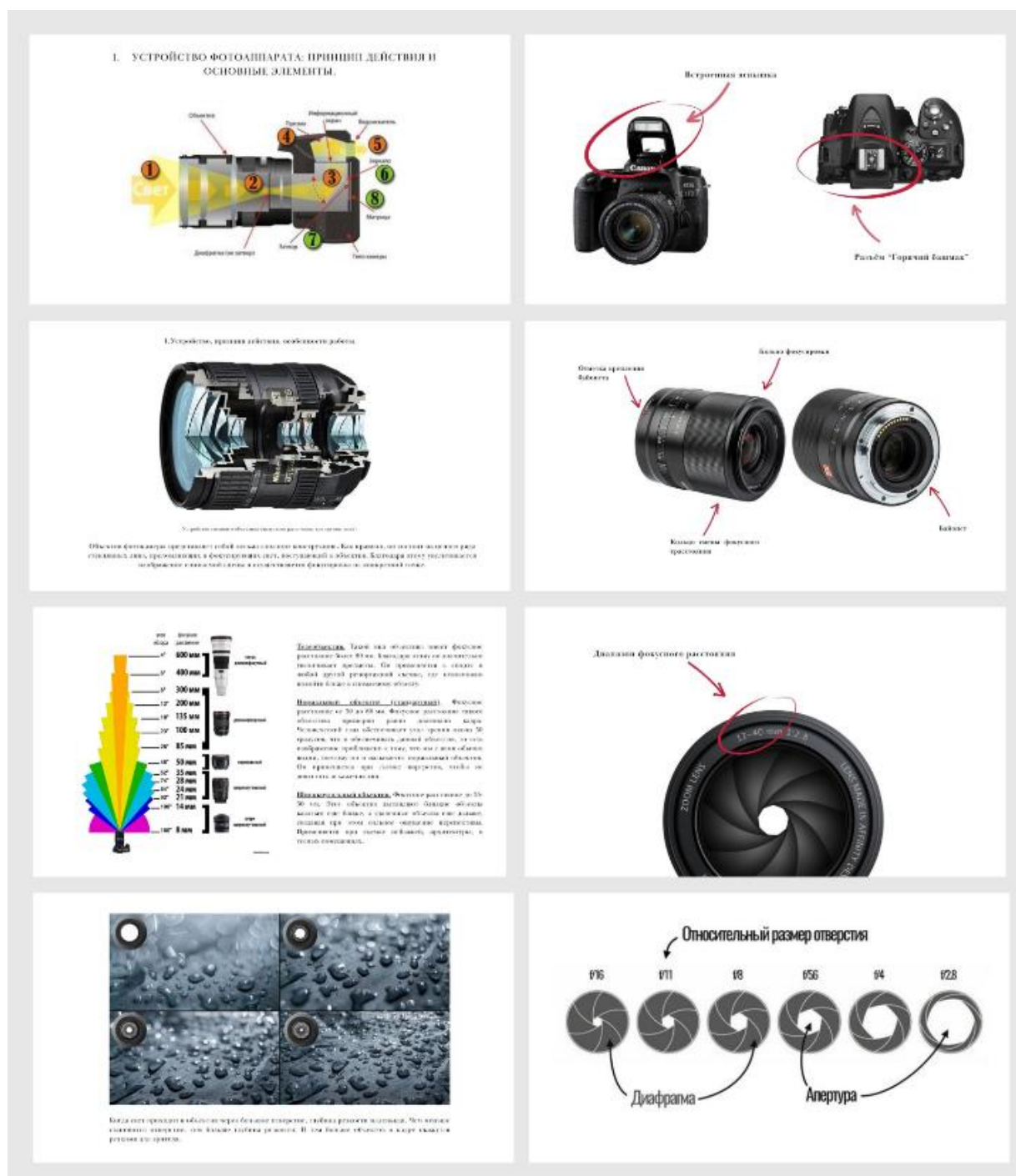

Рисунок В.2 – Дидактический материал. Презентация к занятию №2
«Технические аспекты в создании фотографии»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Процесс практической части занятия №2 «Технические аспекты в создании фотографии»

Продолжение Приложения В

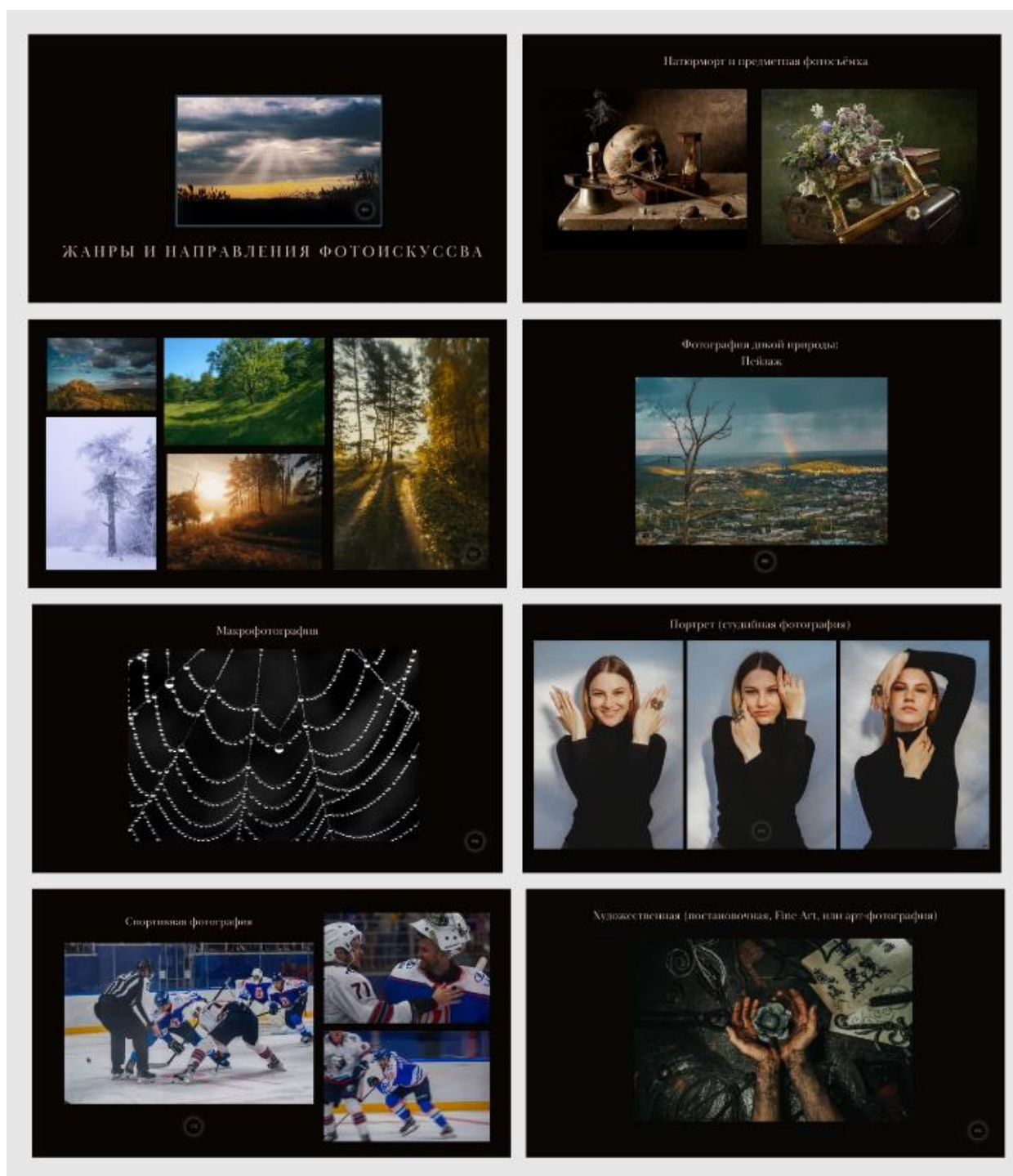

Рисунок В.4 – Дидактический материал. Презентация к занятию №4.
«Жанры и направления в фотоискусстве»

Продолжение Приложения В

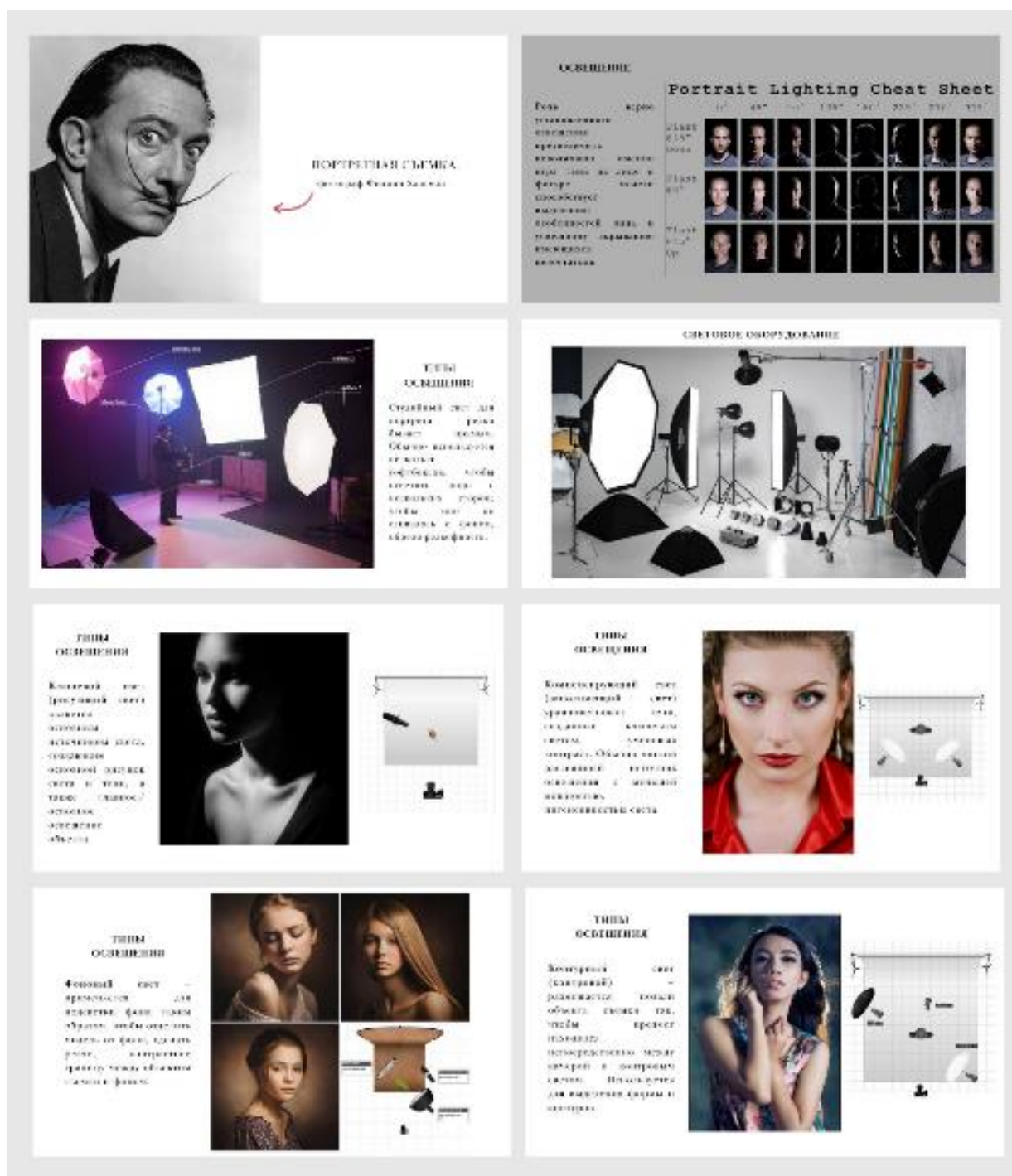

Рисунок В.5 – Дидактический материал. Презентация к занятию №6 «Свет в фотографии: технические и художественные аспекты»

[illegible]

116