

Художественная фотография как средство воспитания эстетической культуры у подростков на примере объединения «ФотоВзгляд»

*Н.А. Семенищева,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный*

Эстетическая культура представляет собой важный аспект формирования личности, особенно в подростковом возрасте, когда происходит активное становление мировосприятия и ценностных ориентиров. В современном обществе, насыщенном визуальной информацией, эстетическая культура становится неотъемлемой частью жизни молодежи, влияя на их восприятие окружающего мира, формирование вкусовых предпочтений и эмоциональную отзывчивость. В условиях стремительного развития технологий и доступности визуального контента, подростки сталкиваются с множеством образов и стилей, что делает необходимым осознанное отношение к эстетике и искусству. В этом контексте художественная фотография выступает как мощный инструмент, способствующий воспитанию эстетической культуры у молодежи.

Программа обучения в объединении «ФотоВзгляд» была разработана с акцентом на формирование эстетической культуры у подростков через художественную фотографию. В рамках деятельности коллектива подростки не только знакомятся с основами фотомастерства и осваивают технические приемы, но и вспоминают о том, что фотография — это, прежде всего, искусство видеть.

Процесс воспитания эстетической культуры в этом контексте включает в себя освоение теоретических основ фотографии, которые охватывают такие ключевые темы, как история фотографии, развитие различных направлений и стилей, а также классические и современные техники съемки. Они знакомятся с работами известных фотографов, анализируют их подходы и передовые практики в контексте выражения художественной идеи.

Надо сказать, что насмотренность крайне важна в контексте воспитания эстетической культуры подростков. Им обязательно нужно смотреть работы

лучших фотографов прошлого и современности. При этом это должно быть не просто пассивное рассматривание, а активный анализ: композиции, света, тени, сюжета, момента. Важно понимать контекст создания кадра, биографию автора, его мировоззрение.

Такое изучение формирует у ребят представление о разнообразии фотографического искусства и его роли в современном мире. А еще помогает подросткам сформировать собственный визуальный язык, развивает чувство прекрасного и учит видеть мир по-новому. Насмотренность становится фундаментом для их творческого роста и позволяет формировать навыки не только восприятия искусства, но и создания собственных уникальных визуальных произведений, которые имеют личную ценность и культурную значимость.

Вторым компонентом является практическое занятие, где участники получают возможность применять полученные знания на практике. Программа предлагает съемочные задания, которые дополнительно активизируют интерес к фотографии. Практическая сторона работы обучающихся коллектива подразумевает не только занятия в классе. Участники коллектива могут взаимодействовать с природой и городской средой.

Этот опыт способствует обогащению визуального языка подростков. Фотографирование на пленэре открывает возможности для эксперимента с освещением, ракурсами и композицией, а также для мгновенного реагирования на динамику окружающего мира. Во время таких занятий подростки учатся видеть окружающий мир глазами художника. Обучающиеся начинают понимать, что каждый момент уникален, и умение запечатлеть его — это не просто техническое мастерство, но и навык эмоционального отклика.

Хочется поделиться двумя приемами-упражнениями для развития эстетического вкуса, которые я использую в процессе обучения юных фотографов.

Упражнение «Поиск объекта по цвету» направлено на развитие визуального восприятия и умения видеть красоту в деталях. Задача проста: найти и запечатлеть

объекты определенного цвета. Важно не просто найти объект, но и продумать композицию кадра, найти игру света и тени, выбрать ракурс, чтобы максимально выгодно представить цвет и подчеркнуть его особенности. Упражнение развивает наблюдательность, художественный вкус и помогает увидеть красоту в повседневности. Регулярная практика расширяет палитру восприятия и обогащает эстетический опыт подростка.

Второе упражнение – упражнение по созданию художественной фотографии из обыденного объекта на улице. Это мощный инструмент развития визуального мышления и способности видеть красоту в простом.

Задача не в поиске экстраординарного, а в умении преобразить неприметное. Трещина на асфальте, ржавая труба, облупившаяся краска на стене или отражение в луже – всё это может стать объектом искусства. Важно экспериментировать с ракурсом, светом и тенью, композицией. Найти неожиданный угол зрения, подчеркнуть текстуру, использовать игру света, чтобы выделить детали, которые обычно остаются незамеченными. В результате – не просто фотография, а манифест: взгляд юного художника, способного видеть красоту в обыденности и делиться ею с миром. Это упражнение развивает наблюдательность, воображение и, как следствие, эстетическую культуру.

Еще одно упражнение, которое развивает художественное видение и эстетический вкус у обучающихся. «Работа с цветовым кругом Иттена». Цветовой круг Иттена – ценный инструмент для начинающих фотографов, позволяющий освоить гармоничное сочетание цветов в кадре. Упражнение заключается в поиске и создании фотографий, иллюстрирующих основные цветовые схемы, основанные на этом круге.

Например, комплиментарная схема. Использование противоположных цветов для создания контрастных и динамичных, но в то же время приятных для глаз, изображений.

Это упражнение развивает не только навыки цветокоррекции, но и визуальное мышление, а также помогает подросткам осознанно использовать цвет в своих фотографиях.

Фотография – это не технический процесс (вернее не только технический процесс), но и форма самовыражения. Поэтому в программе предусмотрено внимание к развитию креативного подхода. Подростки поощряются к разработке собственных проектов. Я помогаю направить инициативу, даю советы по развитию идеи, а также комментирую и оцениваю результаты. Такое сотрудничество способствует активации внутренней мотивации подростков и формированию самостоятельности в творчестве.

Значительную роль в развитии эстетической культуры и воспитании эстетического вкуса играет участие в выставках. Демонстрация своих работ на публичных площадках помогает подросткам понять, что их творчество может быть оценено не только педагогом. Такой опыт формирует уверенность в своих силах и желание продолжать развиваться в выбранной области. Показ своих работ дает возможность также задуматься над собственными достижениями, провести самоанализ и выявить, что можно улучшить в будущем.

Не последнюю роль в развитии эстетической культуры играет участие обучающихся в фотоконкурсах. Конкурсы предоставляют подросткам платформу для самовыражения, стимулируют их творческий потенциал и воображение.

Фотоконкурсы стимулируют подростков к самосовершенствованию, поскольку они видят работы других участников, анализируют свои ошибки и стремятся к улучшению своих навыков. Победа в конкурсе, безусловно, повышает самооценку и уверенность в себе, мотивируя на дальнейшее творчество. В конечном итоге, участие в конкурсах способствует формированию всесторонне развитой личности, способной воспринимать и создавать прекрасное.

Важное место занимает работа с цифровыми технологиями. Обучающиеся получают возможность работать с различными программами для обработки

изображений, что открывает дополнительные перспективы для творчества. Развивается эстетический вкус, критическое мышление и внимание к деталям. Освоение инструментов ретуши, цветокоррекции и композиции позволяет им осознанно формировать визуальное сообщение, оттачивать восприятие гармонии и дисгармонии. Создавая и анализируя изображения, они учатся оценивать качество света, тени и текстуры, формируя собственную визуальную культуру.

Кроме того, работа в программах формирует у подростков новые компетенции, необходимые для работы в цифровом пространстве.

Особое внимание уделяется работе с критическим восприятием визуальной информации. Ребята учатся не только анализировать свои работы, но и досконально размышлять о творениях других, развивая способность к адекватной критике. Это включает в себя обсуждение работ в группе, где ребята могут свободно высказывать свои мысли и впечатления, аргументировать свою точку зрения и, в конечном итоге, формировать собственный эстетический вкус.

Завершая, можно сказать, что программа обучения в коллективе «ФотоВзгляд» продумана с точки зрения целостности подхода и интеграции различных аспектов художественной подготовки. Она не только обучает техническим навыкам, но и создает условия для роста личной и эстетической культуры подростков, расширяет их горизонты, помогает открывать новые грани самовыражения и коммуникации через искусство.

Резюмирую, как развивается эстетическая культура подростков через занятия художественной фотографией:

- Развиваются воображение и фантазия. В процессе фотографирования и просмотра готовых снимков у подростков формируются новые представления.
- Развивается зрительное восприятие. Также совершенствуются фотографическое видение, умение наблюдать, анализировать и запоминать.

- Формируется эстетический вкус. При составлении композиций у подростков развивается эстетический и художественный вкус, мышление, цветовые сочетания.
- Расширяется кругозор. Подростки знакомятся с лучшими образцами современной художественной фотографии, обсуждают средства, благодаря которым создаётся внешняя и внутренняя эстетика фотографии, и пытаются овладеть этими средствами на практике.
- Развивается эмоциональная сфера. От видения своего собственного результата подростки получают радость, проявляют душевность.

Художественная фотография не просто развивает эстетическую культуру, но и становится важным инструментом для личностного роста, самовыражения и социализации подростков. Такие изменения и достижения являются весомыми шагами в воспитании гармонично развитой личности, которая умеет чувствовать, мыслить и творить.

Список литературы

1. Смирнова И.А. Художественная фотография как средство формирования эстетического восприятия // Искусство и образование. – 2019. – № 4. – С. 21–28.
2. Петрова С.В. Роль художественной фотографии в воспитании эстетической культуры у молодежи // Воспитание и образование. – 2020. – № 3. – С. 45–52.
3. Кузнецова М.Н. Эстетическое воспитание подростков в контексте современных технологий // Психология и образование. – 2021. – № 7. – С. 33–40.
4. Федотова А.Е. Психологические аспекты восприятия художественной фотографии у подростков // Научный вестник. – 2018. – № 5. – С. 14–19.
5. Андреев В.С. Основы художественной фотографии и их применение в работе с подростками // Образование и творчество. – 2022. – № 1. – С. 60–67.
6. <https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20140211/collection-20140211-973.pdf>
7. <https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2022/01/26/diplomnaya-rabota-na-temu-razvitie-tvorcheskih>