

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. АСТАФЬЕВА»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Выпускающая кафедра музыкально-художественного образования

Зайцева Жанна Николаевна

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Тема: Развитие творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования

Направление: 44.04.01. «Педагогическое образование»

Магистерская программа: «Артпедагогика»

Допущена к защите:

Заведующая кафедрой

к.п.н., доцент Маковец Л.А.

(ученая степень, ученое звание, фамилия,
инициалы)

2.12.2021

(дата, подпись)

Руководитель магистерской программы

к.п.н., доцент Маковец Л.А.

(ученая степень, ученое звание, фамилия,
инициалы)

27.11.2021

(дата, подпись)

Научный руководитель

к.п.н., доцент Дуда И.В.

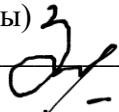
(ученая степень, ученое звание, фамилия,
инициалы)

22.11.2021

(дата, подпись)

Обучающийся Зайцева Ж.Н.

(фамилия, инициалы)

17.11.2021

(дата, подпись)

Оценка _____ (прописью)

Красноярск, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Реферат.....	3
Введение.....	13
Глава 1 Теоретико-методологические основы формирования творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.....	20
1.1 Сущность понятия «творческие способности».....	20
1.2 Специфика творческих способностей подростков.....	26
1.3 Художественная фотография как способ развития творческих способностей подростков	32
Выводы по главе I.....	41
Глава 2 Опытнo-экспериментальное исследование творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.....	43
2.1 Организация и проведение констатирующего эксперимента по определению актуального уровня развития творческих способностей подростков	43
2.2 Организация и проведение формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.....	53
2.3 Анализ результатов формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.....	60
Выводы по главе II	64
Заключение.....	66
Список использованных источников.....	68
Приложения.....	76

РЕФЕРАТ

Цель исследования: определение организационно-педагогических условий для развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Объект исследования: процесс развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Предмет исследования: художественная фотография как средство развития творческих способностей подростков в условиях дополнительного образования.

Гипотеза исследования: Методика будет эффективна в развитии творческих способностей подростков средствами художественной фотографии, если будет реализована следующая совокупность организационно-педагогических условий:

- в содержание процесса обучения подростков будут включены разнообразные формы и методы проведения занятий, которые активизировали бы психические процессы восприятия, памяти, воображения, мышления;
- изучение правил и законов композиции, нашедших свое применение в фотографии;
- использование на занятиях художественной фотографией системы заданий, упражнений, раскрывающих изобразительно-выразительные возможности фотографического искусства.

Задачи исследования:

- определить понятие «творческие способности»;
- раскрыть специфику творческих способностей подростков;
- организовать и провести констатирующий эксперимент по определению актуального уровня развития творческих способностей подростков;

- организовать и провести формирующий эксперимент по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования;
- проанализировать результаты формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, тестирование, творческое задание, проведение констатирующего и формирующего экспериментов, анализ результатов и качественных изменений.

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», отдел дополнительно образования, г. Красноярск.

В исследовании приняли участие 14 обучающихся 10 классов (15-16 лет), которые были разделены на две группы по 7 человек: контрольную и экспериментальную.

Теоретическая база исследования: концептуальная основа магистерского исследования построена на различных источниках философских, педагогических и психологических трудов.

Методологические принципы педагогического исследования в работах (Н.В. Бордовской, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, В.М. Полонского и др.); развитие творческих способностей в процессе общения с искусством в работах (А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова и др.); детерминанты проявления творческих способностей в работах (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Богоявленской и др.); идея воображения как основа инновационного развития (Л.С. Выготский, Г.М. Кершенштейнер, Г.В. Лабунская, А.В. Бакушинский и др.); развитие способностей к фотографическому творчеству средствами художественной культуры

(М.С. Каган, А.И. Арнольдов, Ю.П. Азаров, Т.И. Бакланова, Н.Г. Михайлова и др.); интегративный художественный подход к развитию фототворчества в работах (П.Г. Богатырева, В.М. Василенко, Г.Д. Гачева, М.А. Некрасова и др.); педагогические возможности изобразительного искусства и кино, фототворчества как сферы творчества и визуальной культуры (О.Д. Балдина, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Зоркая, А.А. Гук, Е.А. Янеляускас, Н.М. Семина). Важнейшие факты из истории развития фотографии имеют место в работах (В.Г. Левашова, В. Беньямин, А.М. Донде, В.П. Блюмфельда, Е.А. Иофиса, Э. Эйнхорна, Э. Митчелла, А.С. Вартанова, М. Лэнгфорда, и др.); о технологии и особенностях фотографического производства писали (Л.П. Дыко, А.Д. Головня и др.)

Научная новизна исследования:

- выявлены психолого-педагогические основы применительно к развитию творческих способностей подростков в процессе занятий художественной фотографией;
- теоретически обоснованы методы организации и проведения занятий, направленные на развитие творческих способностей подростков;
- экспериментально проверена эффективность методов развития творческих способностей подростков в процессе занятий художественной фотографией;
- разработана экспериментальная методика обучения подростков искусству фотографии.

Теоретическая значимость: результаты, полученные в ходе исследования, станут основой для создания методики для развитие творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Практическая значимость исследования: полученный теоретический и практический материал может быть использован в практической деятельности преподавателей дополнительного образования в области художественной фотографии, который позволит эффективно организовать

процесс обучения, вызвать интерес у подростков к этапам создания снимка, будет способствовать развитию эстетического восприятия и формированию творческой личности.

Этапы исследования.

На первом этапе исследования (2019) – проводился анализ специальной литературы по теме исследования. Определялись исходные позиции исследования: цель, гипотеза, задачи, методология обобщение опыта работы учреждений дополнительного образования, в которых преподаются основы фотографии, делались выводы о состоянии рассматриваемой проблемы творческих способностей подростков.

На втором этапе (2020-2021г.) – проводился поиск. апробация средств, методов, видов занятий. Проводилась опытно-экспериментальная работа по повышению уровня развития творческих способностей подростков. Проведение констатирующего эксперимента, разработка критериев оценки творческой деятельности и методов ее активизации на занятиях по художественной фотографии.

На третьем этапе (сентябрь-октябрь 2021г) — проводился формирующий эксперимент, осуществлялся анализ результатов экспериментальных исследований делались выводы, в которых выявлялось, что способно положительно влиять на процесс развития творческих способностей подростков, вносились необходимые поправки в текст диссертации.

По результатам констатирующего эксперимента можно сделать следующие выводы.

У значительного количества обучающихся к подростковому возрасту уровень восприятия внешнего мира увеличивается, но выявляется слабый уровень сформированности творческих способностей. Поэтому они не могут проявить свои потребности, свои мысли в более детальном отображении, используя средства художественной выразительности. В связи с этим можно

сказать об уровне творческой активности, который существенно зависит от увлеченности подростков, их отношения и настроения. Угасание творческой активности отмечается после первых проблем, связанных с затруднением в реализации своих идей художественно-выразительными средствами.

Анализ тестовых заданий показал низкий результат образного мышления и воображения подростков. Многие не могут самостоятельно решать творческие задачи.

Появляется необходимость в поиске решений этой актуальной проблемы в современной образовательной среде. Но разработанная нами программа активизации творческой деятельности обучающихся в процессе занятий художественной фотографией позволит вызвать интерес обучающихся к фотографии поможет раскрыть творческий потенциал, развивать способности к образному мышлению и восприятию объективного мира, воспитывать духовно-нравственные качества личности.

Опираясь на изученные нами исследования по психологии, педагогике, искусствоведению, методик преподавания фотомастерства, мы пришли к выводу, позволяющему подтвердить гипотезу исследования.

Если применять обоснованную методику в рамках активизации творческой деятельности, определить факторы, способствующие познавательной активности подростков, определить педагогические условия методы проведения занятий, стимулирующих активность с интересом и творчески воспринимать окружающую действительность, разработать практические занятия по освоению базовых основ фотоискусства, развивающих композиционных заданий, то можно ожидать более высокие результаты в процессе обучения, воспитания и развития подростков в процессе дополнительных занятий художественной фотографией

ABSTRACT

The purpose of the study: to determine the organizational and pedagogical conditions for the development of creative abilities of adolescents by means of artistic photography in conditions of additional education.

The object of research: the process of developing creative abilities of adolescents by means of artistic photography in conditions of additional education.

Subject of research: artistic photography as a means of developing the creative abilities of adolescents in conditions of additional education.

Research hypothesis: The methodology will be effective in developing the creative abilities of adolescents by means of artistic photography if the following set of organizational and pedagogical conditions is implemented:

- the content of the process of teaching adolescents will include practical classes on mastering the basic basics of photography;
- study of the rules and laws of composition that have found their application in photography;
- the use of a system of tasks and exercises in art photography classes that reveal the visual and expressive possibilities of photographic art.

Research objectives:

- define the concept of "creativity";
- to reveal the specifics of creative abilities of teenagers;
- to organize and conduct an ascertaining experiment to determine the current level of development of creative abilities of adolescents;
- to organize and conduct a formative experiment on the development of creative abilities of adolescents by means of artistic photography in conditions of additional education;
- to analyze the results of a formative experiment on the development of creative abilities of adolescents by means of artistic photography in conditions of additional education.

Research methods: analysis of psychological and pedagogical literature on the research topic, testing, creative task, conducting ascertaining and forming experiments, analysis of results and qualitative changes.

Experimental base of the study: the study was conducted in Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky, Department of Additional Education, Krasnoyarsk.

The study involved 14 students of grades 10 (15-16 years old), who were divided into two groups of 7 people: control and experimental.

Theoretical basis of the research: the conceptual basis of the master's research is based on various sources of philosophical, pedagogical and psychological works.

Methodological principles of pedagogical research in works (N.V. Bordovskaya, V.I. Zagvyazinsky, V.V. Kraevsky, V.M. Polonsky, etc.); development of creative abilities in the process of communication with art in works (A.A. Melik-Pashaeva, Z.N. Novlyanskaya, B.M. Nemensky, B.P. Yusov, etc.); determinants of the manifestation of creative abilities in works (B.G. Ananyev, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein, D.B. Bogoyavlenskaya etc.); the idea of imagination as the basis of innovative development (L.S. Vygotsky, G.M. Kershensteiner, G.V. Labunskaya, A.V. Bakushinsky, etc.); development of photographic creativity by means of artistic culture (M.S. Kagan, A.I. Arnoldov, Yu.P. Azarov, T.I. Baklanova, N.G. Mikhailova, etc.); integrative artistic approach to the development of photo creation in works (P.G. Bogatyreva, V.M. Vasilenko, G.D. Gacheva, M.A. Nekrasova, etc.); pedagogical possibilities of fine art and cinema, photo creation as a sphere of creativity and visual culture (O.D. Baldina, T.Ya. Shpikalova, N.M. Zorkaya, A.A. Guk, E.A. Yaneliauskas, N.M. Semina). The most important facts from the history of the development of photography take place in the works (V.G. Levashov, V. Benjamin, A.M. Donde, V.P. Blumfeld, E.A. Iofis, E. Einhorn, E. Mitchell, A.S. Vartanov, M. Langford, etc.); they wrote

about the technology and features of photographic production (L.P. Dyko, A.D Golovnya, etc.)

Scientific novelty of the study:

- psychological and pedagogical foundations have been identified in relation to the development of creative abilities of adolescents in the process of artistic photography;

- theoretically justified methods of organizing and conducting classes aimed at developing the creative abilities of adolescents;

- the effectiveness of methods for the development of creative abilities of adolescents in the process of artistic photography has been experimentally tested;

- an experimental method of teaching teenagers the art of photography has been developed.

Theoretical significance: the results obtained in the course of the study will become the basis for creating a methodology for the development of creative abilities of adolescents by means of artistic photography in conditions of additional education.

Practical significance of the research: the theoretical and practical material obtained can be used in the practical activities of teachers of additional education in the field of artistic photography, which will effectively organize the learning process, arouse interest among teenagers in the stages of creating a picture, will contribute to the development of aesthetic perception and the formation of a creative personality.

Stages of the study.

At the first stage of the study (2019), the analysis of special literature on the research topic was carried out. The initial positions of the study were determined: the purpose, hypothesis, tasks, methodology, generalization of the experience of additional education institutions in which the basics of photography are taught, conclusions were drawn about the state of the problem of creative abilities of adolescents under consideration.

At the second stage (2020-2021), a search was conducted. approbation of means, methods, types of activities. Experimental work was carried out to increase the level of development of creative abilities of adolescents. Conducting an ascertaining experiment, developing criteria for evaluating creative activity and methods of its activation in art photography classes.

At the third stage (September-October 2021), a formative experiment was conducted, the results of experimental studies were analyzed, conclusions were drawn in which it was revealed that it could positively influence the process of developing the creative abilities of adolescents, the necessary amendments were made to the text of the dissertation.

Based on the results of the ascertaining experiment, the following conclusions can be drawn.

In a significant number of students, the level of perception of the outside world increases by adolescence, but a weak level of formation of creative abilities is revealed. Therefore, they cannot express their needs, their thoughts in a more detailed display, using the means of artistic expression. In this regard, we can say about the level of creative activity, which significantly depends on the enthusiasm of teenagers, their attitude and mood. The decline of creative activity is noted after the first problems associated with difficulty in implementing their ideas with artistic and expressive means.

The analysis of test tasks showed a low result of imaginative thinking and imagination of teenagers. Many people cannot solve creative tasks on their own.

There is a need to find solutions to this urgent problem in the modern educational environment. But the program developed by us to activate the creative activity of students in the process of artistic photography classes will arouse the interest of students in photography, will help to unleash creative potential, develop the ability to imaginative thinking and perception of the objective world, to educate the spiritual and moral qualities of the individual.

Based on the studies we have studied on psychology, pedagogy, art history, methods of teaching photography, we have come to a conclusion that allows us to confirm the hypothesis of the study.

If we apply a sound methodology within the framework of activating creative activity, identify factors contributing to the cognitive activity of adolescents, determine pedagogical conditions for conducting classes that stimulate activity with interest and creatively perceive the surrounding reality, develop practical classes on mastering the basic basics of photography, developing compositional tasks, then we can expect higher results in the learning process, education and development of adolescents in the process of additional classes in art photography.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из задач современного образования, закрепленной на уровне Федерального государственного образовательного стандарта, становится развитие способностей к творчеству личности, формирование инициативы, самостоятельности, развитие воображения, а также универсальной способности ставить и решать задачи.

Без участия людей с глубоко развитым пониманием прекрасного, способностью творчески мыслить и быть творческими не происходит ни одного социального процесса в обществе.

Воспитание личности с творческой активностью - непростой процесс, вот поэтому вопросы творческого развития и его роли в системе личностного формирования, проблемы его активизации остаются всегда актуальными.

Система общего и дополнительного образования - это социальный институт, в котором создаются необходимые условия для формирования и развития творческой личности. Это утверждение подтверждается в Федеральном законе «Об образовании»: «Задачи дополнительного образования взрослых и детей направлены на то, чтобы сформировать и развить способности к творчеству детей и взрослых, удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, посредством формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей» [76].

Творческая деятельность в системе дополнительного образования способствует раскрытию индивидуальных особенностей подростка,

обогащает его личный опыт и знания о многообразии видов деятельности, благодаря чему подросток приобретает необходимые практические навыки и умения.

Самым результативным и средством при формировании и развитии способностей к творчеству является художественная деятельность. Одно из важных мест в художественной деятельности можно отдать работе по изучению художественной фотографии как одного из видов изобразительного искусства. Фотография, как связь творческого процесса с реальностью, предоставляет бесконечные варианты для развития наблюдательности и творческого понимания жизненного материала.

В психолого-педагогической педагогической литературе вопросы творческого развития и его места в системе воспитания личности, проблемы развития способностей к творчеству, активизации творческого потенциала в процессе творческой деятельности освещены в исследованиях Л.С. Выготского, Е.И. Игнатъева, А.Н. Леонтьева, Н.С. Лейтеса, Б.Т. Лихачева, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона. Большое внимание проблеме сочетания художественно-творческой работы с обучением уделяется в исследованиях В.К. Лебедево, В.П. Зинченко, Н.Н. Ростовцева. Отмечая тем самым, что обучение и созидание в художественном процессе — это уникальный взаимозависимый акт, направленный на овладение, с одной стороны, творческим методом реалистического искусства, а с другой на приобретение художественно-творческого мастерства.

В большинстве исследований речь идет в своей основе о традиционных видах искусства: графике, живописи, декоративно-прикладном искусстве, но художественная фотография как объект творчества, как средство развития художественных и творческих способностей, не подчеркивается.

В некоторых исследованиях, связанных с фотографическим искусством Н.Ф. Хилько, ставил задачи по развитию у подростков умения создавать

фотографии, но акцент делается на организации культурно-просветительской работы. Движение любительской фотографии как феномен национальной культуры рассматривается в исследовании В.Т. Стигнеева.

Главные исторические факты развития культуры в фотографии отражены в работах А. М. Донде, Э. Эйхорна, Э. Митчелла, Е.А. Иофиса, А.С. Вартанова, М. Лэнгфорда, М. С. Каган, Г.В. Щепанский писали о технологиях и нюансах фотографической деятельности.

Большинство работ дают практические рекомендации по технике фотографии, но недостаточно места уделяется тому аспекту, что развивать способность к творчеству возможно при использовании и такого современного творческого инструмента как художественная фотография.

Данное исследование актуально тем, что искусство художественной фотографии в системе дополнительного образования можно отнести к неиспользованным возможностям в раскрытии особенностей развития подросткового возраста для активизации творческой деятельности и развития творческих способностей; необходимостью разработки проекта по развитию творческих способностей и научно-методического обеспечения этого процесса.

Этот неиспользованный потенциал определяет тему нашего исследования «Развитие творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования».

На основе анализа психолого-педагогической литературы сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования.

Цель исследования: определить организационно-педагогические условия развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Объект исследования: процесс развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Предмет исследования: художественная фотография как средство развития творческих способностей подростков в условиях дополнительного образования.

Гипотеза исследования: Методика будет эффективной в развитии творческих способностей подростков средствами художественной фотографии, если будет реализован следующий комплекс организационно-педагогических условий:

- содержание процесса обучения подростков будет включать практические занятия по овладению базовыми основами фотографии;
- изучение правил и законов композиции, которые нашли свое применение в фотографии;
- использование системы заданий и упражнений на занятиях художественной фотографией, раскрывающих визуальные и выразительные возможности фотоискусства.

Цели исследования:

- определить понятие «творческие способности»;
- выявить специфику творческих способностей подростков;
- организовать и провести констатирующий эксперимент для определения текущего уровня развития творческих способностей подростков;
- организовать и провести формирующий эксперимент по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования;
- проанализировать результаты формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования, тестирование, творческое задание, проведение констатирующего и формирующего экспериментов, анализ результатов и качественных изменений.

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского, департамент дополнительного образования, Красноярск. В исследовании приняли участие 14 учащихся 10 классов (15-16 лет).

Теоретическая основа исследования: концептуальная основа магистерского исследования основана на различных источниках философских, педагогических и психологических работ.

Методологические принципы педагогического исследования в работах (Н.В. Бордовской, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, В.М. Полонского и др.); развитие творческих способностей в процессе общения с искусством в работах (А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова и др.); детерминанты проявления творческих способностей в работах (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Богоявленской и др.); идея воображения как основа инновационного развития (Л.С. Выготский, Г. Кершенштейнер, Г.В. Лабунская, А.В. Бакушинский и др.); развитие способностей к фотографическому творчеству средствами художественной культуры (М.С. Каган, А.И. Арнольдов, Ю.П. Азаров, Т.И. Бакланова, Н.Г. Михайлова и др.); интегративный художественный подход к развитию фототворчества в работах (П.Г. Богатырева, В.М. Василенко, Г.Д. Гачева, М.А. Некрасова и др.); педагогические возможности изобразительного искусства и кино, фототворчества как сферы творчества и визуальной культуры (О.Д. Балдина, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Зоркая, А.А. Гук, Е.А. Янеляускас, Н.М. Семина). Важнейшие факты из истории развития фотографии имеют место в работах (В.Г. Левашова, В. Беньямина, А.М. Донде, В.П. Блюмфельда, Е.А. ИофисаЭ. Эйнхорна, Э. Митчелла, А.С. Вартанова, М. Лэнгфорда, С. А. Морозова и др.); о технологии и особенностях фотографического производства писали (Л.П. Дыко, А.Д. Головня и др.)

Научная новизна исследования:

- выявлены психолого-педагогические основы в отношении развития творческих способностей подростков в процессе художественной фотографии;

- теоретически обоснованные методы организации и проведения занятий, направленные на развитие творческих способностей подростков;

- экспериментально проверена эффективность методов развития творческих способностей подростков в процессе художественной фотографии;

- разработана экспериментальная методика обучения подростков искусству фотографии.

Теоретическая значимость: результаты, полученные в ходе исследования, станут основой для развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Практическая значимость исследования: полученный теоретический и практический материал может быть использован в практической деятельности педагогов дополнительного образования в области художественной фотографии, что позволит эффективно организовать учебный процесс, пробудить интерес у подростков к этапам создания изображения, будет способствовать развитию эстетического восприятия и формированию творческой личности.

По результатам констатирующего эксперимента можно сделать следующие выводы. У значительного числа учащихся уровень восприятия внешнего мира повышается к подростковому возрасту, но выявляется слабый уровень сформированности творческих способностей. Поэтому они не могут выразить свои потребности, свои мысли в более детальном отображении, используя средства художественного выражения. В связи с этим можно говорить об уровне творческой активности, который в значительной степени зависит

от увлеченности студентов изображением, их отношения и настроения. Спад творческой активности отмечается после первых проблем, связанных с трудностями в реализации своих идей художественными и выразительными средствами.

Анализ тестовых заданий показал низкий результат образного мышления и воображения подростков. Многие люди не могут самостоятельно решать творческие задачи.

Необходимо найти решения этой актуальной проблемы в современной образовательной среде. Но разработанный нами метод активизации творческой деятельности учащихся в процессе преподавания художественной фотографии пробудит интерес студентов к фотографии, поможет раскрыть творческий потенциал, развить способность к образному мышлению и восприятию объективного мира, воспитать духовно-нравственные качества личности.

Основываясь на научных исследованиях, которые мы изучили по психологии, педагогике, истории искусств, методике преподавания фотографии, мы пришли к выводу, который позволяет нам подтвердить гипотезу исследования. Если применить научно обоснованную методологию в рамках активизации творческой деятельности, определить факторы, способствующие познавательной активности учащихся, определить педагогические условия и методы обучения, стимулирующие активность, содержание развивающих композиционных заданий, методы и критерии оценки художественного развития учащихся-подростков, то можно ожидать более высоких результатов в процессе обучения, воспитания и развития на занятиях художественной фотографией, используя различные модели творческой деятельности учащихся.

ГЛАВА I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Сущность понятия «творческие способности»

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и непростая, она привлекает внимание ученых разных областей. Сложность заключается, прежде всего, в самой сущности явления.

Проблема творчества и творческих способностей рассматривалась в работах многих отечественных психологов и педагогов: Д.Б. Богоявленской, Н.Ф. Вишняковой, Л.С. Выготского, В.И. Дружинина, В.А. Кан-Калика, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.А. Мелик-Пашаева, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. Зарубежные психологи, занимавшиеся исследованиями по данной проблеме: Г. Айзенак, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, А. Танненбаум и др.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить понятие «творчество» как один из видов человеческой деятельности, направленной на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которой необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью.

В психологии сформировалось положение о том, что способности представляют собой «индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, насколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности».

В зарубежной психологии способности чаще всего трактуются как особые психические качества человека, наследственно обусловленные.

Однако научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а способности являются результатом развития задатков.

Задатки представляют собой лишь возможности, и предпосылки развития способностей, но еще не гарантируют, не предопределяют появления и развития тех или иных способностей. Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе и под влиянием деятельности, которая требует от человека определенных способностей. На основе одних и тех задатков могут развиваться неодинаковые способности, в зависимости от характера и требований деятельности, которой занимается человек, а также от условий жизни и особенностей воспитания.

В учебном процессе способности выступают и как условие, и как результат учебной деятельности. Будучи условием, они обеспечивают усвоение знаний, умений, навыков. Усваивая их в процессе обучения, человек развивает качества личности, необходимые для успешного выполнения данной деятельности, значит, развивает и свои способности в ней. Нужно отметить, что обнаруживаются способности не в знаниях и навыках, а в динамике их приобретения, т.е. в том насколько при прочих равных условиях быстро, глубоко и легко осуществляется процесс усвоения знаний, умений, навыков, которые являются важным для данной деятельности.

В современных психолого-педагогических исследованиях отсутствует единая трактовка понятия «творческие способности». Многие исследователи судят о творческих способностях по отношению детей к творчеству, по наличию у них художественных способностей, по уровню проявления творческих действий и продуктивности деятельности. Так, Э.А. Голубева рассматривает детское творчество как результат потребности ребенка в выражении своего внутреннего мира. Условно она выделяет три уровня художественной одаренности: эстетическая позиция личности; творческое воображение; совокупность специальных знаний, умений и навыков.

Н.С. Лейтес, соединяя понятия «творчество» и «способности», говорит о способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, видеть проблемы, анализировать события, явления и находить в них закономерности.

Творческие способности основаны на развитии воображения и характеризуют возможность реализации нестандартного решения познавательных задач.

В трудах современных исследователей (Т.А. Барышева, Д.Б. Богоявленская, В.А. Шекалов и др.) творческие способности определяются как креативность. Они рассматриваются, как умение творчески мыслить; гибкость, точность, быстрота, оригинальность мышления; нестандартность, неординарность в решении проблем; возможность прогнозирования; способность к созданию нового, идеального; желание проводить исследовательскую деятельность; положительная познавательная мотивация, активность, интерес, увлеченность творческим делом. Указанные компоненты наиболее полно отражают особенности творческой личности.

Творческие способности относятся к особому типу способностей, сочетающих в себе познавательный, мотивационный и коммуникативный компонент. Э.А. Голубева рассматривает творческие способности как интегральную характеристику личности, включающую уровень интеллектуального развития, мотивацию и отношение человека к миру. Согласно ее представлениям, творческие способности можно представить, как систему, включающую следующие компоненты: физиологические, анатомо-физиологические задатки; интеллектуальные и мыслительные возможности, позволяющие оценивать и решать новые проблемы; высокий уровень продуцирования новых образов, фантазия, воображения и др.

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о математических творческих способностях, и т.д.

Интересна точка зрения Д.Б. Богоявленской, которая полагает, что «творческие способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком».

В.А. Сластенин понимает под творческой способностью способность, отражающую глубинное свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения. К данному понятию автор обращается в связи с характеристикой современных подходов к образованию, поскольку основным требованием сегодня является развитие творческой личности, способной выходить за пределы известного, принимать нестандартные решения, создавать продукты, характеризующиеся новизной.

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть, как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и используют только определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего.

Отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников, музыкантов выделяет следующие творческие способности:

- способность видеть проблему там, где ее не видят другие;
- способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя все более емкие в информационном отношении символы;

- способность применить навыки, приобретенные при решении одной задачи к решению другой;
- способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее на части;
- гибкость мышления;
- способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки;
- способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией;
- легкость генерирования идей;
- творческое воображение.

Д.Б. Богоявленская считает, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности: способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и действиях, скорость мышления, способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые, богатое воображение, восприятие неоднозначности вещей и явлений, развитая интуиция.

Применительно к ситуации школьного обучения творческие способности проявляются в решении творческих задач, но оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное развитие творческих способностей школьников, выступает не эпизодическое решение отдельных творческих познавательных задач, а планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, отвечающей следующим требованиям:

- познавательные задачи должны строиться преимущественно на междисциплинарной, интегративной основе и способствовать развитию психических свойств личности, лежащих в основе развития творческих способностей – памяти, внимания, мышления, воображения;
- задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию имеющихся знаний, к частично-поисковым,

ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности, а затем и к собственно творческим, позволяющим рассматривать изучаемые явления с разных сторон;

- система познавательных задач должна вести к формированию следующих важнейших характеристик творческих способностей: беглости мысли (количество идей, возникающих за единицу времени); гибкости ума (способность переключаться с одной мысли на другую); оригинальности (способность находить решения, отличающиеся от общепринятых; любознательности (чувствительность к проблемам в окружающем мире); умения выдвигать и разрабатывать гипотезы.

Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих способностей.

1.2 Специфика творческих способностей подростков

Подростковый возраст занимает переходный этап между детством и юностью и является очень сложным этапом психического развития. Необходимо обратить внимание на огромные различия между младшими и старшими подростками при анализе их психологических и физиологических особенностей. С одной стороны, с точки зрения уровня и особенностей психического развития подростковый возраст является типичной эпохой детства, с другой стороны, перед нами растущий человек, стоящий на пороге взрослой жизни, уже с совершенно другими порядками и правилами.

В подростковом возрасте у детей проявляются некоторые интересные особенности в развитии личности, которые влияют на развитие творческого потенциала. Теоретическое рефлексивное мышление продолжает развиваться в подростковом возрасте. Подросток уже умеет оперировать гипотезами при решении творческих задач. Сталкиваясь с новой задачей, он пытается найти разные подходы к ее решению. Это, как доминанту развития психики в интеллектуальной сфере, выделяет кандидат психологических наук, профессор И.Ю. Кулагина [49, с.79]. Именно в этот период развития педагог-психолог может ставить перед подростком задачи, требующие нескольких решений и гибкости воображения. Подросток находит способы применять абстрактные правила для решения целых классов задач. Это свидетельствует о высоком потенциале для развития способности передавать опыт.

Рассматривая особенности подросткового возраста, И.Ю. Кулагина пишет, что «развитие воображения ускоряется в подростковом возрасте за счет повышенного интеллектуального развития. Это связано с тем, что воображение, приближаясь к теоретическому мышлению, дает толчок развитию творческих способностей подростков» [49, с.104]. Воображение подростка менее продуктивно, чем воображение взрослого, но оно богаче, чем воображение ребенка. В то же время ученые выделяют существование нескольких линий развития воображения в подростковом возрасте. Один из

них характеризуется стремлением подростков к достижению объективного творческого результата. Это присуще не всем подросткам, но все они используют возможности своего творческого воображения, получая удовлетворение от самого процесса фантазирования.

Развитие творческих способностей тесно связано с таким психическим процессом, как воображение. Л.С. Выготский также отмечал значительные изменения в развитии воображения у подростков. Он писал, что под влиянием абстрактного мышления воображение «переходит в область фантазии». Говоря о фантазии подростков, Выготский Л.С. отмечал, что «она превращается в его интимную сферу, которая обычно скрыта от людей, которая становится исключительно субъективной формой мышления, мышления исключительно для себя» [26, с.97]. Подросток скрывает свои фантазии «как интимную тайну и охотнее признается в своих действиях, чем раскрывает свои фантазии». «Направление развития воображения по продуктивной, объективно ориентированной на результат линии и помощь в раскрытии фантазий как формы воображения у подростков - задача учителя, которая определяет развитие многих важных творческих способностей, таких как способность передавать опыт, способность сближать концепции, гибкость мышления, способность предвидеть» [61, с.161], на основе которой исследователь творческой психологии А.Н. Лук вложил творческое воображение.

В подростковом возрасте все без исключения когнитивные процессы достигают очень высокого уровня развития. Например, непосредственная, механическая память достигает наивысшего уровня своего развития в детском возрасте, формируя вместе с достаточно развитым мышлением предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования логической, смысловой памяти. Становится возможным обучать подростка разнообразным практическим и умственным (интеллектуальным) видам деятельности, причем с использованием разнообразных методик и средств

обучения. Формируются и развиваются общие и специальные способности, в том числе необходимые для будущей профессиональной деятельности.

Воображение в этом возрасте выходит на новый уровень развития, теперь оно носит более продуктивный характер, чем в детстве, но все же чаще всего оно уходит «в интимную сферу» и становится субъективной формой мышления. Преодоление этого, направление развития воображения по пути стремления к его продуктивности - одна из задач педагогики, решающей проблему развития творческих способностей подростка.

С точки зрения особенностей развития творческого потенциала в этой области необходимо организовать формы работы, направленные на развитие креативности, воображения, мышления, можно давать задания, требующие нескольких решений, проявления гибкости ума. В то же время необходимо стараться заинтересовать подростков, пробудить в них самостоятельность, вовлеченность в деятельность. В этом возрасте детей не следует принуждать или заставлять что-либо делать, если у подростка изначально нет стремления к творческой деятельности, учителю не нужно его принуждать. Довольно часто подростки, которые вначале не проявляют интереса, чувствуют себя застенчивыми и неуверенными, в ходе наблюдения за творческим процессом других ребят, как правило, постепенно вовлекаются в работу сами.

Анализируя вышесказанное, в рамках данной работы необходимо изучить такую возрастную психологическую особенность подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря, как уровень сложности воображения, критериями изучения которого могут быть гибкость и оригинальность.

Исследователь детской психологии Н.С. Лейтес в своей работе «Возрастная одаренность школьников» отмечает, что в подростковом возрасте формы деятельности, требующие усидчивости и самостоятельности, особенно привлекательны для детей. Дети в этом возрасте начинают проявлять собственную инициативу в тех видах работы и деятельности, в которых раньше они только следовали указаниям взрослых. Они стремятся к

независимости высказываний. Часто из-за этого желания, как Н.С. Лейтес подчеркивает, получается, что «учащиеся больше не хотят получать знания в готовом, пережеванном виде» [53, с.87]. Такое стремление является наиболее благоприятной чертой для развития творческой активности детей, ориентацией на творчество, и эти качества часто ярко проявляются в этом возрасте в процессе учебной деятельности подростков.

Д. И. Фельдштейн характеризует подростковый возраст как возраст «повышенной активности, инициативы, стремления к знаниям, опасности, риску» [95, с.12]. У подростков развивается волевая сфера личности. Но часто, проявляя волевые усилия в одном виде деятельности, он становится безвольным в другом. Подростки очень импульсивны, вспыльчивы, легко возбудимы, они склонны к перепадам настроения и эмоциональным вспышкам.

Что касается психологических особенностей подростков, то необходимо отметить неуравновешенность и неустойчивость настроения, неуверенность и нерешительность в сочетании со стремлением к самоутверждению, повышенной чувствительностью, ранимостью, стремлением к независимости. Если подростки не проявляют интереса и инициативы к какой-либо деятельности, не стоит заставлять их это делать, это может вызвать еще большее отрицание и нежелание в чем-либо участвовать.

В этот период формируется осознанное отношение к своим потребностям и способностям, побуждениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Самосознание также выражается в эмоционально-смысловой оценке своих субъективных возможностей, что, в свою очередь, выступает в качестве обоснования целесообразности действий и поступков. Различные виды увлечений и увлечений выступают для подростка средством самовыражения, общения и идентификации, средством достижения престижного статуса в своей среде. Иногда хобби действуют как своего рода психологическая защита. В этом возрасте, если у подростков есть

потребность в творчестве, они часто уже знают основные направления творчества, и одна из задач выявить и направить творческие импульсы в нужное русло.

Анализ подхода к этой теме В.С. Мухиной, указывает на наличие и других точек зрения. Она предлагает принципиально новый подход к реализации механизмов формирования и существования личности посредством идентификации и изоляции. Идентификация - это механизм присвоения одной личности всеобъемлющей человеческой сущности. «Изоляция - это механизм, позволяющий индивиду защищать свою собственную природную и человеческую сущность» [71, с.210]. В.С. Мухина отводит должное место подростковому периоду. Подростковый возраст - это этап, когда молодой человек начинает рассматривать свои собственные дела в качестве приоритета. Желание найти себя как личность «порождает потребность в отчуждении от всех тех, кто обычно влиял на него из года в год, и в первую очередь это относится к родительской семье» [71, с.235]. Это та стадия, когда молодой человек начинает ценить свои собственные отношения со сверстниками. Желание отождествлять себя с теми, кто похож на тебя, порождает потребность в друге, столь ценимом в общечеловеческой культуре. Именно через дружбу молодой человек познает особенности высшего взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, взаимопомощь, риск из-за чего-то другого и т.д. Добрая воля в подростковом возрасте благодаря рвению молодых людей к взаимной идентификации повышает комфорт в отношениях. «Если мальчики в семье «негативисты», то среди своих сверстников они часто конформисты. Размышления о себе и других раскрывают глубину собственного несовершенства в подростковом возрасте – и молодой человек впадает в состояние умственного упадка. Но закат подросткового возраста обогащает ребенка знаниями и эмоциями об этих глубинах, о которых он и не подозревал в детстве. Исследование занимает огромное место в жизни подростков» [71, с.314].

Формы организации образовательного процесса различаются у молодежи и младших подростков. «При работе со школьниками необходимо учитывать, на самом деле, что на их поведение и работу существенно влияет мнение друзей. Во всех своих собственных поступках и действиях они прежде всего руководствуются этим соображением» [71, с.364]. В подростковом возрасте существует множество особенностей и возможностей для аномального развития. Этому способствуют психолого-педагогические нюансы этого возраста.

Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены возрастные особенности, влияющие на развитие творческого потенциала в старшем подростковом возрасте: уровень сложности воображения, организаторские и коммуникативные способности, проявление творческого потенциала и наличие мотивации к творчеству в процессе деятельности. Реализуя личностно-ориентированный подход для развития его творческих способностей, воздействуя на него, необходимо иметь в виду, что подросток является целостной личностью, и любое воздействие обязательно затронет различные аспекты его психической деятельности.

1.3 Художественная фотография как способ развития творческих способностей подростков

Принимая во внимание современный стиль информационно-графического языка и уровень технологических возможностей его трансляции, сегодня уже трудно себе представить создаваемое визуально-графическое пространство без фотографии в различных ее значениях. Фотография была изобретена как способ фиксации изображения. Она прочно вошла в жизнь человека и уже более полутора веков своими открытиями и достижениями по праву завоевала достойное место среди других изобразительных и визуальных средств выражения. В отношении известных изобразительных выразительных средств фотография и другие визуальные средства существенно претерпели качественные изменения, и вышли на новые технологические возможности. От базовых технологий аналоговой фотографии, пережив несколько технических революций, она усовершенствовалась до электронного и цифрового формата, который исключил из фотопроцесса необходимость проявления фотопленки и физико-химический процесс фотопечати. Однако, необходимо сказать, что профессиональные фотографы, для достижения определенных качеств, продолжают использовать технологию аналоговой фотографии. Цифровая фотокамера стала компактней и мобильней, в связи с этим доступней стало и увлечение фотографией. На сегодняшний день одним из самых популярных средств творческого самовыражения является фотография

В процессе эволюции, фотография совершенствовалась не только технические стороны своих технологий, а также, на протяжении всего времени ее развития, посредством различных экспериментов фотосъемки, жаждущих искателей новой изобразительной формы и художественно-эстетических предпосылок, в целом мировосприятия, формировался информационно-графический образ и стиль выразительных средств

фотографии. Главным эстетическим качеством снимков, придающим им положительную оценку, считается фотографичность.

Благодаря большому опыту работы освоения фотографии и в результате приобретенного мастерства, благодаря их честному и профессионально-преданному отношению к избранному делу, выдающиеся мастера художественной фотографии оставили нам волнующие и вдохновляющие мысли об этом способе мировосприятия, по словам Питера Адамса: «Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина резкости» [52, с.94]. Альфред Стиглиц считал, что «...в фотографии есть настолько тонкая реальность, что она становится все более реальной, чем сама реальность» [52, с.185]. Анри Картье-Брессон говорил: «Меня не интересует фотография сама по себе. Я лишь хочу захватить минутную часть реальности» [69, с.142]. «Существует только вы и ваша камера. Ограничения в вашей фотографии находятся в вас, то, что мы видим, то мы и есть», - указывал выдающийся мастер цветной фотографии Эрнст Хаас [52, с.231].

Отражая взгляд на мир «человека, снимающего», фотография уже давно не является простым фиксированием реальности. Именно в отношении, в чувствах, эмоциях, смыслах, вложенных в кадр и скрывается художественная ценность фото. Справедливости ради необходимо сказать, что формирование художественно-эстетической ценности в фотографии нельзя рассматривать вне существования живописи, хотя цвет в фотографии появился только в 1935 году. Речь идет о сходных признаках определенных способов создания изображения на плоскости, в постижении которых у живописи есть большие открытия, достижения и традиции. Кроме технических инструментальных различий с живописью, фотографию, как вид изображения, отличает еще отображение документальной реальности. Область, в которой фотографии нет равных в четкости, объективности, беспристрастности и личных переживаний – это документирование реальности.

Определенная зависимость от старшего искусства длилась десятилетиями, пока, наконец, в 20-е годы XX столетия не были осознаны присущие светописю принципиально иные изобразительные и выразительные средства. Сущестующий в фотографии изобразительный язык, присущий только ей одной (избирательный фокус, ограничение динамического диапазона, размытости движением, блик, неполное насыщение цвета и возможность преобразовать изображения в черно-белое).

Еще в 1892 году А. Диздери выразил принципиальную точку зрения на различие выразительных средств: «фотограф должен стремиться к красоте, но не за счет правдивости изображения. Фотография не живопись: у нее собственная эстетика, рожденная совокупностью ее средств выражения прекрасного» [94, с.76]. Главное различие фотографии и живописи Диздери видел в способе композиции. Создавая композицию, автор закрепляет в ней превращение реальности в фотографическое изображение.

Американский исследователь Б. Ньюхолл, в 1949 году выделил четыре основных направления, занимающих господствующее положение и определяющих лицо современной фотографии.

1. «Чистая фотография», разработанная как эстетический подход американскими фотографами.
2. Экспериментальное направление – поиск способов для организации формы всеми средствами фотографии.
3. Документальный подход, который сочетает в себе фиксацию факта с максимально ярким и творческим рассказом о предмете.
4. Последнее направление составляют символические или метафорические фотографии, которые А. Стиглиц предложил называть: «эквивалентами» [52,с.187].

Однако подобное обобщение не устанавливает абсолютно жестких границ между различными направлениями. Многие фотографы временами работали в разных стилях, так как по своим исходным принципам прямой и документальный подходы, так же как экспериментальный

и символический, близки друг к другу. И это позволило З. Кракауэру объединить их в две тенденции, действующие на протяжении всей истории светописы: реалистическую и формотворческую.

Переосмысливая изобразительные и художественно-эстетические достижения живописи, фотография настойчиво ищет и вырабатывает свой индивидуальный характер и визуальный выразительный язык.

Основной свой опыт фотография нарабатывала в течение чуть более ста лет, в период своего черно-белого пути. Именно на черно-белых фотоизображениях выросла фотография. Грэм Кларк в 1997 году в книге *The Photograph* писал: «Традиционный канон фотографии в основном избегает цветных изображений, так что мы находимся перед парадоксом, когда «реалистичность» передается в черно-белой палитре черно-белые фотографии ассоциируются у нас с «реалистичностью» и подлинностью» [94, с.75]. Майкл Фриман развивая подобные выводы писал: «Возможно, самое большое отличие между цветной фотографией и черно-белой, выразительные возможности, безграничные возможности для творческого самовыражения предусмотрены самой природой черно-белой фотографии» [94, с.98].

Появление цвета в фотографии, в начале тридцатых годов XX века, конечно привнесло в нее новые качества, фотоизображения стали документально более достоверны, они получили иное звучание и приобрели другие ценности. Однако, с течением времени, мы убеждаемся, что это не принесло цветной фотографии предполагаемую победу над черно-белой. Черно-белые снимки и по настоящее время сохранили свою популярность. Очень часто цветная фотография преобразуется в черно-белую для получения художественного характера и большей пластической выразительности.

Но действительно где нельзя обойтись без цвета, где он нужен не по целесообразности, а должен быть как необходимость, так это в такой области как репродукционная съемка произведений искусств,

документальная фотография, в большой степени в области рекламной фотографии, фотографии в путешествии, тревелфото, аэрофотосъемка, научная фотосъемка и в некоторых других областях.

Конец XX века ознаменован цифровой революцией, которая предоставила фотографии универсальные технологии. Чем больше совершенствуется фотоаппаратура, тем больше у фотографии возможностей изучать и запечатлеть все аспекты нашей жизни.

В 1995 году выпущены первые цифровые потребительские фотоаппараты, появление которых обеспечило легкость съемки и техническое обеспечение постоянства результата, что в свою очередь позволило фотографу уделять основное внимание композиции в кадре и передаче личного, характерного только для него восприятия окружающей действительности.

Цифровая манипуляция с фотоизображением представляет удивительный инструмент для творческого самовыражения. Применяя индивидуальные приемы в использовании компьютерной техники, можно прийти к высоким художественным результатам.

Это новый инструментарий. А в искусстве неважно, как создано произведение, традиционным способом или с применением «цифры», всегда будут существенны оригинальная идея и мастерство исполнения. Цифровая технология вошла в практику крупнейших современных мастеров. Работа с фотографией у профессионалов теперь переместилась на экран монитора. Цифровая фотография породила ситуацию, последствия которой сегодня еще трудно оценить. Считается, что развитие цифровой технологии и прежде всего компьютерного программирования даст в руки авторов инструменты, с помощью которых они смогут полнее учитывать семантические и визуальные изменения среды. Авторы смогут с новым качеством воссоздавать картины мира, существующие в авторском воображении.

Современное общество и образование своей целью ставит воспитание и всестороннее развитие личности подрастающего поколения в эпоху визуальной экспансии.

Способность создавать конструкции, сочетающие старое в новых парадигмах, является основой творчества, а разнообразие творческих связей с культурным развитием личности является главным требованием для его совершенствования. Человек не может развиваться в отрыве от общества и в бездействии. Когда мы говорим, что развитие человека является главной целью творчества, мы подразумеваем, что:

- особенно благоприятные условия для развития каждого индивида могут быть созданы только тогда процветающим обществом и развитой социальной личностью;

- через реализацию своих потребностей, через реализацию творческих качеств личности, через достижение значимых результатов в труде происходит развитие общества.

Формирование у подрастающего поколения творческого потенциала представляется трудным без соблюдения одного из важнейших условий: повышения не только интеллектуальных способностей и визуальной культуры, но главным образом способности глубоко воспринимать действительность.

Формирование у подростков творческих способностей способствует самоопределению в социокультурной и профессиональной сферах, включенности их в различные сферы творческой реализации, развитию их нравственно-этических качеств и эмоциональных переживаний, а также положительному отношению к образовательным процессам и культурным ценностям.

Основы нравственности и социальных установок личности закладываются в подростковом возрасте. Поэтому это становится началом для раскрытия творческих способностей и устремлений человека.

Одним из средств развития творческих способностей подрастающего поколения является приобщение их к искусству, к художественной деятельности, в том числе к искусству фотографии.

Искусство художественной фотографии не смотря на то, что само по себе многообразно, тем не менее оно основано на создании художественного образа. Что позволяет считать фотографию как один из видов изобразительного искусства, но, её отличие от классических видов искусства в том, что художественная фотография базируется на использовании технических средств. Приходя к выводу, фотография - это "технический" вид изобразительного искусства, который, с одной стороны, усложняет освоение и в некотором смысле может ограничивать спонтанность и свободу самовыражения в творчестве, но с другой стороны, это подразумевает новые дополнительные возможности для творческой реализации, связанные, например, с возможностью дублирования изображений, варьирования их формата и цвета, создания специальных зрительных эффектов, а с развитием цифровой техники с преобразованием и коррекцией изображений.

В художественной фотографии происходит соединение где реальность и фантазия тесно контактируют между собой, в этой связи фотография становится транзитом, то есть тем эффективным визуальным инструментом опираясь на который подросток постигает окружающий его мир и собственные скрытые возможности.

А. И. Копытин в своей книге "Обучение фототерапии" подчеркивает психологические функции художественной фотографии. Применительно к подрастающему поколению можно составить следующую классификацию данных функций

Функция актуализации позволяет подростку задействовать как положительный, так и отрицательный опыт с помощью фотографии, чтобы пережить его заново. Сосредоточение внимания на фотографическом

изображении реальности позволяет укрепить внутренние резервы, дает посыл к поиску новых решений.

Функция стимула направлена на активизацию всего чувствительный аппарат подростка, позволяя преодолеть подростковый «сенсорный голод». На этапах фотосъемки и просмотра готовых фотографий у подростка могут формироваться новые идеи.

С помощью организующей функции фотографии активизируется дивергентное мышление и способствует тому, чтобы объект восприятия встраивался в систему личностных смыслов подростка.

С помощью объективирующей функции художественной фотографии происходит осознание подростком своей принадлежности к национальным, социальным, религиозным, культурным и другим группам, что становится основой для самоотождествления

Отражающая функция фотографии характеризуется формой обратной связи, для того чтобы педагог смог отслеживать не только внешнюю степень творческого развития, но и внутреннюю трансформацию.

Функция смысла помогает подростку разглядеть новые смыслы в некоторых происходящих событиях, помогает разглядеть одно и то же событие с разных сторон, дает возможность альтернативного понимания, связывает между собой внешние события и личным восприятием.

Функция деконструкции при изучении фотографии помогает решить проблему «освобождения» подростка от неверных "сконструированных" ценностей, может способствовать формированию новой системы ценностей, отражающей его внутреннюю и внешнюю реальность.

Занимаясь художественной фотографией, подросток может решить для себя ряд задач:

- обретение чувства независимости;
- поиск группы единомышленников;
- творческое самовыражение.

Таким образом, фотография, объединяет большинство видов созидательной деятельности, которые могут быть использованы в ходе занятий в разных сочетаниях и, тем самым обеспечивая разностороннее развивающее и гармонизирующее воздействие на подростков.

Выводы по главе I

Подводя итоги теоретико-методологическим основам развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования, необходимо сделать следующие выводы, что самореализация личности в стремительно меняющемся мире, будет успешной при наличии больших адаптационных способностей, с высокой познавательной активностью, обладающая гибкостью мышления и творческим потенциалом. Воспитание выше перечисленных качеств личности, это ответственная задача, стоящая перед системой образования, педагогами и обществом в целом.

С помощью анализа научно-методической, философской, психологической и педагогической литературы были изучены основные понятия исследования и сформировано рабочее понятие «творческих способностей». Развитие является объективным процессом, который характеризуется внутренними последовательными результатами качественного и количественного преобразования личности на физическом и нравственном уровне. Данный процесс запускает механизм накопления устойчивых и прочных знаний, умений и навыков, разнообразных интересов, любознательности, личной инициативы, настойчивости в преодолении трудностей, нацеленность на результат все это является предпосылками к творчеству, благодаря которому происходит творческих способностей.

Иными словами, на первый план выходят способности к творчеству, суть которых заключается в способности преодолевать стандарты мысленного синтеза и применения широкого поля ассоциаций.

Творческие способности всегда нацелены на действия, результатом которого является создание материальных и духовных ценностей, которые отличаются новизной. Активизация способности к творчеству происходит посредством соприкосновения с искусством, культурой и материально-техническим прогрессом в обществе.

Мыслительную деятельность подростка определяют абстрактное мышление, критическое осмысление и творческий характер деятельности. Активность познавательного процесса, увлеченность, стремление овладеть различными навыками характеризует подростковый возраст который можно оценить, как наиболее подходящий период для развития способности к творчеству.

Важной задачей на данном этапе является умение педагога заинтересовать подростка, чтобы его развитие не остановилось на уровне подражания, а перешло к генерированию идей.

Художественная фотография как способ развития творческих способностей в эпоху цифровизации и информатизации общества становится для подростка одним из наиболее привлекательных способов постижения и освоения безграничного и неисчерпаемого мира идей и творчества. Во время занятий художественной фотографией подросток удовлетворяет потребности свойственные подростковому возрасту, съемочный процесс является увлекательной и познавательной деятельностью, он стимулирует мыслительный процесс, эстетическое восприятие действительности, а также обладая терапевтическим эффектом раскрепощает, дает свободу самовыражения, позволяет наладить коммуникацию со сверстниками, рождает уверенность в своих силах.

Глава II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Организация и проведение констатирующего эксперимента по определению актуального уровня развития творческих способностей подростков

Для решения задачи, по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в системе дополнительного образования был проведен констатирующий эксперимент, который проводился поэтапно. На первом этапе эксперимента нам необходимо было выделить критерии для определения уровня развития творческого потенциала учащихся.

С помощью анализа научной литературы о творческой деятельности (Л.С. Выготского, Н.В. Бутенко, Е.Г. Калюжной, О.П. Савельева и др.); о механизмах и способах активизации творческих способностей личности (В.Н. Дружинин, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков), а также о разработке целостных авторских концепций развития творческих способностей личности Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.И. Загвязинский, Дж.П. Гилфорд, В.А. Леонтович, Э.П. Торренс, Дж. Джонсона, были выделены компоненты, которые помогут выявить актуальный уровень творческих способностей учащихся подросткового возраста: креативный, художественно-изобразительный.

На основании выделенных компонентов, в результате диагностики выявлены критерии креативного и художественно-изобразительного компонентов.

Таблица 1

Критерии оценки креативного компонента

Критерии креативного компонента	низкий	средний	высокий
Количественная продуктивность деятельности	Минимальное количество выполненных фигур	Среднее количество выполненных заданий	Максимальное количество выполненных фигур
Гибкость использования идей	Решения не имеют новизны и оригинальности.	Решения основаны на преобразовании и усовершенствовании уже известных методов.	Результат имеет принципиально новый неповторимый характер.
Оригинальность воображения	Использование стандартных идей и подходов к решению задачи	Преобладание стандартных идей по отношению к нестандартным	Нестандартный подходов к решению задачи

Таблица 2

Критерии оценки художественно –изобразительного компонента

Критерии художественно – изобразительного компонента	(низкий)	(средний)	(высокий)
Изображение формы.	Искажения значительные, форма не удалась	В изображении формы есть незначительные искажения	Форма передана точно
Композиционное построение.	Нарушено композиционное единство, ритмически не выстроена композиция.	Допущены неточности и ошибки в применении законов композиционного построения, слабо выстроен ритмически.	Композиционное единство, ритмическое построение.
Техника исполнения.	Невыразительный характер изображения.	Поисковый характер изображения	Индивидуальный характер изображения.

Художественно-образное решение	Изображение лишено эмоциональной выразительности	Имеют место отдельные элементы эмоциональной выразительности	Яркая эмоциональная выразительность

На основе проведенного теоретического анализа, с учетом темы исследования подобраны следующие тесты и методики.

Для диагностического исследования креативности был выбран вариант субтеста Э.П. Торренса «Закончи рисунок». По мнению Торренса, активность творческих способностей начинается с появления чувствительности к проблемам, недостаткам, недостающим элементам, дисгармонии и т.д., т. е. в условиях дефицита внешней информации. Эта техника активизирует деятельность воображения, раскрывая одно из его главных свойств - видение целого перед частями. Ребенок воспринимает предложенные тестом фигуры как части какой-либо целостности и дополняет, реконструирует их. Этот метод основан на способности к дивергентному мышлению, трансформации и объединению, способности генерировать новые идеи и развивать их.

Для анализа художественно – изобразительного компонента была выбрана адаптированная авторская методика П.Г. Василенко «Развитие художественно-творческих способностей, учащихся в системе дополнительного образования».

Эксперимент проводился на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», отдел дополнительного образования, г. Красноярск. В исследовании приняли участие 14 подростков 10 классов (15-16 лет). Для проведения констатирующего эксперимента группа была разделена пополам, для того чтобы сравнить уровни развития творческого потенциала в опытно-экспериментальных и контрольных группах. Контрольной группой была обозначена буквой А экспериментальной буквой Б.

Первый этап, дал возможность, выявить актуальный уровень развития творческих способностей подростков. По первому компоненту наличие креативности, был выбран субтест который состоит из 10 незаконченных фигур ответы на задания субтеста испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним, использовались «оценочные шкалы», условно обозначенные: В высокий, С средний, Н Низкий.

Рисунок 1 Распределение обучающихся по уровням креативности на этапе констатирующего эксперимента. Группа А

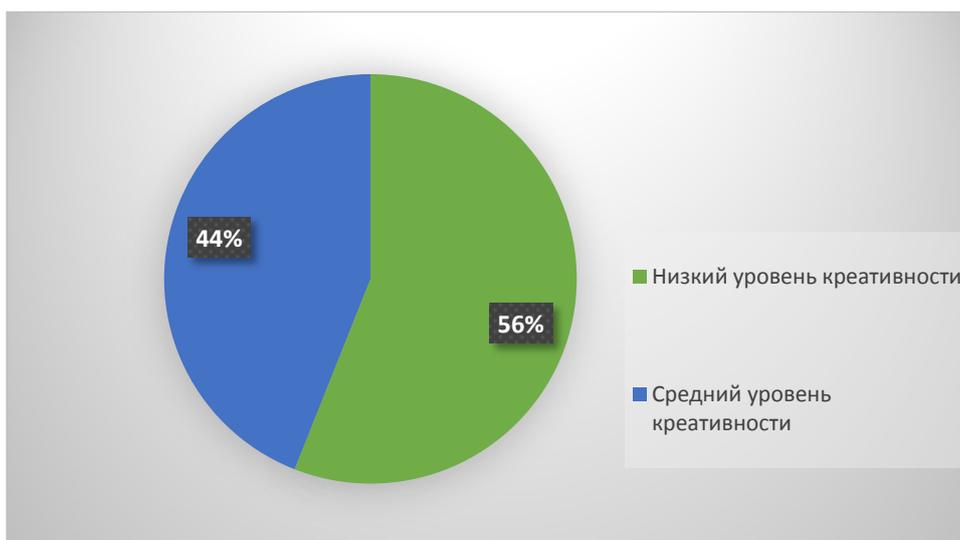

Рисунок 2 Распределение обучающихся по уровням креативности на этапе констатирующего эксперимента. Группа Б

В соответствии с рисунком 1 и рисунком 2 у подростков креативность находится на низком уровне. В экспериментальной группе Б - 4 человек (56%), в контрольной группе А - 4 человека (56%). Средний уровень в группе А - 2 человек (29%) и в группе Б - 3 человека (44%). Высокий уровень креативности в группе А характерно только для 1 человека (15%), в группе Б высокий уровень креативности отсутствует.

Анализ художественно –изобразительного компонента производится с учетом следующих критериев.

1. Изображение формы:

- общие свойства формы: обобщение, упрощение; степень адекватности в передаче формы;
- эстетические признаки формы: красота, выразительность силуэта.

2. Композиционное построение:

- общие свойства композиции: открытая (композиция, не ограниченная рамкой); закрытая (такая, где изображения предметов располагаются внутри четко ограниченного пространства); вертикальная (горизонтальная); диагональная.
- эстетические качества композиции: симметрия (асимметрия); ритм (чередование или повторение) цветовых пятен, штрихов, точек, форм; спокойствие, статика (динамика); соразмерность (несоразмерность) деталей изображения формату рисунка.
- передача сюжета: наличие смысловой связи между предметами.

3. Техника исполнения:

- характер изображения (выразительный, индивидуальный, поисковый); техника работы с использованием художественно-графических инструментов.

4. Художественно образное решение:

- художественно-образные качества изображения. Такая черта, как образность, определяется особенностями восприятия подростка, его эмоциональной насыщенностью. Образ —это не просто изображение, в нем

выражено отношение к изображаемому, его оценка, переживания, настроение автора.

- при анализе художественно-образных качеств студенческих работ учитываются следующие особенности: обобщение, собирательность (или, наоборот, конкретность) образа; образ — схема; динамичность образа; передача настроения, эмоционального отношения к образу; степень самостоятельности в решении изобразительной задачи, новизна, оригинальность образа.

Задание состояло из 2 практических работ.

1. Выполнение графических трансформаций на основе объекта фауны (животные, птицы, млекопитающие, рептилии и т.п.). Для выявления характера и раскрытия образа выбранного объекта определить наиболее ярко выраженные особенности формы, силуэта, пластическую направленность. Вычленив основные конструктивные элементы, определив их декоративно-пластические свойства, найти ритм и интересные группировки форм, таким образом проводя декоративное преобразование – стилизацию:

- конструктивные признаки;
- декоративные признака;
- морфологические свойства;
- графический знак (символ);
- объект в движении;
- метафора объекта;
- образ объекта, выраженный способом шрифта.

1. Выполнение двух графических упражнений на основе поэтического фрагмента. Упражнение выполняется в абстрактной форме.

Первое упражнение – нюанс и полунюанс, характер и образ тишины, умиротворения, нежности и т.п.

Предлагаемые образцы поэтических фрагментов.

1. ... Луна восходит, а в лесу

Ложатся тени на росу...

(И. А. Бунин «Листопад»)

2.... Воздушной паутины ткани

Блестят, как сеть из серебра.

(И. А. Бунин «Листопад»)

3. Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

(А. С. Пушкин «Зимняя дорога»)

4. Новой свежестью ветра

Пахнет зреющий снег.

(С. А. Есенин «Покраснела рябина...»)

5. И, если в ледяных алмазах

Струится вечности мороз...

(О. Мандельштам «Медлительнее снежный улей»)

6. Так ярко звезд горит узор,

Так ясно Млечный Путь струится,

Что занесенный снегом двор

Весь и блестит, и фосфорится.

(И. А. Бунин «Мороз»)

7. В искры луч небес дробится

О поверхность этих вод;

На струях волшебных зрится

Искры в искру переход.

(В. Бенедиктов «Две реки»)

8. Сегодня так светло кругом,

Такое мертвое молчанье

В лесу и в синей вышине,

Что можно в этой тишине

Рас слышать листика шуршанье.

(И. А. Бунин «Листопад»)

Второе упражнение – нюанс и полунюанс, характер и образ шума, грохота, бури, шторма и т.п.

Предлагаемые образцы поэтических фрагментов.

1. Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

(С. А. Есенин «Русь»)

2. Блеснула молния огнем...
И вдруг над самой крышей дома
Раздался треск короткий грома
И тяжкий грохот...

(И. А. Бунин «Соловьи»)

3. Бушует, пенится, кипит,
Волнами плещет и шумит.

(А. В. Кольцов «Ответ на вопрос о моей жизни»)

4. Терек воеет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

(М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»)

5. Фрегат нарядный весело плывет,
Раскинув снасти тонкой паутиной.
Играет ветер в синеве пустынной,
Вскипают шумно волны за кормой.

(Д. Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда»)

6. Резкий грохот, тяжкий топот,
Вой, мычанье, визг и рёв,
И зловеще-тихий ропот

Закипающих ручьев.

(Н. С. Гумилёв «Лесной пожар»)

7. Дробь копыт и хрип торговок,

Пьяный пах медовых сот.

(С. А. Есенин «На плетнях висят баранки...»)

8. От плеска слепну: ливень, снег ли,

не знаю. Громовой удар,

как будто в огненные кегли

чугунный прокатился шар.

(В.В. Набоков «Гроза»)

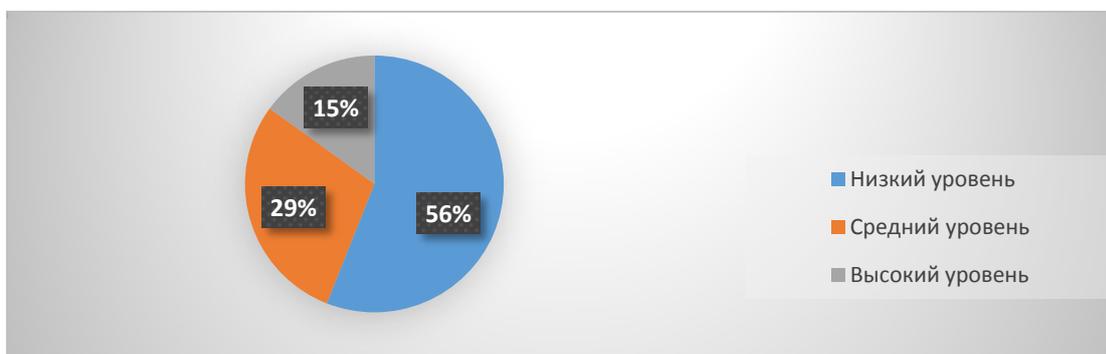

Рисунок 3 Распределение обучающихся по уровням развития художественно-изобразительных способностей на этапе констатирующего эксперимента.

Группа А

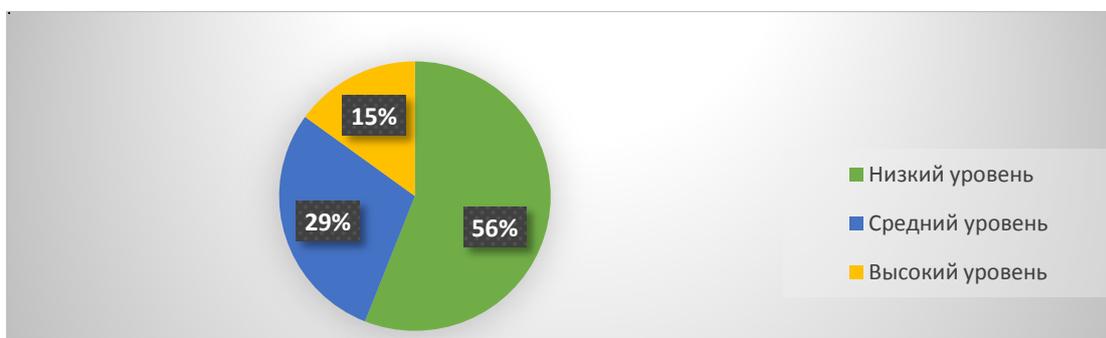

Рисунок 4 Распределение обучающихся по уровням развития художественно-изобразительных способностей на этапе констатирующего эксперимента.

Группа Б

В соответствии с рисунком 3 и рисунком 4 у подростков художественно-изобразительные способности находятся на одинаково низком уровне. В экспериментальной группе Б -4 человек (56%), в контрольной группе А -4 человека (56%). Средний уровень в группе А -2 человек (29%) и в группе Б -2 человека (29%). Высокий уровень художественно-изобразительных способностей в группе А- 1 человек (15%), в группе Б -1 человек (15%).

Констатирующий эксперимент показал, что есть необходимость в разработке и проведении формирующего эксперимента, направленного на развитие творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в системе дополнительного образования.

2.2. Организация и проведение формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования

Занятия творчеством является таким процессом, в котором всегда происходят новые открытия, через творческую деятельность подросток выражает свое видение окружающего мира и отношение к нему. Это способ самореализации, где во всей полноте проявляется те качества подростка, которые были заложены и привиты ему в процессе развития и становления с раннего детства. Художественная фотография как способ визуальной перцепции является тем видом изобразительного творчества, который на данном этапе развития общества наиболее привлекателен для подростка по причине доступности технических средств и достижения результата с наименьшими затратами энергии. В свою очередь данный факт, может быть губительным для творческого развития, если оно остановится на том, чтобы нажимать кнопку фотоаппарата с целью фиксации всего того, что попадает в поле зрения подростка. Существует необходимость целенаправленного подхода в воспитании эстетического восприятия и формирования эмоционального отклика в данном виде творчества. В этой связи нами была разработана программа по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии.

А.В. Рузаев в своем исследовании, указывал на то, что смыслообразующим фактором фотохудожественного творчества является нахождение в жизни типичных и ярких проявлений и воплощение этих проявлений в различных образах используя все средства и возможности, этого вида искусства для полноты раскрытия содержания.

Фотосъемка заключается в умелом формировании снимка с помощью света и различных композиционных приемов, а отнюдь не является простым копированием.

Апробация разработанной программы было проведена на подготовительных курсах в системе дополнительного образования на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

Программа развития творческих способностей средствами художественной фотографии была построена на основе изученной научной литературы, образовательных программ по фототворчеству, авторских методик, разработанных в данном направлении.

Проанализировав методические и исследовательские материалы, связанные с фотоискусством, в частности учебное пособие для ВУЗов «Фотомастерство» Н.Ф. Хилько, «Беседы о фотомастерстве» Л. П. Дыко, «Учись фотографировать» А. С. Вартанова и Д. А. Луговьер, пособие «Фотокомпозиция» М.Е. Карагодиной, методическая разработка «Композиция в фотографии» А.А. Звягинцевой, план-конспект урока по фотографии С.С.Ливак,

На основании анализа научной и психологической литературы по выбранной возрастной категории, были разработаны занятия по художественной фотографии, с учетом времени, которое отводится на подготовку на курсах, этот период равен шести месяцам.

Программа занятий была построена на основе интеграции теоретического материала и практических занятий. Подача теоретического материала осуществлялась в виде бесед-обсуждений, который обеспечивал непрерывный коммуникативный процесс, данная подача материала помогала подросткам чувствовать себя свободно, способствовала раскрепощению и налаживанию контактов между собой. Обсуждения сопровождалось показом специально подобранного визуального материала на основе работ не только профессиональных фотохудожников, но и мастеров любительского фототворчества, сравнительны анализ очень помогает сформировать у подростков так называемую «насмотренность», которая структурирует

восприятие и позволяет в дальнейшем определять настоящую художественность фотоснимка от простого копирования действительности.

Практическая часть в зависимости от задания проводилась либо в фотостудии, либо на улице, где обучающиеся в тесном сотрудничестве с педагогом старались выполнить упражнение, данная манера проведения занятия очень привлекательна для подростков, неформальное взаимодействие с учителем помогает более точно понять задание, подросток может всегда рассчитывать на подсказку или помощь, это укрепляет ощущение значимости и важности своих творческих поисков. Задача педагога заинтересовать, зажечь, не навязывая, а помогая увидеть красоту в обыденном, направить на то, чтобы подросток сам научился с помощью отдельных деталей пространства видеть целое во всем многообразии проявлений этого мира. Увлеченный подросток начнет сам активно проявлять себя в поиске новых идей.

Для проведения бесед обсуждений нами была использована информация из истории развития фотографии, исторический опыт, полученный более чем за сто пятидесятилетнюю историю может служить толчком к поиску новых, оригинальных находок в искусстве художественной фотографии.

После каждого занятия использовался метод рефлексии, где подростки обсуждали, результаты своих творческих находок, либо их отсутствие и почему что-то не получилось, в чем заключается проблема, и какого она характера, техническая или личностная. Подобная рефлексия очень помогает в дальнейшем, прежде всего тем, что позволяет посмотреть на себя критически и возможно, скорректировать свои действия или изменить угол зрения. Следовательно, с помощью соединения разных методов педагогических технологий, программа позволит повысить креативный и художественно-творческий компонент на занятиях художественной фотографией, соответственно и показатели всех критериев:

- продуктивность деятельности;

- гибкость использования идей;
- оригинальность воображения;
- художественно- образное решение

Цель программы: развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

Задачи:

- изучение базовых основ фотоискусства;
- изучение правил и законов композиции в фотографии;
- изучение изобразительно-выразительные возможности фотографического искусства.

Данная программа рассчитана на 12 интегрированных занятий, продолжительность которых 6 часов, занятия проходят раз в две недели, что дает большой запас времени на самостоятельную работу. Основная тематика занятий 1-9 заключается в изучении основ композиционного построения кадра. Все 9 занятий направленные на работу с выразительными средствами фотографии, с целью понимания художественности снимка. Занятия 10-12 это работа с отдельными жанрами фотографии: портрет, пейзаж, натюрморт. По окончании обучения предусмотрена выставка лучших фоторабот.

Таблица 3

Тематический план занятий по развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования

№	Название урока	Цель	Форма занятия	Часы
1	Композиционное решение кадра	Познакомить с главными и второстепенными объектами кадра.	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить съемку события, содержание которого разворачивается на общем плане.	6

Продолжение таблицы 3

2	Расстояние до объекта	Познакомить с законченной плановой композицией: общий, средний, крупный, а также сверхкрупный план - деталь какого-либо объекта (часть)	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить съемку объектов с разных расстояний с помощью одного и того же объектива	6
3	Точка съемки, ракурс	Познакомить с выбором наиболее удачной точки съемки для заданного сюжета	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить ракурсную съемку архитектурного сооружения, портрета, или любого другого выбранного жанра	
4	Визуальный и смысловой центр снимка	Познакомить с ролью акцента в смысловом центре композиции	Беседа-обсуждение Практическое занятие Снять серию событий, где внимание зрителя должно быть привлечено смысловым центром сюжета	6
5	Ритм в фотокадре	Познакомить с ритмическим построением кадра	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Съемка объектов для достижения гармоничного ритмического рисунка кадра	6
6	Свет и фон	Познакомить с важностью фона, его роли в кадре	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполните серию мультижанровых снимков, выбрав	6

			правильное соотношение основного изображенного объекта и его проекция на фон	
7	Фактура	Познакомить с фактурой как изобразительным средством формирующим тоновой градиент фотоизображения	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию снимков фактур создающих образ фотоизображения	6
8	Пятно и текстуры	Познакомить с основными характеристиками и свойствами информационно-пространственной среды	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию снимков, где в качестве объектов съёмки являются взаимодействие формы (пятна) и текстуры.	6
9	Цвет и графическая форма	Познакомить с объективной реальностью и документальностью цветного мира.	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию снимков, где в качестве объектов съёмки являются гармонии цветовых контрастов в окружающей среде.	6
10	Натюрморт	Познакомить с особенностью съемки натюрморта	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию жанровых снимков	6
11	Портрет	Познакомить с особенностью съемки портрета	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию жанровых снимков	6

12	Пейзаж	Познакомить с особенностью съемки пейзажа	Беседа-обсуждение Практическое занятие. Выполнить серию жанровых снимков	6

В рамках апробации данной программы усилия были направлены на создание увлекательной комфортной, доброжелательной атмосферы, которая бы стала мотивационным фактором к достижению успеха на занятиях фототворчеством. Как очень верно в свое время заметил Ян Коменский «...у ребенка надо пробудить интерес к учебе, используя чувства, разум и веру» Сочетание разных форм подачи материала вызывало живой интерес и стимулировало желание развиваться в искусстве фотографии. Мотивация на успех.

2.3. Анализ результатов формирующего эксперимента по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования

Основываясь на результатах формирующего эксперимента мы выделили несколько факторов которые оказывали успешное влияние на развитие творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

1. Форма организации проведения занятий - чередование занятий в фотостудии и на улице.
2. Мотивационный подход – создание фотовыставки.
3. Индивидуальный подход – с каждым подростком был установлен персональный контакт.

Экспериментальная группа занималась в фотостудии, оборудованной современными техническими средствами и методическим натюрмортным фондом с хорошим освещением, каждому обучающему у которого не было профессиональной техники, была выдана фотокамера. Обучающиеся имеющие слабые технические навыки при работе с камерами имели возможность на практике освоить все тонкости и нюансы устройства фотоаппарата и применить их тут же в процессе выполнения задания, такой подход обеспечил хороший результат. Запоминать как работает устройство было легко и просто, отпала необходимость в долгом запоминании, как при теоретическом обучении, когда один фотоаппарат разбирают по частям и рассказывают для чего нужна та или иная кнопка. Занятия на улице вызвали полный восторг, так смена обстановки не давала заскучать на уроках и помогала переключить фокус внимания на окружающий разнообразный и многогранный мир, где всегда можно увидеть все сюжетное многообразие жизни и выхватить объективом удивительные моменты. Которые иногда могут оказаться шедеврами фотоискусства.

При проведении контрольного эксперимента мы отследили изменения в контрольной А и экспериментальной Б группах, которые произошли после проведения формирующего эксперимента мы замерили уровни сформированности креативного и художественно-изобразительного компонентов. Данные замеров указаны в диаграммах.

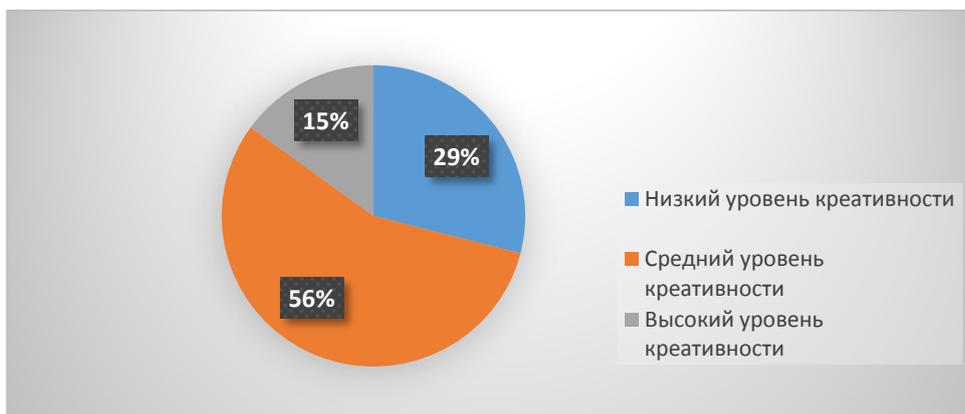

Рисунок 5 Результаты уровня сформированности креативности на этапе контрольного эксперимента. Группа А

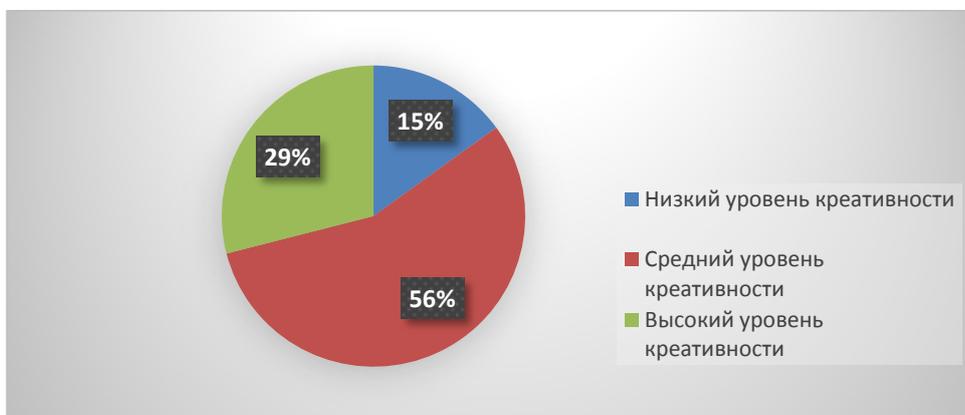

Рисунок 6 Результаты уровня сформированности креативности на этапе контрольного эксперимента. Группа Б

В результате замера сформированности креативного компонента в соответствие с рисунком 5, у подростков из контрольной группы А произошли незначительные изменения: показатели низкого уровня упали на 27% и стали равны 29%, показатели среднего уровня увеличились на 27% (с 29% до 56%), показатели высокого уровня остались неизменными 15%.

В соответствии с рисунком 6, у подростков из экспериментальной группы Б произошли значительные изменения: показатели низкого уровня упали на 41% и стали равны 15%, показатели среднего уровня увеличились на 15% (с 44% до 56%), показатели высокого уровня выросли на 29% (с 0% до 29%). Анализ результатов сформированности креативного компонента показал, что в контрольной А и экспериментальной Б группах отмечается динамика роста показателей, но в отличие от контрольной группы А, динамика экспериментальной группы Б отмечена большей степенью качественного изменения.

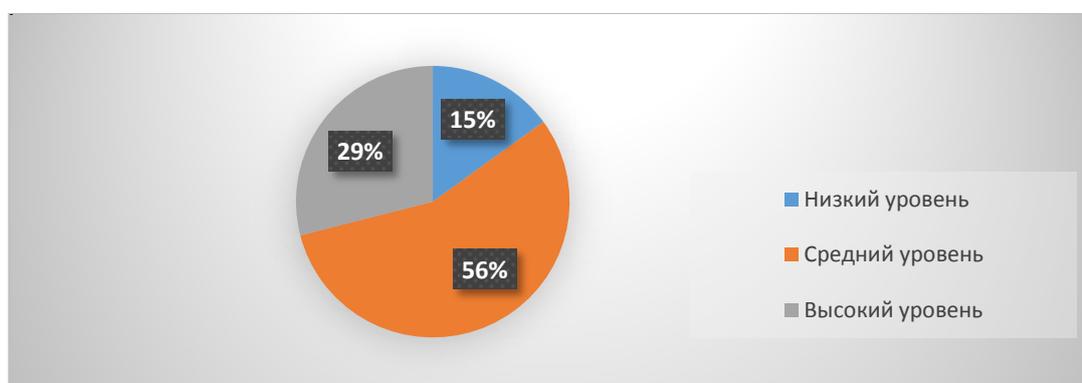

Рисунок 7 Результаты уровня сформированности художественно-изобразительного компонента на этапе контрольного эксперимента.

Группа А

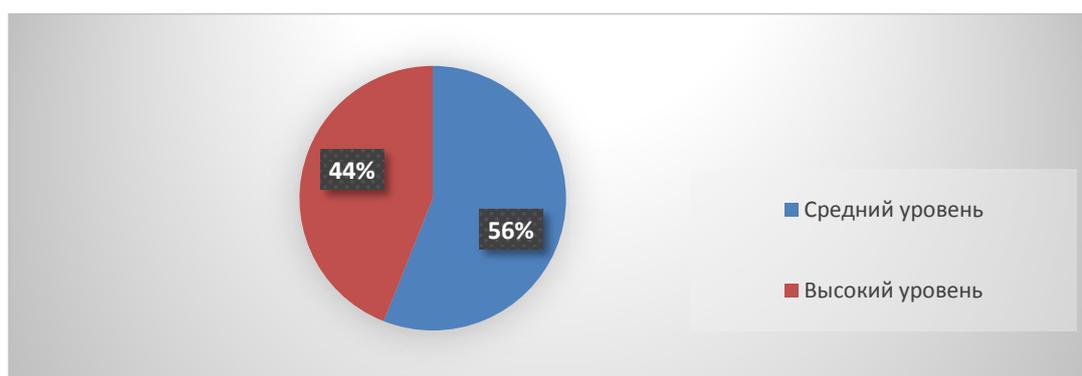

Рисунок 8 Результаты уровня сформированности художественно-изобразительного компонента на этапе контрольного эксперимента.

Группа Б

В результате замера сформированности художественно-изобразительного компонента в соответствии с рисунком 7 у подростков из контрольной группы А произошли изменения: показатели низкого уровня упали на 41% и стали равны 15%, показатели среднего уровня увеличились на 27% (с 29% до 56%), показатели высокого уровня увеличились на 14% (с 15% до 29%)

В соответствии с рисунком 8 у подростков из экспериментальной группы Б произошли значительные изменения: показатели низкого уровня упали на 56% и стали равны 0, показатели среднего уровня увеличились на 27% (с 29% до 56%), показатели высокого уровня выросли на 29% (с 15% до 44%).

Анализ результатов сформированности креативного компонента показал, что в контрольной А и экспериментальной Б группах отмечается динамика роста показателей, но в отличие от контрольной группы А, динамика экспериментальной группы Б отмечена большей степенью качественного изменения.

Среди участников эксперимента проявилась устойчивая тенденция к познанию, инициативность, стремление к эксперименту в фототворчестве, поиску новых художественно-изобразительных средств в фотографии. Подводя итоги проведенного исследования, мы считаем необходимым подтвердить, что гипотеза, выдвинутая нами на начальном этапе подтвердилась и с помощью средств художественной фотографии можно развивать творческие способности подростков.

Выводы по главе II

Вторая глава исследовательской работы была посвящена экспериментальной работе, которая осуществлялась в три этапа: констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент и контрольный.

Первый этап констатирующего эксперимента был направлен на выделение компонентов диагностического исследования и формирование критериального аппарата к ним. В результате были выделены компоненты, которые помогут выявить актуальный уровень творческих способностей учащихся подросткового возраста: креативный, художественно-изобразительный. На основании выделенных компонентов были выявлены критерии: продуктивность деятельности, гибкость использования идей, оригинальность воображения, изображение формы, композиционное построение, техника исполнения, художественно-образное решение.

Для диагностического исследования креативности был выбран вариант субтеста П. Торренса «Закончи рисунок». По мнению Торренса, активность творческих способностей начинается с появления чувствительности к проблемам, недостаткам, недостающим элементам, дисгармонии и т.д., т.е. в условиях дефицита внешней информации. Эта техника активизирует деятельность воображения, раскрывая одно из его главных свойств - видение целого перед частями. Ребенок воспринимает предложенные тестом фигуры как части какой-либо целостности и дополняет, реконструирует их. Этот метод основан на способности к дивергентному мышлению, трансформации и объединению, способности генерировать новые идеи и развивать их.

Для диагностики художественно – изобразительного компонента была выбрана адаптированная авторская методика П.Г. Василенко «Развитие художественно-творческих способностей, учащихся в системе дополнительного образования.

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал невысокий уровень креативности в контрольной и экспериментальной

группах, в обеих группах преобладал средний уровень. Художественный компонент был на порядок выше креативного, что позволило сделать выводы о том, что подростки более склонны к реализации уже полученных навыков, а интерес к поиску новых оригинальных идей у них недостаточно развит и не соответствует современным в образовательном процессе тенденциям, направленным на воспитание творчески мыслящих, активных, любознательных личностей, что требует нового подхода и изменений в сторону развития этих качеств.

Взяв за основу диагностические данные, мы разработали и апробировали программу по развитию творческих способностей средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования. Программа была реализована на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», отдел дополнительного образования, г. Красноярск. В исследовании приняли участие 14 подростков 10 классов (15-16 лет), группа была разделена пополам на экспериментальную Б и контрольную А.

На третьем этапе при проведении контрольного эксперимента и последующем анализе данных было отмечено что в контрольной групп А показатели повысились незначительно, высокий процент не претерпел изменений и остался на прежнем уровне 15%, показатели среднего уровня увеличились на 27 %, показатели низкого уровня упали на 27%.

У подростков из экспериментальной группы Б произошли значительные изменения: показатели низкого уровня упали на 41%, показатели среднего уровня увеличились на 15%, показатели высокого уровня выросли с 0% до 29%.

По результатам контрольного эксперимента можно сделать выводы что занятия художественной фотографией способны развивать продуктивность, гибкость в использовании идей, оригинальность воображения, дают развитие в применении художественно-образных решений, композиционного построения и ведут к качественному изменению личности подростка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования остается актуальной по ряду причин, основной из них является отсутствие квалифицированных педагогических кадров в этой сфере образования.

В образовательном стандарте направление подготовки народная художественная культура, профиль подготовки руководство студией кино,- фото и видеотворчества, реализуется в ВУЗах культуры искусств, но данное направление больше ориентировано на подготовку выпускников к решению художественно-творческих задач, или к управленческой деятельности, а педагогические задачи, как правило, не реализуются. Несмотря на то что, фотография прочно вошла в нашу жизнь, зачастую этот инструмент творческой деятельности не используется с целью развития творческих способностей и решению нравственно-эстетических задач, а в большинстве случаев используется как средство самоутверждения подростка в социальных сетях.

В данном исследовании мы представили теоретический анализ понятий «творческие способности» «творчество» и других опираясь на поставленные в исследовании цели и задачи. Нами был изучен подросткового возраст и его особенности.

Результатами изучения психолого-педагогической, философской, научно-методической литературы стало расширение научных знаний о предмете исследования, нами был разработан и определен диагностический инструмент данного исследования, разработаны педагогические техники для развития творческих способностей средствами художественной фотографии. С опорой на методическую литературу нами была разработана и реализована собственная методика, которая была успешно апробирована на занятиях художественной фотографией со старшими школьниками.

Определили критерии для замера уровней развития креативного и художественно-творческого компонентов. По результатам проведенного контрольного эксперимента была прослежена динамика в сторону увеличения качественных показателей высокого и среднего уровня, полученные данные говорят о результативности и продуктивности разработанной методике по развитию творческих способностей подростков средствами художественной фотографии в условиях дополнительного образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авердин В.А. Психология детей и подростков. СПб.: Издательство Михайлова В.А., 1998. 379 с.
2. Азаров Ю.П. Семейная педагогика: по специальностям "Педагогика" (033400), "Педагогика и психология" (03100), "Социальная педагогика" (031300). М.: Питер, 2011. 394 с.
3. Ананьев Б.Г. Очерки психологии. Л.: Лениздат, 1945. 160 с.
4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 2009. 268 с.
5. Анварова О.В., Рязанцева И.М. Формирование художественно-творческих способностей, обучающихся как актуальная проблема системы дополнительного образования детей // Евразийский Союз Ученых, 2015. №11(20). С.17–20.
6. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 608 с.
7. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию. М.: Изд-во МГИК, 1992. 237 с.
8. Бакланова Т.И. Педагогика народного художественного творчества: учебная программа по специальности (053000), «Народное художественное творчество». М.: Московский гос. ун-т культуры и искусств, 2004. 35 с.
9. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: опыт исследования на материале пространственных искусств. М.: Карапуз, 2009. 302 с.
10. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как её создать: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 176 с.
11. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе. М.: Медиум, 1996. 239 с.
12. Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: Высшая школа, 2006. 416 с.
13. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М., 2008. 383 с.

14. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.
15. Боголюбов Н.С. Формирование творческих способностей учащихся средней школы средствами изобразительного искусства с учетом индивидуального подхода: докт. дисс. М.: МПГУ имени В.И. Ленина, 1993. 380 с.
16. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: монография. Самара: Федоров, 2009. 146 с.
17. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. Вып. 1. М.: МИОО, 2005. 176 с.
18. Богоявленская Д.П. Основные современные концепции творчества и одаренности. М.: Пресс, 2007. 203 с.
19. Бойцова О.Ю. Фотоальбом как текст // Визуальные аспекты культуры: сб. науч. ст. Ижевск: ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2005. С. 146–164.
20. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2006. 304 с.
21. Вартанов А.С. Российское телевидение на рубеже веков: программы, проблемы, лица: [учебное пособие]. М.: КДУ, 2009. 479 с.
22. Вартанов А.С., Луговьер Д.А. Учись фотографировать. - М.: Искусство, 1988. 224 с.
23. Василенко П.Г. Авторская методика развития художественно-творческих способностей, учащихся системы дополнительного // Теория и практика общественного развития, 2012. № 10. С. 134-136.
24. Волков Б.С. Психология ранней юности. М.: ТЦ Сфера, 2001. 96 с.
25. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: кн. для учителя. 3-е изд. М. : Просвещение, 1991. 96 с.
26. Выготский Л.С. Педология подростка. М.: Юрайт, 2019. 432 с.
27. Выготский Л.С. Психология искусства. 3-е изд. М.: Искусство, 1986. 573 с.
28. Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре. М., 1981. 246 с.

29. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / под ред. А. М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. С. 433-456.
30. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. 240 с.
31. Донде А.М. Сто лет фотографии. Харьков: Госкиноиздат, 1939. 112 с.
32. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1988. 171 с.
33. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учебное пособие. 3-е изд, испр. М.: Академия, 2006. 208 с.
34. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики: Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В.В. Давыдова): учеб. пособие для студентов вузов. М.: Гардарики, 2002. 431 с.
35. Зоркая Н.М. История отечественного кино. М.: Белый город, 2014. 511 с.
36. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. 2-е изд. доп. М.: Учпедгиз, 1961. 223 с.
37. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 434 с.
38. Иофис Е. А. Фотокружок в школе - М.: Просвещение, 1973. 144 с.
39. История фотографии с 1839 года до наших дней / пер. с англ. Л. А. Борис. М.: Арт-Родник, 2010. 770 с.
40. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. М.: Политиздат, 1974. 328 с.
41. Кальницкая Н.И. Развитие визуальной грамотности старшеклассников в процессе обучения. Омск: НГТУ, 2006. 161 с.
42. Ким В.А. Коллажные мотивы в детском фототворчестве. М.: Арлит ПХВ, 2004. 78 с.

43. Киноведческие записки [Электронный ресурс]: историко-теоретический журнал / РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры». 1988. URL <http://www.kinozapiski.ru/> (дата обращения: 08.11.2021).
44. Ключкова Г.М. Формирование творческого мышления – стратегическая проблема современной педагогики // Профессионально-личностное развитие студентов в образовательном пространстве физической культуры: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции, 10–12 ноября 2010 г./ под общ.ред. В. Ф. Балашовой: в 2 т. Тольятти: ТГУ, 2010. Т.1. С. 43-50.
45. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003. 96 с.
46. Коуп П. Азбука фотосъемки для детей: Цифровые и пленочные камеры. М.: Арт-Родник, 2006 г. 64 с.
47. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 256 с.
48. Кракауэр Э. Природа фильма: Реабилитация физической реальности / Сокращённый пер. с англ. Д.Ф. Соколовой. М.: Искусство, 1974. 233 с.
49. Кулагина, И.Ю. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Ю. Кулагина. М.: Издательство Юрайт, 2016. 291 с.
50. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: учеб. пособие для студентов вузов. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 592 с.
51. Лапин А.И. Фотография как. М.: Московский университет, 2003. 296 с.
52. Лебёдко В.К. Представление о пространстве и искусстве: монография. М.: Прометей, 1993. С.110.
53. Левашов В.Г. Лекции по истории фотографии. 2-е изд. М.: Тримедиа Контент, 2014. 464 с.
54. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2000. 320 с.

- 55.Лейтес Н.С. Возрастные предпосылки умственных способностей // Хрестоматия по возрастной психологии / сост. Л.М. Семенюк. М., 2003. С.64-75.
- 56.Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М.: Педагогика, 2011. 96 с.
- 57.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: [учеб. пособие для студентов вузов]. 2-е изд. М. : Академия, 2005. 352 с.
- 58.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 130 с.
- 59.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 306 с.
- 60.Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: [учеб. пособие]. М.: Просвещение, 1985. 175 с.
- 61.Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: [учеб. пособие]. М. : Институт практической психологии, 1997. 256 с.
- 62.Лук А.Н. Психология творчества. М.: Академия, 2008. 336 с.
- 63.Лэнгфорд М. Библия фотографии. 7-е изд. М.: Эксмо, 2007. 392 с.
- 64.Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. М.: Просвещение, 1988. 191 с.
- 65.Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись: очерки. М.: Искусство, 1986. 192 с.
- 66.Мелик-Пашаев А.А. Психологические основы способностей к художественному творчеству. М., 1994. 38 с.
- 67.Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. М.: Искусство в школе, 1995. 144 с.
- 68.Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке. М.: Просвещение, 2008. 159 с.
- 69.Митчел Э. Фотография: пер. с англ. М.: Мир, 1988. 420 с.
- 70.Морозов С.А. Искусство видеть: Очерки из истории фотографии стран мира. М.: Искусство, 1963. 272 с.

71. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студ. вузов. 4-е изд., стереотип. М.: Академия, 1999. 456 с.
72. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика, 1981. 240 с.
73. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. М.: Просвещение, 1987. 255 с.
74. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2007. 255 с.
75. Неменский Б.М. Пути очеловечивания школы // Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Петровского. М., 1989. С.103–133.
76. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.). URL: <https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/48/>. Доступ из правовой навигационной системы «Кодексы и Законы».
77. Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» [Электронный ресурс]: распоряжение Минпросвещения России от 21 июня 2021 г. № Р-126. URL: <https://docs.edu.gov.ru/id2565>. Доступ из эл. портала Госуслуги.
78. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / под ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2006. 368 с.
79. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова [и др.]. М.: Академия, 2008. 352 с.
80. Пешков А.Ф. Современные фотоаппараты. СПб.: Арлит ПХВ, 2004. 288 с.
81. Поллак П. Из истории фотографии. М.: Планета, 1983. 175 с.
82. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высшая школа, 2004. 512 с.
83. Пономарев Я. А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 303 с.

84. Психология: учебник для гуманитарных вузов / под ред. В. Н. Дружинина. 2-е изд. М.: Питер, 2009. 652 с.
85. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисования: Зарубежная школа рисунка: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд». М.: Просвещение, 1981. 192 с.
86. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М.: Просвещение, 1987. 176 с.
87. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 2-е изд. М.: Учпедгиз, 1946. 704 с.
88. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Л., 2002. 720 с.
89. Стигнеев В. Т. Век фотографии, 1894-1994: очерки истории отечественной фотографии. Изд. 4-е. М.: URSS; Либроком, 2011. 389 с.
90. Творчество и личность: тезисы докладов международного симпозиума. Курск: КГТУ, 1995. 193 с.
91. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий: хрестоматия. М., 2008. С.55-64.
92. Теплов Б.М. Сценарный подход в педагогическом взаимодействии // Педагогическая техника, 2004. № 2. С. 87-88.
93. Том Энг. Фотография. М.: АСТ - Астрель, 2008. 346 с.
94. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления: креативные тесты. СПб.: Дидактика Плюс, 2002. 44 с.
95. Фельдштейн, Д.И. Психология воспитания подростка. Москва: Знание, 1978. 47 с.
96. Фриман М. Черно-белая фотография: практическое руководство: пер. с англ. М.: Хорошая книга, 2012. 224 с.
97. Хилько Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере: монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. 210 с.
98. Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 536 с.

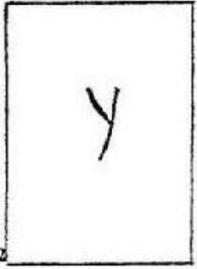
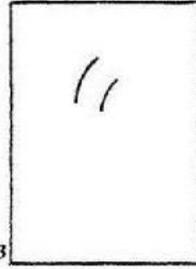
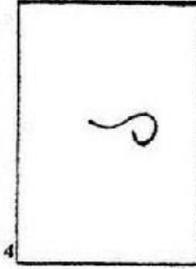
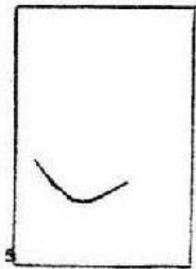
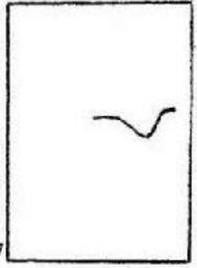
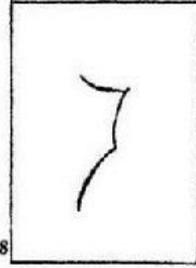
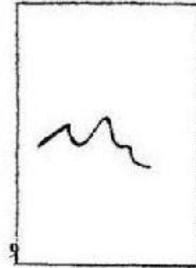
99. Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии: монография. М.: Искусство, 1987. 255 с.
100. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты: метод. пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. М.: Владос, 2001. 136 с.
101. Шнейдеров В.С. Фотография, реклама, дизайн на компьютере: самоучитель. СПб.: Питер, 2004. 331 с.
102. Эйнгорн Э. Основы фотографии. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1989. 239 с.
103. Юсов Б.П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: Очерки по истории, теории и психологии художественного воспитания детей. Магнитогорск: МаГУ, 2002. 283 с.
104. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М.: Знание, 1971. 48 с.
105. Янеляускас Э.А. Воспитание социально-художественной активности личности в процессе самодеятельного кинотворчества: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.05. Л., 1983. 229 с.

Субтест креативности Торенса «Закончи рисунок»

Инструкция: На листе расположены незаконченные фигуры, необходимо добавить к ним дополнительные линии, чтобы получились интересные предметы или сюжетные картинки. Время выполнения задания 10 минут

ЗАКОНЧИ РИСУНОК

Фамилия _____ Имя _____ Дата _____

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

«Продуктивность»

Оценивается общее количество рисунков, выполненных в течение определенного периода времени (10 минут).

Оценка от 0 до 10 баллов

Примечание: не засчитываются рисунки, при создании которых предложенный стимул не был использован как составная часть изображения; рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции; осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ.

«Гибкость» - отображается способностью длительное время оставаться открытым к разнообразным новым идеям, окончательное решение принимать не сразу, а дать себе возможность выйти на новый мыслительный уровень.

Оценка от 0 до 2 баллов.

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью прямой или кривой линии; если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры; буквы и цифры.

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи.

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации; если стимульная фигура остается открытой частью закрытой фигуры.

«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности.

Степень оригинальности свидетельствует об индивидуальности, уникальности, специфичности творческого мышления.

Показатель «оригинальности»

Все незаконченные фигуры имеют свою нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, .10. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл. Оценивается рисунок, а не название. Максимальная оценка равна 2 баллам для неочевидных ответов. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по всем 10 рисункам.

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:

1 фигура — цифра, буква, очки, лицо человека, птица (любая), яблоко.

2 фигура — буква, дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, рогатка, цветок, цифра.

3 фигура — цифра, буква, звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды.

4 фигура — буква, волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра.

5 фигура — цифра, буква, губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч (шар), посуда.

6 фигура — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры).

7 фигура — цифра, буква, машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш).

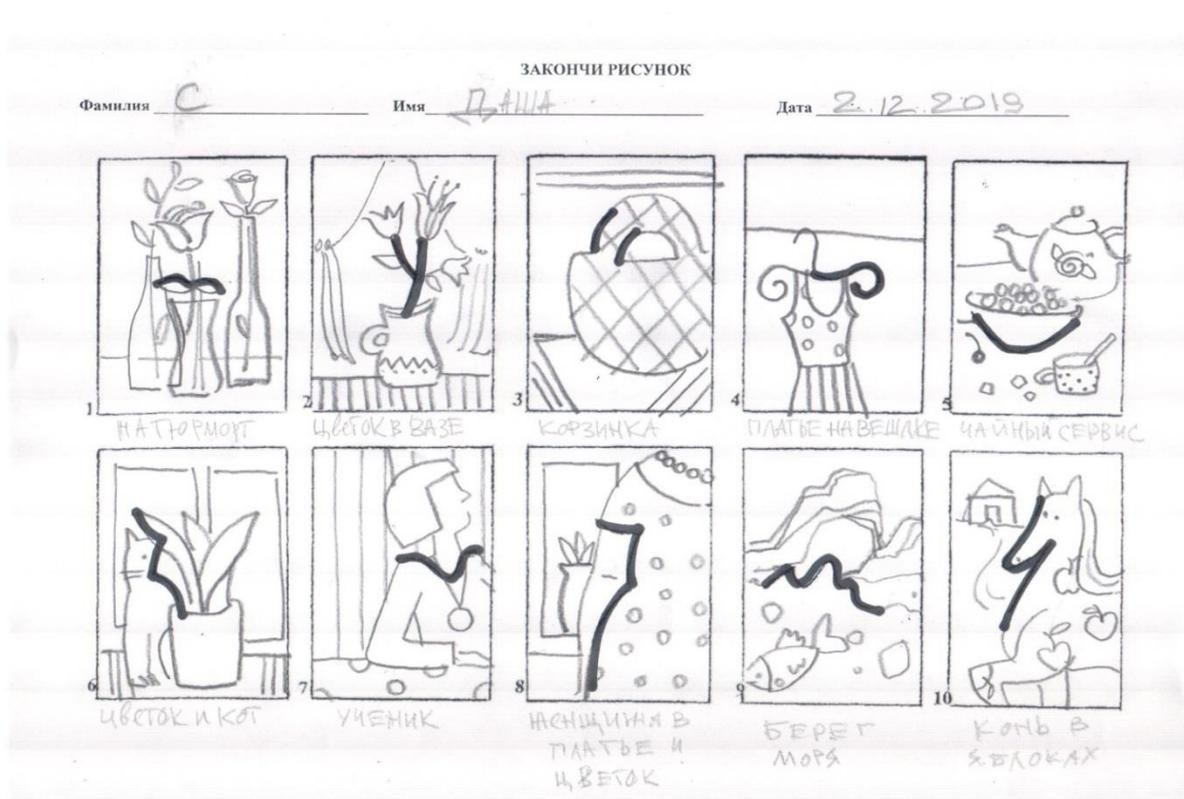
8 фигура — цифра, буква, девочка, женщина, лицо или фигура человека, платье, ракета, цветок.

9 фигура — цифра, буква, волны, горы, холмы, губы, уши животных.

10 фигура — цифра, буква, елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо человека, мордочка животного.

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл.

Интерпретация результатов теста: 0—30 — низкий; 31—60 — средний; 61—70 — высокий.

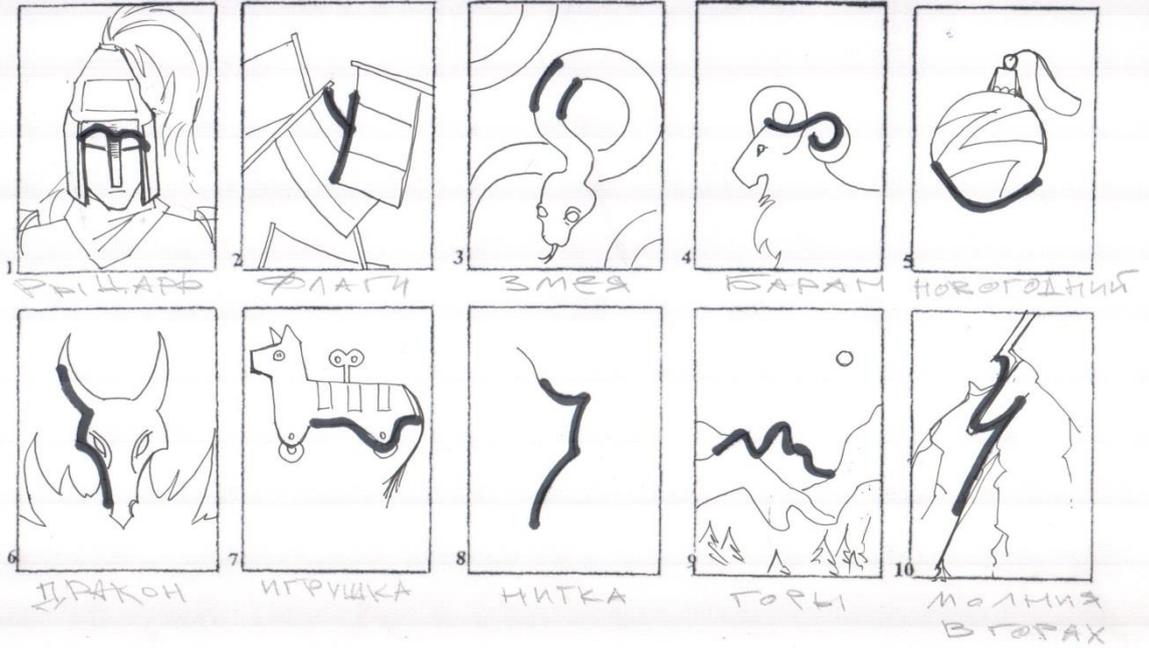
Высокий уровень показателя креативности

ЗАКОНЧИ РИСУНОК

Фамилия З

Имя Алиса

Дата 02.12.2019г.

Средний уровень показателя креативности

ЗАКОНЧИ РИСУНОК

Фамилия Г

Имя Дарина

Дата 2.12.2019

Низкий уровень показателя креативности

Художественно-изобразительный компонент по адаптированной методике П.Г. Василенко.

Методика работы с оценочным листом заключается в следующем:

Напротив, каждого из критериев в графе ставится оценочный балл. Баллы ставятся в соответствии показателями критериев. По каждому критерию выставляются баллы от 0 до 25, где 0 минимальное значения, а 25 баллов максимальное значение.

1. Высокий от 76-100 баллов;
2. Средний от 51 – 75 баллов;
3. Низкий от 0 – 50 баллов.

1. *Изображение формы*: общие свойства формы: обобщение, упрощение; степень адекватности в передаче формы; эстетические признаки формы: красота, выразительность силуэта.

2. *Композиционное построение*: общие свойства композиции: открытая (композиция, не ограниченная рамкой); закрытая (такая, где изображения предметов располагаются внутри четко ограниченного пространства); вертикальная (горизонтальная); диагональная. Эстетические качества композиции: симметрия (асимметрия); ритм (чередование или повторение) цветовых пятен, штрихов, точек, форм; спокойствие, статика (динамика); соразмерность (несоразмерность) деталей изображения формату рисунка.

- передача сюжета: наличие смысловой связи между предметами.

3. *Техника исполнения*: характер изображения (выразительный, индивидуальный, поисковый); техника работы с использованием художественно-графических инструментов.

4. *Художественно образное решение*: при анализе художественно-образных качеств студенческих работ учитываются следующие особенности: обобщение, собирательность (или, наоборот, конкретность) образа; образ — схема; динамичность образа; передача настроения, эмоционального отношения к образу; степень самостоятельности в решении изобразительной задачи, новизна, оригинальность образа.

1. Выполнение графических трансформаций на основе объекта фауны

- конструктивные признаки;
- декоративные признака;
- морфологические свойства;
- графический знак (символ);
- объект в движении;
- метафора объекта;
- образ объекта, выраженный способом шрифта.

2. Выполнение двух графических упражнений на основе поэтического фрагмента. Упражнение выполняется в абстрактной форме.

Первое упражнение – нюанс и полунюанс, характер и образ тишины, умиротворения, нежности и т.п. Второе упражнение – нюанс и полунюанс, характер и образ шума, грохота, бури, шторма и т.п.

Высокий уровень художественно-изобразительного компонента

Средний уровень художественно-изобразительного компонента

Низкий уровень художественно-изобразительного компонента

Приложение Б

Таблица 1

Показатели критериев креативности на этапе констатирующего эксперимента. Группа А.

пп №	Показатели Имя	Количественная продуктивность деятельности	Гибкость использования идей	Оригинальность воображения	Общий балл	Уровень креативности
1	Максим К.	10	6	10	26	низкий
2	Тарас Г.	10	8	26	44	средний
3	Светлана С.	10	6	13	29	низкий
4	Алиса З.	10	10	36	56	средний
5	Дарья С.	10	20	39	69	высокий
6	Александр К.	10	4	11	25	низкий
7	Екатерина П.	9	6	15	30	низкий

Таблица 2

Показатели критериев креативности на этапе констатирующего эксперимента. Группа Б.

пп №	Показатели Имя	Количественная продуктивность деятельности	Гибкость использования идей	Оригинальность воображения	Общий балл	Уровень креативности
8	Дарина Г.	7	4	9	20	низкий
9	Егор Р.	7	4	11	22	низкий
10	Алексей С.	10	8	20	38	средний
11	Анастасия Ш.	9	4	13	26	низкий
12	Анна М.	10	10	31	51	средний
13	Анастасия М.	10	8	25	43	средний
14	Иван Ч.	9	6	10	25	низкий

Таблица 3

Показатели критериев художественно–изобразительного компонента на этапе констатирующего эксперимента.

Группа А.

пп №	Показатели Имя	Изображе ние формы.	Композицион ное построение.	Техника исполнения.	Художест венно- образное решение	Общий балл	Уровень художеств енно- изобразит ельного компонен та
1	Максим К.	15	10	15	15	55	средний
2	Тарас Г.	10	10	10	15	45	низкий
3	Светлана С.	10	10	10	10	40	низкий
4	Алиса З.	15	15	15	15	60	средний
5	Дарья С.	20	20	20	25	85	высокий
6	Александра К.	5	10	5	10	30	низкий
7	Екатерина П.	10	10	10	10	40	низкий

Таблица 4

Показатели критериев художественно–изобразительного компонента на этапе констатирующего эксперимента.

Группа Б.

пп №	Показатели Имя	Изображе ние формы.	Композицион ное построение.	Техника исполнения.	Художест венно- образное решение	Общий балл	Уровень художеств енно- изобразит ельного компонен та
1	Дарина Г.	5	5	5	10	25	низкий
2	Егор Р.	10	10	10	10	40	низкий
3	Алексей С.	15	15	10	15	55	средний
4	Анастасия Ш.	10	15	10	10	45	низкий
5	Анна М.	25	20	25	25	95	высокий
6	Анастасия М.	20	15	20	10	65	средний
7	Иван Ч.	10	10	10	15	45	низкий

Программа по развитию творческих способностей подростков
средствами художественной фотографии в условиях дополнительного
образования

Занятие 1

Тема занятия. Композиционное решение кадра

Цели занятия. Определить понятие «композиция», изучить значение композиции в визуальной культуре.

Задачи. Объяснить основные законы композиции, изучить правило третьей, правила композиции в фотографии, рассмотреть способы кадрирования.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

В изобразительном искусстве, «композиция» описывает положение различных объектов и деталей в произведении искусства. Отсюда следует, что композиция — главное условие для хорошего произведения искусства. Не возможно переоценить важность композиции. Каждому начинающему художнику необходимо большое количество внимания уделять построению композиции в своих работах. Правильная композиция — это такая композиция, в которой деталей столько, сколько нужно и все они находятся на своем месте. Недостаточность деталей, лишает произведение нужных компонентов которые делают действительно возможной правильную интерпретацию. В этом прослеживается нарушение баланса изображения.

Излишество элементов в свою очередь отвлекает от сути произведения. Хорошая композиция это прежде всего хороший баланс. Прежде чем компоновать изображение необходимо убедиться, что все присутствующие элементы важны для идеи или сюжета, который мы хотим передать.

Композиция в фотографии служит тем же целям, что и в других видах искусства – это составление изображения, то есть размещение элементов в кадре, таким образом, чтобы они лучше всего соответствовали основной идее или цели работы.

Опорными композиционными техниками и концепциями являются:

- правило третей, заключается в том, чтобы значимые объекты на фотографии попадали на одну из четырёх пересекающихся точек которые образуются при условном делении кадра четырьмя линиями

- ведущие линии, воображаемые линии, которые ведут взгляд к заранее определённом объекту;

- текстура создает направляющие линии, а также подчеркивает направление и интенсивность света;

- цвет и его сочетания создают законченную композицию;

- форма, для композиционного построения необходимо учитывать те формы изображений, которые попадают в кадр;

- симметрия предполагает, что по непересекающимся краям снимка будут находиться одинаковые объекты;

- контраст, служит для противопоставления в кадре. Контрастирование в композиции тоже может улучшить фотографии.

Практическое задание: Выполнить съемку события содержание которого разворачивается на общем плане, который охватывает значительное пространство и многолюдное действие, цель данного упражнения заключается в раскадровке фотоснимка, выделив из него следующие за общим планы, таким образом, чтобы их последовательное соединение могло стать многокадровым повествованием о произошедшем событии. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с

характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 2

Тема занятия. Расстояние до объекта

Цели занятия. Ознакомиться плановой композицией кадра

Задачи. Ознакомиться с планами в фотографии: общий, средний, крупный, а также сверхкрупный план - деталь какого-либо объекта (часть).

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. объяснение с демонстрацией действия. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

Выбор расстояния зависит от масштабирования изображения. Чем дальше объект от фотоаппарата, тем меньше изображение, и наоборот. Изменение расстояния съемки определяет не только оптимальную окружность кадра, но и его границы, отсеиваются дополнительные детали, которые не несут смысловой нагрузки.

И потом, если вы не знаете, что вам нужно сделать, чтобы увидеть, что вы можете сделать. Его часто используют при съемке пейзажей, архитектурных сооружений, площадей, мастерских предприятий. Он создает общее представление об объекте, но имеет свои ограничения: четко показывает общее, целое, такой снимок не способен передать определенные детали, иногда очень важные и интересные.

И тогда, на самом деле, необходимо, чтобы зритель смог остановить свое внимание на конкретном человеке или на определенном моменте действия. На картине хорошо прорисовано не только лицо человека, но и

запечатлена его фигура, осанка, жест. Человека можно показать в деятельности, в движении, в общении с другими людьми, во взаимосвязи с окружающей средой, с окружающей средой. Средний план включает в себя заполнение большей части слоя изображения фигурами одного человека или нескольких человек. Но в то же время, дает достаточно места, чтобы вписаться в композицию элементов фона, предметов интерьера, в которых можно сфотографировать человека.

Крупный план - в основном связан с портретными снимками. Он человек, способный двигаться, и он человек, способный двигаться. Я не в состоянии видеть, что вы делаете. Динамика портретной рамы - это, прежде всего, состояние человека, его мимика, поза, жесты, эмоции. Конечно, учитывается направление взгляда снимаемого человека; в этом направлении, как правило, в кадре остается свободное пространство.

И тогда, когда вы не в состоянии двигаться. В кадре остается только один элемент объекта (деталь) или часть целого — фрагмент, на который автор картины хочет привлечь внимание зрителя как на что-то важное. Такие планы обычно называют негабаритными. И деталь, и фрагмент составляют лишь часть целого, и потому их выбирают и помещают в рамки так, чтобы у зрителя возникло правильное представление о том, что они хотят показать.

Практическое задание: Выполнить съемку объектов с разных расстояний с помощью одного и того же объектива. Данная серия снимков представляет собой следующие примеры:

- общий план - улица города с её линейной перспективой;
- средний план – жанровая сценка на улице (пример: группа людей, с интересом рассматривающая магазинную витрину);
- крупный план – выразительная реакция или эмоции на лицах людей;
- сверхкрупный план – предметы, находящиеся в витрине магазина.

Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся

на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 3

Тема занятия. Точка съемки, ракурс

Цели занятия. Ознакомиться и изучить особенности ракурсной фотосъемки. Выполнить ряд практических фоторабот, на природе, в городской среде.

Задачи. Освоить съемку объекта с разных точек:

- нормальная высота;
- нижняя отдаленная точка;
- нижняя близкая точка;
- отдаленная верхняя точка;
- приближенная верхняя точка

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

На фотографии точка съемки - это место, где находится камера во время съемки. Как и в любой точке пространства, ее положение определяется тремя координатами. Это расстояние до снимаемого объекта, угол, под которым делается снимок, и высота. Нормальной является высота, когда оптическая ось снимка перпендикулярна плоскости объекта, изображение которого должно быть получено. Это не так, как есть, и это не так, как есть. Не менее важно расстояние от камеры до фотографируемого объекта. Он определяет, какая часть комнаты будет в кадре. Это необходимо, чтобы посмотреть фильм. Для крупного плана лучше всего снимать с близкого расстояния. Это особенно важно, если вы используете режим съемки с

полностью открытой диафрагмой (для уменьшения глубины резкости). Близкое расстояние и, соответственно, низкая глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) позволяют выделить основные элементы кадра или объекты, на которые вам нужно обратить внимание. Это не так, как есть. То есть "заставить" зрителя посмотреть на сцену глазами фотографа, сосредоточить свое внимание на главном и отвлечь от того, что происходит на заднем плане. Очень короткое расстояние до объекта используется при фрагментарной съемке, когда вы хотите, чтобы отображалась только определенная область объекта.

При регулировании этих параметров можно добиться нужного уровня искажения пространства (как увеличить искажение, так и минимизировать в зависимости от поставленных задач).

При выборе точки съемки необходимо руководствоваться предполагаемым сюжетом и стилем кадра. Выделяют три типа точек съемки:

1. Съемка фотографий сверху – чем резче угол наклона камеры по отношению к объекту, тем меньше искажения.

Чем выше объектив, тем мрачнее угол наклона камеры к объекту, тем больше искажение.

2. Фронтальная съемка - когда объектив камеры находится под прямым углом к объекту. Эта точка изображения позволяет минимизировать искажения пространства.

3. Фотографирование снизу. Чем резче угол камеры наклонен к объекту, тем больше искажение. Следует отметить, что этот тип съемки позволяет вам привнести больше динамики в кадр. Правильно выбранная точка съемки может обогатить и усилить изображение, неудачная - может испортить даже самый интересный кадр.

Линии и текстура хорошо передаются, когда фон имеет промежуточную яркость, то есть он светлее, чем темные области объекта, и темнее, чем светлые области. Вы можете отделить светлый объект с контуром тени от светлого фона или, наоборот, отделить темный объект со

светлым контуром от темного фона. Этого достаточно, чтобы выделить объект и придать фотографии желаемую атмосферу.

Практическое задание: Выполнить ракурсную съемку архитектурного сооружения, портрета, или любого другого выбранного жанра, цель данного упражнения заключается в выборе наиболее удачной точки съемки для заданного сюжета, закрепляя полученный по теме материал на практике. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 4

Тема занятия. Визуальный и смысловой центр снимка

Цели занятия. Ознакомиться с понятием центр снимка, выяснить, что является основой смыслового центра в кадре

Задачи. Определить понятия визуального и смыслового центра снимка, выявить способы его достижения при фотосъемке.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

Изобразительным и смысловой точкой снимка является изобразительный акцент на главном изображенном объекте, который должен быть доминантой, в первую очередь, привлекать.

Композиционный рисунок кадра проистекает из его семантического центра. Это говорит о том, что в разных условиях необходимо оценивать, как общую сюжетную линию, так и смысловую и композиционную важность каждого элемента сюжета. Эти детали в кадре решают разные задачи: одни

образуют суть сюжета; другие выступают характеристиками ситуаций, обстановки; третьи имеют визуальное значение, необходимы для развития рисунка кадра; четвертые могут не пригодиться - попадая в кадр, они становятся только помехой и поэтому должны оставаться за его пределами. Но сначала все внимание следует уделить главному, которое является смысловым центром изображения.

В разных жанрах меняются обстоятельства и условия съемки, техника композиционного творчества становится разной, но главная задача остается неизменной; как уже упоминалось выше, в первую очередь необходимо очертить материал известными пространственными рамками и найти смысловой центр картины, сформировать его в картине, усилить его, подчеркнуть его особым акцентом, который помогает зрителю сосредоточиться на ведущем элементе сюжета и композиционном рисунке кадра. Художественная фотография обладает множеством творческих приемов и визуальных методов, которые активно помогают ему в решении поставленной задачи.

Наиболее эффективным, подчеркивающим средством в этой картине является свет. При сопоставлении контрастного -тонального рисунка основного элемента кадра или первого плана, если он присутствует на снимке, с мягким тональным рисунком заднего фона также является одним из приемов создания акцента. Примеры создания визуального акцента на смысловой идеи композиции:

- легкий акцент на основном объекте;
- комбинации резких и размытых элементов;
- проекции темного объекта на светлый;
- светлый объект на темном фоне.

Практическое задание: Снять серию событий, где внимание зрителя должно быть привлечено смысловым центром сюжета. Цель этого упражнения, добиться энергичного акцента на смысловом центре композиции, где в кадре вместе с героем события будет достаточно места для

динамичного пространства и для других участников сюжета события. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 5

Тема занятия. Ритм в фотокадре.

Цели занятия. Ознакомиться с понятием ритм кадра, выяснить, что какие бывают виды ритмических композиций.

Задачи. Определить понятия ритм снимка, выявить способы его достижения при фотосъемке.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

Ритм - это довольно сильная запись композиции. Ритм называется повторением определенных элементов. В фотографии ритмы образуют идентичные образы, которые повторяются через большие или меньшие равные промежутки между ними.

Ритм привлекает внимание к повторяющимся структурам, заставляет взгляд смотрящего следить за ними. В этом случае повторяющиеся объекты могут располагаться вдоль рамки, в глубине рамки или даже по спирали.

Если вы используете ритм в качестве приема композиции, один из повторяющихся объектов может быть либо изменен (в этом случае эта техника называется акцентом), либо, как правило, выпадает из общего сюжета по своему внешнему виду это привлекает внимание смотрящего даже больше, чем равномерный ритм.

Кроме того, можно использовать сложный ритм, когда повторяющиеся элементы чередуются с другой, уже своей, характеристикой.

Один из вариантов ритма - использовать рифму, если на изображении есть два похожих объекта. Они могут быть похожи по форме, цвету или значению. Когда вы смотрите на такую фотографию, зритель завершает смысловые линии между объектами изображения, и изображение приобретает определенный смысл.

Примеры ритмичных построений в кадре:

- простой ритм (чередование одинаковых или однородных объектов);
- сложный ритм (различные направления и комбинации).

Практическое задание: Снимать объекты для достижения гармоничного ритмического рисунка кадра, снимать объект, имеющий естественный линейный ритм, ритмические повторения в котором выявляются правильным выбором точки съемки или любыми другими чисто фотографическими методами и приемами; объект, в котором ритмы выявляются и подчеркиваются специальным освещением. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 6

Тема занятия. Свет и фон

Цели занятия. Объяснить какую роль играет освещение и фон в кадре. Показать на практике важность фона, его роль в кадре и то, насколько важно грамотно создать фон для основного сюжета.

Задачи. Объяснить соотношений фона и объекта: темный объект - светлый фон, светлый объект темный фон, близкая тональность объекта и фона выделяется светотеневым контуром

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты

со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников.

Для каждого жанра фотографии требуется свое техническое оснащение. Фотосъемка в формате натюрморта требует знания специальных схем освещения, ракурсов съемки, нюансов расположения объектов.

Свет является основным средством выражения при фотографировании объектов. Вы можете с помощью света сделать режиссуру межкадрового пространства и интерпретировать акценты автора, интерпретировать изображение модели или объекта. Каждый источник света называется по-своему в зависимости от его местоположения, назначения и силы воздействия на исследуемый объект. При съемке использовались пять источников света.

1. Рисующий свет - расположен в ближней части перед объектом камеры. Основная задача рисующего света - осветить основные детали, выделить объем и формы объекта, который нужно удалить.

Конкуренция других видов света нельзя допускать- они могут только дополнять рисующее освещение, значит рисующий свет можно обозначить как основной. Рисующий свет не позволяет правильно осветить фон. Фон остается высококонтрастным из-за разницы в освещении объекта и фона. Освещение получается только частично: объект освещается наполовину - только с той стороны, с которой объект поворачивается к источнику света.

2. Заполняющий свет. Он равномерно смягчает плотность теней, а невыразительное освещение без теней делает его более приятным. При заполняющем свете все пространство освещается мягким светом, однако, как таковое, оно не выполняет художественных задач.

3. Моделирующий свет. Элементы освещения расположены вдоль оси рисующего света на противоположной стороне объекта. Свет падает прямо

на объект. Способствует "отделению" объекта от фона, но не имеет текстуры и четкости рисунков, которые не могут конкурировать с рисованием освещения.

4. Фоновый свет. Этот тип света устанавливается на заднем плане для его полного освещения. Это позволит вам сделать фон максимально гладким, без каких-либо различий, и создаст тональный баланс. Чтобы достаточно размыть фон, вам нужно удалить объект на необходимое расстояние от фона и уменьшить диафрагму. Использование одного источника света, направленного вдоль фона, может привести к переходам света от светлого тона к темному тону, создавая градиент цвета на фоновом изображении.

5. Подсветка. Его местоположение находится вдали от объекта. С его помощью определяется контур фигуры. Управление освещением при съемке регулируется с помощью синхронизатора. Суть поиска решения для освещения объекта заключалась в том, чтобы найти компромисс между отображением контура объекта и его деталями и добиться приемлемого контраста для конкретного изображения, чтобы на нем были нарисованы все мелкие детали. Восприятие изображения, начиная с его контура, и только после этого обращает внимание на фактуру. В связи с этим при съемке необходимо сначала отметить контур объекта с помощью света. То есть в месте контурной линии должна быть максимальная контрастность полутонов для этого изображения или их полное отсутствие. Большой контраст достигается за счет уменьшения полутонов на изображении и удаления объектов друг от друга. Если фотография сделана в низкой тональности (то есть для создания драматического эффекта в основном используются темные тона), то достаточно направленного источника света. Если вы используете жестко сфокусированный жесткий источник света, вы можете добавить яркий акцент.

Подсветка, которая при любой схеме освещения создает световой круг, является одной из важнейших в построении композиции, так как образует "линию силы» (фокусировка на важных деталях), контур контура объекта.

контур. Восприятие объекта лучше, если он представлен ярким на темном фоне или темным на светлом фоне.

Практическое задание: Выполните серию мульти жанровых снимков, выбрав правильное соотношение основного изображенного объекта и его проекции на фон. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 7

Тема занятия. Фактура как графическая изобразительная форма. Фактура как изобразительное средство формирующее тоновой градиент фотоизображения. Определение рисунка формы фактуры. Композиционно-пластические связи различных фактур, создающие образ фотоизображения.

Цели занятия. Ознакомиться и изучить природу графической фактуры, их типов на примере профессиональных фоторабот. Выполнить ряд практических фоторабот, сформированных средствами графических фактур.

Задачи. Формирования фотоизображения в двух различных направлениях фактур иррациональном и рациональном освоить сущность степени плотности рисунка фактуры как эквивалент тональности. Освоить гармонии контрастов (нюанс, полунюанс, полуконтраст, контраст) применения свойства фактур. Формирование эстетических образов средствами различных фактур. Усвоить изобразительный язык фактуры как:

- ассоциативность образа
- информации
- метафору
- романтичность
- эстетичность

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов

находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет, реквизит из методического фонда для съемки.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Работы подобраны с широким диапазоном фактурных выразительных средств. Понятие фактура – это свойства поверхности всех видимых объектов материального мира. Понятие форма – это способ существования фактур. Свет связующее звено в проявлении формы и фактуры. Для достижения образной выразительности фотохудожники используют в своем творчестве эти три компонента. Главными инструментами для интерпретаций окружающего мира являются:

Контрасты:

Усиление (повышение контраста)

Сглаживание (понижение контраста, нюанс)

Деформация (искажение формы)

Пороговость (уменьшение градиентной шкалы)

Фокусная резкость (четкое выделение формы)

Психологические образы:

Ассоциация (прямая и косвенная взаимосвязь)

Метафора (перенос)

Фантазия (воображение)

Романтика (идеализация)

Структурный и сравнительный анализ фото примеров позволяет увидеть многообразие образных значений. Выразительность фактур зависит от характера и параметров используемого при фотосъемке освещения его мощности и направления относительно снимаемого объекта. Прямой свет (без препятствий), рассеивающий свет (пропущенный через решетки и фильтры), отраженный (через отражатель глянцевый или матовый).

Необходимо учитывать физические свойства поверхности предметов, их степень отражения или поглощения света.

Практическое задание: Съемка в фотостудии: Обучающиеся выполняют ряд упражнений, работая с различными свойствами материалов и характеристиками съемки, чем шире диапазон съемочных характеристик, тем более разнообразным практическим опытом достигаются результаты работы. Весь отснятый материал, отбирается и компоуется по содержанию. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата. В силу отличий свойств фактурной поверхности следует принимать во внимание общий вид кадра, в котором рисунок фактуры — это форма, а промежутки (паузы без фактуры) - это контрформа. Соблюдение соразмерности в кадре подразумевает взаимодействие формы с пространством (границей кадра). Все эти условия формируют гармоничное восприятие фотоизображения. Используемые материалы:

Ткань (мягкая, зернистая фактура, свет прямой)

Белая бумага (мятая, свет контровой)

Дерево (фактура без спилов, свет боковой)

Кожа (фактура тисненая, свет боковой)

Стекло (рифленое, свет полуконтровой).

Занятие 8

Тема занятия. Взаимоотношения пятна и текстуры. Пятно и текстура как один из главных изобразительных элементов графической формы. Особенности художественно-образной выразительности пятна (силуэта), текстуры в фотокадре.

Цели занятия. Изучить и усвоить природу графической формы пятна (силуэта) и текстуры. Выявить их характерные особенности в формировании содержания фотоизображения. Понять сущность

пластического потенциала пятна, текстуры в процессе выполнения практических заданий.

Задачи. Проанализировать работы профессиональных фотохудожников по данной теме. Выявить в формировании фотоизображения интегрированную художественно-композиционную целостность. Формирование понятий синкретизма и дискретности пятна в фотокомпозиции. Усвоить особенности графической формы пятна и текстуры.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет, реквизит из методического фонда для съемки.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией.) Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Акцент делается на изображении формы (пятна) и текстуры. Понятие пятно – это центр композиции, важный, значимый объект. Понятие текстура – видимый узор на поверхности, как элемент взаимодействия с пятном. Для достижения визуальной выразительности формы (пятна) и обеспечения высокой детализации изображения используется текстура.

Среди базовых свойств пятна следует выделять:

- информативность (содержание, смысл)
- количество (одно, мало, много)
- знак (круг, квадрат, треугольник)
- образ (спокойный, агрессивный, тревожный и т.д.)
- ассоциация (образ со схожими признаками)

Среди базовых свойств текстуры следует выделять:

- глубина (прозрачность, непрозрачность)
- размер (соразмерность к формату)

- плотность (дискретность и целостность)
- тон (сочетание черного (форма рисунка) и белого (фоновые промежутки))

В фотоизображениях большую часть информации мы получаем в форме пятна (силуэта), текстур. В одних случаях пятно изображается как плоская двухмерная форма, в других передает объем. Кроме размера пятна на его характеристики влияет граница с фоном, а в сочетании с текстурой, пятно может приобретать множество образов и эмоциональных характеристик.

Практическое задание: Съемка на улице: Обучающиеся готовятся к условиям репортажной фотосъемки, требующей установление параметров в соответствии с уличным освещением. Весь отснятый материал, отбирается и компоуется по содержанию. Обучающиеся отправляются на улицу с целью выполнения задания, главное условие уловить суть темы и сделать несколько снимков, которые покажут насколько обучающийся понял тему, после съемки, обучающиеся возвращаются в студию кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов.

Упражнения:

- приоритет пятна и текстуры в режиме полного контраста
- приоритет размера пятна по отношению к фону
- количество пятен
- ассоциации формы пятна
- сочетание пятна и текстуры.

Занятие 9

Тема занятия. Цвет как основное фотографическое выразительное средство. Цвет и графическая форма. Основные характеристики цвета. Документальность и художественная условность цвета.

Цели занятия. Ознакомиться с основными характеристиками цвета. Выполнить ряд практических фоторабот с использованием различных цветовых и колористических задач.

Задачи. Освоить сущность психологического и эмоционального восприятия цвета. Освоить гармонии контрастов Формирование эстетических образов через цвет.

Усвоить изобразительный язык цвета как:

- контраст
- нюанс

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет, реквизит из методического фонда для съемки.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Работы подобраны с широким диапазоном цветовых отношений и роли цвета.

Понятие цвет – как способ эмоционального воздействия и влияния на композиционную составляющую. Цветовые нюансы и контрасты в фотографии. Цветная фотография изначально имитировала живопись, поэтому большинство техник, композиционных решений и работы с цветом были приняты художниками.

Хроматический круг. 6 цветовых схем:

- монохромный - (один цвет с различными оттенками, без резкого контраста и создают впечатление спокойствия и покоя)
- аналоговые (близкие или соседние между собой цвета ненасыщенные, спокойные и сбалансированные. В природе достаточно часто встречается такое сочетание цветов
- дополнительный - (цвета, противоположные друг другу в секторах цветового круга. Это контраст и динамика)

Дополнительная триада - (три цвета, расположенные на равном расстоянии между собой в цветовом круге, высокий контраст при использовании ненасыщенных оттенков)

Прямоугольник - (объединяет две взаимодополняющие пары, сложная схема из-за непонимания этой схемы изображение перегружается, и выделить основной объект и сюжет практически невозможно).

Эмоциональное воздействие:

Красный (красный – с точки зрения эмоционального восприятия очень активен, не смотря на то, что природе он встречается довольно редко. Когда вы снимаете портрет, красная одежда или соответствующий макияж сразу же привлекут повышенное внимание к снимку.)

Оранжевый (и все его оттенки, включая охра и коричневый, почти вездесущ в природе. Кора дерева, глина, часть растений, фрукты и овощи имеют именно эти оттенки. Он прекрасно передает ощущение тепла, хотя и в меньшей степени, чем красный.

Желтый (это самый яркий цвет, поэтому он сразу виден на фотографии. Для пейзажных снимков желательно найти возможность включить в кадр хотя бы немного желтого цвета. Если вы снимаете портрет в помещении, вы можете оживить изображение с помощью вазы с букетом желтых цветов.)

Зеленый (относится к очень распространенному. Это очень много в природе. Среди всех цветов человеческое зрение различает большинство оттенков зеленого, включая темно-зеленый, ядовито-зеленый, светло-зеленый и многие их сочетания и вариации. Из холодных тонов зеленый цвет самый теплый, так как он символизирует жизнь и создает ощущение спокойствия.)

Синий (синий довольно тихий и неактивный. Если вы снимаете объект в синей шкале, он будет выглядеть слишком холодным на фотографии, поэтому вам придется «разбавить» синий теплыми тонами.)

Фиолетовый (редко встречается в природе. В виде оттенков он может присутствовать в восходе и закате солнца и в окрасе растений. Многие

фотохудожники избегают фотографировать моделей в фиолетовой одежде, хотя считается, что фиолетовый цвет является признаком власти и богатства. Этот оттенок на фотографиях не должен быть слишком большим, поэтому его нужно замаскировать теплыми контрастными тонами.)

Помимо чистых цветов на снимке, важны и их комбинации. Это может быть пара цветов или сложная многоцветная композиция. Комбинирование может быть успешными и, наоборот, вызывать негативное восприятие. Дополнительные цвета отлично смотрятся на картинке. Они, как правило, образуют высококонтрастную комбинацию и подчеркивают друг друга, не вступая в конфликт. Сочетание темно-коричневого, фиолетового и темно-синего цветов неудачно из-за отсутствия контраста и общего мрачного тона. С другой стороны, снимок руин древнего замка и черных стволов деревьев выглядит очень драматично и эффектно на фоне темного, неба перед грозой. В результате все зависит от того, какого эффекта хочет достичь фотограф.

Практическое задание. Съемка в фотостудии: Обучающиеся выполняют ряд упражнений, на использование цветовых гармоний. Гармония цветового равновесия средствами нюансного отношения. Гармония цветового равновесия средствами контрастных цветов. Весь отснятый материал, отбирается и компоуется по содержанию. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результат.

Занятие 10

Тема занятия. Натюрморт как один из жанров фотографии. Съёмочный процесс натюрморта в студии.

Цели занятия. Ознакомиться и изучить постановочный и съёмочный процесс предметной фотосъемки. Выполнить ряд практических фоторабот, с помощью различных предметов.

Задачи. Освоение понятия натюрморт в фотографии. Формирования понимания тематических задач предметной фотографии (натюрморта). Изучение формата композиции в натюрморте, схема постановки предметов, композиционный центр, ритм, ошибки которые следует избегать при компоновке предметов, освещение.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет, реквизит из методического фонда для съемки.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Работы подобраны по теме фото натюрморт.

Понятие «натюрморта»

Мир предметов в натюрморте всегда ориентирован на раскрытие их объективной оригинальности, неповторимого качества и красоты. В то же время именно человеческий мир всегда отражает систему мыслей и чувств, отношение к жизни. Вещи - это язык, на котором говорит мастер, и он должен овладеть этим языком. Натюрморт - это целое мировоззрение. Мир — вещи- это мир человека, которые создал и населил человек. Это делает натюрморт, при всей внешней скромности его мотивов, глубоко осмысленным жанром. Показывать вещи рядом, рядом, заставляя их смотреть на них - в этом пафосе натюрморта. Особенности натюрмортов - изображений, передающих через неживые предметы характеристики и нравы людей, времени - основная композиционная деятельность фотографа в этом жанре.

Тематические примеры натюрморта: предметы искусства, цветы и фрукты, сервировка, о смысле жизни и т.д. На что ориентироваться при подборе предметов для натюрморта:

- предметы должны подходить по смыслу;
- иметь разные формы и пропорции;
- для ритмического построения используйте крупные, средние и мелкие объекты;

- цветовая гармония;

- использование разнообразных текстур и фактур. Предметы с различными поверхностями (матовыми и глянцевыми, шероховатыми и гладкими) привлекают большое внимание за счет подчеркивания различий друг друга. Формат композиции кадра имеет разную степень воздействия на человека. Горизонтальный формат - наиболее распространен, располагает к задумчивому движению, передает идею покоя, неторопливого разглядывания, релаксации. Вертикальный, более подвижный и дает ощущение подъема.

Квадратный формат концентрирует восприятие, в нем чувствуется круговое движение и направленность на центр. Он даёт ощущение стабильности. Композиционные схемы.

1. Треугольник: центральное расположение высокого предмета, который дополняют более мелкие объекты.

2. Круг: подходит для квадратного формата, без доминанты.

3. Диагональ: служит для передачи движения по восходящей, либо нисходящей линии, дает подвижную композицию. Расположение предметов

Симметрия – стабильность

Асимметрия – динамика и движение, при этом важно создать равновесие композиции.

Линии золотого сечения – правильные гармоничные пропорции, созданные самой природой. Объекты, расположенные в фокусных точках, на пересечении линий золотого сечения или, как альтернативы, третьей произвольно притягивают взгляд зрителя.

Свет является основным выразительным средством при фотографировании объектов. С помощью света вы можете направлять

внутрикадровое пространство и интерпретировать авторские акценты, интерпретировать изображение модели или объекта. Каждый источник освещения имеет свое собственное название в зависимости от его местоположения, назначения и силы воздействия на снимаемый объект.

Более сложные художественные задачи могут быть решены с помощью натюрморта. Картины этого жанра могут стать своеобразными картинками, где элементы природы формируют созерцательные образы, наводящие на размышления. Таким образом, значение натюрморта в фотографии выходит за рамки буквального перевода термина «натюрморт» – «мертвая природа». Фотограф должен смотреть только на себя, сказал Эдвард Стейхен, это отличает его от простого копииста — он вступает в интимные отношения с объектом съемки, а последний только щелкает затвором.

Практическое задание: Съемка в фотостудии: Обучающиеся выполняют ряд упражнений, работая с различными предметами закрепляя полученный по теме материал. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 11

Тема занятия. Портрет как один из жанров художественной фотографии. Съёмочный процесс портрета. Виды портретной фотосъемки. Взаимодействие фотографа и модели.

Цели занятия. Ознакомиться и изучить постановочный и съёмочный процесс портретной фотосъемки. Выполнить ряд практических фоторабот, с помощью различных моделей.

Задачи. Освоение понятия портрет в фотографии. Формирования понимания особенностей съёмочного процесса портрета. Виды портретной фотосъемки. Жанры портрета. Освещение. Работа с моделью.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты

со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Работы подобраны по теме фото портрет.

Центральной фигурой в этом жанре фотографии является - человек, персона. Остальные предметы при съемке портрета, это предметы второго плана, который призваны играть вспомогательную роль, которая будет дополнять модель. Задача фотографа при создании портретной съемки – отразить индивидуальность, обнаружить и выделить его уникальные черты.

В фотографии существуют две тенденции изображения человека: точная фиксация внешнего образа человека либо уловить при съемке эмоциональную составляющую портретируемого, и выразить по средством фотографии внутренний мир модели, ее самобытность, при осуществлении этих, должен присутствовать определенный навык мастерства, умение чувствовать другого человека, а также наличие деликатности хорошего вкуса. Работа над портретной фотосъемкой предполагает налаживание эмоционального контакта с моделью, только при таком условии получится снять внутренние зажимы портретируемого, увидеть его индивидуальность.

Изобразительными средствами при портретной фотосъемке являются:

- создание декораций, обстановки, фона;
- поза человека, жесты, мимика;
- точка съёмки;
- освещение.

Портреты делятся на две категории одиночные и групповые. В настоящее время принято делить портреты по характеру: классический портрет с классическим освещением, положение тела по умолчанию.

Концепция - для модели будет сниматься определенный образ, замысел.

Имидж - отражает статус фотографируемого, характер его деятельности и личные предпочтения.

Романтический - создать романтический имидж.

Корпоративные групповые снимки сотрудников организации. Природа - съемка на природе, без использования световых приборов. жанрово - сюжетно-смысловой портрет. Типы портретов: плечи крупным планом, в кадре остаются голова и плечи модели. В этом типе портрета основное значение имеют глаза модели, особенно стоит обратить внимание на взгляд, портрет бедра означает человека по пояс, этот вид съемки предполагает возможность экспериментов с позами и ракурсами камеры. Важным в этом типе портрета является настроение модели, проявляющееся в бессознательных положениях тела и мимике, полный рост – на первом плане стоит работа с освещением, а также гармоничное положение тела, удобное для модели. Это необходимо для того, чтобы играть роль художника. Поэтому лучше переместить модель из центра изображения вправо или влево. Также не забывайте, что живого человека нельзя укладывать в стандартные схемы и композиционные рамки, поэтому самая убедительная композиция – подсказанная чутьем фотохудожника.

Практическое задание: Съемка в фотостудии и на улице: обучающиеся выполняют ряд упражнений, работая с различными предметами закрепляя полученный по теме материал. Обучающиеся устанавливают параметры съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В отдельных случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Занятие 12

Тема занятия. Пейзаж как один из жанров художественной фотографии. Съемочный процесс пейзажа. Виды пейзажной фотосъемки. Композиция в пейзаже.

Цели занятия. Ознакомиться и изучить особенности съемочного процесса пейзажной фотосъемки. Выполнить ряд практических фоторабот, на природе, в городской среде.

Задачи. Освоить "цветовой диапазон" в пейзаже. Понять характер и роль освещения в пейзажной съемке. Изучить распределение света и тени на объектах съемки, роль положения солнца в процессе съемки. Освоить роль ракурса, перспективы, фрагмента при съемки в пейзажной фотографии.

Средства обучения. Оборудование для демонстрации (компьютер, проектор), дидактические материалы и наглядные пособия (планшеты со студенческими работами, подборка фотоматериалов из Интернет ресурсов находящихся в свободном доступе), оборудование фотолаборатории: фотокамера, объективы, студийный свет.

Изложение темы. Объяснение с демонстрацией. Изложение материала производится на основе подборки фоторабот известных фотохудожников. Работы подобраны по теме пейзаж.

Пейзаж в фотографии, самостоятельный жанр, в котором главным объектом для изображения является природа и природные явления. В художественной фотографии помимо природного пейзажа, принято выделять городской, суть которого в отражении многообразия городской дороги, автомобили, здания и т.д., «индустриальный» - стройки, заводы, промышленные предприятия. Иногда говорят о «сельском» пейзаже, цель которого показать колорит сельской жизни. Несмотря на популярность этого жанра, существуют нюансы и особенности съемки пейзажной фотографии.

При съемке пейзажа уместно использовать не только общие планы, но и отдельные фрагменты, в этом случае нельзя допускать того, чтобы получилась абстракция, вырванная из контекста общего плана картинка, лишенная смысла. При компоновке кадра необходимо соблюдать гармонию сюжета кадра.

Компонуя кадр, следите за тем, чтобы выбранный элемент органично вписывался в сюжет пейзажа. Например, дом не должно стоять на нижней

границе кадра оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте над горой немного неба. Яркие и светлые объекты в пейзаже сразу привлекают внимание и становятся опорными точками композиции. При классической фронтальной съемке, камера должна быть расположена на уровне главного объекта, но чтобы получить оригинальный снимок, надо изменить точку съемки. При данном виде съемки, источник света должен быть сзади. Нельзя допускать появления в кадре огней или других цветных пятен в стороне от опорного объекта. При съемке одинаковых объектов, их должно быть нечетное количество, для того чтобы композиция не выглядела статично. На пейзажном снимке должно присутствовать три плана: передний, средний и дальний.

Основные виды композиционного построения пейзажа. Для передачи в кадре широты и простора используется открытая композиция, которая ничем не ограничивает взгляд и оставляет возможность самостоятельно представлять то, что осталось за кадром, закрытая композиция, которая направляет внимание в глубину композиционного центра, в статичной композиции горизонтальные и вертикальные линии пересекаются, не создавая острых углов, по этой причине статичная композиция создает ощущение покоя, в динамичной композиции при пересечении главных осей создаются диагонали. Перспектива в пейзаже позволяет увидеть расстояние и положение объектов в пространстве. Линейная перспектива — это уменьшение размеров объектов по мере их удаления. Воздушная перспектива — это изменение четкости очертаний, видимости деталей и яркости цвета по мере удаления объектов от глаз наблюдателя. Один из способов создания художественного образа пейзажа — использование нетрадиционной точки съемки. Снимая городскую улицу, взгляните на нее глазами ребенка или собачки — сделайте кадр с более низкого ракурса, чем обычно.

Практическое задание: Съемка и на улице: обучающиеся выполняют ряд упражнений, работая в городской среде и на природе закрепляя полученный по теме материал. Обучающиеся устанавливают параметры

съемки в соответствии с характеристиками снимаемых объектов, после съемки, кадры переносятся на компьютер для обсуждения результатов. В некоторых случаях рекомендуется пересъемка до ожидаемого результата.

Приложение Г

Таблица 5

Результаты уровня сформированности критериев креативности на этапе
контрольного эксперимента. Группа А

пп №	Показатели Имя	Количественная продуктивность деятельности	Гибкость использования идей	Оригинальность воображения	Общий балл	Уровень креативности
1	Максим К.	10	6	10	26	низкий
2	Тарас Г.	10	20	26	56	средний
3	Светлана С.	10	6	13	29	низкий
4	Алиса З.	10	10	36	56	средний
5	Дарья С.	10	20	39	69	высокий
6	Александра К.	10	24	15	49	средний
7	Екатерина П.	10	16	25	51	средний

Таблица 6

Результаты уровня сформированности критериев креативности на этапе
контрольного эксперимента. Группа Б.

пп №	Показатели Имя	Количественная продуктивность деятельности	Гибкость использования идей	Оригинальность воображения	Общий балл	Уровень креативности
8	Дарина Г.	10	4	9	23	низкий
9	Егор Р.	10	8	18	36	средний
10	Алексей С.	10	8	20	38	средний
11	Анастасия Ш.	10	12	18	40	средний
12	Анна М.	10	20	35	65	высокий
13	Анастасия М.	10	20	31	61	высокий
14	Иван Ч.	10	16	10	36	средний

Таблица 7

Результаты уровня сформированности критериев художественно–
изобразительного компонента на этапе контрольного эксперимента.

Группа А.

пп №	Показатели Имя	Изображе ние формы.	Композицион ное построение.	Техника исполнения.	Художест венно- образное решение	Общий балл	Уровень художеств енно- изобразит ельного компонен та
1	Максим К.	15	15	15	15	60	средний
2	Тарас Г.	10	10	10	15	45	низкий
3	Светлана С.	10	10	10	10	40	низкий
4	Алиса З.	15	15	15	15	60	средний
5	Дарья С.	25	25	25	25	100	высокий
6	Александра К.	15	20	15	10	60	средний
7	Екатерина П.	10	20	20	10	60	средний

Таблица 8

Результаты уровня сформированности критериев художественно–
изобразительного компонента на этапе контрольного эксперимента.

Группа Б.

пп №	Показатели Имя	Изображе ние формы.	Композицион ное построение.	Техника исполнения.	Художест венно- образное решение	Общий балл	Уровень художеств енно- изобразит ельного компонен та
1	Дарина Г.	10	15	15	15	55	средний
2	Егор Р.	15	15	15	15	60	средний
3	Алексей С.	25	25	10	15	75	высокий
4	Анастасия Ш.	15	15	15	15	60	средний
5	Анна М.	25	25	25	25	100	высокий
6	Анастасия М.	20	20	20	25	85	высокий
7	Иван Ч.	10	20	15	20	65	средний

Примеры работ обучающихся, выполненных в рамках программы по развитию творческих способностей средствами художественной фотографии

в условиях дополнительного образования

Взаимоотношения пятна и текстуры

Егор Р., 16 лет, Группа Б

Анна М., 15 лет, Группа Б

Дарина Г., 15 лет, Группа Б

Цвет как основное фотографическое выразительное средство.

Егор Р., 16 лет, Группа Б

Дарина Г., 15 лет, Группа Б

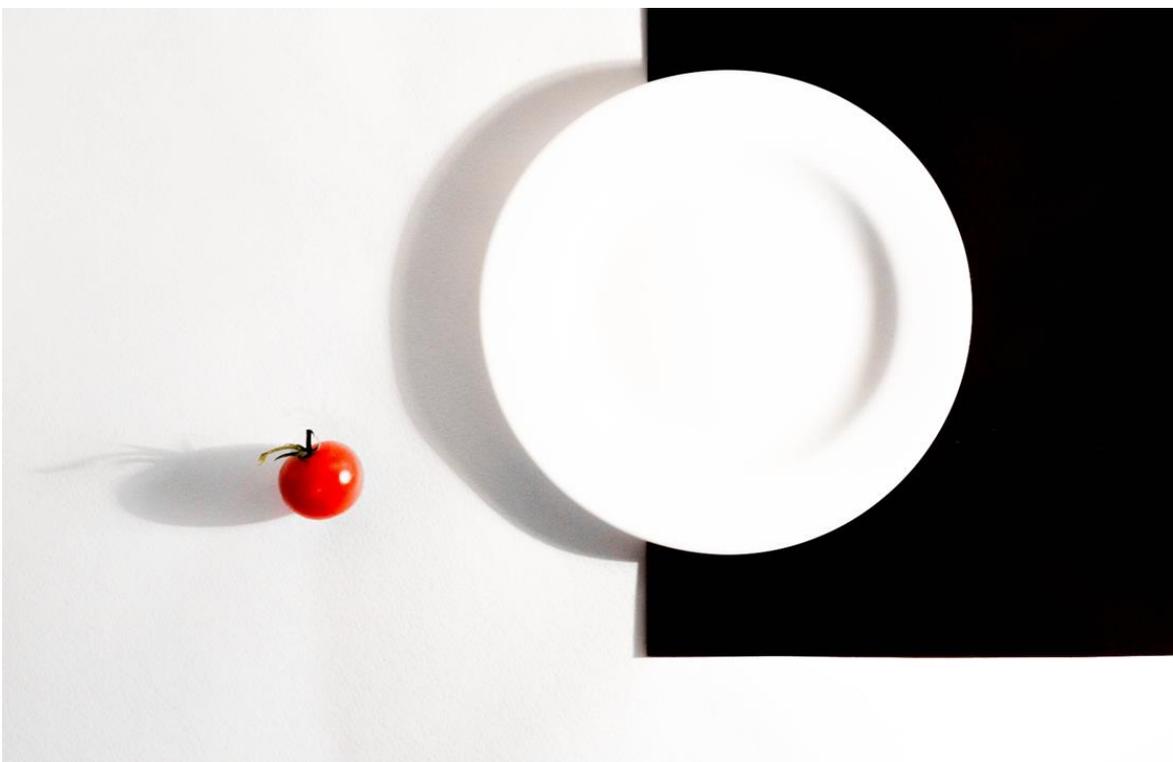
Натюрморт

Егор Р., 16 лет, Группа Б

Анна М., 15 лет, Группа Б

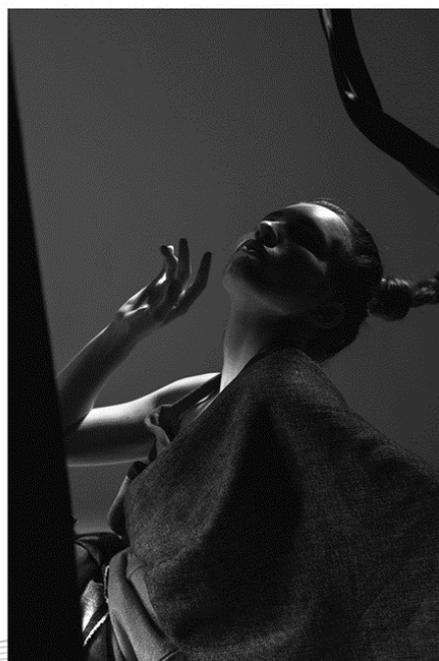
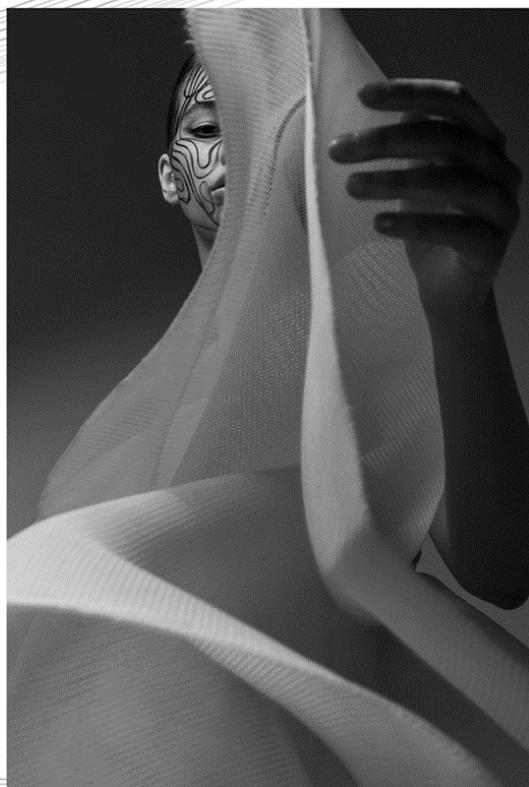

Дарина Г., 15 лет, Группа Б

Портрет

Егор Р., 16 лет, Группа Б

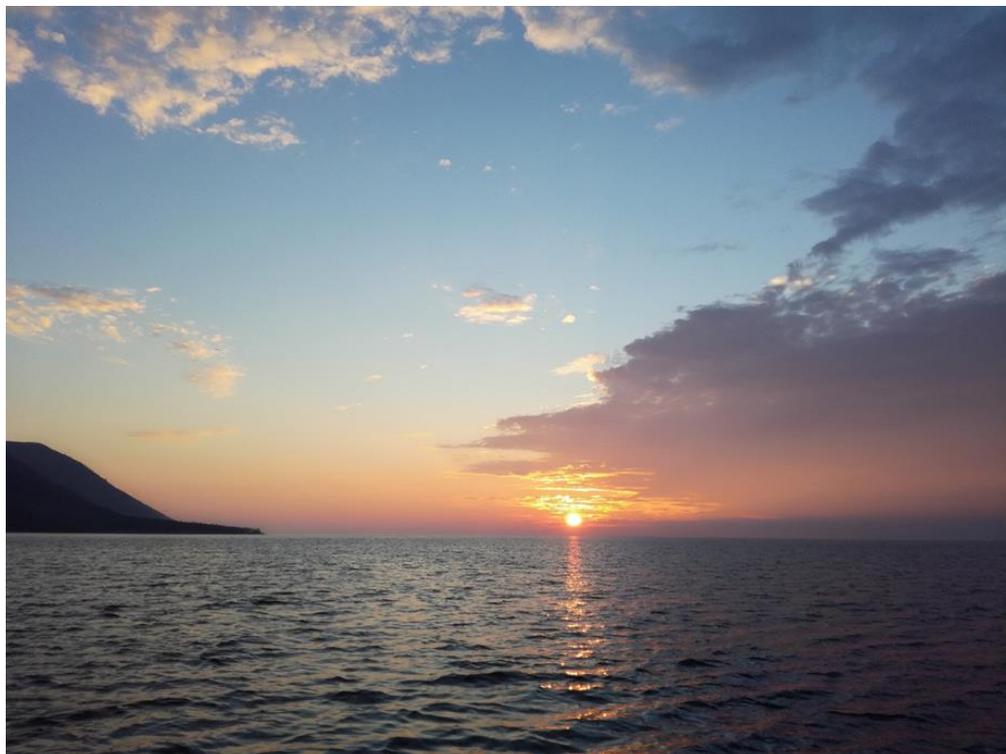

Дарина Г., 15 лет, Группа Б

Пейзаж

Егор Р., 16 лет, Группа Б

Анна М., 15 лет, Группа Б