

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Дополнительное образование фотохудожников в контексте современных
культурных проектов**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

профиль «Развитие личности средствами искусства»

студентки 3 курса 361 группы Института искусств

ШЕВЛЯКОВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель

кандидат соц. наук, доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Ю.Ю. Андреева

подпись, дата

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

доктор пед. наук, проф.

должность, уч. степень, уч. звание

И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

инициалы, фамилия

Введение.

С момента изобретения фотографии велись нескончаемые споры о том, можно ли отнести фотографию к искусству, или же скорее она является лишь точным воспроизведением действительности с помощью технического устройства камеры.

В начале прошлого столетия относительно молодая фотография рассматривалась лишь как способ фиксации внешнего вида объектов, но никак не источник эстетического наслаждения. А большинству арт-критиков даже в голову бы не пришло приравнять понятие «фотография» к великому «искусству». Данный медиум представлял интерес исключительно с точки зрения технической новинки и средства зарабатывания денег.

В настоящее время в связи с повсеместным широким распространением визуальной культуры, в том числе в масс-медиа и сети Интернет, фотография является успешным бизнесом, а разнообразие жанров фотосъемки (фэшн, портрет, свадебная, репортажная, бьюти) позволяет найти свою нишу многим специалистам. Стоит помнить и о «некоммерческой» стороне фотографии: в 21 веке она также прочно обосновалась среди медиумов современного искусства, как живопись, скульптура, музыка и другие. Это позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях образовательные программы и подготовка специалистов в искусстве фотографии имеют важное значение и пользуются большой популярностью.

Актуальность настоящей работы обусловлена не только востребованностью профессии «фотограф», но и двойственным подходом к искусству фотографии: фотография как бизнес (коммерческая сторона) и фотография как искусство (некоммерческая сторона). Данное деление, конечно, является условным, поскольку произведение искусства тоже может продаваться, приносить доход автору и при этом делаться под заказ частного лица, галереи, музея или даже государства. Однако, в современном искусстве четко прослеживаются определенные тенденции, которые позволяют отличить фотографию, представляющую интерес для арт-сообщества, и коммерциализированную фотографию, направленную на удовлетворение

потребностей простых обывателей (семейная фотография), корпораций (рекламная съемка), СМИ (репортажная съемка).

Зарубежный опыт преподавания фотографии показывает, что ведущие университеты мира, специализирующиеся на обучении искусству, предлагают не только краткосрочные курсы, но и программы бакалавриата и магистратуры по данному медиуму. Между тем **главной проблемой** является отсутствие программ высшего профессионального образования в этом направлении на территории Российской Федерации. В настоящее время на государственном уровне утверждена только специальность среднего профессионального образования «Техника и фотография», достаточная для выполнения выпускниками заказов по бытовой и рекламной фотографии, однако поле обучения фотографов как современных художников остается не покрытым. Подготовку фотографов как современных художников берут на себя сами фотографы и кураторы в рамках частных школ, таких как Московская Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (г. Москва), Институт ФотоДепартамента (г. Санкт-Петербург), Школа современной фотографии «Докдокдок» (г. Санкт-Петербург).

Таким образом, выбор **темы** нашего исследования «Дополнительное образование фотохудожников в контексте современных культурных проектов» доказывает **актуальность** и своевременность обращения к данной проблеме в сфере обучения искусству фотографии, в частности, разработке дополнительного образования фотохудожников, позволяющих гибко реализовывать авторские курсы и сокращать разрыв в системе непрерывного образования в сфере фотографии в звене высшего профессионального и послевузовского обучения до разработки государственных программ соответствующего уровня.

Цель исследования: рассмотреть дополнительное образование фотохудожников в контексте современных культурных проектов.

Объект исследования: дополнительное образование фотохудожников.

Предмет исследования: дополнительное образование фотохудожников в контексте современных культурных проектов.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были поставлены следующие **задачи**:

1. исследовать понятие фотографии и профессиональные навыки фотохудожников;
2. раскрыть систему профессионального и дополнительного образования фотохудожников;
3. рассмотреть специфику современных культурных проектов и требования к работам фотохудожников;
4. разработать предложения по совершенствованию системы дополнительного образования российских фотохудожников;
5. разработать модель дополнительного образования и авторского курса для фотохудожников в условиях культурных проектов Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

1. Теоретическое изучение и анализ научных трудов и исследований по искусству фотографии.
2. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта преподавания фотографии.
3. Сравнительный анализ направлен на изучение различия и специфических особенностей коммерческой и арт-фотографии.
4. Системный анализ определяет последовательность действий по установлению структурных соотношений между элементами исследуемой темы.
5. Принцип детерминизма используется для выявления взаимосвязей и взаимоопределенности исследуемых явлений.
6. Актуализация - делает акцент на актуальности и важности исследуемой проблемы.
7. Типологизация направлена на распределение изучаемой совокупности объектов на упорядоченные и системные группы, объединенные определенной исследовательской моделью или типом.

Методологической основой исследования явились: идеи об утверждении фотографии как современного искусства (Шарлотта Коттон, Розалинда Краусс, Е.Петровская), идеи о развитии личности, зависимых от содержания и структуры деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

База исследования: Саратовский филиал ГМВЦ «РОСИЗО».

Научная новизна исследования заключается в разработке модели дополнительного образования и авторского курса для фотохудожников в контексте современных культурных проектов. В исследовании аккумулированы теоретические знания, накопленные о фотографии, и практический опыт российских частных школ.

Теоретическая значимость исследования: обобщение научно-методического материала и собственного практического и педагогического опыта в области дополнительного образования в сфере фотографии.

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию системы дополнительного образования российских фотохудожников путем реализации авторского курса современной фотографии.

Основное содержание работы. В первой главе работы «Основные направления подготовки специалистов в искусстве фотографии» обозначены и изучены: понятие искусства фотографии и профессиональные навыки фотохудожников; система профессионального и дополнительного образования фотохудожников.

Первый параграф «Искусство фотографии и профессиональные навыки фотохудожников» направлен на анализ понятия «фотографии» как технологии записи изображения путем регистрации оптических излучений путем аналогового или цифрового процесса, которая предполагает освоение определенных навыков для успешной работы в качестве фотографа, рассмотрены основные жанры фотографии.

Деятельность современного фотографа можно рассматривать с одной стороны - как коммерческую, направленную на удовлетворение рекламных и иных заказов организаций и удовлетворение бытовых нужд населения, с другой - как художественную в сфере современного искусства, основанную на концептуальной идее и позиции автора касательно волнующей его темы.

В настоящее время медиум фотографии прочно вошел в быт каждого человека, востребован в условиях рынка, а также утвердился в качестве полноправного культурного и художественного явления. Успешное развитие данного вида искусства на территории страны предполагает развитие и совершенствование системы образования в сфере фотографии, позволяющей готовить не только грамотных фотографов-специалистов для работы с заказчиками и удовлетворения рекламных и бытовых нужд организаций и населения, но и фотографов-художников, достойно представляющих страну на арт-рынке.

Второй параграф «Система профессионального и дополнительного образования фотохудожников» показывает, что успешное развитие фотографа базируется на знаниях и компетенциях, получение которых может быть обеспечено образовательными программами различного уровня: среднего профессионального образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), дополнительного профессионального и дополнительного общеразвивающего образования.

Зарубежный опыт преподавания искусства фотографии показывает, что данный медиум широко представлена среди обучающих программ за рубежом. Студенты могут выбрать как направления коммерческого характера, чтобы работать в сфере рекламной и фэшн-фотографии, так и изучать фотографию как современное искусство (*fine art, contemporary art*), чтобы в дальнейшем представлять этот медиум на международной арт-арене в качестве художников, кураторов, критиков, владельцев галерей и т.д.

Анализ российской образовательной системы показал, что искусство фотографии представлено средним профессиональным образованием, а

также программами дополнительного профессионального и дополнительного общеразвивающего образования. Программы высшего и послевузовского образования по данному медиуму отсутствуют, что обнажает разрыв в концепции непрерывного образования и является значительным пробелом в системе подготовки кадров.

Вторая глава «Современные культурные проекты и совершенствование дополнительного образования фотохудожников России» содержит понятие современных культурных проектов и требования к работам фотохудожников; предложения по совершенствованию системы дополнительного образования российских фотохудожников; разработанную модель дополнительного образования и авторского курса для фотохудожников в условиях культурных проектов Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».

В параграфе «Современные культурные проекты и требования к работам фотохудожников» изучено понятие проектирования как типа деятельности, характеризующийся универсальностью и самостоятельностью, направленный на модернизацию внутренней и внешней среды организации и создание реальных объектов с определенными, заранее заданными характеристиками и качествами. Современные культурные проекты представлены различными формами, среди которых наиболее популярными являются: открытые заявки на участие в выставках и фестивалях, на публикации в печатных и онлайн СМИ, на получение грантов для реализации творческих проектов и участия в образовательных программах; творческие конкурсы; арт-резиденции.

Участие в современных культурных проектах предполагает использование фотохудожниками проектного типа мышления и создание художественного высказывания, основанного на системном подходе к изучению поднимаемой проблемы и глубоком погружении в контекст. Современные фотографические проекты условно можно разделить на три большие группы: документальную фотографию, постдокументальную фотографию и фотографию как современное искусство. Они отличаются от

серии снимков, объединенных одной темой или цветовым решением, многоэтапным процессом создания.

Высокие требования для участников современных культурных проектов в виде сложного художественного проектного высказывания налагают на авторов ответственность и в некотором роде ограничивают поток участников. Однако подобные требования выводят качество фото- и мультимедийных проектов на новый уровень, расширяя границы восприятия современного мира.

В параграфе «Предложения по совершенствованию системы дополнительного образования российских фотохудожников» содержатся предложения по совершенствованию отечественной системы дополнительного образования фотохудожников:

- необходимо разработать государственные программы высшего профессионального и послевузовского фотографического образования в целях ликвидации разрыва в концепции непрерывного образования и подготовки профессиональных кадров в сфере фотографии как современного искусства и контексте современных культурных проектов;

- популяризировать программы среднего профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» для представления в каждом регионе РФ;

- включить в базы прохождения практики программ среднего профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» организации и институции в сфере современного искусства и фотографии для расширения навыков и опыта выпускников сверх учебного плана;

- при разработке программ дополнительного образования фотохудожников брать за основу государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования «Техника и искусство фотографии» с включением в учебный план дисциплин по теории и истории современного искусства, теории и истории фотографии, изучению

современных художественных, фотографических, мультимедийных практик;

- развивать материально-техническую базу, соответствующую современным технологиям;

- использовать дистанционное образование с учетом особенностей медиума фотографии и его практикоориентированного характера;

- разработать систему экспертного мониторинга за качеством программ в сфере дополнительного образования фотохудожников на базе Союза фотохудожников России;

- создать образовательный ресурс о профессиональных программах для фотохудожников в целях содействия решения просветительских, обучающих и профессиональных задач учреждениями культуры;

- организовать инициативные проекты с образовательными учреждениями и музейными институциями, реализующими программы в области изобразительного и современного искусства;

- на государственном, муниципальном и частном уровне поддерживать образовательную работу и проекты в сфере фотографии, финансирование современных культурных проектов, открытие галерей современного искусства и фотографии в разных городах и региональных центрах.

Образование фотохудожников должно отвечать динамично развивающемуся современному искусству, предоставлять фотографам возможность повышать свой уровень в соответствии с требованиями культурных проектов. Дополнительное образование в сфере фотографии является необходимой составляющей формирования фотохудожников в виду отсутствия государственных программ подготовки кадров в рамках высшего и послевузовского образования и малого распространения программ среднего профессионального образования, в связи с чем рекомендуется разрабатывать новые и адаптировать существующие программы дополнительного образования фотохудожников согласно представленным предложениям.

В параграфе «Разработка модели дополнительного образования и авторского курса для фотохудожников в условиях культурных проектов

Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» представлена модульная программа дополнительного образования фотохудожников в виде авторского курса «Фотохудожник: с нуля до первого проекта».

Реализация настоящей модели авторского курса «Фотохудожник: с нуля до первого проекта» предполагалась в рамках обучающего эксперимента в условиях культурного проекта, организованного при поддержке Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО», - фестиваля художников «Хвалынские пленэры», который ежегодно проходит в г.Хвалынске Саратовской области в августе.

Итоговой целью эксперимента была организация фотовыставки, посвященной Хвалынскому району, его культурному и историческому наследию.

В соответствии с идеей эксперимента в апреле 2020 года в г. Саратове предполагался набор двадцати участников ПДО старше 18 лет, имеющих в пользовании фотокамеру, оптику, а также персональный компьютер и специализированное компьютерное программное обеспечение.

На базе Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» в г. Саратове в апреле-мае 2020 года должен был быть проведен первый обучающий модуль авторского курса «Основы фотографии с нуля». По результатам промежуточной аттестации в виде теста и самостоятельного творческого проекта на второй модуль программы, теоретическая часть которого реализовалась бы в июне 2020 года, планировалось отобрать десять участников. Самостоятельная работа по созданию итогового фотографического проекта проводилась бы участниками ПДО в формате арт-резиденции с проживанием в г. Хвалынске в августе 2020 года. Процесс создания проектов предполагал также кураторскую работу и помощь со стороны автора ПДО в формате аудиторных занятий и творческих встреч. Результатом работы была бы презентация итоговых проектов участников в формате фотовыставки в завершающие дни фестиваля художников «Хвалынские пленэры».

Проведение обучающего эксперимента не состоялось в связи с введением на территории Саратовской области с 30 марта 2020 года и по

настоящее время ограничительных мероприятий в виде запрета на проведение публичных и иных массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Пробные эксперименты по реализации отдельных этапов курса, отработки лекционных занятий и курированию творческих фотопроектов проводились в рамках авторской школы фотографии в г. Саратове и г. Хвалынске Саратовской области путем индивидуального обучения и обучения в малых группах до 3-4-х человек.

Заключение.

В современном мире визуальная культура стала доминирующей и включает в себя множество элементов: фотография, кино, живопись, театр, телевидение и т.д. Фотографический медиум, несмотря на свой молодой возраст, используются повсеместно как способ привлечения внимания аудитории (реклама) и фиксации политических и общественных событий, научных исследований и даже социального статуса человека. Фотография вышла за рамки ремесла и исключительно коммерческой деятельности и прочно утвердилась на арт-рынке как художественное явление.

Широкая востребованность фотографии требует подготовки грамотных специалистов как в коммерческой среде для оказания услуг организациям и населению, так и в художественной сфере для конкурентного участия страны на международном рынке искусства и в современных культурных проектах.

Анализ зарубежных образовательных программ показал, что наравне с другими видами искусств (живопись, скульптура, кино и т.д.) фотография широко представлена на всех уровнях образовательной системы. Между тем на территории Российской Федерации данный медиум еще не занял надлежащего места в высшем образовании, в педагогических вузах. В настоящее время подготовка фотографов-специалистов ведется исключительно в рамках среднего профессионального образования, а также программ дополнительного профессионального и дополнительного общеразвивающего образования.

При этом актуальной проблемой остается полное отсутствие программ и стандартов высшего и послевузовского образования, что нарушает концепцию непрерывного образования, обнажая значительный пробел в системе подготовки компетентных кадров. В сложившихся условиях программы дополнительного образования, позволяющие гибко и оперативно реагировать на происходящие в обществе и культуре изменения, а также реализовывать различного вида авторские курсы, являются необходимым элементом образования фотохудожников и повышения их профессионализма.

Главная цель настоящей работы - рассмотреть дополнительное образование фотохудожников в контексте современных культурных проектов.

Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи:

- На основе анализа отечественной и зарубежной литературы были раскрыты понятия фотографии, ее жанров, рассмотрены требования к профессиональным навыкам фотохудожников.

- В работе проанализирован зарубежный опыт преподавания фотографии, а также на основании изученного законодательства раскрыта система профессионального и дополнительного образования фотохудожников на территории Российской Федерации. Основные направления подготовки специалистов в сфере фотографии в России и зарубежом были рассмотрены с учетом устоявшегося условного деления искусства фотографии на коммерческое направление в сфере рекламы и оказания услуг населению и фотографии как современного искусства.

- Раскрыта специфика современных культурных проектов и основные формы участия фотохудожников в них. На основании проведенного исследования выявлены основные требования, предъявляемые к авторам художественных фоторабот.

- Были разработаны предложения по совершенствованию системы дополнительного образования российских фотохудожников с учетом проектного подхода и практикоориентированности рассматриваемого медиума.

- Автором была разработана модель дополнительного образования и авторского курса «Фотохудожник: с нуля до первого проекта» для реализации в условиях культурных проектов Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

- Несмотря на то, что по сравнению с иными видами искусства фотография изобретена относительно недавно, профессия фотографа получила достаточно широкую популярность. В настоящее время существует множество жанров фотосъемки, в которых специалисты профессии могут себя реализовать. Фотограф востребован в сфере оказания услуг населению и приглашается для съемки семейных портретов, свадеб и иных событий, рекламная отрасль не представляется без применения фотографических изображений, а публикации СМИ как в печатном виде, так и на просторах сети Интернет, повсеместно иллюстрируются фоторепортажами.

- С каждым годом возрастает интерес арт-сообщества к фотографии как сфере современного искусства. Медиум прочно обосновался в музеях, галереях, фестивалях и биеннале современного искусства по всему миру наряду с живописью, скульптурой, инсталляциями. При этом участие в современных культурных проектах требует от фотохудожника постоянного повышения квалификации в соответствии с происходящими в современном искусстве изменениями.

- Образовательные программы и подготовка специалистов в искусстве фотографии имеют важное значение, пользуются большой популярностью и при этом должны отвечать требованиям современных культурных проектов.

- Проведенный анализ государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности «Техника и искусство фотографии» показал, что компетенции, полученные выпускниками, достаточны для выполнения заказов по бытовой и рекламной фотографии, ведения фотобизнеса, однако поле обучения

фотографов как современных художников остается не покрытым. В условиях отсутствия программ высшего профессионального образования, программы дополнительного образования являются единственным средством повышения квалификации фотохудожников.

С учетом разработанных предложений по совершенствованию системы образования российских фотохудожников автором представлена модель дополнительного образования и авторского курса «Фотохудожник: с нуля до первого проекта». При составлении курса были проанализированы и систематизированы российские и зарубежные научные труды в сфере истории и теории искусства, истории и теории фотографии, проведен сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта преподавания фотографии, типологизированы современные подходы к созданию актуальных и востребованных фотографических проектов.

Практикоориентированность курса предполагает его реализацию онлайн с непосредственным участием преподавателя и слушателей, что невозможно в целях обеспечения безопасности в условиях широкого распространения коронавирусной инфекции. Между тем модель программы позволяет использовать ее после улучшения эпидемиологической ситуации, с дальнейшей корректировкой после получения первых практических результатов.

На основании проведенного исследования можно сделать заключительный вывод о том, что дополнительное образование является необходимым элементом концепции непрерывного образования и приобретает особую актуальность для повышения квалификации фотохудожников в условиях динамично развивающегося современного искусства при наличии пробелов в государственных программах образования на уровне высшего и послевузовского образования и слабой распространенности программы среднего профессионального образования в сфере фотографического медиума.