

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ**

Автореферат
выпускной квалификационной работы магистра

студентки III курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиля «Развитие личности средствами искусства»)
факультета искусств

УМНИКОВОЙ КСЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель
Доцент, кандидат социол. наук _____ Ю. Ю. Андреева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2025

Введение. В современной российской действительности, формирующиеся социально-экономические условия обуславливают необходимость пересмотра целей и задач инновационных стратегий в образовании. Это касается как содержания, так и методов обучения, и предполагает поиск новых моделей образовательных систем, разработку многогранных и вариативных образовательных технологий, учитывающих культурный и творческий контекст.

Приоритетное значение приобретает развитие личности учащегося, а предметные знания и навыки рассматриваются как инструменты для достижения этой цели, что отражено в официальных государственных документах. В концепции модернизации российского образования подчеркивается, что школа должна быть ориентирована не только на усвоение определенного объема знаний, но и на всестороннее развитие личности, ее познавательных и творческих способностей. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года выделяет совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества, формирование системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью как ключевую задачу развития культуры и образования. Национальная доктрина образования Российской Федерации также акцентирует внимание на развитии творческих способностей и формировании навыков самообразования у детей и молодежи.

В типовом положении об образовательных учреждениях указано, что среднее образование должно способствовать развитию познавательного интереса и творческих способностей учащихся, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. Дополнительные предметы, выбираемые учениками, предназначены для реализации их интересов, способностей и возможностей. Таким образом, приоритетом становится развитие креативности, индивидуализация образования с учетом интересов и склонностей к творчеству. Личностная ориентация, учитывающая субъектный опыт и

потребности учащихся, является одним из ключевых принципов обновления содержания образования.

Компетентностный подход, набирающий популярность в образовании, отражает общественную потребность в подготовке не только знающих, но и умеющих применять свои знания людей. Компетенции рассматриваются как способность эффективно использовать знания и умения в конкретных ситуациях. Этот подход предполагает интеграцию образовательного процесса и рефлексии, в ходе которой формируется личностная позиция учащегося и его отношение к предмету деятельности. Основная идея состоит в том, что результатом образования является не просто сумма знаний, умений и навыков, а способность к эффективной, продуктивной и творческой деятельности в различных социально значимых ситуациях.

Исходя из вышеизложенного, формирование творческой личности является важнейшей задачей, стоящей перед современным обществом.

В современных условиях развития общества все больше возрастает интерес к поиску и формулированию новых и актуальных форм искусства на фоне тысячелетнего многообразия творческих проявлений человечества. Искусство фотографии считается одним из самых молодых видов искусства. Фотография была открыта совсем недавно всего 200 лет назад, её первооткрывателем принято считать Луи Жака Манде Дагера. Открытие состоялось в 1839 году. Сегодня фотография, и, безусловно, сам процесс фотографирования, является неотъемлемой составляющей нашей жизни, частью разнообразных съемок, создания семейных архивов, организации фотовыставок, оказывая воздействие на формирование визуальных привычек восприятия мира человеком. Это обуславливает значимость изучения фотографии, ее исторического развития в современном мире. Современная ситуация области распространения фотографии связана с развитием современной фотографической техники, а также распространением электронных и цифровых технологий делают тему изучения фотографии особенно актуальным.

Проблема культуры XXI века, заключающаяся во всеобщем росте различных технологий, благотворно влияет на искусство фотографии, позволяя более полно проявить индивидуальное начало и полностью реализовать эстетическую функцию.

На любом этапе истории, социальные изменения, происходящие в обществе, всегда связаны с людьми, обладающими развитой эстетической восприимчивостью, способностью к образному мышлению и креативным подходом к работе. Потребность в творчестве и поиске оригинальных решений в различных областях – это не просто актуальное требование современности.

Воспитание творчески активной личности во все времена было непростым делом, поэтому вопросы творчества и его места в системе формирования личности, проблемы его активизации всегда интересовали философов, психологов, педагогов.

Фотография оказывает сильное воздействие на людей, особенно на молодёжь. Профессия фотографа становится все более востребованной. Растущий интерес к фотоискусству влечет за собой и потребность в знаниях. Однако, обилие информации может отпугнуть начинающих фотографов, поскольку поиск необходимого материала в интернете и книгах требует много времени и усилий.

Для решения этой проблемы существуют учреждения дополнительного образования. В таких учреждениях обычно представлен широкий спектр развивающих кружков: рисование, скульптура, вокал, гитара, танцы и другие. Фотокружки встречаются нечасто, поэтому вопрос изучения и преподавания фотографии остается актуальным.

Таким образом, в данной работе исследуются методы и средства развития творческих способностей подростков средствами фотоискусства.

Феномен человеческого творчества привлекал внимание исследователей в различных областях, включая физиологию, медицину и социологию. Существует значительное количество работ, посвященных этой теме, среди

авторов которых можно выделить Э.П. Торренса, Н.А. Бердяева, Д.Б. Богоявленскую, Л.С. Выготского и А.М. Матюшкина, О.В.Афанасьева, Е.И.Игнатьева, Б.Т.Лихачева, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова и др.

Теоретические аспекты стимулирования творческой активности рассмотрены в работах Н.С. Боголюбова, С.Е. Игнатьева, В.В. Корешкова, В.С. Кузина, Е.В. Шорохова и других авторов.

Проблемы формирования творческих способностей рассматриваются в работах (П. Коуп, Я.А. Пономарев, Е.П. Ильин, Г.С. Альтшуллер).

Настоящее исследование представляется актуальным в связи с недостаточной изученностью аспектов, связанных с развитием креативных способностей у подростков посредством занятий художественной фотографией.

Проблематика исследования фокусируется на поиске и внедрении оптимальных подходов к культивированию творческого потенциала подростков в процессе освоения базовых принципов художественной фотографии.

Цель исследования: определить и обосновать методы, способствующие развитию творческих способностей подростков.

Объект исследования: процесс формирования творческих навыков у подростков.

Предмет исследования: методическая структура обучения искусству фотографии, ориентированная на раскрытие и развитие творческих способностей подростков.

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

- 1.Провести углубленное изучение искусства, включая его исторический контекст и теоретические основы;
- 2.Исследовать творческие способности подростков и специфику их становления;

3. Аргументировать целесообразность использования фотоискусства в качестве инструмента для развития творческого потенциала;

4. Осуществить анализ существующих подходов к оценке уровня творческих способностей;

5. Спроектировать структуру и наполнение программы " Мир в объективе", ориентированной на стимулирование развития творческих способностей у подростков в условиях любительской фотостудии;

6. Оценить итоговый уровень развития творческих способностей подростков после прохождения программы "Мир в объективе";

7. Интерпретировать результаты оценки и подготовить методические рекомендации для преподавателей.

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

В основе гносеологического анализа лежат следующие аспекты:

- Основополагающие принципы объективности в науке;
- Инструментарий педагогических исследований;
- Психолого-педагогические теории становления креативной индивидуальности.

Теоретическую базу составляют работы российских и зарубежных исследователей, методистов, а также педагогов-художников реалистической школы, специализирующихся в области искусствоведения, эстетики, психологии, педагогики, методики преподавания изобразительного искусства и художественной фотографии.

- Для достижения поставленной цели и решения исследовательских задач был использован комплексный подход, включающий изучение и теоретическую интерпретацию психолого-педагогической и специализированной литературы, анализ передового педагогического опыта и методических материалов, связанных с темой исследования, а также педагогическое наблюдение и методы тестирования.

• Научная ценность исследования состоит в обосновании влияния внеучебной деятельности на развитие творческого потенциала у подростков.

Методологической основой исследования явились: идеи о развитии личности, зависимость от содержания и структуры деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); работы о парадигмальной ориентации образования (Агаповой Н.Г., Астафьевой О.Н., Борисенко О.В., Ивлеева Г.П. и др.); стратегии и положения «Основ государственной культурной политики» и «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства». В современной науке фундаментальные теоретические вопросы психологии креативности получили значительное освещение (труды А.В. Брушлинского, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, О.К. Тихомирова и других ученых).

База исследования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Станция юных техников» (Центр отдыха и оздоровления детей). (С 2022 по 2024 г.).

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных, полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования, были составлены рекомендации по развитию творческих способностей детей подросткового возраста средствами художественной фотографии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснованы подходы по развитию творческих способностей включению в структуру системы дополнительного образования; проанализированы учебные программы по развитию творческих способностей; изучены методы и приемы развития творческих способностей; разработана учебная программа.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть использованы как в системе и дополнительного образования, а также в практической деятельности детских фотостудий. Проведенная диагностика и сравнение результатов диагностики говорит о том что программа «Мир в объективе» помогает подростками

приобрести необходимые навыки в искусстве фотографии и тем самым развивает их творческие способности.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

участием в конференциях: X научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 23-26 мая 2023 г., тема доклада «Искусство фотографии и его влияние на образное мышления детей от 7 до 15 лет»; XIII международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистров и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 15-18 мая 2024 г., тема доклада «Искусство фотографии в образовательном процессе»; XIII международная научно-практическая конференция "Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области". Саратов, 9-12 октября 2024 г., тема доклада «История фотографии Саратовского края».

публикации статьей: Умникова К.Д., Андреева Ю.Ю. Искусство фотографии и его влияние на образное мышления детей от 7 до 15 лет// Развитие личности средствами искусства: Материалы X научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (23-26 мая 2023 г.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2023.- - 346 с. - С.326-332; Умникова К.Д., Андреева Ю.Ю. Искусство фотографии в образовательном процессе Развитие личности средствами искусства [Текст]: Материалы XI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (15-18 мая 2024 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой.- Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2024. – 329 с. - С.221-229; Умникова К.Д., Андреева Ю.Ю. История фотографии Саратовского края //Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области//Материалы XIII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных, (9-12 октября 2024 г.)

.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2024.- 511 с

Основное содержание работы. В первой главе представлен теоретический материал по теме выпускной работы. Глубоко и последовательно автор рассматривает теоретические основы проблемы развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии. Она посвящена характеристике творческих способностей, рассмотрены основные составляющие творчества, определяются методы приёмы творческих способностей, а также возможности художественной фотографии в развитии творческих способностей подростков.

Вторая глава выпускной работы посвящена практическим основам проблемы развития творческих способностей подростков средствами художественной фотографии. В ней рассмотрены методы и приёмы развития творческих способностей, а также проведена диагностика, разработана и предложена учебная программа, а также проведено контрольное исследование. Развитие творческих способностей является ключевым аспектом формирования личности подростка и представляет собой важный способ самовыражения. Существует множество различных методов для развития творческих способностей. В своем исследовании я применяла тест П.Торренса, который использовался для оценки творческих способностей как в начале, так и в конце диагностики. В самом начале исследования 50% подростков продемонстрировали низкий уровень креативности, что указывает на необходимость дальнейшей работы с ними для раскрытия их творческого потенциала. По результатам проведённого тестирования можно сделать вывод о том, что воображение детей характеризуется подражанием. В своих фантазиях и играх ребёнок стремится воспроизвести увиденное или услышанное, повторять наблюдаемые моменты. Следовательно, творческие способности имеют репродуктивный (воспроизводящий) характер.

Во второй части моего исследования была разработана программа "Мир в объективе", в рамках которой занятия для подростков будут проводиться три

раза в неделю на протяжении трех месяцев. Участники программы знакомятся с различными стилями и жанрами фотографии, что будет способствовать развитию их творческих навыков. Изучив данную программу, можно прийти к выводу, что в процессе освоения фотоискусства через программу «Мир в объективе» у подростков развиваются творческие способности. По завершении курсов у учащихся появятся навыки и умения в области фотографии. Программа «Мир в объективе» может содействовать подросткам в формировании универсальных навыков, полезных в различных аспектах их жизни.

Следующим этапом стало изучение влияния рабочей программы по обучению фотографии на творческие способности подростков: после завершения курса тест П. Торренса был проведен вновь. Результаты показали, что 50% подростков достигли высоких показателей в области креативности.

Таким образом, результаты контрольного измерения подтвердили успешность формирования творческих навыков у участников. Уровень развития креативных способностей подростков в условиях любительской фотостудии через изучение фотоискусства увеличился незначительно, что позволяет сделать вывод о том, что работа над этой проблемой проводилась в течение ограниченного времени (три месяца, поскольку остальное время было уделено подготовительной деятельности).

Заключение. Развитие творческих способностей является одной из актуальных проблем современной педагогики, которая имеет важное значение не только для развития науки, культуры, техники, накопления интеллектуального потенциала личности, но главным образом для ее самореализации, формирования ее общей культуры, для творческого осмысления жизненных явлений. И здесь роль и значение фотографии могут оказаться неоценимыми.

Анализ развития фотоискусства показывает, что в настоящее время происходит взаимовлияние искусств классических — живописи, графики, скульптуры и новых, опирающихся на иную технику создания произведений

— кино, традиционной фотографии и цифровой с использованием компьютера, телевидения. Фотография активно участвует в этом обмене ценностями, обогащаясь и обогащая другие искусства.

В то же время, современная фотография приобрела присущие только ей изобразительные приемы. Но важно, чтобы тот, кто берется за процесс фотографирования относился к нему как к художественному процессу, а к фотоснимку как к художественной картине.

Проведенное исследование было направлено на формирование творческих способностей у подростков.

В связи с поставленной целью в первой главе нашего исследования рассмотрены исторические и теоретические аспекты фотографии, изучены особенности творческих способностей и их развитие у подростков, рассмотрено формирование творческих способностей.

Формирование творческих способностей подростков, способствует самоопределению детей в социокультурной и профессиональной областях, включает их в различные виды творческой деятельности, способствует развитию нравственных качеств, эмоциональной сферы и воспитывает позитивное отношение к ценностям образования и культуры. Обучение фотоискусству в условиях любительской фотостудии основанное на верно выбранных педагогических методах и ряд искусствоведческих положений формирует у подростков высокий уровень творческих способностей, эстетическое отношение к искусству и действительности, решает задачу комплексного воспитания и развивает художественно-эстетическое восприятие. Формирует творческие способности, умения и навыки художественно-творческой деятельности в области фотоискусства.

Анализ теоретических положений доказал экспериментальную работы, направленной на формирование творческих способностей подростков. Проведение экспериментальной работы осуществлялось в три этапа: начальная диагностика, итоговый срез и сравнение результатов.

Анализ результатов экспериментальной работы, свидетельствует об эффективности проведенной работы в рамках программы «Мир в объективе». При грамотном использовании составленной программы у подростков будет повышен коэффициент уровня творческих способностей, будут сформированы навыки и умения работы с фотоаппаратом и фотоснимками. Программа способна помочь в развитии художественный вкуса, воображения, любознательности и оригинальности. Через фотоискусство подростку прививается любовь к культуре и всему живому.

Наиболее эффективными техниками и материалами для развития творческих способностей у подростков являются:

1. В процессе исследования были установлены теоретические аспекты развития творческих способностей подростков. Для этого была изучена научная литература с целью поиска необходимых данных для решения исследуемой проблемы. Был сделан вывод, что успешная творческая деятельность человека будет определяться степенью развития художественных способностей, развитие которых возможно лишь в процессе усвоения и практического применения специальных знаний, умений и навыков. Кроме того, эффективное развитие творческих способностей подростков может осуществляться под воздействием комплекса учебных дисциплин и воспитательных мероприятий, также оно зависит от активности и заинтересованности самих подростков.

2. Анализ этапов исторического развития художественной фотографии показал, что развитие фотографии как искусства непосредственно зависит от ее технических возможностей, а новые художественные идеи, новое содержание определяют развитие и совершенствование выразительных средств. Получение представления об изобразительных средствах и выразительных возможностях является началом в поиске наилучших решений, выбранных для съемки тем и сюжетов.

3. Используются различные жанры фотографии: портреты, пейзажи, макросъемка, бытовая и репортажная съемки. Знакомство с разными жанрами

в фотографии расширяет кругозор подростков, развивает их эстетические чувства и стимулирует творческую активность. Развитие творческого потенциала подростков имеет огромное значение для их дальнейшего развития и успешного обучения.

4. Нами разработана программа обучения подростков фотоискусству, а также формы проведения занятий, направленные на развитие творческих способностей. Исходя из положений психологии о творческой деятельности человека, мы выстроили такую систему методических действий, которая была бы направлена на более полное раскрытие творческого потенциала личности подростка.

В процессе проведения диагностического исследования по Торренсу были использованы такие показатели, как:

– Гибкость – это способность применять разнообразные стратегии при решении проблем. Этот показатель не является специфическим для творческого процесса. По сути, чем больше у вас идей и образов, тем больше возможностей выбрать из них самые оригинальные;

– Оригинальность – способность представлять новые, оригинальные и неожиданные идеи, которые отличаются от широко известных и общепринятых;

– Беглость – указывает на способность подростка создавать большое количество значимых идей.

– Разработанность – это способность к детальной разработке возникших идей.

Полученные в диагностическом исследовании результаты определяют путь дальнейших теоретических и экспериментальных разработок, направленных на активизацию творческой деятельности подростков, на формирование их личности, в частности, проведенное исследование может получить дальнейшее развитие в направлении совершенствования структуры, содержания, форм и методов организации учебного процесса с целью развития творческих способностей студентов.