

Захарук Наталья Евгеньевна, магистрант 1 курса очной формы обучения направления «Педагогическое образование», профиль «Развитие личности средствами искусства» факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Рахимбаева Инга Эрленовна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой теории, истории и педагогики искусства, декан факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

***Н.Е. Захарук, И.Э. Рахимбаева**
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия*

ВЛИЯНИЕ ФОТОГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния фотографии на процесс формирования эстетического восприятия и эмоционального интеллекта. В работе рассматриваются ключевые аспекты взаимодействия визуального искусства и человеческой психики, включая развитие наблюдательности, улучшение эмоциональной отзывчивости и расширение культурного горизонта. Особое внимание уделено роли фотографии как инструмента самовыражения, а также её потенциалу для развития творческих способностей и личностного роста.

Ключевые слова: фотография, фотограф, восприятие, фотоискусство.

***N.E. Zakharuk, I.E. Rakhimbaeva**
Saratov State University, Saratov, Russia
E-mail: Zaharuk@icloud.com*

THE IMPACT OF PHOTOGRAPHY ON DEVELOPMENT AESTHETIC AND EMOTIONAL PERCEPTION

Abstract. The article explores the impact of photography on the formation of aesthetic perception and emotional intelligence. It examines key aspects of the interaction between visual art and human psychology,

including the development of observational skills, enhancement of emotional responsiveness, and expansion of cultural horizons. Particular attention is paid to the role of photography in education and self-expression, as well as its potential as a tool for fostering creativity and personal growth.

Key words: photography, photographer, perception, art photography.

Фотография — это уникальный способ запечатлеть эмоции и передать их зрителю, рассказать историю без слов. Это не просто изображение, а отражение внутреннего мира как фотографа, так и того, кто находится перед объективом. С помощью света, композиции и цвета фотографии могут выразить широкий спектр чувств — от радости до печали, от спокойствия до тревоги. На фотографии эмоциональное состояние человека проявляется через его мимику, позу и даже взгляд. Например, искренний смех на портрете мгновенно вызывает у зрителя положительные эмоции, создавая атмосферу радости и счастья. В то же время, задумчивое выражение лица или печальные глаза могут передать грусть, тоску или глубокое размышление. Эти детали позволяют зрителю прочувствовать настроение, запечатлённое на снимке, и проникнуться эмоциями изображённого человека. Фотографии также могут отражать эмоциональные состояния через абстрактные и концептуальные композиции. Снимки, где используется игра света и тени, необычные ракурсы и цветовые решения, могут вызывать у зрителя ассоциации и чувства, не привязанные к конкретным людям или событиям. Такие фотографии позволяют зрителю погружаться в собственные размышления и интерпретации, вызывая глубокие эмоциональные отклики. Эмоциональная сила фотографии заключается в её способности мгновенно передавать чувства и создавать связь между изображением и зрителем. Это искусство, способное затрагивать самые глубокие слои нашего восприятия, делая видимое невидимым и позволяя нам взглянуть на мир глазами другого человека [1].

Чтобы создать фотографии, которые вызывают сильные эмоции, нужно не только владеть техническими

навыками, но и уметь интуитивно понимать эмоции. Фотограф использует свет, композицию, цвет и детали фона, чтобы передать глубокие чувства и создать визуальные истории, которые трогают зрителя за живое [2].

Фотография, несомненно, играет важную роль в эмоционально-эстетическом развитии человека. Особенность фотографии как средства восприятия заключается в том, что она позволяет человеку выразить своё эстетическое отношение к миру через создание художественных образов.

Эстетическое восприятие - это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее, формирование эстетических вкусов и идеалов личности, а также развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. Восприятие, как ощущение, связано, прежде всего, с тем анализаторным аппаратом, через который мир воздействует на нервную систему человека.

Процесс восприятия – совокупность ощущений. Так, допустим, воспринимая утренний пейзаж, человек отражает его в ощущениях, его цвет дерева, запах леса, росу на траве ощущает его монументальность, незыблемость.

Фотография имеет весьма большое значение в формировании эстетического вкуса человека. Занятия фотографией учат не просто смотреть на предметы, а сосредоточенно всматриваться в них, не бессмысленно щелкать затвором фотоаппарата, а пристально наблюдать, сравнивать, выделять для себя наиболее красивые из них и передавать эту красоту, проникновенно схваченную воображением и чувством, посредством фотографии.

Развитие эстетического восприятия через изучение фотографии включает в себя умение видеть красоту и гармонию в окружающем мире. Это означает не только способность отличить красивую фотографию от обычной, но и понимание того, что делает ее красивой. Изучение фотографии помогает учиться видеть уникальные ракурсы, интересные игры света и тени, удачные композиции и

цветовые сочетания. Это позволяет развивать чувство прекрасного и умение создавать эстетически привлекательные образы, не только в фотографии, но и в других сферах жизни. Развитие эстетического восприятия через изучение фотографии также способствует развитию умения анализировать и интерпретировать изображения. Изучение композиции, света, цвета и формы на фотографиях помогает улучшить способность воспринимать и понимать визуальные элементы в искусстве и повседневной жизни. Кроме того, изучение фотографии учит зрителя видеть красоту и гармонию в деталях, которые могли бы быть упущены в обычном восприятии мира. Это способствует более глубокому пониманию окружающей среды и способности наслаждаться ею. Изучение фотографии также развивает критическое мышление, поскольку требует анализа и оценки изображений с точки зрения их эффективности и выразительности. Это помогает развить умение выражать свои мысли и эмоции через визуальные средства и повысить качество своего визуального общения. Таким образом, изучение фотографии не только улучшает эстетическое восприятие, но и развивает важные навыки анализа, интерпретации и коммуникации, что делает его ценным опытом для развития личности и профессиональных навыков [2].

Встреча с фотографией оставляет опыт эстетическо-эмоционального переживания и остаётся в памяти надолго. Человеку всегда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные от встречи с прекрасным. «Постижение фотографии — это познавательный процесс творческого характера», — отмечают авторы книги «Эстетическое воспитание школьников» [3].

В фотографии выделяют несколько жанров: художественная, документальная и репортажная. Каждый из них имеет свои уникальные особенности, которые влияют на восприятие человека через особые художественные средства, такие как колорит и композиция.

Когда мы смотрим на фотографию, будь то пейзаж или портрет, мы не только видим цвета, но и ощущаем настроение, которое они передают. Мы обращаем внимание на то, как цвета сочетаются друг с другом, как они создают гармонию и как они расположены на снимке. Все эти элементы вместе помогают нам понять смысл фотографии и почувствовать то, что хотел передать автор. Мы видим, как фотография передаёт нам эмоции: радость, грусть, спокойствие. Она создаёт гармоничное равновесие и ощущение единства с миром. Фотография раскрывает перед нами пейзаж настолько полно, что мы можем представить себе природу во всей её красоте и многообразии. Мы понимаем, что перед нами одно из самых глубоких и прекрасных воплощений пейзажной фотографии.

«Полноценное воспитание невозможно без восприятия и влияния искусства фотографии на человека. Тем самым, духовные силы ребенка будут развиваться более или менее равномерно» [3].

Фотограф способен разглядеть в окружающем мире нечто важное и значимое и выразить это в своих работах. Он умеет ярко и выразительно передать то, что не всегда очевидно, но имеет большое значение для всех. Понимание этого скрытого смысла — сложный и многоступенчатый процесс. Важно глубоко проникнуть в его суть, выбрать фотографии, которые будут понятны детям, и учесть особенности восприятия и обучения в школе. Это необходимо для того, чтобы фотография оказывала более сильное идейно-эстетическое воздействие на человека.

Художественная фотография — это выражение того, как фотограф видит мир. В художественной фотографии важно не то, как видит и фиксирует камера, а то, как видит и хочет показать фотограф, какую мысль он хочет донести. Для фотографа, занимающегося художественной фотографией, камера — это инструмент для создания произведения искусства. Для него фотоаппарат — это средство раскрытия

художественного замысла, а не просто передача того, что попало в объектив.

Это приводит к пониманию взаимосвязей в природе, к осознанию сложных отношений света и тени, к развитию восприятия цвета, тонов, полутонов, рефлексов и гармонии между ними. Это также способствует пониманию изящества и красоты природной формы и меры в самих вещах.

Изучение художественной фотографии связано с творческими способностями, процессом творческого отображения действительности, образным мышлением. Оно даёт возможность развивать наблюдательность, гибкость мышления, познавательную и умственную активность, способствует культурному и эстетическому воспитанию.

Фотография оказывает значительное влияние на формирование и развитие эстетического восприятия благодаря, нескольким ключевым аспектам:

1. Развитие визуальной культуры: Фотографии позволяют людям видеть мир через призму объектива, открывая новые перспективы и уголки реальности. Это помогает развивать чувство красоты и гармонии в окружающем мире.

2. Улучшение наблюдательности: Снимок заставляет зрителя сосредоточиться на деталях, форме, свете и тени, что способствует развитию внимательности и способности замечать красоту в обыденных вещах.

3. Эмоциональное воздействие: Фотографический образ способен вызывать сильные эмоции — от радости до грусти, от восхищения до удивления. Эти эмоциональные реакции формируют личные предпочтения и вкусы.

4. Образование и вдохновение: Просмотр работ известных фотографов и изучение истории фотографии расширяют кругозор и помогают лучше понимать художественные приемы и техники, используемые мастерами.

5. Самовыражение: Создание собственных фотографий позволяет человеку выразить свою индивидуальность и

творческое видение мира, что также важно для развития эстетической чувствительности.

Художественный образ — это выразительный элемент искусства, который обладает гармонией, взаимосвязанностью всех своих элементов и эстетической направленностью. Умение создавать образы на заданную нравственно-эстетическую тему помогает воспитывать культуру чувств, развивать эмоциональную сферу человека, стимулировать творческую активность, богатое воображение, фантазию и интуицию, а также гибкость и оригинальность мышления.

Через занятия по художественной фотографии человек учится оценивать выразительность образа, у него формируется осознанное отношение к данному образу. Фотография влияет на внутренний мир человека, способствуя развитию потребности в творческом самовыражении и таких качеств личности, как стремление к самопознанию и саморазвитию.

Способность понимать художественный образ может служить одним из наиболее важных показателей художественного развития личности. Поэтому формирование этой способности следует начинать как можно раньше, учитывая возрастные особенности, поскольку каждый возраст имеет свои чувствования, желания, мысли и настроения, которые влияют на ощущения, восприятия, память, внимание и другие аспекты психической деятельности человека.

При фотографировании очень важно проявление индивидуальности. Фоторабота не должна строиться на простом копировании образца, необходимо привносить собственное видение в этот процесс, что дает толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. Фотограф получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных приемов в уникальный кадр.

Искусство фотографии в наше время стало частью современной культуры и представляет собой одну из форм самовыражения и познания мира. Через фотографию отражается духовный мир человека, его личный взгляд на окружающую действительность. Она помогает глубже осознавать свои эмоции и чувства, анализировать их и находить способы для более гармоничного взаимодействия с миром.

Визуальные образы, запечатлённые на фотографиях, служат мощным инструментом для рефлексии и осознания внутренних переживаний. Искусство фотографии способствует развитию эмпатии, позволяя взглянуть на мир глазами других людей и понять их эмоциональные состояния. Это усиливает наше умение сочувствовать и поддерживать окружающих, что особенно важно в современном обществе, где взаимопонимание и поддержка становятся всё более ценными [4].

Кроме того, фотография помогает развивать творческое мышление, эстетическое восприятие и находить нестандартные решения. Процесс съёмки и последующего анализа изображений стимулирует креативность и учит видеть мир с разных точек зрения. Это особенно полезно для личностного роста и профессионального развития, открывая новые горизонты и возможности.

Искусство, эмоциональный интеллект и эстетическое восприятие тесно связаны, так как все они способствуют более глубокому пониманию себя и мира вокруг. Прокачивая эмоциональный интеллект через фотографию, мы становимся более чуткими и осознанными, что положительно сказывается на всех аспектах нашей жизни.

Развивая эстетическое восприятие и эмоциональный интеллект посредством искусства, мы учимся лучше понимать и выражать свои чувства, замечать прекрасное, наслаждаться красотой этого мира, что делает нашу жизнь более насыщенной и осмысленной.

Список использованной литературы и источников:

1. Эмоциональный интеллект через фотографии: что мы видим на самом деле [Электр. ресурс].- Режим доступа: <https://trendmind.space/creativity/emocionalnyj-intellekt-fotografii/?ysclid=m88pamt8f8879523488> (Дата обращения: 13.03.2025)
2. Как изучение фотографии улучшает визуальное повествование [Электр. ресурс].- Режим доступа: https://ecvdo.ru/states/kak-izuchenie-fotografii-uluchshaet-vizualnoe-povestvovanie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F (Дата обращения: 13.03.2025)
3. Мамедова И.М. Эстетическое воспитание школьников / И. М. Мамедова // Молодой ученый. 2021. № 2 (61). С. 790-792.
4. Развитие творческого потенциала обучающихся через использование искусства фотографии [Электр. ресурс].- Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/11/23/razvitie-tvorcheskogo-potentsiala> (Дата обращения: 13.03.2025)