

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

К

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**Формирование творческого потенциала студентов факультета искусств
посредством видеографии**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студента 2 курса 221 группы очной формы обучения
44.04.01 Педагогические образование
Профиль «Развитие личности средствами искусства»
Факультета искусств

Исаева Романа Сергеевича

Научный руководитель:

Проф., док. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:

Проф., док. пед. наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов
2026

ВВЕДЕНИЕ

Современная культура переживает фундаментальный «визуальный поворот»: экран становится не только окном в мир, но и средой обитания, коммуникации и самопознания. Доступность видеокамер (включая смартфоны) и программ монтажа превратила видеографию из узкопрофессиональной индустрии в повседневную практику миллионов людей. Видеография сегодня – это уникальный инструмент личностного становления, позволяющий человеку одновременно выступать в ролях автора, режиссёра собственного образа и исследователя внутреннего мира.

В системе высшего педагогического образования в сфере искусства видеография остаётся слабо востребованным ресурсом. Анализ учебных планов магистерских программ («Педагогическое образование», профиль «Развитие личности средствами искусства») показывает, что, несмотря на наличие дисциплин информационно-технологического блока, видеография как самостоятельный художественно-педагогический модуль отсутствует. Существует противоречие между объективной потребностью в подготовке педагогов, владеющих языком современного визуального искусства, и реальным дефицитом экранных искусств в содержании магистерских программ. Данное исследование направлено на разрешение этого противоречия.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема носит междисциплинарный характер. Фундаментальные основы понимания творческого потенциала заложены в трудах Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарёва. Применительно к художественному образованию вопросы развития творческих способностей исследованы Б.М. Неменским, А.А. Мелик-Пашаевым. Теория экранных искусств разработана Л.В. Кулешовым, С.М. Эйзенштейном, Л. Мановичем. Педагогические аспекты использования кино и видео в образовании раскрыты в работах А.В. Фёдорова, М.А. Шубина. Однако проблема целенаправленного использования видеографии как педагогического инструмента формирования

творческого потенциала студентов магистратуры педагогического профиля остаётся недостаточно исследованной. Отсутствуют работы, рассматривающие видеоформат как универсальный, адаптивный модуль, полезный художнику, музыканту, хореографу и театральному педагогу.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов магистратуры педагогического института, обучающихся на факультете искусств по профилю «Развитие личности средствами искусства».

Предмет исследования: видеография как средство формирования творческого потенциала будущих педагогов в сфере искусства.

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить модель использования видеографии для развития творческого потенциала студентов магистратуры.

Гипотеза исследования: систематическое и педагогически организованное включение видеографии в образовательный процесс магистров будет способствовать эффективному формированию их творческого потенциала, если:

1. видеография рассматривается как универсальный адаптивный инструмент, применимый в любой сфере искусства (от живописи до театральной педагогики и перформанса);
2. обучение строится на основе принципа междисциплинарного синтеза, объединяющего композиционное мышление, сценарное мастерство, работу со звуком и цифровые технологии;
3. созданы педагогические условия, обеспечивающие включение студентов в активную проектную деятельность по созданию авторских видео-арт-продуктов.

Задачи исследования:

1. Уточнить структуру творческого потенциала магистранта – будущего педагога в сфере искусства и определить место видеографической компетенции в его составе.

2. Раскрыть педагогический потенциал видеографии как синтетического вида искусства и обосновать её адаптивность к различным художественным направлениям.
3. Разработать и апробировать образовательный модуль «Видеография в арт-педагогике» в рамках магистерской программы.
4. Провести опытно-экспериментальную проверку эффективности предложенной методики.

Методологическая основа исследования: системный подход (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина), деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), компетентностный подход (В.А. Болотов, И.А. Зимняя).

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической, искусствоведческой и методической литературы, моделирование, сравнительный анализ); эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент с констатирующим, формирующим и контрольным этапами); методы математической статистики (t-критерий Стьюдента).

Научная новизна исследования:

- обоснован адаптивный характер видеоформата, позволяющего интегрировать его в широкий спектр художественно-педагогических практик, не нарушая их внутренней логики, а расширяя выразительные возможности;
- разработана и апробирована модель формирования творческого потенциала магистров факультета искусств средствами видеографии, включающая целевой, содержательный, технологический и критериально-оценочный блоки;
- выявлены критерии (оригинальность визуального мышления, междисциплинарная гибкость, рефлексивность) и показатели оценки влияния видеотворчества на компоненты творческого потенциала будущего педагога-художника.

Практическая значимость работы: разработанный модуль «Видеография в арт-педагогике» (учебно-тематический план, сценарии занятий, пакет творческих заданий, методические рекомендации по

оцениванию) может быть использован в магистерских программах педагогических и художественных факультетов, а также в системе повышения квалификации преподавателей искусства.

Положения, выносимые на защиту:

1. Творческий потенциал будущего педагога в сфере искусства представляет собой интегративное динамическое образование, в структуре которого видеографическая компетенция выступает связующим звеном между традиционными художественными навыками и современными способами визуальной коммуникации.
2. Педагогический потенциал видеографии обусловлен её синтетической природой, позволяющей в рамках единой творческой деятельности развивать визуально-темпоральное мышление, навыки междисциплинарного синтеза и рефлексивные способности.
3. Эффективность формирования творческого потенциала средствами видеографии достигается при реализации комплекса педагогических условий: художественно-педагогическая направленность обучения, междисциплинарная интеграция, проектный характер деятельности и обязательное включение рефлексивных практик.
4. Разработанный образовательный модуль «Видеография в арт-педагогике» доказал свою результативность, выразившуюся в статистически значимом росте показателей оригинальности визуального мышления, композиционной цельности работ и способности к переводу пространственных образов во временные.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты работы были представлены на научно-практической конференции «Современные технологии в художественном образовании» (Саратов, 2025) и опубликованы в трёх статьях в сборниках материалов конференций. Модуль «Видеография в арт-педагогике» прошёл апробацию на базе факультета искусств Педагогического института Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы (65 наименований). Общий объём работы – 68 страниц.

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована степень научной разработанности проблемы, определены объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, раскрыты методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В первой главе «Теоретические основы формирования творческого потенциала студентов средствами видеографии» рассмотрены ключевые понятия и подходы.

В параграфе 1.1 уточнена структура творческого потенциала личности применительно к студентам магистратуры – будущим педагогам в сфере искусства. Выделены четыре компонента: мотивационно-ценностный (потребность в творческой самореализации, ценностное отношение к искусству), когнитивный (система искусствоведческих, психолого-педагогических знаний), операционально-деятельностный (практические умения в различных видах искусства, включая цифровые и экранные технологии) и рефлексивно-проектный (способность анализировать собственный творческий продукт и проектировать образовательные ситуации). Показано, что видеографическая компетенция является важной составляющей операционально-деятельностного компонента и оказывает стимулирующее воздействие на все остальные компоненты.

В параграфе 1.2 раскрыт педагогический потенциал видеографии как синтетического вида художественного творчества. Прослежена эволюция видеографии: от технической фиксации к самостоятельному искусству (видеоарт). Проанализированы выразительные средства видеографии (композиция кадра, движение камеры, монтаж, звукозрительный синтез, цветокоррекция) и их психофизиологическое воздействие на зрителя.

Выделены педагогические функции видеोगрафии: развитие визуально-темпорального мышления, стимулирование междисциплинарного художественного синтеза, инструмент творческой рефлексии, адаптивность к различным видам искусства (от живописи до перформанса). Обосновано, что именно синтетическая природа видеोगрафии делает её мощным, но пока недостаточно используемым ресурсом в подготовке педагога-художника.

В параграфе 1.3 обоснованы педагогические условия интеграции видеोगрафии в процесс профессиональной подготовки магистров. Проведён анализ современных образовательных программ, выявивший дефицит экранных искусств. Сформулирован комплекс педагогических условий: переориентация цели курса с технического обучения на художественно-педагогическое развитие; междисциплинарная интеграция; проектный характер обучения; доступная материально-техническая база (смартфоны + бесплатное ПО); обязательное включение рефлексивных практик (коллективные просмотры и обсуждения). На основе этих условий разработана модель формирования творческого потенциала средствами видеोगрафии, включающая целевой, содержательный, технологический и критериально-оценочный блоки.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию творческого потенциала будущих педагогов в сфере искусства средствами видеोगрафии» представлен ход и результаты педагогического эксперимента.

В параграфе 2.1 описана организация и методика констатирующего этапа. Исследование проводилось на базе факультета искусств Педагогического института СГУ (2025–2026 учебный год). В эксперименте участвовали 20 магистрантов, разделённых на экспериментальную (ЭГ, 10 чел.) и контрольную (КГ, 10 чел.) группы. Диагностический инструментарий включал: тест вербальной и невербальной креативности Э. Торренса (субтесты «Незавершённые фигуры» и «Повторяющиеся линии»), экспертную оценку портфолио творческих работ по шести критериям (оригинальность замысла, композиционная цельность, техническое исполнение,

звукозрительный синтез, драматургия и монтажное мышление, художественная выразительность), анкетирование (самооценка творческого потенциала, отношение к видеографии, субъективная оценка опыта), а также творческое задание «Статика и динамика» (перевод статичного живописного образа в раскадровку).

Результаты констатирующего эксперимента показали отсутствие значимых различий между группами ($p > 0,05$) и выявили следующие проблемные зоны: низкий уровень развития визуально-темпорального мышления (70% магистрантов испытывали трудности с переводом статичного образа в последовательность кадров); отсутствие опыта работы со звуком как выразительным средством (90% участников); недооценка видеографии как педагогического инструмента (80% ассоциировали видео лишь с технической съёмкой); стереотипность композиционных решений.

В параграфе 2.2 представлена методика реализации образовательного модуля «Видеография в арт-педагогике» (формирующий эксперимент). Модуль рассчитан на 72 академических часа (36 аудиторных, 36 самостоятельной работы) и включает три содержательных блока: «Основы языка экрана: от замысла к кадру» (композиция кадра, движение камеры, монтажная фраза); «Звукозрительный синтез и драматургия» (звук в видео, драматургия экранного произведения, сценарий и раскадровка); «Видеоарт и перформанс: искусство как процесс» (эстетика видеоарта, искусственный интеллект в видеотворчестве, итоговый проект «Статика и динамика»). Основной организационной формой обучения стал метод проектов: центральное задание – создание короткого видеоролика (60–120 сек) на основе живописной работы известного художника с переосмыслением её содержания в темпоральной форме. Внедрена система рефлексивных практик (коллективные просмотры, обсуждения, пояснительные записки).

В параграфе 2.3 представлен анализ динамики развития компонентов творческого потенциала (контрольный эксперимент). Повторная диагностика с использованием того же инструментария выявила статистически значимый прирост показателей в экспериментальной группе:

- по тесту Торренса: беглость возросла на 20,1% (с 18,4 до 22,1, $p < 0,05$), гибкость – на 26,2% (с 14,1 до 17,8, $p < 0,05$), оригинальность – на 30,2% (с 61,3 до 79,8, $p < 0,01$); в контрольной группе значимых изменений не произошло;
- по экспертной оценке портфолио: оригинальность замысла выросла с 3,1 до 4,4 балла ($p < 0,01$), композиционная цельность – с 3,3 до 4,6 балла ($p < 0,01$), техническое исполнение – с 3,0 до 4,2 балла ($p < 0,01$); в контрольной группе динамика отсутствовала;
- по заданию «Статика и динамика»: 90% магистрантов ЭГ успешно справились с переводом статичного образа в драматургически выстроенную раскадровку (на констатирующем этапе – лишь 30%);
- анкетирование показало радикальное изменение отношения к видеоформату: 90% участников ЭГ стали рассматривать видеографию как важный педагогический инструмент; в контрольной группе таких изменений не зафиксировано.

Статистическая проверка гипотезы с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок подтвердила значимость различий между ЭГ и КГ на контрольном этапе ($p < 0,01$ по всем ключевым показателям). Гипотеза исследования принята.

В третьей главе «Методические рекомендации по использованию видеографии в профессиональной подготовке магистров» обобщён опыт, полученный в ходе эксперимента, и сформулированы практические рекомендации.

В параграфе 3.1 обоснована адаптивность видеоформата к различным видам искусства. На основе выполненных студенческих проектов показано, как видеография может углублять восприятие живописи («Статика и динамика»), графики (stop-motion), декоративно-прикладного искусства (документация процесса), перформанса (экранная версия как самостоятельное произведение), музыки (аудиовизуальный синтез) и театральной педагогики (запись этюдов с последующим анализом). Сделан вывод, что видео не заменяет традиционные искусства, а расширяет их выразительные возможности и служит мощным инструментом педагогической рефлексии.

В параграфе 3.2 рассмотрены цифровые инструменты видеографии в контексте развития визуальной культуры педагога-художника. Приведён обзор программных и аппаратных средств (базовый уровень – мобильные приложения CapCut, InShot; продвинутый уровень – бесплатный профессиональный пакет DaVinci Resolve). Обсуждены границы ответственности художника при использовании искусственного интеллекта (Midjourney, Runway, Pika): сформулирован принцип «гигиены творческого использования ИИ» (AI-инструменты для поиска идей и технических задач, но финальное творческое решение – за человеком). Даны рекомендации по формированию цифрового портфолио на платформах VK Видео / Rutube как средства профессиональной идентификации и самопрезентации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы:

1. Уточнена структура творческого потенциала студента магистратуры педагогического направления. Видеографическая компетенция является важной составляющей операционально-деятельностного компонента и оказывает стимулирующее воздействие на все остальные компоненты (мотивационный, когнитивный, рефлексивный).
2. Раскрыт педагогический потенциал видеографии как синтетического вида искусства, включающий развитие визуально-темпорального мышления, стимулирование междисциплинарного синтеза, функцию инструмента творческой рефлексии и высокую адаптивность к любым видам искусства.
3. Разработан и апробирован образовательный модуль «Видеография в арт-педагогике» (72 часа), в основу которого положен метод проектов и рефлексивные практики. Определены педагогические условия эффективной реализации модуля.
4. Опытно-экспериментальная работа подтвердила гипотезу исследования: в экспериментальной группе зафиксирован статистически значимый рост показателей креативности (особенно оригинальности визуального мышления – на 30,2%), композиционной цельности, технического исполнения, а также

сформировано позитивное отношение к видеографии как к педагогическому инструменту. В контрольной группе значимых изменений не произошло.

5. Доказана универсальная адаптивность видеоформата: видеография не заменяет традиционные искусства, а расширяет их выразительные возможности и открывает новые пути для педагогической работы.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углублённым изучением интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс обучения видеографии, разработкой специализированных методик видео-арт-терапии в педагогической практике, проведением лонгитюдных исследований влияния сформированной видеографической компетенции на профессиональную успешность выпускников, а также созданием полноценного учебного пособия «Видеография в арт-педагогике».