

УДК 168.522 : 372.87 (Гуманитарные науки. Культурология / Преподавание отдельных учебных предметов (искусства))

КИНОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И КИНООБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ: ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

© 2026 С.С. Орищенко¹, М.А. Мякишева²

*Орищенко Светлана Серафимовна, доктор культурологии,
кандидат педагогических наук, профессор кафедры культурологии,
музеологии и искусствоведения*

E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru

Мякишева Мария Александровна, заместитель директора

E-mail: myakisheva1001@mail.ru

¹Самарский государственный институт культуры

²МБУ ДО г.о. Самара "ДШИ им. А.Я. Басс"

Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 10.03.2026

В статье рассматривается проблема интеграции кинокультурологии и кинообразования в систему дополнительного художественного образования на базе детских школ искусств (ДШИ). Обосновывается необходимость формирования у детей целостного восприятия экранных искусств как значимого элемента современной культуры и инструмента художественного развития личности. Актуальность исследования связана со стремительной медиатизацией общества, доминированием визуальных форм коммуникации и потребностью в развитии критического мышления и медиаграмотности у подрастающего поколения. Особое внимание уделяется подготовке педагогов, способных внедрять кинокультурологические практики в образовательный процесс ДШИ, – подчёркивается важность междисциплинарной подготовки, сочетающей культурологические, педагогические и технологические компетенции. Научная новизна состоит в систематизации междисциплинарных связей кинокультурологии и художественного образования, а также в обосновании кинообразования как самостоятельного направления в педагогике ДШИ. В работе предложены методические подходы к интеграции киноискусства в учебные программы. Определены ключевые компетенции специалиста по кинообразованию: анализ кинотекстов, разработка междисциплинарных программ, диагностика медиаграмотности и работа с цифровыми платформами. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании образовательных программ в ДШИ и разработке курсов повышения квалификации для педагогов.

Ключевые слова: кинокультурология, кинообразование, кинопедагогика, киноискусство, детская школа искусств, художественное развитие, медиаграмотность, трансмедийность, кинотекст, кинограмотность, творческий потенциал, инетердисциплинарность

DOI: 10.37313/2413-9645-2026-28-107-88-93

EDN: XEXAGB

Введение. В эпоху технологий и глобальных преобразований главной проблемой является переизбыток информации. Дети имеют свободный доступ в интернет, где содержится как полезный медиаконтент, так и негативно влияющий на нормальное формирование жизненных ценностей и нравственных устоев подрастающего поколения. В условиях стремительной медиатизации современного общества особую значимость приобретает осмысление роли кинематографа как культурного феномена и инструмента образования. Современные реалии требуют переосмысления традиционных подходов к художественному образованию. Детская школа искусств (ДШИ) – ключевой институт художественного образования и эстетического воспитания, который должен адаптироваться к цифровой эпохе. В этой связи всё более перспективными направлениями становятся кинокультурология и кинообразование, представляющие собой взаимосвязанные области гуманитарного знания, каждая из которых вносит свой вклад в понимание киноискусства и его педагогического потенциала. По мнению С.С. Орищенко, «кинокультурология – составляющая часть культурологии кино» [Орищенко С.С. 2022,

с. 53]. Киноискусство всегда было связано со становлением личности учащегося. Достаточно востребованными были киноуроки по литературе и истории в средней школе в конце XX в. (экранизация рассказов, повестей, романов, пьес). Уместно вспомнить киностудию детских и юношеских фильмов, которые формировали нравственные ценности у детей и подростков, задавая вопросы о взаимоотношениях между сверстниками, отцами и детьми, школьниками и преподавателями, то есть значение просмотренных и обсуждённых фильмов влияло и продолжает влиять на формирование личности ребёнка. Востребованы занятия по киноискусству и в ДШИ. Таким образом, кинопедагогика, как часть образовательного и воспитательного процесса рассматривается нами не случайно.

В контексте модернизации системы дополнительного образования особую актуальность приобретает подготовка специалистов, способных интегрировать кинокультурологию и кинообразование в учебные программы ДШИ. Такие специалисты должны обладать комплексными знаниями в области культурологии, искусствоведения и педагогики, навыками анализа кинотекстов с позиций различных методологических подходов (семиотического, структурного, герменевтического), методической подготовкой для разработки и реализации образовательных программ по киноискусству, компетенциями в сфере медиаграмотности и критического восприятия экранного контента.

Обучение таких специалистов может осуществляться в рамках программ повышения квалификации для преподавателей ДШИ, магистерских программ по культурологии с профилем «Кинообразование и медиакультура», специализированных курсов по кинопедагогике в институтах развития образования, стажировок на базе ведущих киностудий и музеев кино.

История вопроса. В эпоху цифровых технологий взаимосвязь кинокультурологии и кинообразования приобретает новые измерения: необходимость обучения критическому восприятию медиаконтента требует углублённого понимания киноязыка (медиаграмотность), изучение кросс-медийных проектов (кино, сериалы, видеоигры) требует интеграции культурологических и педагогических подходов (трансмедийность), анализ влияния глобализации на кинематограф становится важной частью образовательных программ (глобальные культурные потоки), развитие онлайн-курсов и виртуальных кино клубов открывает новые возможности для кинообразования (интерактивные форматы). Актуальность темы обусловлена тем, что кино продолжает оставаться мощным социальным институтом, который формирует мировоззрение, ценности и поведенческие модели.

Цель статьи – выявить возможности кинокультурологии в контексте ДШИ и предложить пути её интеграции в образовательный процесс. Новизна исследования заключается в разработке комплексной модели внедрения кинокультурологических практик в систему дополнительного художественного образования.

Методы исследования. Анализ литературы по проблеме изучения кинокультурологии и кинообразования в контексте деятельности детской школы искусств позволяет рассмотреть взаимосвязь киноискусства, кинопедагогики и кинообразования, выявить потенциальные возможности воздействия кинематографа на обучающихся ДШИ. Изучение программ и методик кинообразования позволяет определить художественно-педагогические возможности киноискусства в учебно-воспитательном процессе, установить цель – определить структуру, содержание, формы и методы кинообразования обучающихся. Посредством анализа специфики кинематографа учитываются философские, социокультурные, художественно-эстетические и технические характеристики кино. В рамках изучения межпредметных связей кино и дисциплин художественной направленности системный анализ позволяет рассматривать кинематограф как инструмент медиаобразовательных практик. Историко-генетический и сравнительный методы помогают выявить социокультурные тенденции развития кинокультурологии и кинообразования.

Результаты исследования. Кинокультурология изучает кино в контексте культуры, рассматривая этот вид искусства в качестве художественного феномена, социального института, средства коммуникации, инструмента формирования ценностных ориентаций. Кинокультурология – междисциплинарное направление, изучающее кинематограф в контексте культуры. Она исследует семиотику киноязыка, историко-культурные закономерности развития кинематографа, социокультурные функции кино, взаимодействие кино с другими видами искусства, культурные коды и мифологемы, воплощённые в кинотекстах. Теоретические основы понятия опираются на работы Ю.М. Лотмана (семиотика кино), Р. Арнхейма (психология визуального восприятия), А. Базена (реализм в кино), К.Э. Разлогова (эволюция экранных искусств).

Ключевые методологические подходы кинокультурологии (семиотический, структурный, герменевтический, культурологический) создают теоретическую базу для анализа кинопроизведений как культурных артефактов. Так, в исследовании С.С. Орищенко представлен современный отечественный кинематограф с позиций кинокультурологии. Автор говорит о том, что кинокультурология изучает слово в современном кинематографе, исследует ценность слова в киноповествовании, в том числе при его интерпретации. Автор анализирует антагонистические битропы и бифигуры, которые делают кинотекст многообразным; киносимволы и кинометафоры, их раскодирование формирует культуру зрителя; архетипы, мифы, молитвы в кино, которые приобретают статус культурологического пласта. По мнению С.С. Орищенко, «кино выполняет функцию не только самого демократического вида искусства, но и способствует созданию новых произведений в других видах и жанрах искусства», таким образом становясь универсальным кинокультурологическим текстом, способным породить новые смыслы» [Орищенко С.С. 2024, с. 70].

Для ДШИ представляют особую важность педагогические аспекты кинокультурологии: «развитие визуального мышления» (по Ю.Н. Усову) [Усов Ю.Н., с. 52], формирование навыков анализа художественных текстов, стимулирование творческого самовыражения, воспитание критического отношения к медиаконтенту. В этой связи возникает необходимость в дифференциации понятий «кинокультурология» и «кинообразование».

Роль кинокультурологии состоит в художественном развитии обучающихся – помочь детям понять себя, свою культурную и национальную идентичность, а также других людей, другие культуры, эпохи, идеи и ценности.

Кинообразование, в свою очередь, – педагогическая практика, направленная на формирование кинограмотности, развитие аудиовизуального восприятия, освоение языка киноискусства, воспитание эстетического вкуса, развитие критического мышления при анализе кинотекстов.

С.Н. Пензин выделяет три цели кинообразования: образование – формирование знаний об истории и теории кино, умение ориентироваться во всех элементах фильма, правильно воспринимать любые фильмы; обучение – формирование способности к образному мышлению, размышлению над увиденным; воспитание – результатом кинообразования, по С.Н. Пензину, должны быть такие качества, как хороший эстетический вкус, понимание необходимости изучения искусства, потребность в общении с «серьёзным искусством». Активизация потребности, по мысли С.Н. Пензина, должна осуществляться через «организацию эстетического восприятия, объяснение воспринятого, организацию художественного творчества, художественной самодеятельности» [Пензин С.Н., с. 53].

А.В. Фёдоров в статье «Киноискусство в структуре современного российского художественного воспитания и образования» отмечает, что «система художественного воспитания и образования на материале киноискусства включает целевые установки на развитие эстетического сознания аудитории» [Фёдоров А.В., с. 212].

Итак, задачи кинообразования: развитие критического, аналитического, творческого мышления, развитие эмоциональной сферы, формирование навыков зрительской культуры – научить смотреть фильмы, требующие мыслительных усилий и внимания, размышления и осознания, популяризация произведений киноискусства, например, отечественной киноклассики. Кинообразование играет важную роль в художественном развитии детей через формирование навыков восприятия аудиовизуальных произведений, умения их анализировать и развивать способность адекватно понимать экранный текст.

Таким образом, кинокультурология и кинообразование образуют симбиотическую связь: первая предоставляет теоретический инструментарий для анализа кино как культурного феномена, второе – трансформирует эти знания в образовательные практики. Их интеграция способствует: формированию медиаграмотной аудитории, сохранению культурного наследия кинематографа, развитию критического и творческого мышления, осмыслению роли кино в современном мире.

Взаимосвязь двух областей проявляется в следующих аспектах:

- Методологическая опора. Кинообразование использует теоретические модели кинокультурологии (например, семиотический анализ фильмов, изучение культурных кодов) для разработки учебных методик.

- Контент-наполнение. Кинокультурологические исследования формируют корпус текстов (фильмов, теоретических работ), основанных на транскрибации кинотекстов, которые становятся основой образовательных программ.
- Интердисциплинарность. Обе области интегрируют знания из искусствоведения, культурологии, психологии, социологии, что обогащает образовательные практики.
- Культурная рефлексия. Кинообразование, опираясь на кинокультурологию, учит аудиторию не просто «смотреть кино», а понимать его как часть культурного контекста
- Развитие критического мышления. Анализ кинотекстов через призму культурологических теорий помогает обучающимся выявлять скрытые смыслы, идеологические подтексты, культурные стереотипы.

Интеграция киноискусства в ДШИ позволяет решить ряд образовательных задач. В первую очередь, это эстетическое воспитание через просмотр и анализ фильмов, что знакомит обучающихся с образцами высокого искусства, формирует «вкус и чувство театрального» [Базен А., с. 189]. Киноискусство способствует развитию креативности – кино стимулирует воображение, побуждает к созданию собственных проектов (анимация, видеосъёмка). Следует отметить также и междисциплинарные связи – кино объединяет музыку, изобразительное искусство, литературу, театр. Дети учатся критически воспринимать экранную информацию, распознавать манипулятивные техники, и это способствует развитию у них медиаграмотности. В качестве практических примеров интеграции киноискусства в ДШИ можно предложить тематические кинолектории («Музыка в кино», «Искусство костюма», «Ребёнок в Великой Отечественной войне»), мастер-классы по основам видеосъёмки и монтажа, создание анимационных фильмов и мультфильмов в технике stop-motion, конкурсы кинокритиков среди обучающихся, проекты по экранизации литературных произведений, живописных работ и музыки. В ДШИ могут быть реализованы программы, посвящённые киноискусству, в рамках предмета «История искусства». Такие программы могут быть вариативной частью учебного плана и включать изучение истории кино как вида искусства, его особенностей и взаимодействия с другими видами искусства.

Для успешной интеграции кинокультурологии в систему дополнительного художественного образования необходимо целенаправленное обучение педагогов, включающее освоение теоретических основ кинокультурологии (изучение семиотики киноязыка, анализ социокультурных функций кинематографа, исследование взаимодействия кино с другими видами искусства), методическую подготовку (разработку учебных программ по кинообразованию для ДШИ, освоение методик анализа кинопроизведений с обучающимися разных возрастов, создание интерактивных форм работы (киноклубы, медиалаборатории), практические навыки (организацию кинолекториев и мастер-классов, проведение конкурсов кинокритиков и кинофестивалей для детей, внедрение цифровых технологий в кинообразование (VR-экскурсии по истории кино, онлайн-дискусии).

Таким образом, ключевые компетенции специалиста по кинообразованию: способность адаптировать культурологические концепции к педагогическим задачам, умение разрабатывать междисциплинарные проекты (кино + литература, кино + изобразительное искусство), навыки работы с современными медиаплатформами для организации образовательного процесса, владение методами диагностики медиаграмотности обучающихся.

Выводы. Кинокультурология и кинообразование открывают новые горизонты для художественного развития в ДШИ: расширяют культурный кругозор обучающихся, формируют медиаграмотность, стимулируют творческий потенциал через практическую деятельность, укрепляют междисциплинарные связи, повышают мотивацию к обучению, но их эффективная реализация невозможна без подготовки квалифицированных кадров.

Перспективы развития подготовки специалистов: создание специализированных программ повышения квалификации для преподавателей ДШИ с фокусом на кинопедагогику, разработка модулей по кинокультурологии в рамках магистерских программ по культурологии и педагогике, организация сетевого взаимодействия между вузами, ДШИ и киностудиями для обмена опытом, внедрение практико-ориентированных форматов обучения (стажировки в музеях кино, участие в кинофестивалях), создание онлайн-платформ для методического сопровождения педагогов, внедряющих кинообразование.

Особое внимание следует уделить формированию междисциплинарного подхода в обучении специалистов: сочетание культурологических, педагогических и технологических компетенций позволит

максимально эффективно интегрировать киноискусство в систему дополнительного образования детей.

Литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. – М.: Искусство, 1972. – 384 с.
3. Кинопедагогика как современный метод обучения и воспитания личности. / сост. Попова Л.Н., Маркина А.А. – Тамбов: ТОИПКРО, 2024. – 26 с.
4. Лотман, Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. – Таллин: Ээсти раамат, 1973. – 92 с.
5. Орищенко, С. С. К вопросу о кинокультурологии как новой отрасли гуманитарного знания: проекции и взаимосвязи // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2022. № 5 (463). – С. 52–58.
6. Орищенко, С. С. Современная кинокультурология: метаязык художественной экранизации: монография / С.С. Орищенко. – Самарский государственный институт культуры. – Самара, 2024. – 382 с.
7. Пензин, С. Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы / С.Н. Пензин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1987. – 176 с.
8. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синематографа до интернета / К.Э. Разлогов. – М.: РОССПЭН, 2010. – 288 с.
9. Усов, Ю. Н. Экранные искусства – новому поколению / Ю.Н. Юсов. – М.: Академия, 2000. – 160 с.
10. Федоров А. В. Киноискусство в структуре современного российского художественного воспитания и образования / А. В. Федоров // Вузовская наука начала XXI века: гуманитарный вектор: Философия. История. Социология. Политология. Культурология и искусствоведение: материалы Всероссийской научной заочной конференции (Екатеринбург, апрель-май 2002). – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. – С. 212-214.

FILM CULTURE AND FILM EDUCATION AT THE CHILDREN'S SCHOOL OF ARTS: IDEAS AND PROSPECTS

© 2026 S. S. Orishchenko¹, M. A. Myakisheva²

*Svetlana S. Orishchenko, Doctor of Cultural Studies, Candidate of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Cultural Studies, Museology and Art History*

E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru

Maria A. Myakisheva, associate director

E-mail: myakisheva1001@mail.ru

¹Samara State Institute of Culture

²MBU DO of the City of Samara «DSHI named after A.Ya. Bass»
Samara, Russia

The article discusses the problem of integrating film studies and film education into the system of additional art education based on children's art schools (DAS). The article substantiates the need to develop a holistic perception of screen arts in children as an important element of modern culture and a tool for artistic development. The relevance of the study is related to the rapid mediaization of society, the dominance of visual forms of communication, and the need to develop critical thinking and media literacy among the younger generation. Special attention is paid to training teachers who are able to implement film studies practices in the educational process of the School of Arts and Crafts. The importance of interdisciplinary training that combines cultural, pedagogical, and technological competencies is emphasized. The scientific novelty of the study lies in the systematization of the interdisciplinary connections between film studies and art education, as well as in the justification of film education as an independent field in the pedagogy of children's art schools. The study proposes methodological approaches for integrating film art into educational programs. It identifies the key competencies of a film education specialist, including the analysis of film texts, the development of interdisciplinary programs, the assessment of media literacy, and the use of digital platforms. The results of the study can be used in the design of educational programs in children's art schools and in the development of professional development courses for teachers.

Keywords: film studies, film education, film pedagogy, film art, children's art school, artistic development, media literacy, transmedia, film text, film literacy, creative potential, interdisciplinarity

DOI: 10.37313/2413-9645-2026-28-107-88-93

EDN: XEXAGB

References:

1. Arnhejm, R. *Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie (Art and visual perception)* / R. Arnhejm. – M.: Progress, 1974. – 392 p.
2. Bazin, A. *Chto takoe kino? (What is Cinema?)* / A. Bazin. – M.: Iskusstvo, 1972. – 384 p.
3. *Kinopedagogika kak sovremennyy metod obucheniya i vospitaniya lichnosti (Film Pedagogy as a Modern Method of Teaching and Personal Development)* / comp. L. N. Popova, A. A. Markina. – Tambov: TOIPKRO, 2024. – 26 p.
4. Lotman, Yu. M. *Semiotika kino i problemy kinoestetiki (Semiotics of Cinema and Problems of Cinema Aesthetics)* / Yu. M. Lotman. – Tallinn: Eesti Raamat, 1973. – 92 p.
5. Orishchenko, S. S. *K voprosu o kinokulturologii kak novoy otrasli gumanitarnogo znaniya: proektsii i vzaimosvyazi (On Film Culturology as a New Branch of Humanitarian Knowledge: Projections and Interconnections)* // *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. – Chelyabinsk, 2022. – № 5 (463). – P. 52–58.
6. Orishchenko, S. S. *Sovremennaya kinokulturologiya: metalangvazh khudozhestvennoy ekranizatsii (Modern Film Culturology: The Metalanguage of Artistic Adaptation): Monograph* / S. S. Orishchenko. – Samara: Samara State Institute of Culture, 2024. – 382 p.
7. Penzin, S. N. *Kino i esteticheskoe vospitanie: metodologicheskie problemy (Cinema and Aesthetic Education: Methodological Issues)* / S. N. Penzin. – Voronezh: Voronezh State University Publishing House, 1987. – 176 p.
8. Razlogov, K. E. *Iskusstvo ekrana: ot sinematografa do interneta (The Art of the Screen: From Cinematography to the Internet)* / K. E. Razlogov. – M.: ROSSPEN, 2010. – 288 p.
9. Usov, Yu. N. *Ekrannye iskusstva – novomu pokoleniyu (Screen Arts for the New Generation)* / Yu. N. Usov. – M.: Akademiya, 2000. – 160 p.
10. Fedorov, A. V. *Kinoiskusstvo v strukture sovremennogo rossiyskogo khudozhestvennogo vospitaniya i obrazovaniya [Cinematography in the Structure of Modern Russian Artistic Education and Upbringing]* / A. V. Fedorov // *Vuzovskaya nauka nachala XXI veka: gumanitarnyy vektor: Filosofiya. Istoriya. Sotsiologiya. Politologiya. Kulturologiya i iskusstvovedenie: materialy Vserossiyskoy nauchnoy zaochnoy konferentsii (Ekaterinburg, aprel' – may 2002)*. – Ekaterinburg: Izdatel'stvo Uralskogo universiteta, 2002. – P. 212–214.