Методический семинар
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности через освоение механизмов практического применения компетентностного подхода для формирования гармонично развитой личности обучающегося»

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования центра музыкально-хореографического и театрального творчества МАУДО «ДПШ».

Цель семинара: содействие повышению профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности посредством освоения и практического применения механизмов компетентностного подхода.

Актуальность семинара:

- *Смена образовательной парадигмы.* В современном мире акцент смещается с простой передачи знаний на формирование у детей способности применять их на практике, решать реальные задачи, адаптироваться к изменениям. Компетентностный подход как раз отвечает этому запросу: он ориентирован на результат — конкретные компетенции, которые помогут ребёнку в жизни, а не только на объём усвоенной информации. Семинар поможет педагогам осознанно перейти к такой модели в своей работе.
- *Специфика дополнительного образования.* В отличие от школы, дополнительное образование более гибкое и открытое. Это идеальная среда для того, чтобы целенаправленно формировать комплекс компетенций: не только предметных (например, технические навыки в хореографии), но и личностных (самоорганизация, креативность), социальных (работа в команде, эмпатия), метапредметных (умение ставить цель, анализировать свой опыт). Задача педагога — выстроить процесс так, чтобы художественная деятельность становилась инструментом развития личности в целом. Семинар даст инструменты для этого.
- *Разнообразие запросов.* Сейчас растёт интерес к индивидуализации обучения: нужно уметь работать и с одарёнными детьми, и с ребятами с особыми образовательными потребностями. Компетентностный подход позволяет гибко подстраивать содержание и методы под разные стартовые возможности и интересы детей, формируя у каждого свой набор ключевых умений.
- *Практическая направленность.* В теме семинара сделан акцент на «механизмах практического применения». Это значит, что участники не просто познакомятся

с теорией, а получат конкретные инструменты: как проектировать занятия с опорой на компетенции, какие методы и технологии использовать (проектная деятельность, кейс-методы, обучение в сотрудничестве), как выстраивать систему оценивания и рефлексии. *Цель — гармонично развитая личность.* В итоге всё сводится к одной задаче: как через художественную деятельность развивать не только навыки, но и ценностные ориентации, эмоциональный интеллект, способность к саморазвитию. Семинар помогает педагогам осмыслить, как их ежедневная работа вносит вклад в этот сложный процесс.

Задачи семинара:

1. Актуализировать и систематизировать теоретические знания педагогов о сущности компетентностного подхода, структуре ключевых компетенций и их роли в формировании гармонично развитой личности (единство эмоционально-ценностного, интеллектуального, физического и творческого компонентов). (Машкарина О.В.)
2. Ознакомить педагогов с современными методиками и технологиями, направленными на интеграцию компетентностного подхода в образовательный процесс. (Машкарина О.В.)
3. Разработать практические инструменты для их внедрения в педагогическую деятельность. (Педагоги дополнительного образования ЦМХТТ)
4. Создать условия для профессионального обмена опытом и рефлексии собственной педагогической практики в контексте требований к обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ. (Машкарина О.В.)

Теоретический блок методического семинара

1. Сущность компетентностного подхода в дополнительном образовании

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов.

В отличие от традиционного (знаниевого) подхода, где главной целью была передача суммы знаний, умений и навыков (ЗУН), компетентностный подход смещает фокус на **способность и готовность личности применять** полученные знания и опыт для решения практических, социальных и личностных задач.

В дополнительном образовании художественной направленности этот переход имеет критическое значение. Знать историю живописи или ноты недостаточно — важно уметь выразить через них эмоцию, выстроить коммуникацию со зрителем и использовать искусство как инструмент самопознания.

Ключевые характеристики компетентности:

- она не сводится к знаниям, а проявляется в действии (деятельностный характер);
- она интегративна: включает в себя знания, умения, опыт, ценностные ориентации и ответственность;
- она ситуативна: проявляется только при решении конкретной задачи, а не в искусственных условиях теста;
- она социальна: формируется и проявляется во взаимодействии с другими людьми.

Компетентностный подход как условие формирования гармонично развитой личности

Гармонично развитая личность — это субъект, у которого в единстве развиты интеллектуальная, эмоциональная, волевая и физическая сферы, а также сформирована система нравственных ценностей.

Компетентностный подход выступает механизмом достижения этой гармонии в художественной педагогике через следующие условия:

- **От репродуктивного обучения к творчеству.** Компетентность не может быть сформирована через простое повторение за педагогом. Требуя от ребенка самостоятельного выбора средств выразительности (цвета, ритма, интонации), педагог развивает его субъектность, креативность и свободу самовыражения.
- **Единство аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский).** В искусстве знание (например, закон перспективы) становится личностно значимым только тогда, когда оно помогает выразить эмоцию (чувство пространства, одиночества, полета). Компетентностный подход заставляет педагога проектировать задания, где техническое действие неразрывно связано с эмоциональным переживанием.

- **Формирование целостного опыта.** Гармоничное развитие требует накопления опыта успеха и опыта преодоления трудностей. Компетентность всегда включает компонент «опыта». Выступление на сцене — это не просто проверка знаний, это проживание ситуации, формирующее волю, стрессоустойчивость и адекватную самооценку.
- **Метапредметность.** Компетенции универсальны. Умение выстроить композицию в танце, музыкальном произведении (предметная компетенция) напрямую связано с умением структурировать информацию в докладе или планировать свой день (метапредметная компетенция). Искусство становится тренажером для развития мышления, применимого в любой сфере жизни.
- **Социализация и культурная самоидентификация.** Через создание коллективных художественных проектов (спектаклей, ансамблей) ребенок учится соотносить свое «Я» с «Другим», находить свое место в социуме, что является фундаментом гармоничного личностного развития.

2. Специфика формирования универсальных (soft skills — коммуникация, креативность, эмоциональный интеллект) и предметно-художественных (hard skills — техника исполнения, чувство композиции) компетенций на занятиях по видам искусства (музыка, хореография, театр)

Специфика формирования компетенций в дополнительном образовании заключается в их **неразрывном единстве**. В художественной деятельности *soft skills* и *hard skills* развиваются синкретично: невозможно достичь высокого уровня техники (*hard skill*) без развитого эмоционального интеллекта (*soft skill*), а свободное владение телом или голосом (*hard skill*) требует развитой коммуникации (*soft skill*).

Ниже представлена специфика формирования этих компетенций на занятиях музыкой, хореографией и театром.

Музыка (инструментальное, вокальное, хоровое исполнительство)

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
Hard skills (Предметно-художественные)	**Техника исполнения:** опирается на физиологию (постановка рук, дыхание, артикуляция). Формируется через многократное	* Работа над этюдами не ради скорости, а ради поиска определенного звука (кантилены, стаккато). Ритмические диктанты с

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
	повторение, но в компетентностном подходе повторение всегда осмысленно и направлено на решение конкретной звуковой задачи. **Чувство ритма и метра:** базовый навык, который в музыке является одновременно и техническим, и эмоциональным. **Колористика (тембральное слышание):** умение не просто взять верную ноту, а окрасить ее нужным звуком.	телесным проговариванием (прохлопывание, протопывание). Упражнения «Оркестровка голоса/инструмента» — подбор тембра под характер персонажа или времени года.
Soft skills (Универсальные)	**Эмоциональный интеллект:** музыка — прямой язык эмоций. Исполнитель должен сначала распознать эмоцию в произведении (эмпатия к автору), а затем транслировать ее, не теряя технического контроля. **Коммуникация:** в ансамбле или хоре это умение слушать партнера, держать общий темп и динамику, вести или поддерживать свою партию. **Креативность:** проявляется в импровизации, аранжировке и индивидуальной трактовке нотного текста.	* Аналитическое слушание: разбор того, какими музыкальными средствами (громче/тише, быстрее/медленнее) композитор рисует образ (тревогу, радость). Игры на «дирижирование» партнером (один играет, второй управляет динамикой жестами). Задания на досочинение мелодии, вариации на знакомую тему.

Хореография (классический, народный, современный танец)

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
Hard skills (Предметно-художественные)	**Техника исполнения:** требует идеального владения своим телом, мышечного контроля, выворотности, баланса. Это самый физически требовательный вид искусства.	* Партерная гимнастика и станок как база, но с постоянным вопросом «зачем мы тянем эту мышцу?» (для высокого прыжка, для устойчивого пируэта). Работа с видеоанализом: запись комбинации и разбор линий

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
	Чувство пространства и линии: умение выстраивать рисунок танца, держать интервалы в кордебалете, ориентироваться на сцене. **Музыкальность в движении:** способность перевести звуковой ритм и характер музыки на язык тела.	тела группой. Сочинение учебных этюдов на заданный музыкальный размер.
Soft skills (Универсальные)	**Эмоциональный интеллект и телесная осознанность:** танец невозможен без понимания того, как внутреннее состояние меняет качество движения (зажатость от страха против полета от радости). Формируется глубокая связь «мысль — чувство — движение». **Коммуникация:** танец — это невербальный диалог. В парном танце — доверие и ведение; в массовом — синхронность и энергетический обмен со зрителем и партнерами. **Креативность:** способность к импровизации, созданию собственного пластического языка.	* Упражнения на «перевод эмоций в тело»: показать телом «одиночество», «восторг», «усталость» без заученных движений. Контактная импровизация, работа в парах и малых группах на доверие (падения на руки партнерам). Задания «Тело как инструмент»: изобразить с помощью пластики неодушевленный предмет или природное явление.

Театр (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение)

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
Hard skills (Предметно-художественные)	**Техника исполнения:** владение голосом (диапазон, посыл, дикция), телом (пластическая выразительность), навыки работы с реквизитом и пространством. **Чувство композиции:** умение выстраивать мизансцену, понимать структуру действия (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). **Работа с текстом:** партитура роли, логика речи, владение стихом.	*Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Разбор пьесы по событиям и предлагаемым обстоятельствам (по К.С. Станиславскому). Этюды на память физических действий (ПФД): переливание воды, шнуровка ботинок с максимальной достоверностью.

Компетенции	Специфика формирования	Примеры педагогических приемов
Soft skills (Универсальные)	**Эмоциональный интеллект:** ядро актерской профессии. Эмпатия к персонажу, способность вызвать в себе нужное чувство и управлять им (эмоциональная саморегуляция). Глубокое понимание мотивов поступков — как своих, так и чужих. **Коммуникация:** сценическое общение — это высшая форма коммуникации, где партнеру нужно «бросать мяч» мысли и энергии так, чтобы он его «поймал». Включает навыки публичного выступления и активного слушания. **Креативность:** поиск нестандартного решения образа, мгновенная реакция на форс-мажоры на сцене (импровизация).	* Анализ психологических мотивов героя: «Почему он это сказал именно сейчас? Чего он хочет от партнера?» Упражнения на активное взаимодействие: этюды, где задачу нельзя решить в одиночку (например, сдвинуть невидимую тяжесть вдвоем). «Броски» фраз с разным подтекстом (одна и та же фраза «Добрый день» произносится как угроза, как радость, как безразличие).

Специфика оценки в компетентностном подходе

В отличие от ЗУНов, которые легко измерить количественно (сыграл этюд без ошибок — «пятерка»), компетенция измеряется через **качество действия в ситуации неопределенности**.

Для педагогов дополнительного образования это означает переход к формирующему оцениванию:

- ***Портфолио как главный инструмент:*** оценивается не единичный результат, а динамика развития: от первых работ через пробы и ошибки к финальной работе.
- ***Критериальное оценивание*****:** до начала работы педагог вместе с детьми проговаривает, что будет критерием успеха (например, не «красиво», а «выразительность образа», «оригинальность технического решения», «глубина раскрытия темы»).
- ***Защита и рефлексия*****:** итогом работы становится не просто выступление, а авторский комментарий ребенка — почему он выбрал эти средства, какую

задачу решал, что считает удачным, а что хотел бы изменить. Именно в рефлексии проявляется личностный компонент компетенции.

Важные акценты для педагогов художественной направленности:

При формулировании цели и задач стоит подчеркнуть, что в искусстве компетентность — это не только владение ремеслом (техникой), но и способность к художественной интерпретации, эстетическому суждению и эмоциональному отклику. Гармонично развитая личность в данном контексте — это человек, у которого высокий уровень исполнительского мастерства сочетается с развитым вкусом, эмпатией и готовностью к творческой самореализации в социуме. Именно на стыке этих трех компонентов (знания, умения, личностные качества) и должен строиться компетентностный подход в дополнительном образовании.

Вывод: Компетентностный подход в художественном образовании — это инструмент, который превращает обучение ремеслу в воспитание творца и гармоничной личности.

3. Практический кейс (пример)

Тема проекта: **«Звуки моего района: создание аудиоэкскурсии»**

1. **Постановка проблемы** (вместо стандартной темы)

Традиционный подход: «Разучивание песни о родном крае».

Компетентностный подход: «Наш район звучит монотонно. Создайте звуковую карту (аудиоэкскурсию), которая поможет жителям и гостям услышать его уникальность, и выступите с презентацией проекта в библиотеке «ДПШ».

Распределение ролей и формирование компетенций
Обучающиеся делятся на микрогруппы, каждая из которых отвечает за свой блок компетенций:

Группа	***Задача***	***Формируемые компетенции***

«Этнографы и композиторы»	Записывают на диктофон аутентичные звуки района (шум трамвая у депо, звон колоколов, гул рынка, голоса птиц в старом парке, беседы старожилов). На основе собранных семплов пишут короткую музыкальную тему (джингл) для экскурсии.	Исследовательские: поиск и отбор информации, работа с полевым материалом. Музыкально-аналитические: развитие слуха, понимание тембра, основы композиции и саунд-дизайна. Личностные: эмпатия, интерес к истории малой родины.
«Вокалисты и дикторы»	Записывают голосовые дорожки: легенды района, стихи местных поэтов, вокальные партии, написанные первой группой. Работают с интонацией, чтобы голос не просто звучал, а передавал атмосферу места.	Предметные: развитие дикции, постановка дыхания, работа с микрофоном, вокальная техника. Коммуникативные: навыки сторителлинга, умение управлять вниманием слушателя через голос.
«Саунд-продюсеры и звукорежиссеры»	Собирают проект воедино в программе для звукозаписи (например, Reaper, Ableton или даже простые бесплатные редакторы). Чистка шумов, сведение музыки, голоса и естественных звуков, мастеринг.	Цифровые: владение музыкальным ПО, основы сведения и мастеринга. Системные: планирование структуры трека, тайм-менеджмент, внимание к деталям. Технологические: работа со звуковым оборудованием.
«Продюсеры и организаторы»	Договариваются с местной библиотекой или краеведческим музеем о презентации, пишут пресс-релиз для районных соцсетей, готовят QR-коды для размещения на афишах.	Организаторские: навыки ведения переговоров, событийный менеджмент. Медиаграмотность: написание текстов, создание визуального оформления (QR-коды, обложка трека).

Этапы реализации (механизмы применения подхода)

Этап 1: Погружение и полевая работа (3–4 недели). Выход за пределы класса. Обучающиеся сами выбирают маршруты. Педагог здесь выступает только как инструктор по технике безопасности и консультант по фольклористике. *Формирование компетенций*: самостоятельность, ответственность за результат, наблюдательность.

Этап 2: Творческая лаборатория (4 недели). Работа в студии. Здесь проявляется компетентностный подход: если «композиторы» зашли в тупик, педагог не дает готовую мелодию, а предлагает метод (например, «используйте ритм этого отбойного молотка как основу для ударных»). Если вокалисты фальшивят, педагог не просто говорит «пой выше», а просит их изобразить голосом скрип старой двери, которую они записали.

Формирование компетенций: решение нестандартных творческих задач, связь абстрактной музыки с реальным миром.

Этап 3: Сведение и рефлексия (2 недели). Группы обмениваются материалом. «Режиссеры» дают обратную связь «вокалистам»: «Твой голос звучит слишком современно для записи у старинной усадьбы, сделай его теплее». Обучающиеся учатся принимать критику и аргументировать свои решения.

Формирование компетенций: навыки конструктивной критики, эмоциональный интеллект.

Этап 4: Социальная апробация (финал). Презентация аудиоэкскурсии в библиотеке. Экскурсанты надевают наушники и проходят по карте, сканируя QR-коды.

Формирование компетенций: публичное выступление, социальная ответственность, осознание того, что искусство может быть полезным для сообщества.

Возможные риски и способы их минимизации

- **Риск**: Сложность с выходом в город и записью звуков (погода, шум, отказ старожилов говорить).

Решение: Подготовить «банк запасных звуков» и договориться о нескольких интервью заранее.

- **Риск**: Конфликты в микрогруппах из-за разного видения финального продукта.

Решение: Внедрить регламент «защиты идей», где каждое решение обосновывается с точки зрения концепции аудиоэкскурсии, а не личных предпочтений.

- **Риск:** Технические сбои (сломалось оборудование, потерян файл).

Решение: Внедрить правило «тройного резервного копирования» и еженедельную архивацию проектов.

Итог для педагога: успешная реализация такого кейса переводит педагога из позиции «учителя музыки» в позицию «режиссера образовательных событий», что и является вершиной совершенствования профессиональных компетенций.

Диагностика результатов: как измерить «гармоничное развитие»?

Предметные результаты: владение техникой

Метапредметные результаты: умение планировать проект, работать в команде, искать информацию.

Личностные результаты:

- уровень эмпатии и эмоционального интеллекта;
- снижение тревожности;
- развитость эстетического вкуса;
- способность к самовыражению и критическому мышлению.

Практикум для участников (интерактив)

«Педагогический хакатон»

(Хакатон — это командное соревнование, в котором участники за ограниченный срок создают рабочий прототип продукта или находят решение конкретной задачи)

Участники делятся на мини-группы.

Задача: за 5 минут предложить 3 способа интегрировать тему «Экология» в дисциплины (хореография, вокал, музыка).

Педагоги решают кейс на основе компетентностого подхода (в соответствии со своей направленностью) и записывают механизм реализации проекта. Включая диагностику результатов.

Дальнейшие шаги:

- разработка методического кейса для коллег;
- проведение серии открытых занятий;
- использование цифровой платформы для обмена лучшими практиками.

Вопросы и обсуждение.

4. Профессиональный обмен опытом

-выступления на институциональных и муниципальных методических семинарах;
- публикации в научно-методических сборниках;
-размещение разработанных материалов на сайте МАУДО «ДПШ» https://www.chel-dpsh.ru/

Вывод:

Компетентностный подход в художественном образовании — это инструмент, который превращает обучение ремеслу в воспитание творца и гармоничной личности.

Приложение 1

Сравнительная таблица традиционного (знаниевого) и компетентностного подходов в образовании

Критерий сравнения	Традиционный (знаниевый) подход	Компетентностный подход
Главная цель	Передача и усвоение системы знаний, умений и навыков (ЗУН).	Формирование способности и готовности применять знания и умения для решения практических задач.
Роль обучающегося	Объект педагогического воздействия, пассивный получатель информации.	Субъект образовательного процесса, активный участник, конструирующий собственное знание.
Роль педагога	Транслятор знаний, основной источник информации, контролер.	Организатор, фасилитатор, модератор, тьютор, консультант, создатель образовательной среды.
Содержание образования	Предметоцентрично, строго разделено на дисциплины. Знания часто носят абстрактный, теоретический характер.	Междисциплинарно, строится вокруг ключевых компетенций. Знания функциональны и инструментальны.
Ведущий метод	Объяснительно-иллюстративный (лекция, рассказ), репродуктивный (выполнение по образцу).	Проблемно-поисковый, проектный, кейс-метод, обучение через деятельность, моделирование.
Формы организации	Фронтальная (вся группа работает одинаково), классно-урочная система.	Индивидуальные и групповые проекты, работа в парах, мастерские, стажировки, модульное обучение.
Оценка результатов	Оценка объема запомненной информации. Инструменты: контрольные, тесты, экзамены, где важен правильный ответ. Оценивает учитель.	Оценка способности действовать в неопределенной ситуации. Инструменты: портфолио, защита проектов, кейсы, экспертные листы, чек-листы. Часто включает самооценку и взаимооценку.
Характер знаний	Энциклопедизм, заучивание	Функциональность, умение находить, анализировать и синтезировать

Критерий сравнения	Традиционный (знаниевый) подход	Компетентностный подход
	фактов, опора на память.	информацию, опора на мышление.
Мотивация	Преимущественно внешняя (оценка, похвала, избегание наказания).	Внутренняя (интерес к деятельности, понимание практической пользы, стремление к самореализации).
Образовательная среда	Закрытая (учебник, кабинет, учитель).	Открытая (включает цифровые ресурсы, социум, профессиональную среду, библиотеки, лаборатории).
Временные рамки	Жесткая привязка к академическому часу и расписанию.	Гибкость, ориентация на темп обучающегося, возможность асинхронного обучения.
Отношение к ошибке	Ошибка — это недостаток знаний, который нужно исправить и избегать.	Ошибка — это точка роста, необходимый элемент поиска решения и обратной связи.
Результат образования	«Выпускник-знайка», обладающий суммой сведений по предметам.	«Выпускник-деятель», способный решать нестандартные задачи и адаптироваться к изменениям.

Приложение 2

Краткие методические рекомендации для педагогов при переходе на компетентностный подход:

- **Смещение фокуса:** при планировании занятия задавайте вопрос не «Что я расскажу?», а «С какой проблемой ученик сможет справиться после этого занятия?».
- **Декомпозиция компетенций:** разбивайте абстрактную компетенцию (например, «критическое мышление») на конкретные, наблюдаемые индикаторы (умение отличать факт от мнения, находить логические ошибки в тексте).
- **Создание ситуаций:** проектируйте задания, имитирующие реальную жизнь, где нет единственно верного ответа, а есть спектр допустимых решений.
- **Изменение системы оценивания:** внедряйте формирующее оценивание, где оценка сопровождает процесс обучения и помогает ученику скорректировать свои действия, а не просто констатирует итог.

Приложение 3

Общий алгоритм для педагога по интеграции *hard* и *soft skills* на занятии:

1. **Постановка задачи через *soft skill*:** «Сегодня мы учимся передавать чувство тревоги» (целевая компетенция — эмоциональный интеллект).
2. **Выбор *hard skill* как инструмента:** «Какими средствами мы это сделаем? В музыке — через минорный лад и тремоло; в хореографии — через рваный ритм и закрытую позу; в театре — через сбивчивое дыхание и напряженные пальцы» (инструментальные компетенции).
3. **Практика в ситуации:** исполнение этюда, танца или пьесы, где педагог оценивает не только чистоту ноты или точность движения, но и убедительность транслируемого состояния.
4. **Рефлексия:** «Что помогло тебе почувствовать тревогу? А что мешало технически выполнить движение в этом состоянии?»

Такой подход позволяет педагогу уйти от формального «натаскивания» на результат (чистый звук, высокий прыжок, выученный текст) к формированию личности, способной осмысленно использовать свое тело, голос и интеллект для диалога с миром.