Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности

Освоение механизмов практического применения компетентностного подхода для формирования гармонично развитой личности обучающегося

Машкарина Ольга Вадимовна,
методист МАУДО «ДПШ», 2026г.

Актуальность: вызовы современного художественного образования

Проблема: разрыв между академическими знаниями (умение рисовать, петь, танцевать) и запросом общества на развитие личности.

Вызовы:

- клиповое мышление и снижение концентрации внимания у детей;
- пассивное потребление контента вместо созидания;
- необходимость формирования «мягких навыков» (soft skills) через искусство.

Художественное образование сегодня — это не только обучение технике, но и терапия, социализация и развитие эмоционального интеллекта.

Цель и задачи работы

Цель: повышение качества образовательного процесса через системное освоение педагогом механизмов компетентностного подхода.

Задачи:
- проанализировать структуру профессиональных компетенций педагога ДОД;
- разработать механизмы перевода теоретических знаний в практическое русло;
- определить критерии оценки формирования гармонично развитой личности.

Ключевые понятия: *компетентностный подход*

- **Компетенция** — не просто знание, а способность применять его в нестандартной ситуации.

- **Компетентностный подход в искусстве** — это смещение фокуса с вопроса «Что ты умеешь делать?» на вопросы «Зачем ты это делаешь?», «Как это влияет на тебя и других?» и «Где это можно применить?».

«Знания (ЗУН) → Умения (применение) → Компетенции (автономное действие)»

Традиционный подход	Компетентностный подход
Цель: передать сумму знаний и навыков.	**Цель:** научить применять знания для решения жизненных задач.
Деятельность педагога: транслятор информации, контролер.	**Деятельность педагога:** тьютор, наставник, консультант.
Деятельность ребенка: слушает, повторяет, воспроизводит.	**Деятельность ребенка:** исследует, проектирует, создает продукт.
Результат: правильно выполненное задание.	**Результат:** Развитая личность, готовая к творчеству и

Профессиональные компетенции педагога художественной направленности

- ***Предметно-методические***: владение техниками, знание истории искусств, методик преподавания.
- ***Психолого-педагогические:*** учет возрастных особенностей, психология творчества, работа с одаренными детьми и детьми с ОВЗ.
- ***Коммуникативно-организаторские:*** умение создать безопасную творческую среду, работа в команде.
- ***Проектно-исследовательские***: способность вести с обучающимися исследовательский проект (например, изучение истории родного края через народные танцы).
- ***Цифровые:*** использование графических планшетов, нейросетей для генерации идей, платформ для виртуальных презентаций.

Механизм 1: От репродуктивного обучения к продуктивному

- ***Старая модель***: «Делай как я» (разучивание танца по схеме).

- ***Новая модель*** (компетентностная): постановка реальной творческой задачи.

- ***Роль педагога:*** тьютор, наставник, консультант.

Тьютор - специалист, который исследует интересы и создаёт среду для развития ребёнка.

Наставник - это человек, который делится своим опытом, знаниями и навыками с обучающимся. Его главная задача - помочь подопечному быстрее развиваться, избегать ошибок и успешно адаптироваться.

Консультант - это специалист, который помогает обучающемуся сориентироваться в многообразии программ, выстроить индивидуальную траекторию и сделать процесс обучения эффективным.

Механизм 2: Междисциплинарность и контекст

Искусство не существует в вакууме

Практика:

- Музыка + Танец + Литература: постановка музыкального спектакля по мотивам региональной сказки.
- Театр + Информатика: создание цифрового сценария с использованием VR-элементов.

Результат: ребенок видит связи между явлениями, его картина мира расширяется.

Механизм 3: Рефлексия и самооценка как инструмент развития личности

Гармонично развитая личность умеет анализировать себя

Инструменты:
- Творческое портфолио с комментариями автора.
- «Дневник музыканта (артиста…)» (фиксация эмоций, трудностей и инсайтов в процессе работы).
- Защита мини-проектов перед сверстниками (развитие речи и уверенности).

Компетенция педагога: Умение задавать правильные вопросы, а не давать готовые оценки («Что в этой работе получилось выразить твое настроение?» вместо «Ты неправильно исполнил движение»).

Механизм 4: Социальное партнерство и выход в социум

Компетентностный подход требует применения навыков в реальной жизни

Формы:
- участие в городских фестивалях, благотворительных ярмарках…
- Организация концертов и спектаклей для родителей и жителей района…

Эффект: Повышение самооценки обучающегося, осознание социальной значимости своего творчества.

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».

2. **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.

Группа	Задача	Формируемые компетенции
«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.

Группа	Задача	Формируемые компетенции
«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.

Группа	Задача	Формируемые компетенции
«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).

3. 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.

4. Как педагог осваивает и применяет этот механизм (совершенствование его компетенций)

- Отказ от роли «главного музыканта»: педагог сознательно отдает право выбора звуков и мелодий детям, становясь *фасилитатором* (помогает эффективно общаться и совместно приходить к решениям).
- Освоение новых ролей: педагогу приходится разбираться в основах урбанистики, краеведения и продюсирования, чтобы грамотно направлять группы.
- Освоение цифровых инструментов: если педагог раньше учил только петь под фортепиано, для этого кейса ему необходимо самому освоить базовые функции аудио-редактора, чтобы говорить с детьми на одном языке.
- Навык тьюторства: педагог учится работать с ошибкой. Если записанный звук трамвая перекрывает голос, он не переделывает сам, а спрашивает: «Как нам развести эти звуки в пространстве, чтобы оба были слышны?», обучая детей панорамированию.

5. Диагностика результатов (что изменилось в личности обучающегося)

В начале проекта: Ребенок приходит «просто попеть» или «просто научиться сводить треки». Его мотивация узкая.

В конце проекта:

- *Музыкальная компетенция*: он понимает, что музыка — это не только ноты, но и контекст, шум, тишина. Умеет находить гармонию в диссонансе городских звуков.
- *Личностная компетенция*: повышается самооценка (его голос и его район теперь звучат для всего города). Развивается чувство малой родины.
- *Метапредметная компетенция*: он может самостоятельно организовать звуковой проект от идеи до публичного показа. Умеет договариваться, планировать время и работать в команде с теми, кто занимается другим делом (звукорежиссер понимает вокалиста, а вокалист — ценность чистого исходника).

6. 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)

Распределение ролей и формирование компетенций

Группа	**Задача** **(конкретная деятельность)**	**Формируемые компетенции**
« »	……..	…(см. Справочные материалы)

Этапы реализации (механизмы применения подхода)

Этап 1: Погружение …..

Формирование компетенций: самостоятельность, ответственность за результат, наблюдательность…

Этап 2: Творческая лаборатория (…. недели)

Формирование компетенций:решение нестандартных творческих задач….

Этап 3: Сведение и рефлексия (…. недели)

Формирование компетенций: навыки конструктивной критики, эмоциональный интеллект….

Этап 4: Социальная апробация (финал). Презентация ….

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

Возможные риски и способы их минимизации

- ***Риск***: Сложность с …. .

Решение: Подготовить … .

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

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

…..

Диагностика результатов (что изменилось в личности обучающегося)

В начале проекта: …

В конце проекта:

- *Предметная компетенция*: он понимает, что …. Умеет …..

- *Личностная компетенция*: повышается самооценка …….

Развивается ….

- *Метапредметная компетенция*: он может самостоятельно ….. .

Умеет договариваться, планировать время и работать в команде … .

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

- ***Дальнейшие шаги:***

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

- ***Вопросы и обсуждение***