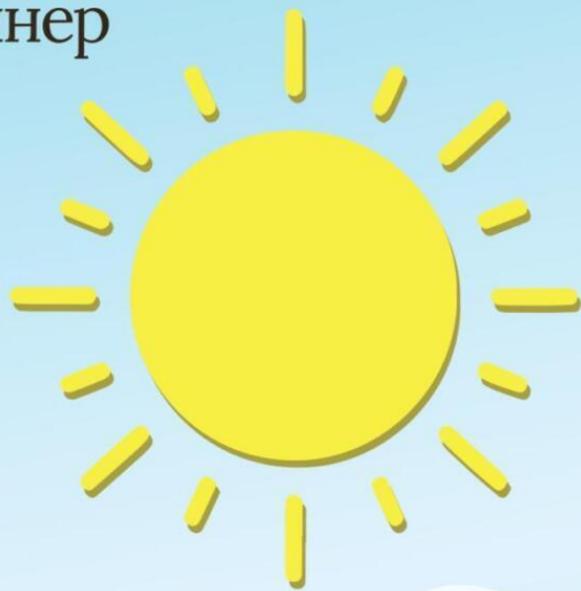

Е. В. Готсдинер

*М*арташка
скрипача

Москва, 2023 год

Елена Готсдинер
Шпаргалка Скрипача

«Автор»

2023

Готсдинер Е. В.

Шпаргалка Скрипача / Е. В. Готсдинер — «Автор», 2023

В этом сборнике Вы найдёте подробные подсказки с иллюстрациями по обучению игре на скрипке от «А» до «Я». Рекомендации составлены таким образом, что они применимы на практике и проверены тысячу раз – сначала в классе Галины Степановны Турчаниновой, потом мной и моими учениками. Подробные инструкции к этапу постановки рук с фото, блок для начинающих педагогов и репетиторов, советы родителям, и многое другое. Работа была составлена из ответов на частые вопросы родителей, которые не имеют отношения к музыке, но стремятся помогать своим детям в домашних занятиях, а так же, из ответов на вопросы самих учеников постарше. Когда занятия проходят осознанно – уже можно подходить к процессу творчески. Этот сборник поможет это сделать. Расставит по полочкам причинно-следственную связь в процессе занятий изнутри. Постепенно Вы начнёте понимать и осознавать каждое действие во время занятий, а не просто заучивать ноты. Таким образом заниматься станет намного интереснее.

© Готсдинер Е. В., 2023

© Автор, 2023

Содержание

ОБ АВТОРЕ	6
ВСТУПЛЕНИЕ	7
СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ И РЕПЕТИТОРОВ	10
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Елена Готсдинер Шпаргалка Скрипача

ОБ АВТОРЕ

Елена Владимировна Готсдинер начала играть на скрипке в 4 года. Училась у Владимира Фёдоровича Бобылёва (3 года), Галины Степановны Турчаниновой (8 лет), Татьяны Витальевны Балашовой (4 года). В течение двух лет ездила заниматься к профессору Захару Нухимовичу Брону. Начала преподавать в 15 лет, под руководством Галины Степановны Турчаниновой. Является лауреатом международных конкурсов. Выступала на концертах и фестивалях во Франции, Италии, Испании, Канаде, Японии, Китае, Словении, Латвии, Германии, Бельгии, Швейцарии. Во времена обучения была стипендиатом фондов: Юрия Розума, Владимира Спивакова, Русское Исполнительское Искусство, Мстислава Ростроповича. Автор работы «Дневник музыканта»

«У меня достаточно неординарный опыт в моём педагогическом пути. Долгое время я работала только частно, благодаря чему я приобрела возможность изучить различные методики (помимо, уже известной мне, методики Галины Степановны) многих уважаемых педагогов, работающих в профильных учебных заведениях, таких как: ЦМШ, Гнесинская десятилетка, Школа им. Шопена. На протяжении долгих лет я наблюдала, часто советовалась с Галиной Степановной, пробовала, искала отличия и отшлифовывала свой личный опыт. В итоге у меня появилось много наработок, которыми я и делюсь в этой книге.

Р. S. При написании глав, касающихся тем психологии, я брала консультацию у квалифицированного психолога.»

В этом издании представлены методы и способы самостоятельной работы для учащихся всех возрастов и рекомендации для начинающих педагогов и репетиторов. Советы составлены в продолжение методики Г. С. Турчаниновой и не только, направлены на облегчение и улучшение результативности домашних занятий.

Здесь вы найдёте универсальные подсказки: за чем следить, как работать над теми или иными сложностями. Этот сборник я создаю специально для родителей, учеников и начинающих педагогов. В разделе для малышей всё изложено понятным языком, без узкопрофильных слов, которые были бы понятны только педагогам. Просите у своих учителей видео с уроков, или, если есть возможность, присутствуйте на уроках лично. Тогда проблем с подсказками точно не возникнет.

Выражаю благодарность психологу Евдокимовой Надежде за помощь в составлении глав, касающихся психологии.

Благодарю фотографа Екатерину Балашову за профессиональные фото, сделанные для этой книги.

Благодарю Кристину Кашицыну за грамматическую редактуру текста.

Благодарю Марию Степанову за дизайн книги.

Благодарю Семёна Барановского за рисунок, взятый за основу на обложку.

ВСТУПЛЕНИЕ

В наше время сильно просела культура выполнения домашних заданий по музыкальным профильным предметам. Я стараюсь улучшить положение дел и создаю книги в помощь детям и родителям в самостоятельной работе. Часто педагогам не хватает времени объяснить важность и значимость помощи родителей детям в выполнении домашних заданий, а так же подробно рассказать и продемонстрировать, как ПРАВИЛЬНО закреплять и учить дома пройденный материал. Некоторые педагоги считают, что знать, КАК правильно заниматься дома, ученики должны сами, а некоторые, к сожалению, сами не имели опыта правильных домашних занятий. Мне повезло с педагогом, а так же у меня весьма необычный и богатый собственный опыт преподавательской деятельности, поэтому у меня есть много информации, которой я очень хочу и просто обязана делиться для улучшения общего уровня скрипичной игры.

Маленьким скрипачам ВСЕГДА должны помогать в домашних занятиях взрослые. У нас так устроен инструмент, что нужно следить одновременно за многими вещами. И сделать это сам ребёнок просто физически не может. Раньше присутствие родителей на уроках было обязательным у многих педагогов, именно потому что родителям потом нужно дома помогать это всё выучивать своим деткам. С некоторых пор родителей перестали пускать на занятия. Тогда я стала высылать видео с уроков, на которых подробно стараюсь донести, что и как нужно делать. Это хорошо помогает родителям. Возьмите это на вооружение и просите у педагогов разрешения записывать урок на видео, если не можете присутствовать лично. А если можете, всё равно лучше записывать на видео или хотя бы диктофон, потому что на уроке всем родителям кажется, что они всё запомнят, но, как показывает практика, дома обычно ничего вспомнить не могут.

Следующий момент по поводу интереса ребёнка к музыке. Чем больше занятий, тем выше и ощутимее результат, ребёнок начинает получать удовольствие от результата своих трудов и это самый мощный «подогреватель» интереса.

«Как пойдёт» – почти не бывает. Причём ни на одном инструменте. Пойдёт ровно так, как будете заниматься и выполнять задания педагога. Если дома ничего не делать, то даже самый талантливый малыш не сможет развить свои способности до профессионального уровня.

Я понимаю, что сейчас часто оба родителя работают, и нет возможности заниматься скрипкой с ребёнком. Можно нанять репетитора, но тогда лучше ставить педагога в известность, чтобы методика педагога и репетитора не шли вразрез друг с другом. И, конечно же, контакт мама-ребёнок всегда эффективнее, чем репетитор-ребёнок.

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ?

Многие люди, которые не занимались никогда музыкой профессионально, имеют ошибочное представление, что если ребёнок талантливый, то «ОН БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ САМ!» спешу расстроить – это не так. И попробую наглядно объяснить почему.

Во-первых: заниматься внимательно – это тяжелая и кропотливая ежедневная работа. И нормальное детское естество будет пытаться избежать того, что делать сложно, так как умение делать рутинную работу ради достижения желаемого результата приобретается в более позднем возрасте. «А как же интерес?» – скажете Вы. И я отвечу: интерес он на занятиях, если

повезло с педагогом. А дома – довольно скучное и сложное ЗАКРЕПЛЕНИЕ и ОТРАБАТЫВАНИЕ пройденного в классе.

Во-вторых: нужно обладать навыком грамотного распределения времени. Будем честными, не каждый взрослый это хорошо умеет, а детям до определённого возраста эта опция вообще недоступна.

В-третьих: невозможно уследить за всем сразу во время игры очень долгое время. Взрослые музыканты порой прибегают к помощи диктофона, чтобы сделать свои занятия ещё качественнее. Чтобы было нагляднее, приведу пример. Заниматься на скрипке, по совокупности работы мозга, координации движений и работы обычного и внутреннего слуха это всё равно, что делать уроки – читать текст, запоминать его, решать задачи, при этом петь песню ЧИСТО интонируя, и разучивать танец, следя за движениями рук. Как Вам? Попробуйте;) Не просто это. А многие родители пытаются взвалить это на плечи своего ребёнка, не аккуратно изъявившего желание научиться играть на скрипочке. Я много раз видела случаи, когда таким образом убивалась любовь к инструменту и музыке. Потому что нет ничего хуже, когда ты стараешься, а у тебя не получается. Важно понимать, что есть освоенный ребёнком материал, а есть тот, что ребёнок может выполнять пока только со взрослым – зона его ближайшего развития. Сперва, он начинает успешно справляться лишь с некоторыми элементами из этой зоны, затем сможет освоить её полностью. Без совместного выполнения заданий со взрослым, маленькому ребёнку не научиться этому самому, а чувство успешности крайне важно в этом возрасте.

В-четвёртых: психологический фактор. Обычно на скрипке начинают заниматься в довольно раннем возрасте, когда связь мама-ребёнок ещё очень сильна. И преодолевать любые трудности спокойнее и полезнее для ребёнка вместе с мамой.

Так что давайте будем честны: за каждой великой личностью всегда кто-то стоит. Кто помогает, организывает быт, возвращает талант. Даже если скрипка выбрана для общего развития – это прекрасно. Но и тут придётся помочь. Потому что иначе вместо развития левого и правого полушарий мозга, неординарного мышления, упорства в преодолении трудностей, мы поможем приобрести ребёнку лишь отвращение к музыкальной школе. Вряд ли это есть цель любого родителя.

ПОЧЕМУ ЗАНИМАТЬСЯ НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Базовые умения игры на скрипке – это мышечная память. И тут я люблю приводить пример: если бы малыш, когда приходит время учиться ходить, делал бы это 2-3 раза в неделю, научился бы он? – нет. Мышцы, вестибулярный аппарат, координация движений просто не смогли бы окрепнуть и запомнить всё это. Так же и со скрипкой. Мышечной памяти, координации, внимательности и мозгу нужны регулярность и определённое (немалое) количество повторений для освоения и запоминания чего-либо.

Ну а дальше от количества занятий напрямую зависит результат. Но пропускать дни занятий вредно ещё очень длительное время.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ СБОРНИК

Прочитать сборник целиком. То, что будет не понятно – не страшно, значит до этого ещё не дошли в занятиях. В дальнейшем станет понятно всё.

Перед началом занятия дома определить, что будете работать и каких целей добиваться.

Ищем по оглавлению нужный раздел: постановка рук, или работа над интонацией, работа над гаммами, или работа с техникой и тд.

Читаем.

Открываем раздел «Способы работы» и выбираем способ, наиболее подходящий для Ваших целей.

Рекомендую регулярно перечитывать разделы: Заниматься с головой, Бардак в занятиях и Способы работы.

Начинающим педагогам тоже будет полезен НЕ ТОЛЬКО раздел для начинающих педагогов.

Перечитывать разделы с каждым новым произведением. Дело в том, что с усложнением программы, Вы начнёте открывать для себя в одной и той же главе всё больше информации.

Поначалу может показаться, что это займёт много времени. Но поверьте, занимаясь неправильно, потратится куда больше времени впустую. Если заниматься грамотно, чётко, понимая каждое своё действие, в разы улучшится результат и, соответственно, сэкономится куча времени.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ И РЕПЕТИТОРОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

При объяснении любых штриховых моментов и ощущений в руках используем способы:

Тростью смычка на руке ребёнка исполняем штрих

Играем сами, руку ребёнка кладём на нашу

Берём руку ребёнка как смычок и совершаем движения, которые делаем сами при исполнении штриха.

Играем сами на руке ребёнка своей левой рукой

То есть, по максимуму используем тактильность в уроках. Так же, помним, что маленькие детки те ещё повторюшки: побольше показываем. Я зачастую это вообще называю «игрой в обезьянки». Говорю: «сейчас мы будем играть в обезьянок – я показываю, а ты повторяешь за мной, как обезьянка» При занятиях с маленькими детьми (4-6 лет) вообще довольно бессмысленно уходить в обширные объяснения, тем более профильным скрипичным языком. Проговариваем, адаптируя лексикон под маленького человека, используя частично образы, объясняя почти каждое слово. Для них они все новые, не стоит об этом забывать. Всё-таки детки берут больше, именно повторяя за учителем и из тактильных объяснений. Так же рассказываем и показываем родителям, уже без языковой адаптации под возраст, но с объяснениями и расшифровкой скрипичного языка. Люди другой профессии НЕ ЗНАЮТ привычного для нас лексикона, и это нормально. Именно для этого я и привожу далее подробные разъяснения всех знаков, которые пишут в нотах. Все они составлены из вопросов родителей на разных этапах обучения.

Показывайте чаще на инструменте ученика. Так меньше шансов уйти в заблуждение по поводу возможностей инструмента. Звук, который может выдать Ваша скрипка, отличается от звука, который может выдать скрипка ученика. Скрипки и смычки все разные, чтобы самому лучше понять как объяснить и добиться выполнения того или иного замечания или штриха, лучше пощупать скрипку ученика и понять, с чем он сталкивается при попытке выполнить это самое замечание.

НЕ ЗАСЕДАЙТЕ ВЕСЬ УРОК НА ДВУХ ТАКТАХ

Это распространённая ошибка в начале педагогического пути. Очень хочется, сразу доводить до идеала, и часто мы сами не замечаем, как застреваем на каком-то одном месте и работаем только его. Так делать не стоит. Любому произведению и ребёнку нужно время на постепенное улучшение всего произведения. Так же старайтесь чередовать программу по урокам. Один урок технический (гаммы, этюды), второй урок пьесы или концерт – в зависимости от того, что готовим к зачёту/концерту/конкурсу.

БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ

Иногда требуется не один урок настойчиво напоминать о чём-то, чтобы крепко освоить постановку рук или штриха. Напоминайте, даже если приходится повторять. Кто, если не Вы? Если не говорить о прямой спине, пальцах, да о чём угодно – этого и не будет. «Само» не выпрямится, не задвигается и не вычистится!

НЕ БОЙТЕСЬ.

Я всё ещё помню, как страшно начинать, хоть и прошло уже 13 лет с моего первого урока. С каждым появлением нового ученика у меня долгое время было чувство, похожее на то, которое мы испытываем перед выходом на сцену – волнительное предвкушение. И иногда оно перерастало в страх. Так вот, к сожалению, научиться преподавать возможно, только НАЧАВ преподавать. Никакие уроки педагогики в колледжах и консерватории, прочтение кучи статей, методических работ и прочего, не научат Вас преподавать. Просто потому, что по-настоящему понимать, о чём говорят, пишут и показывают, Вы начнёте, только столкнувшись с этим на своём опыте. Единственное, полезно, УЖЕ НАЧАВ преподавать, смотреть мастер-классы тех педагогов, чьи методики Вам импонируют. Могут попадаться ответы на Ваши вопросы. У меня вместо этого было общение с Галиной Степановной Турчаниновой, к которой я приходила с

накопившимися вопросами и задавала их; да и Галина Степановна направляла меня на первых порах, когда я показывала своих учеников, как результат работы. И это была огромная удача для меня, которую я невероятно ценю. У каждого педагога поначалу идёт исследовательский процесс, проверка различных методик. В итоге, спустя много лет, вырисовывается собственная. Не бойтесь ошибок – ошибаются все, и обычно все эти ошибки поправимы, а те, которые поправить сложно, описаны в этом сборнике. Наблюдайте и делайте выводы. Придерживайтесь базовых правил взаимоуважения при общении с учениками и их родителями и воздержитесь от оскорблений – это не профессионально. Не бойтесь задавать вопросы старшим педагогам, которым доверяете. А в остальном – творите, пробуйте, изучайте, анализируйте свои действия и результат от них. И помните, что заниматься с маленькими детьми всегда сложнее по принципам объяснения и поиску подхода, чем с подростками, или взрослыми.

РАЗНИЦА В ОБУЧЕНИИ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Вот эта тема раскрывается ДАЛЕКО не сразу. Что подходит взрослым, категорически не подходит малышам. Это видно в дальнейших главах, где я зачастую привожу примеры, уточняя в каком возрасте какой метод подходит. К сожалению, мы сейчас находимся на том этапе развития музыкального мира, когда это не всегда понимают люди, с богатым опытом преподавания более старшим ученикам. И это естественно. Обычно они не имеют опыта занятий с малышами, но имеют право и серьёзный вес в рекомендациях для педагогов, которые с малышами занимаются. Сейчас существует тенденция НЕ ВЫПУСКАТЬ играть на сцену малышей, если что-то исполняется не идеально. Спустя какое-то время такого подхода мы получим идеально наученных скрипачей, которые будут панически бояться сцены и играть «в стол». Либо ещё вариант: мы получим скрипачей, потрясающе наученных играть не слишком виртуозные произведения. Объясню почему: эмоциональная и психологическая привычка к сцене закладывается в раннем детстве. Чтобы не бояться до ужаса сцены, помимо природной предрасположенности к этой профессии, должно произойти вливание в естественность сценического процесса в раннем возрасте, когда осознанность ребёнка ещё не достигла того этапа, когда это становится страшно.

Второй момент: техника скрипача развивается наиболее эффективно только до 12 лет (+/-).

Что мы имеем:

Над звуком каждый, уважающий себя скрипач, будет работать всю жизнь. Искать, вслушиваться, экспериментировать и прочее. Плюс у нас есть сдерживающий фактор в работе над звуком – маленькие скрипки. Из них достать приличный звук затруднительно даже профессиональным скрипачам. Затруднительно, но возможно. А детям – практически нереально. Так же, для полноценной работы над звуком у ребёнка должна появиться внутренняя необходимость в красивом звуке. И у каждого человека эта необходимость появляется в своём возрасте. У кого-то в 5 лет, а у кого-то в 15. Единственное: эмоциональное взросление и внутренние переживания, ускоряют этот процесс. Сейчас у детей очень мало естественных трудностей в жизни. У них есть ВСЁ. Задача родителей не ограждать своих детей от естественно возникающих жизненных трудностей и переживаний и не сдерживать тем самым их развитие, в том числе и профессиональное.

Над интонацией работа идёт тоже медленно и поэтапно. Тонкость слуха увеличивается постепенно. Над этим действительно нужно работать постоянно и комплексно (включая пение), но не выпускать на сцену из-за недостаточной стабильности в чистоте интонации, на мой взгляд, обкрадывает важный опыт ребёнка.

Сдерживать ребёнка в программе = сдерживать развитие техники. Завышать программу = портить и зажимать руки. Но тут каждый педагог выбирает для себя сам, какой стратегии ему придерживаться и какие цели ставить. Оптимальнее всего – давать программу без сильных скачков, но не особо задерживаясь на одном произведении, объективно оценивая возможности ребёнка на данный момент. К примеру: на первом произведении на штрих спиккато можно пытаться добиваться идеального штриха, не выпуская ребёнка на сцену, в течение года. Как ни занимайся, нужно время для освоения любого штриха. У каждого ребёнка количество этого времени своё. Можно играть всё это время одно произведение, постепенно убивая интерес ребёнка и сдерживая его развитие в других технических моментах, а можно сменять произведения, давая ВРЕМЕНИ сделать своё дело, при этом давать выступать на всех этапах становления штриха, тем самым обогащая сценический опыт ученика. Но выпускать на всеобщее обозрение ученика, у которого не всё идеально – страшно. Мы, педагоги, боимся за свою репутацию, тем более, что педагогический мир не всегда дружелюбный и приветливый. Так вот, наша репутация не должна стоять во главе угла. Там должно находиться обучение и воспитание музыканта. Об этом тоже не стоит забывать.

Сцена – главный стимул и интерес в нашем музыкальном пути. Не выпуская на сцену, мы лишаем маленького скрипача не только опыта, но и возможности в полной мере насладиться результатом своей работы, своих трудов. Когда мы только вкладываемся и не получаем ответного «выхлопа», мы рано или поздно перегораем. Так и у детей. Большинство из них просто потеряют интерес и бросят, а те, кто не бросит, вероятнее всего упустят свою возможность стать солистами.

Сцена бывает разной. В рамках школы и простеньких конкурсов уж точно можно позволять играть почаще. Да, серьёзные конкурсы и большая сцена требуют такой же серьёзной и тщательной подготовки. Именно в этом и разница между прививанием опыта игры на сцене и допуска халтуры в музыке, к чему я ни в коем случае не призываю.

Сцена стимулирует развитие эмоций и чувств в ребёнке. Следовательно, не выпускать на сцену из-за недостаточной музыкальности = сдерживать развитие этой самой музыкальности.

Обращайте внимание на возраст и возможности ребёнка. 6-тилетний ребёнок не сыграет никогда, как взрослый Ойстрах или Коган. Даже самую простенькую песенку про котёнка или петушка. Да и Коган, Ойстрах, Хейфец и прочие легендарные скрипачи, тоже когда-то были маленькими, и тогда они тоже не играли идеально. Отсутствие идеального исполнения в процессе обучения – не повод не выпускать ученика на сцену. В этом случае я говорю даже про более серьёзные мероприятия. Возраст – это временный недостаток. И по мере взросления при правильном подходе уйдут недочёты, а привычка к сцене (если её дали обрести) и уверенность в себе – останутся.

Ещё один момент в отличии занятий с подростками и детьми: их подкованность знаниями. Я видела, и даже пробовала сама, 7-9-летним детям объяснять фразировку с помощью информации, которая даётся по программе позже, уже на таком предмете как «Анализ музыкальных форм» и «Гармония». Это, конечно же, не сработало. Так что с детьми лучше не уходить в подмечание изменений гармоний, отклонений, модуляций и прочего. Иначе придётся пересказать им весь курс гармонии :D по себе я отлично помню, что до такого предмета, как «Гармония» я играла просто ноты. Да, они могли быть с настроением, нюансами и прочим, но не было глубокого понимания формы того, что я играю. А вот когда началась «Гармония», я посидела над задачками, приобрела какой-то навык в решении этих задач, я вдруг внезапно стала видеть под нашей мелодией аккорды и гармоническую основу. Для меня это было огромным потрясением. И, в общем-то, абсолютно нормально, что дети до определённого момента этого не понимают. В нужный момент всё придёт и встанет на свои места. Так же делайте скидку на то, какой ребёнок, какие события в своей жизни переживал. Чем больше событий

пережито, тем о большем он может сыграть. Но даже у самого маленького найдётся, о чём поиграть. Пусть даже это будет рассказ о том, как мама ушла, и он скучал. Переводите эмоцию, которую требуется получить, на язык по возрасту ребёнка. А в самом начале обучения не уходите в эмоции вообще. Изначально фразировка ставится исключительно распределением смычка и указаниями «громче-тише». Об этом Вы сможете прочитать чуть дальше в главе под названием «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫЧКА».

ДЕТИ НА СЦЕНЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ

Ещё один момент, осознание и принятие которого приходит достаточно поздно. Сцена не особо контролируемая и предсказуемая штука, вообще для всех а для детей тем более. И неудача ученика на сцене не = плохой педагог. Мы должны стараться минимизировать эти неудачи, но мы не Боги, и не всё нам подвластно. На самом деле от педагога зависит процентов 30, не более. Это, безусловно, очень важные 30%, но помимо них есть ещё множество факторов: добрых 50% зависит от качественных занятий дома, для чего я и создаю эту работу – чтобы улучшить именно этот пласт работы. Ещё 10% – природные способности ученика, талант. И ещё 10% – фортуна. Так что не паникуйте и не рефлекслируйте. Делайте выводы и корректируйте, при необходимости, свои действия. Спокойный педагог = спокойные и продуктивные занятия. А вечно нервный и переживающий педагог скорее всего станет озлобленным и, переходящим рамки дозволенного, в занятиях.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Хороший педагог, как хороший психолог. Не даёт сразу все ответы, а старается наводящими вопросами довести ученика до правильного ответа самостоятельно. Это развивает в ребёнке способность ДУМАТЬ и искать ответы самостоятельно. Это не значит, что мы должны только и делать, что спрашивать. Сначала мы должны дать какую-то базу знаний. А уже потом использовать время от времени наводящие вопросы, чтобы ребёнок включался в исследовательский процесс. Чем старше ребёнок, чем больше он уже знает, тем чаще задаём вопросы: «Какая нота была фальшивая?» или «В какой части смычка это будет удобнее сыграть?» / «А как это лучше отработать?» и так далее.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ

На начальном этапе обучения лучше всего пользоваться сборником Г. С. Турчаниновой «Маленький скрипач». Там много методической информации по постановке рук и прекрасные песенки, при прохождении которых, ребёнок незаметно и быстро осваивает правильное распределение смычка и все необходимые комбинации расположения пальцев на струнах. Сборника в продаже уже нет, насколько я знаю. Но можно найти в интернете в формате ПДФ и распечатать. Далее можно переходить к сборникам:

Юный скрипач выпуски по порядку

Родионов «Начальные уроки игры на скрипке» – там много простеньких песенок.

Избранные этюды 1-3 классы

Важное замечание: этюды не обязательно проходить целиком. Обычно, этюды направлены на какую-то одну техническую задачу. Чтобы не терять время, можно освоить не всю страницу/две/три этюда, а 3-4 строчки. Технические навыки будут взяты, а сокращением материала мы сэкономим драгоценное время. Постепенно, с взрослением ученика, этюды будут, конечно же, исполняться полностью.

Плавно нужно начинать осваивать гаммы и арпеджио. Прежде чем давать первую часть концерта О. Ридинга, следует пройти немало пьес и этюдов, из упомянутых выше сборников, чтобы руки были хорошо подготовлены и этот концерт легко и быстро освоился. Как я уже говорила, много пропусков в репертуаре зажимает руки. Я видела случаи, когда педагог до концерта О. Ридинга давал освоить буквально в пределах 10 пьес и этюдов (когда нужно пройти в разы больше). И руки в тех случаях были крайне зажаты. Потому что просто ещё не готовы к этому материалу!

Вторую часть концерта О. Ридинга многие не проходят, тк она достаточно длинная и полезностей в ней мало. Традиционно проходят после первой части третью. К этому времени нужно уже освоить переходы в третью позицию в 2-х октавной гамме и этюдах.

Дальнейшие рекомендации по освоению репертуара и примерный порядок по методике Г. С. Турчаниновой.

КРУПНАЯ ФОРМА:

О. Ридинг Концерт си минор 1 и 3 части, к 3-й части + этюды в 1 позиции, Гнесина-Витачек, Комаровский 1-3 позиции + гамма 2-х октавная в 1-3 позиции.

О. Ридинг Вариации Соль мажор.

А. С. Комаровский вариации «Пойду ль да выйду» (возможен пропуск).

Н. В. Бакланова Концертино (возможен пропуск).

Ф. Зейц Концерт 1.

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 часть (возможен пропуск).

Ф. Кюхлер Концерт (возможен пропуск).

А. Вивальди Концерт ля минор.

Ш. Данкля Вариации на тему Беллини + этюды Кайзера и Мазаса в 1-3 позиции,

Ш. Данкля Вариации на тему Пачини.

Ф. Зейц Концерт 3 + гамма 3-х октавная 1-3-5 позиции.

Ш. Б. Акколай Концерт + этюды 1-3-5 позиции.

Г. Холлендер Концерт (возможен пропуск).

Д. Б. Виотти Концерт 23, 1ч. (возможен пропуск).

П. Роде Концерт 7, 2-3ч. (возможен пропуск).

П. Роде Концерт 7, 1ч. (возможен пропуск).

Ш. Берио Вариации ре минор.

Л. Шпор Концерт 2, 1ч.

Ш. Берио Концерт 9, 1ч.

И. С. Бах Концерт ля минор 1ч. (возможен пропуск).

Д. Б. Виотти Концерт 22, 1ч. (возможен пропуск).

В. А. Моцарт «Аделаида» (возможен пропуск).

Ш. Берио Концерт 7, 1ч.

Ш. Берио «Балетные сцены».

А. Вьетан «Баллада и полонез».

Д. Б. Кабалевский Концерт (возможен пропуск).

А. Вьетан «Фантазия-Аппассионата».

- Г. Венявский Концерт 2, 1ч.
- А. Вьетан Концерт 2, 1ч.
- Г. Венявский Концерт 2, 2-3ч.
- Э. Лало «Испанская симфония» 1ч.
- М. Брух Концерт 1.
- Ф. Мендельсон Концерт.
- А. Вьетан Концерт 4, 1-2-3ч.
- К. Сен-санс Концерт 3, 1ч.
- Э. Лало «Испанская Симфония» 4-5ч.
- Г. Венявский «Фауст».
- А. Хачатурян Концерт.
- А. Вьетан Концерт 5.
- Г. Венявский «Кармен».
- П. Сарасате «Кармен».

Далее идут уже концерты П. И. Чайковского, Я. Сибелиуса, Н. Паганини, И. Брамса, С. С. Прокофьева. Они, так скажем, совсем уже «взрослые». И их порядок прохождения во многом зависит от предпочтений ученика и целей педагога. Разделить их на «проще/сложнее» чисто по техническому уровню затруднительно. Они все просто разные.

Там, где я уточнила, что возможен пропуск, он возможен лишь тогда, когда ученик активно и качественно проходит множество этюдов и пьес. В этом случае нет технической необходимости в тех крупных формах. Так же пропускать некоторые крупные формы можно по собственному усмотрению, но опять же следить, чтобы это был не просто скачок вперёд, не обоснованный ничем, а пропуск для экономии времени, с заменой прохождения технических трудностей в пьесах и этюдах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПЬЕСАМ

(Взяты из книги Г.С. Турчаниновой «Маленький скрипач» с некоторыми, более поздними, дополнениями)

1-й список:

- А. С. Комаровский «Вперегонки».
- П. Чайковский «Игра в лошадки».
- П. Шольц «Непрерывное движение» Этюд.
- Наг. Рубинштейн «Вечное движение».
- Э. Дженкинсон «Танец».
- К. Бом «Непрерывное движение».
- А. К. Глазунов «Град» (из балета «Времена года»).
- Ф. Давид «Этюд».
- Ф. Фиорилло «Этюд».
- Н. Римский-Корсаков «Полёт шмеля».
- Ф. Рис «Вечное движение».
- Ф. Крейслер «Прелюдия и Аллегро».
- О. Новачек «Вечное движение».
- П. Сарасате «Интродукция и тарантелла».
- Ф. Крейслер «Венское каприччио».
- М. Де Фалья «Испанский танец».
- П. Сарасате «Цапатеадо».
- Г. Венявский «Полонез Ре мажор».
- Г. Венявский «Скерцо-тарантелла».

Н. Паганини «Вечное движение».
П. Чайковский «Скерцо».
Ф. Крейслер «Китайский тамбурин».
А. Баццини «Рондо».

2-й список:

Нат. Рубинштейн «Прялка».
Р. Глиэр «У ручья».
В. Шер «Бабочки».
И. Иордан «Волчок».
Ф. Шуберт «Пчёлка».
Г. Эллертон «Тарантелла».
А. И. Яньшинов «Прялка».
Т. А. Попатенко «Скерцо».
Л. Даккен «Кукушка».
Ф. Куперен «Маленькие ветряные мельницы».
Ф. Шопен «Этюд фа минор».
Д. Поппер «Прялка».
«Румынская народная мелодия» в обр. А. Гришпуна.
Ш. Берио «Вихрь».
А. Вьетан «Тарантелла».
И. А. Фролов «Скерцо».
Г. Венявский «Этюд ля минор».

Пьесы Ф. Крейслера по порядку освоения:
«Маленький венский марш».
«Муки любви».

«Прекрасный розмарин».
«Синкопы».

«Венское каприччио».
«Китайский тамбурин».

Эти пьесы очень «концертные» и в то же время полезные. Их приятно играть, и они насыщены штриховыми и ритмическими трудностями.

ЭТЮДЫ

Напоминаю: эффективнее всего играть этюды на начальных этапах не целиком. Это касается и этюдов Крейцера. У Крейцера встречаются длиннющие этюды на 3-4 страницы. Пока ученик учит текст, теряется много времени, а все технические трудности уже будут освоены с первой страницы.

Сначала проходятся этюды в сборниках, которые я уже упоминала:

Избранные этюды 1-3 классы.

Избранные этюды 3-5 классы + некоторые этюды Ж. Мазаса (выбираем в зависимости от целей и технической необходимости).

Этюды Р. Крейцера 2 сборника.

Каприсы П. Роде.

Некоторые этюды Г. Венявского.

Каприсы Я. Донта.

Каприсы Н. Паганини.

Начинают освоение каприсов Н. Паганини с 16-го, затем идёт 13, потом на выбор либо 20, либо 18. Далее на Ваше усмотрение.

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ

Для педагогов:

Многие опытные педагоги устрашают молодых «Не сближайся, не привязывайся! Родители бывают сумасшедшие! Подставят, гадость сделают, а тебе больно будет» в общем-то сумасшедшие люди везде бывают, не только среди родителей. Наша работа связана с постоянным потоком людей. У нас много новых знакомств, поэтому и возрастает шанс встретить человека со странностями. За 13 лет преподавания, я пообщалась с очень разными родителями. Некоторых учеников возили на уроки с мигалками, а пока шёл урок, у двери стояли два охранника, были родители иностранцы, молодые, постарше – в общем, разные. С кем-то находился общий язык легко и сразу, с кем-то сложилась крепкая дружба, а с кем-то мы не сходились и тихо, мирно прощались. Но за всё это время я только один раз столкнулась именно с такими родителями, о которых все предупреждают! Это было неприятно, обидно, очень волнительно. Подробности опущу, скажу о своих выводах. Я долго размышляла, на какое-то время стала более настороженно относиться к другим родителям, а потом поняла, что нельзя из-за одного случая за 13 лет ставить крест и на других, адекватных и порядочных родителях. Кому-то «везёт» на подобных родителей со странностями чаще, кому-то реже. Давайте помнить, что всё в этой жизни даётся нам не зря, и будем стараться разобраться, почему или для чего те или иные события к нам притягиваются. Лично я поступаю так, и меня это очень спасает от озлобленности, настороженности и закрытости. Будьте аккуратны, но при этом не подозревайте в неадекватности сразу же всех родителей просто на всякий случай. Побольше объясняйте родителям происходящее, поддерживайте контакт и всячески старайтесь узнать получше ребёнка. Самое обидное, что я видела – это когда учитель спустя немалое время занятий, до сих пор не знает и не понимает по-настоящему своего ученика. Тогда происходит жуткий дисконнект. По возможности поддерживайте с родителями связь между уроками – сейчас это элементарно доступно. Продемонстрируйте, что готовы помогать и ответить на возникшие вопросы. Поверьте, проще потратить 5 минут на ответ, чем потом пару недель исправлять заученные ошибки. Да, это не входит официально в наши обязанности, да, нам за это не платят, но вообще, на мой взгляд – педагог это призвание. И либо нам это интересно (в том числе и за стенами школы), либо стоит подумать над другой реализацией своих музыкальных умений.

Уважайте коллег. Не говорите гадости, не осуждайте, даже если Вы видите полный антипрофессионализм. У каждого свой педагогический и жизненный путь и не нам судить другого человека. Это, конечно, я описываю идеальный самоконтроль :D но к этому нужно стремиться. Я стараюсь, получается не всегда, каюсь, но я работаю над собой. Скажу фразу, которая больше пахнет философией, чем непосредственно нашей тематикой, но фраза очень полезная, мне она когда-то помогла, поэтому, может, принесёт благо кому-то из читателей:

Разрешите себе быть СОБОЙ, а другим – ДРУГИМИ.

Родителям:

Вам я советую очень внимательно подойти к выбору педагога. Для этого можно изучить его личную музыкальную биографию, узнать, концертировал ли педагог когда-либо сам, у кого учился, послушать игру его учеников, поговорить с их родителями и узнать, как проходят уроки. Естественно, у молодых педагогов не может в первые же годы работы возникнуть множество лауреатов. На это нужно время. Поэтому, если выбираете молодого педагога, ориентируйтесь на отзывы о ведении уроков и на его собственную игру. Если ходят слухи о том, что педагог позволяет себе оскорбления и унижения на уроках – бегите. Это не нормально. Можно научить ребёнка и без этого.

Далее: доверяйте и будьте честны с выбранным педагогом. Если планируете прибегать к помощи репетитора – так и скажите. Если у вас есть планы поступать через год-два в другое учебное заведение – скажите. Честность очень важна. Педагоги тоже люди и у нас есть чувства. Нам порой очень больно и тяжело переживать внезапные переходы ученика в другие места, или видеть в нотах пометки от репетиторов. А если даже пометок нет, по ребёнку всё равно видна чужая рука.

Не скачите от одного педагога к другому. У нас нет волшебных палочек, и никто не научит Вашего ребёнка играть как Паганини за два месяца с нуля. Запаситесь терпением. Да, бывает, что ученик с учителем просто не подходят друг другу. Но обычно даже это при желании можно сгладить с помощью перевода мамой с языка педагога, на язык конкретно Вашего ребёнка.

Для педагогов и родителей:

Учитесь разговаривать. Спокойно, терпеливо и без психозов. Очень полезное умение в жизни. Учитель и родитель – союзники, а не враги. У нас одни стремления. Поэтому все наши действия и контакты, в идеале, должны быть нацелены на одно – правильно помочь раскрыться способностям ребёнка. Давайте вместе работать над этим.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

КАК ВЫБРАТЬ СКРИПКУ ПО РАЗМЕРУ

Кладём скрипку ребёнку на плечо, а левая рука должна обхватить головку скрипки

Смотрим насколько локоть согнут. В данном случае скрипка уже чуть-чуть великовата

Положение локтя в случае, когда скрипка по размеру. Нам пришлось отпустить немного скрипку и отодвинуть руку чуть дальше

На смычок размером больше зачастую переходят раньше, чем на следующий размер скрипки. Объясню почему: как только правая рука перестаёт раскрываться (выпрямляться в локте) полностью, при ведении смычка до конца, в её мышцах начинает оседать привычка НЕ РАСКРЫВАТЬ РУКУ. Следовательно, при переходе на больший размер смычка, ребёнок не станет раскрывать руку и переучиться будет затруднительно. Лучше перейти на следующий размер смычка чуть раньше. При этом объяснить ученику, что доводить до конца на данный момент не обязательно (иначе возникнет попытка увести смычок за спину). Тогда мышечная память будет постоянно нарабатывать привычку раскрывать руку и проблемы не раскрытой правой руки не возникнет.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для начала представлю фотографии скрипки и смычка с названиями

частей.

УХОД ЗА СКРИПКОЙ

Сейчас есть множество различных жидкостей для протирки скрипки. Можно воспользоваться ими. А можно по старинке. Струны и гриф протирают любым спиртом. У меня для этого спиртовые лосьоны, которые можно купить в любом магазине бытовой химии. Он стоит намного дешевле, чем любая специальная жидкость для протирки струн в профильном магазине. В случае, когда нет спиртового лосьона, или специальной жидкости для протирки, а струны нужно срочно протереть, можно использовать водку, или духи на спиртовой основе. Как-то на концертах в Швейцарии у меня сложилась подобная ситуация. Я забыла лосьон в Москве, а на струнах налипло уже много канифоли. Звук стал шероховатым и скрипучим. Попросила у женщины, которая нас принимала, духи, протёрла ими струны и осталась очень довольна :) скрипка потом какое-то время приятно пахла духами Miss dior :)

ВАЖНО: струны и гриф **МОЖНО** протирать спиртом. Любые части деки протирать спиртом **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ**. Деки на скрипке покрыты специальным лаком. Спирт

этот лак моментально разъедает и это напрямую влияет на звук скрипки. Есть спорный момент по поводу грифа. Вообще, гриф делается из дерева и ничем не покрывается. Но на некоторых скрипках я иногда обнаруживала покрашенный гриф. И во время протирки на ватке оставались следы тёмной краски.

Немного спиртового лосьона наносим на ватный диск, начинаем протирать от ПОРОЖКА к ПОДСТАВКЕ. Когда доходим до мест с канифолью, назад к порожку больше НЕ возвращаемся! Объясню почему: канифоль липкая. Если мы разнесём канифоль по всем струнам и грифу, пальцам станет липко играть. Это как минимум дискомфортно, как максимум – мешает делать переходы.

Для протирки струн некоторые мои ученики предпочитают использовать спиртовые медицинские салфетки. Но, во-первых, выходит дороже, во-вторых – материалом, из которого они сделаны, менее удобно протирать струны, чем ваткой.

Для протирки деки сейчас существует множество различных специальных лосьонов и тряпочек. Рекомендую ими пользоваться. Я предпочитаю использовать ватные диски для протирки деки со специальной жидкостью, а не тряпочку. Потому что тряпочку придётся постоянно стирать – это выматывает и отбивает желание лишней раз протирать скрипку. Лучше регулярно класть в чехол запас ватных дисков и спокойно ими пользоваться в сочетании с жидкостью. А специальной тряпочкой, продающейся в музыкальных магазинах, можно протирать деку без специальной жидкости каждый раз после занятий. Струны можно протирать раз в несколько дней – в зависимости от интенсивности занятий.

Трость смычка протирайте той же тряпочкой, которой протираете деки скрипки без применения специальных жидкостей.

После занятий натяжение волоса смычка нужно чуть ослабить. Для этого нужно чуть раскрутить винт смычка ПРОТИВ часовой стрелки. Винт смычка это самая нижняя его часть. Он металлический и крутится. Когда натяжение волоса ослаблено, волос становится ближе к трости. Когда натянут – отходит от трости чуть дальше. Так же, перед занятием нужно натянуть волос смычка. Для этого нужно прокрутить винт ПО часовой стрелке.

НАСТРОЙКА СКРИПКИ

Вообще, в этом деле должен помогать педагог. Но зачастую маленькие скрипки плохо держат строй. Лично мне не раз приходилось помогать настроить скрипку по видео звонку.

Скрипку мы настраиваем двумя способами: колками и машинками.

Колки меняют строй сильнее, машинки помогают в настройке уже более тонкой разницы строя.

При настройке колками важно помнить, что нужно действовать очень плавно и крутить буквально по миллиметру. При настройке колками скрипку стоит упереть себе в живот её нижней частью. Одной рукой держите скрипку и щипком большого пальца проверяете строй струны, другой рукой аккуратно поворачиваете колок. Чтобы натянуть струну выше поворачиваете колок от себя, чтобы спустить строй ниже, поворачиваете колок к себе. Когда настраиваете струны колками, нужно во время поворота колка ещё и вдавливать его внутрь головки скрипки. Это делается для того, чтобы колок не раскрутился обратно.

Машинками всё проще. По часовой стрелке – строй выше, против часовой стрелки – строй ниже.

Для настройки скрипки на первых порах в домашних условиях, я рекомендую использовать тюнер. Скачайте любое приложение на телефон.

СМЕНА СТРУН

Струны нужно менять по одной. Не пробуйте снять все 4 струны разом! Подставка держится на скрипке под давлением струн. Если снимите все струны разом, то подставка упадёт. Меняем струны по очереди. Начиная с крайних и переходя к средним. Натягиваем струны примерно на полтона ниже нужной нам ноты. Потом подправляем. Нужно отслеживать, чтобы при смене струн подставка не наклонилась вперёд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.