

Целиковская Татьяна Станиславовна.

Преподаватель по классу скрипки

ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина»

Мой опыт работы в классе струнного ансамбля.

Что является главной задачей преподавателя по классу скрипки? – Заразить своей любовью к музыке, увлечь игрой на этом удивительном инструменте. Зацепить ребенка, показать, какое это чудо – самому научиться играть на скрипке, несмотря на каждодневный, упорный труд.

Что хочет маленький человечек приходя в класс? – Стоять на сцене в красивом костюме или платье, и играть так, чтобы все восхищались, а родители плакали от умиления и потом подарили какой-нибудь подарок – игрушку, или гаджет, или что-нибудь ещё...

Но со скрипкой сразу так не получится. Это не доброе пианино, за которое сел – и заиграл. Почти год понадобится юному музыканту, для того чтобы научиться извлекать из неё свои первые звуки. И эти звуки далеко не всегда получаются приятными...

Как же тогда приблизить начинающего скрипача к сцене? – Есть единственное верное средство – ансамбль.

Я начинаю заниматься с детьми ансамблем со второго года обучения. Хотя, по учебному плану новой общеразвивающей программы он появляется только с третьего класса, а предпрофессиональной программе – вообще с четвёртого! Конечно же, это очень поздно.

Ко второму году обучения большинство детей уже прекрасно понимают, какую трудную специальность они выбрали, или, чаще, выбрали для них их родители. Понимают, что со скрипкой всё очень непросто, а терпения и настойчивости не хватает... И вот тут АНСАМБЛЬ!

Ровесники, чуть старше, чуть младше. Кто-то умеет больше тебя. Сразу хочется показать, что и ты кое-что умеешь. Конкуренция! Но и взаимопомощь.

Ведь играть вместе легче – не так страшно ошибиться, не так страшно одному стоять на сцене. Вместе можно и посмеяться, пошутить.

Каких только пьес мы не играли ансамблем! Каких интересных вариантов не испробовали! – И второй голос только на открытых струнах. И сочетание с разными инструментами, например, с аккордеоном вместо рояля – взял в руки и играй хоть в парке. Все вместе пели или прыгали в середине пьесы, когда уже не было сил заниматься интонацией и надо было взбодриться...

Особое счастье педагога – унисон в виртуозных пьесах. В классе, по одиночке, никак не выучить наизусть, а тут все вместе, с лихим концертмейстером за роялем, который не идет ни на какие компромиссы в плане темпа! Хочешь - не хочешь, а постарайся выучить не хуже других. Интонация, штрихи, вибрация – все становится лучше. Дети учатся друг у друга и очень любят, когда их хвалят при всех, главное, чтобы педагог успевал замечать и подбадривать каждое маленькое достижение.

Репертуар для школьного ансамбля скрипачей – огромен. И всегда есть возможность упростить или усложнить текст для конкретного состава. Любая песенка, хорошо знакомая детям, легко превращается в пьесу для ансамбля. Таким образом преподаватель постепенно вводит ребенка в мир богатейшей музыкальной культуры.

Работа над динамикой, кульминацией заставляет синхронно стучать сердца маленьких скрипачей. А еще соло и аккомпанемент, флажолеты и пиццикато! Сколько разных красок, сколько нового и интересного! Можно учить детей импровизации, как это делал Степан Ованесович Мильтонян. Можно ритмически протанцевать то, что предстоит играть. Приёмов и методов обучения – великое множество. Самое главное, чтобы классика не казалась скучной, и чтобы постепенно ребенок совершенствовал свою исполнительскую технику, развивал эмоциональность, память, мышление, воображение и творческую активность.

А как ансамбль дисциплинирует! Очень важно красиво выйти, красиво встать, синхронно поднять скрипку, почувствовать вес смычка у колодочки,

проследить за мизинцем правой руки... Может быть кто-то удивится, но у нас бывает даже конкурс на лучший мизинец у колодочки! Ну, чем не «Мерлезонский балет»!

Сдача партий – это уже «фигурное катание». Комиссия из участников ансамбля ставит баллы. Все выходят по очереди, играют свою партию и оценивают друг друга. Всё честно и совершенно серьёзно.

Не могу сказать, что все участники нашего ансамбля – ярко одаренные, музыкальные дети. Кто-то продолжит своё обучение, кто-то, возможно, станет участником творческой самодеятельности. Но они все непременно будут активными слушателями, зрителями. Все приведут своих деток в музыкальную школу. И все будут вспоминать яркую жизнь ансамбля, полную поездок, выступлений и подлинного удовольствия от совместной игры!

На скрипке в ансамбле играть трудно!

Во-первых, надо стоять! Почти пять лет нужно играть на скрипке стоя, чтобы потом, можно было присесть. Иначе «летит» вся постановка, руки прижимаются, в подмышках нет воздуха, шейка скрипки ложится в ладонь. И если наконец сел – то стул должен быть ровный, в меру мягкий, и ни в коем случае нельзя сидеть развалившись.

Стоять в ансамбле тоже нужно учиться. Я своих учеников ставлю полукругом. Прекрасный образ – словно птица в полете. В центре – «голова», если детей нечётное количество, или «двуглавый орел» – если чётное. Ноги стоят так, чтобы между ними могла проехать детская машинка, левая смотрит налево, правая направо. Скрипка направлена в ту же сторону, что и левая нога. Между участниками ансамбля – «мальчик-невидимка». При такой расстановке все дети хорошо видны, педагогу хорошо заметны все недостатки постановки рук и их легко исправить.

Конечно, не на всякой сцене можно так выстроить ансамбль. Иногда приходится стоять на ступеньках, и даже между рядами. И произведение,

бывает, требует, чтобы вторые скрипки стояли за первыми, в шахматном порядке...

Во-вторых, со скрипкой надо красиво выйти, её надо всем вместе синхронно поднять и так же вместе отпустить! Это тоже отрабатывается на уроках – мы прижимаем скрипку к сердцу и выходим «муравьиной цепочкой».

В-третьих, на занятиях ансамбля часто приходится играть незнакомый текст по нотам!

Степан Ованесович Мильтонян* – заслуженный работник культуры Российской Федерации, скрипач, педагог-методист, автор книги «Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая образовательная парадигма» советовал начинать обучение детей музыке с импровизации. Я в ансамбле это тоже использую этот принцип. Но и чтение нот, также как и чтение слов – огромное достижение цивилизации. Кто из музыкантов не испытывал восторг открывая только что купленный сборник уже по дороге домой!? Но при этом сколько детей – даже лауреатов всевозможных конкурсов не могут сыграть элементарный аккомпанемент с листа!? Так вот, ансамбль – это лучшее место для чтения с листа и укрепления этих навыков...

В-четвертых, на скрипке надо играть чисто!

Самый быстрый и безотказный для этого способ – пьесы на открытых струнах. Часто я сама сочиняю второй голос на открытых струнах, иногда даю такую партию только определенным детям. Способности, умения и навыки у ребят разные, но чисто должны играть все! А импровизировать ритм, штрихи в пьесах на открытых струнах – одно удовольствие. Можно сначала протопать ритмическую партию, а потом сыграть. Иногда каждый участник ансамбля играет свой ритм. Главное, чтобы в такте совпадало количество четвертей и был единый темп. Здесь объединяющую роль играет концертмейстер.

Чтобы маленькие струнники играли чисто, поначалу нужна удобная тональность. Какие же это тональности? – Те, однооктавную гамму которых можно сыграть в первой позиции, имея в качестве тоники открытую струну. Самая удобная – Ре мажор, с неё начинают изучение гамм на скрипке, а также Ля мажор и Соль мажор. Мажор – потому что в игровом положении левой руки второй и третий палец без усилия соединяются при переходе на полутон между III и IV ступенями гаммы. Да с мажором и веселее!

Несколько слов о концертмейстере-педагоге. Главное качество, необходимое ему при работе с ансамблем – терпение. Часто нужно пройти с каждым учеником его партию. Мы сдаем их, и ребята сами оценивают свою игру. При этом я стараюсь, чтобы юные скрипачи знали не только свою партию, но и чужую. А для этого нужно ещё 10 раз сыграть одно и то же... Педагог-концертмейстер должен уметь и сочинять вступление к пьесе, и транспонировать в удобную тональность, иногда импровизировать при повторении какой-то темы. А ещё – зажигать детей, вести за собой, но при этом оставаться в тени, не «перетягивать одеяло на себя». Кроме того, ему постоянно приходится подбирать аккомпанемент к упражнением, быть одновременно и союзником, и первым критиком работы ансамбля.

Ансамбль юных скрипачей – поистине безграничная тема. Закончить это небольшое эссе мне хотелось бы словами известного учёного А.Л. Готсдинера: «Большие, ещё не раскрытые резервы таятся в сочетании индивидуального и коллективного обучения в различного рода ансамблях. Именно в них педагог может помочь ребенку найти достойное место среди сверстников»

Видео материал:

<https://youtu.be/mT22mecaLjA>

Примерный репертуар ансамбля скрипачей:

Д. Пьерпонт «Jingle Bells» (переложение Т. С. Целиковской)

П. Шольц «Непрерывное движение»

Ф. Черчилль «Песенка гномов» (переложение Т. С. Целиковской)

Украинская народная песня «Щедрик» (переложение Т. С. Целиковской)

К. Бом «Непрерывное движение»

Д. Хватов «Верхом на осле»

А. Бордин Вариации на тему Русской народной песни «Чем тебя я огорчила»

Г. Гендель «Пассакалия»

«Румынская народная мелодия» обработка А. Гриншпуна

А. Глазунов «Град»

З. Фибих «Поэма»

Д. Крамер «Танцующий скрипач»

М. Таривердиев «Песня о далекой Родине»

Список литературы:

Готсдинер А. Л. Музыкальная психология / А. Л. Готсдинер; Междунар. акад. пед. наук, Моск. гуманит. актер. лицей М. : Малое изд. предприятие NB Магистр", 1993 - 190 с.

Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития скрипача [Текст] / С. О. Мильтонян. - Изд. 3-е, перераб. и доп. Тверь : Триада, 2013 - 247 с.

Мордкович Л. М. «Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы» / Вопросы музыкальной педагогики. [Текст] : [сборник статей] Вып. 7., М.: Музыка. – 1986.

Свирская Т. «Опыт работы в классе скрипичного ансамбля» / Вопросы музыкальной педагогики. [Текст] : [сборник статей] Вып. 2, М.: Музыка. – 1980

Турчанинова Г. «Организация работы скрипичного ансамбля» / Вопросы музыкальной педагогики. [Текст] : [сборник статей] Вып. 2, М.: Музыка. – 1980.

Баринская А.И. «Очерки по методике обучения игре на скрипке» М.:
Рутенс, 1999 - 83 с.

Дата: 8 октября 2020г.