

МБУ ДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМ. А. В. ВАРЛАМОВА

432028 г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19

тел./факс: 58-30-27, e-mail: 480720@mail.ru

Заслуженный работник культуры Российской Федерации,

Лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»

Дважды лауреат премии С. И. Морозова «За достижения в области культуры, искусства и архивного дела»

ВЕЛИГЖАНИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Методическая разработка:

Развитие мотивации к обучению игре на скрипке

Ульяновск, 2021

Музыкальная педагогика и, в частности, скрипичная, рассматривает воспитание и формирование музыканта как творческий процесс, где все стороны связаны воедино. Надо сказать, что методике русской и советской скрипичной школе характерно объединение художественных и технических задач при главной роли первых. Так, например, в «Очерках по методике обучения игре на скрипке» Лессмана прямо сказано, что «Игровые движения должны полностью соответствовать музыкальным представлениям, быть органически с ним скоординированы, подчиняться им, управляться ими».

Итак, придя в музыкальную школу, ребёнок попадает в мир музыки. Педагог должен быть очень внимательным и чутким к каждому ученику и правильно организовать обучение на скрипке. Здесь его роль чрезвычайно велика, так он не только обучает игре на инструменте, но и развивает умение слушать и понимать музыку, а также умение раскрыть художественные образы тех маленьких пьес, которые в начале обучения ребёнок играет. Более сорока лет я работаю по «Авторской программе» с детьми с трёхлетнего возраста до 14-16 лет. По моему личному опыту и убеждению решению выше перечисленных задач необычайно помогает внеклассная развивающая работа. Возникает вопрос: «Как же беседовать с детьми о музыке?» На первый взгляд всё очень просто и понятно: все мы профессионалы – музыканты, много знающие, играющие на инструментах. Но как раз самое – то главное и заключается именно в том, что не все музыканты могут провести квалифицированные беседы о музыке, вызвав при этом искренний интерес у слушателей. Часто такие беседы вызывают откровенную скуку, способную лишь убить музыку и интерес к ней.

Говоря словами К. С. Станиславского, «сверхзадача педагога состоит в том, чтобы заинтересовать детей, увлечь их эмоционально, «заразить» их своей любовью к музыке». Вот это и является «сверхзадачей» всей

музыкально – воспитательной работы с детьми. «Любые же попытки воспитывать и обучать чему–то при помощи музыки того, кто музыкой не заинтересовался, не увлёкся ею, не полюбил её, обречены на провал». Всё это относится к любому виду искусства.

На протяжении многих лет я занимаюсь просветительской работой, веду эстетическое воспитание детей в детских садах и школах. Поэтому хочется напомнить слова мудрого и тонкого воспитателя Сухомлинского: «Слово учителя - ничем незаменимый инструмент воздействия на душу воспитанника». Искусство воспитания включает в себя прежде всего искусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу, к человеческой душе.

Свои первые уроки с юными скрипачами я обычно начинаю с увлекательного рассказа о «ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВЕ СКРИПКЕ», о том, как она из Золушки превратилась в истинную «ЦАРИЦУ МУЗЫКИ». Беседа идёт в доверительном тоне, с обязательным исполнением различных произведений. Следующие беседы я посвящаю зарождению музыки в каменном веке, появлению первых музыкальных инструментов таких, как « ЧУРИНГА», «Свистулька», «Сиринга». При этом я показываю репродукции картин художников, изображения первобытных инструментов. Затем мы приступаем слушанию «Маленьких сказок из жизни маленького Моцарта», к рассказам о превращении охотничьего лука в современные музыкальные инструменты, о превращениях маленькой флейты. Имеется целый цикл бесед о Тайнах: «Тайна великого Паганини», «Тайны великих скрипичных мастеров», «Тайна Антонио Вивальди» - ведь дети очень любят тайны! С самого начала я стараюсь завоевать симпатию ученика, его внимание, а затем перехожу к целенаправленной работе с ним. Малыши в восторге от подобных мероприятий, тем более, что потом бывают чаепития!

Говорить с ребятами надо простым и доступным, но в то же время неупрощённым языком, они это сразу же распознают. При проведении

подобных бесед я включаю исполнение отрывков из различных произведений, иллюстрирующих сказанное. Их я исполняю на скрипке или фортепьяно. Очень любят дети музыкальные сказки такие, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Курочка ряба», «Гуси-лебеди» и другие. Причём я не только рассказываю и играю, но и вызываю малышей на собеседования, на размышление, раздумье о музыке, о различных музыкальных образах и картинах. У нас даже бывают музыкальные викторины!

Также нравится малышам небольшая сказка, которую я сочинила сама. Называется она так: «Как маленькая скрипка победила страшного великана Кармарана».

Жил на свете мальчик по имени Кёлле. Жил он в небольшом городке, расположенном неподалёку от большого леса. Станным и неприветливым был тот лес: люди туда не ходили, птички и букашки всякие там не жили, звери тоже туда не заглядывали. А всё дело было в том, что жил там один страшный одноглазый великан Кармаран.

Но наш Кёлле совсем об этом не знал! Мальчуган был очень весёлым и добрым, к тому же он очень любил музыку. И раз однажды папа купил ему крошечную скрипочку. Кёлле очень обрадовался и начал охотно играть на ней. Папа стал учителем, и некоторое время спустя малыш очень хорошо научился на ней играть.

Кёлле гордо шествовал по улочкам своего маленького городка, распевая весёлые песенки и играя при этом на скрипке. Всем жителям городка очень нравились его концерты. И вот как-то раз Кёлле незаметно забрёл в лес, так как день был очень жаркий, а в лесу было прохладно и приятно. Надо вам сказать, что в лесу мучился от жары и жажды страшный великан Кармаран. У него и так характер был жуткий: он терпеть не мог всё красивое и хорошее. Зато обожал всё злое, некрасивое, грубое. Его выводило из себя прекрасное пение птиц, стрекотание кузнечиков, разговоры людей и животных. Поэтому он

беспощадно истребил всю живность в лесу, а те, которые выжили, бежали без оглядки из страшного леса.

Но малыш Кёлле ничего этого не знал и вошёл в лес, распевая весёлые песенки и продолжая играть на скрипочке. Однако его немного удивило отсутствие птиц, букашек и зверушек. Остановившись передохнуть под высокой сосной, он вдруг услышал голос, гремевший как гром: «Как ты смел, негодный мальчишка, зайти в мой лес! Да я тебя сейчас в порошок сотру, раздавлю, как комара вместе с твоей противной скрипкой! Уходи отсюда!» И огромная мохнатая нога нависла над Кёлле, чтобы его раздавить. Но малыш ничуть не испугался и, взяв свою крошечную скрипочку, начал играть и петь весёлые песни.

Видя, что никакие угрозы на мальчика не действуют, Кармаран начал злиться и краснеть. А Кёлле продолжал играть и играть всё веселей и быстрее, заметив, что музыка ещё больше заставляет великана краснеть от злости! Лицо Кармарана уже приобрело фиолетовый цвет, а его единственный глаз крутился с бешеной скоростью. Тут великан начал раздуваться, он становился всё толще и толще и, наконец, лопнул от злости!

Вот так малыш Кёлле со своей крошечной скрипочкой и победил страшного великана Кармарана! Видите, ребята, какая огромная сила скрыта в крошечной скрипочке, если даже страшный великан Кармаран был побеждён!

После прослушивания этой сказки даже самые нерадивые ученики начинают заниматься с удвоенной энергией!

Естественно, что параллельно с внеклассной развивающей работой, я работаю над привитием постановочных навыков. Вот уже юный скрипач научился водить по открытым струнам и извлекать более или менее сносный звук. Начинать нужно с того, чтобы даже простое ведение смычка по открытым струнам в заданном ритме преследовало бы

художественную задачу. Так, в песенке «Петушок» надо нарисовать смычком, нашей художественной кистью, образ важной, горделиво шагающей птицы, в песенке «Котик» - образ ласкового, мягкого, ленивого зверя и т. д.

По мере овладения инструментом и приобретения навыков можно давать различные по характеру пьесы с использованием динамических оттенков. Для того, чтобы ребёнок не просто проигрывал эти произведения, а старался исполнить их выразительно, нужно разбудить его фантазию: попросить придумать сказку, историю к новой пьесе, нарисовать рисунок, но самое главное - ввести его в ту атмосферу, в которой создавалось то или иное произведение, рассказать о тех или иных жизненных обстоятельствах, при которых была рождена данная пьеса, как она была задумана композитором.

Например, на детей огромное впечатление производят «Маленькие сказки из жизни маленького Моцарта». Одна из них повествует о том, как четырёхлетний малыш: «В полночь, накануне Рождества, сочинил и разучил сей вальс», - так записал в своём дневнике его отец, Леопольд Моцарт, - в этом месте рассказа на лицах детей расцветает радостная улыбка: «Как кот Леопольд!». После я говорю им, что с тех пор все сверчки города Зальцбурга накануне Рождества собираются вместе, взяв свои крошечные скрипочки, и играют тот самый вальс, который сочинил маленький Моцарт и который напечатан в «Хрестоматии» для скрипачей 1-2 класса! И все жители Зальцбурга свято верят в эту сказку! Конечно, после такого повествования каждому малышу страстно захочется выучить удивительный вальс!

А рассказ о том, как четырёхлетний Вольфганг исполнял известное всем «Allegretto», «Menuet», «Вальс» и множество других своих произведений при дворе австрийского короля, как потом король наутро подарил мальчику платье и шпагу принца вызывает полный восторг у ребёнка. Обычно после подобных рассказов у юных скрипачей

появляется горячее стремление не только сыграть, но и самому сочинить нечто новое, СВОЁ! И, поверьте, это дорогого стоит: ведь именно в данный момент и началось таинство «ТВОРЧЕСТВА»! Ради такого удивительного события стоило много и упорно трудиться, терпеливо ждать: на свет появился новый скрипач со своим неповторимым характером, темпераментом, мыслями, эмоциями, амбициями, стремлением превзойти самого маэстро Паганини!

Когда ученики играют «Лендлер» Франца Шуберта, я рассказываю им, как этот простой деревенский танец превратился в благородный вальс. Говорю о том, как лендлер танцевали на лужайках в деревянных башмачках, сабо, и притоптывали на первую долю, а красавец – вальс – на паркете в бальных туфельках.

Рассказываю детям о Короле вальса - Иоганне Штраусе, об удивительном случае, как он помог жителям Вены победить страшную болезнь – чуму, которая косила всех подряд. А вот посетителей трактира «У пылающего петуха», где работал Иоганн, смерть обходила стороной. Когда он, элегантный, со скрипкой в руках выходил на эстраду и каждый вечер «угощал» гостей трактира новыми радостными вальсами, польками и галопами, - ни один из них не заболел чумой! Посетители просто слушали его прекрасную музыку и веселились! Потому, что Музыка – сильнее смерти! Или история (я не говорю «Миф», потому что верю в её правдивость) об Орфее и Эвридике, когда Музыка снова оказалась сильнее смерти! А многочисленные воспоминания бывших узников фашистских концлагерей, когда самодельная балалаечка, сделанная из консервной банки с ниточками – струнками и дощечкой – грифом, под чьи едва слышимые звуки люди пели «Катюшу» и выживали, - подобные истории будят воображение детей, вызывая сильное желание стать Музыкантом – Волшебником, обладающим великой властью над душами людей. Всё это помогает ученику найти соответствующее настроение и выразить его в музыке.

Изучая и осваивая новые выразительные средства, ребёнок будет подчинять их своему воображению, художественному замыслу, пусть пока простому, переходя незаметно от конкретного музыкально – образного мышления к обобщённому, абстрактному. Окружающая среда будет обогащать его новыми впечатлениями, впоследствии у него появится индивидуальное отношение к действительности, что найдёт своё отражение в исполнительстве.

С самых первых уроков следует развивать у детей истинно художественный вкус, культуру звука. А для этого нужно приучать их слушать серьёзную музыку, посещать концерты классической музыки, после проводить их обсуждение. Особенно важно привлекать ребят к игре в ансамблях. Я прекрасно знаю, какую огромную роль имеет ансамбль в развитии юного скрипача. В подготовительный класс приходит малыш в 3-4 года и начинает осваивать постановку игрового аппарата. Довольно скоро ему это надоедает, потому что наши сложности постановки рук не дают ему быстро начать играть красивым звуком и красивые песенки, хотя я даю первоначальные упражнения *pizzicato* и на открытых струнах в игровой и доступной форме. Вот здесь на помощь и приходит ансамбль! Я беру в руки красивую старинную скрипку и начинаю играть простую русскую песенку, затем приглашаю малыша сыграть её со мной. Он, естественно, отказывается, говоря, что никогда не сможет этого сделать. После некоторого колебания он соглашается и мы вместе начинаем играть его партию только на открытых струнах. Ребёнок в восторге от того, что его 1/16 скрипочка звучит так красиво и громко, потом играет одну за другой все пьески на открытых струнах, которые мы изучили, дуэтом, его глазки светятся радостью.

И вот настает момент, когда я начинаю играть мелодию песенки, а ученик играет свою по открытым струнам. Сначала у нас ничего не получается, малыш путает ноты, приходится раз за разом всё начинать сначала. Но через некоторое время всё налаживается и идет гораздо лучше. Уже следующие

пьесы даются ему не с таким трудом. Затем приходит момент, когда я привожу малыша на урок к другому юному скрипачу и соединяю их в один ансамбль. Здесь уже восторг крупного масштаба, так как, играя вместе, они осознают единение друг с другом. Такой ансамбль у нас называется «Муравей». Между делом я объясняю детям, что такое «Ансамбль», что перевод этого интересного слова означает «Все вместе», как и муравьи работают все вместе, строя свой муравейник. Так малыши начинают приобщаться к коллективному творчеству, что способствует развитию их музыкальных способностей.

Объединение одной целью и задачами рождает крепкий и дружный творческий коллектив. Во время работы над произведением развиваются чувство ритма, понимание замысла композитора, образное мышление, красота звукоизвлечения, нюансировка, словом, всё, что необходимо юному скрипачу для его всестороннего развития. Впоследствии малыши с удовольствием вливаются в большой коллектив, ансамбль «Вдохновение». Они ничего не боятся, так как я пишу для них партии по их возможностям, иногда даже конкретно для определённого ученика. Играя в большом ансамбле, они привыкают к выступлениям на различных сценах как к чему-то само собой разумеющемуся, как к итогам многих репетиций. И затем, выступая уже в качестве солиста, они чувствуют себя очень уверенно и раскованно. Это еще один плюс игры в ансамбле. Дети понимают, что они занимаются не просто для себя, они начинают осознавать, что должны дарить людям радость, то есть у них есть цель, ради которой они и пришли в музыкальную школу. Мои дети играют на самых лучших сценах города, получая от этого огромное удовольствие.

На начальном периоде обучения педагогу принадлежит главная роль в вопросах стиля и трактовки произведений. Но вместе с этим необходимо чутко улавливать малейшие проявления индивидуальности ученика, его творческого отношения к исполняемому произведению. Как я ранее говорила, вначале у него преобладает образно – эмоциональное

восприятие музыки, но постепенно в его игре появляется сознательное отношение к ней. Главные движущие силы в развитии юного скрипача – это эмоциональность, разум, интеллект. Очень важно научить учащегося слушать себя, что напрямую связано с эмоциональной культурой. На начальной стадии обучения с ребёнком приходится говорить в основном о содержании произведения и различных деталях, а впоследствии в работе с детьми постарше перед преподавателем стоят новые задачи, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование художественного мышления учащихся.

К подбору музыкальных произведений я отношусь очень внимательно и ответственно, много раз взвешивая все «За» и «Против». Чаще всего предлагаю ученику на выбор несколько пьес. Необходимо учитывать его технический и эмоциональный уровень, возрастные особенности, интеллект. Остановившись на каком – то одном произведении мы с учеником проходим подготовительный этап: учим этюды, гаммы и параллельно ещё 2-3 произведения на преодоление технических и стилевых сложностей новой пьесы. Как правило, при её изучении я разделяю текст на «Цифры», небольшие законченные кусочки, чтобы легче было учить. В каждой такой «Цифре» мы находим фразы, кульминации, технические трудности, над которыми следует поработать усиленно. В то же время, работая над частностями, не следует забывать о целом, помнить о художественной задаче всего произведения. И конечно надо уметь выбирать средства выразительности: динамические оттенки, красота и сочность звука, правильное распределение смычка, различные штрихи, умелое применение такого прекрасного средства выразительности, как *vibrato*, правильно сделанные переходы в различные позиции - вот какой огромный арсенал средств в искусных руках юного скрипача используемый для того, чтобы музыка проникла в самую глубину души слушателя!

«Со сменой позиций тесно связано одно из самых тонких средств выразительности, как тембр, звуковая окраска»- (Ауэр). Можно легко добиться изменения характера фразы, её эмоциональной окраски, настроения, изменив тембр, и не поменяв при этом темпа и динамики!

Темп имеет огромное значение при исполнении произведения. По словам Бруно Вальтера, «правильным можно считать тот темп, который позволяет наилучшим образом раскрыть смысл и эмоциональный произведение, а также делает возможной техническую точность исполнения. Выбор темпа зависит от того, насколько правильно понимает исполнитель содержание и характер музыки». Часто можно слышать различных музыкантов, исполняющих одно и то же произведение в различных трактовках и темпах, при этом их игра бывает одинаково убедительной.

Великий педагог Л. Ауэр говорил: «Пойте на скрипке! Это единственное средство сделать её голос приятным для слуха!» И он был тысячу раз прав!

Мой первый педагог, Семён Моисеевич Рудник, с великим терпением прививал нам всем любовь к музыке, фанатичную преданность ей. Кропотливо передавал он своим ученикам секреты скрипичного мастерства, свои знания и навыки. А поучиться у него было чему: он закончил Ленинградскую консерваторию и был солистом Ленинградской, а затем и Ульяновской филармонии. Он блестяще исполнял произведения Баха, Бетховена, Брамса, Моцарта, Мендельсона, будучи учеником проф. Янкелевича.

Своих учеников он не просто учил играть на скрипке, но и прививал тонкий вкус, воспитывал понимание стилей различных композиторов. Я бесконечно благодарна ему за эти уроки и стараюсь не утратить полученных знаний и передать их своим ученикам, развить их с учётом современных требований. Огромное количество моих учеников стали музыкантами профессионалами, сейчас в Центральной

Музыкальной Школе при Московской консерватории имени П.И.Чайковского обучаются Ларина Анастасия и Сенатулова Полина - Золотой Щелкунчик 2013 года. Прокопенко Алина , окончила МПА им. Ипполитова-Иванова и работает в Москве в оркестре, в Москве же учится и Матвеева Анастасия. Многие, уехав в другие страны, работают педагогами, высоко неся знамя русской скрипичной школы. А те ребята, которые не стали музыкантами, не порывают связи с Музыкой, играя в различных ансамблях и посещая концерты.