

музыкальное образование

Завалко Екатерина Владимировна,
кандидат педагогических наук, докторант
Национального педагогического
университета им. М. П. Драгоманова, Киев
katrinz@list.ru

Анализ инновационной методики обучения детей игре на скрипке "Colourstrings" (Г. Зилвей)

Проблема воспитания духовной культуры человека актуализирует вопросы поиска наиболее эффективных подходов и методов образования. Учитывая, что в последние десятилетия широко распространилось обучение игре на различных инструментах с раннего возраста, насущным требованием времени становится обновление существующих традиционных форм и методов в соответствии с возрастными особенностями детей и запросами современного общества. Такое обновление связано, прежде всего, с внедрением инновационных методов обучения игре на скрипке.

В скрипичной педагогике под методикой понимают теорию игры на скрипке и скрипичного обучения, те закономерности, способы, пути достижения целей, поставленные обществом перед скрипачом-исполнителем и педагогом, которые обусловлены современным состоянием знаний и их эффективностью [1, с. 7].

Всё чаще в современной научно-педагогической литературе встречается понятие «инновация», которое по-разному толкуется исследователями. Проанализировав определение данного понятия, можно выделить ключевые аспекты, с которыми согласны большинство ученых:

- инновация – это новые внедрения в определенной системе, введение новаций или нововведения;
- не всё новое можно считать инновационным, а лишь то, что имеет прогрессивное содержание, развивает, совершенствует систему;
- совершенствование может происходить как за счет привнесения в систему новых связей и элементов, так и на основе оптимизации существующей структуры.

Педагогическая инновация – это образовательная деятельность, связанная с иным, чем в массовой практике и культурной традиции, процессом становления личности, с другим взглядом и подходом к образовательному процессу [131]. Таким образом, инновационная методика скрипичного обучения – это инновационная система взглядов и методов, объединенная единым фундаментальным замыслом, предусматривающая более эффективную реализацию процесса музыкального обучения.

Более тридцати лет во всем мире известна инновационная методика обучения игре на скрипке "Colourstrings" («Цветные струны»). Методика разработана венгерским педагогом-скрипачом Г. Зилвеем (G. Szilvey) и основывается на принципах системы музыкального воспитания Золтана Кодая. Благодаря методике «Цветные струны» многие поколения детей стали как музыкантами-профессионалами, так и любителями. Эта методика начального обучения игре на скрипке успешно используется во многих странах и, к сожалению, почти неизвестна в Украине и России.

Таким образом, целью данной статьи является анализ методики Г. Зилвея «Цветные струны» и выделение ее инновационных аспектов, которые позволяют интенсифицировать процесс начального обучения игре на скрипке.

Методика основывается на принципах музыкального воспитания З. Кодая, среди них отметим:

- любовь к музыке: каждому ребенку необходимо прививать любовь к музыке через музыкальные занятия;
- охват разных целевых аудиторий: музыкальное образование должно готовить не только будущих профессионалов, но и любителей – тех, кто будет посещать музыкальные концерты;
- овладение музыкальной грамотностью: «... слышать то, что вы видите в нотах, и видеть то, что вы слышите...»;
- раннее музыкальное развитие: музыкальное образование должно начинаться как можно раньше – «за девять месяцев до рождения матери»;
- регулярность и постепенность музыкальных занятий;
- пение – основа музыкального образования. Пение имеет глубокое влияние на ребенка: оно влияет на физическое, социальное, эмоциональное и интеллектуальное развитие и является самым доступным для детей музыкальным инструментом;
- принцип родного языка: обучение должно основываться на родном языке – народном фольклоре той страны, в которой живет ребенок [3].

Отметим, что в методике Г. Зилвея акцент смещается с процесса овладения игрой на скрипке на самого ребенка, что помогает ему удовлетворить потребности в

музыкальном развитии. «Мое желание создать скрипичную методику, ориентированную на ребенка, продолжающую традиции музыкального воспитания З. Кодая: гармоничное равновесие между развитием музыкального восприятия и инструментальной техники, овладение музыкальной теорией и развитие эмоциональности ребенка, поэтому пение, слушание, игра на инструменте, нотная грамота в методике неразделимы» [12, с. 115].

По нашему мнению, инновационным и творческим подходом в методике является ее разделение на три этапа: "Music kindergarten" ("Музыка для дошкольников") – подготовка к обучению игре на скрипке; обучение игре на скрипке на основе релятивного сольфеджио; обучение игре на скрипке на основе абсолютной системы (структуру учебно-методического материала см. в табл. 1).

Таблица 1

Структура учебно-методического материала

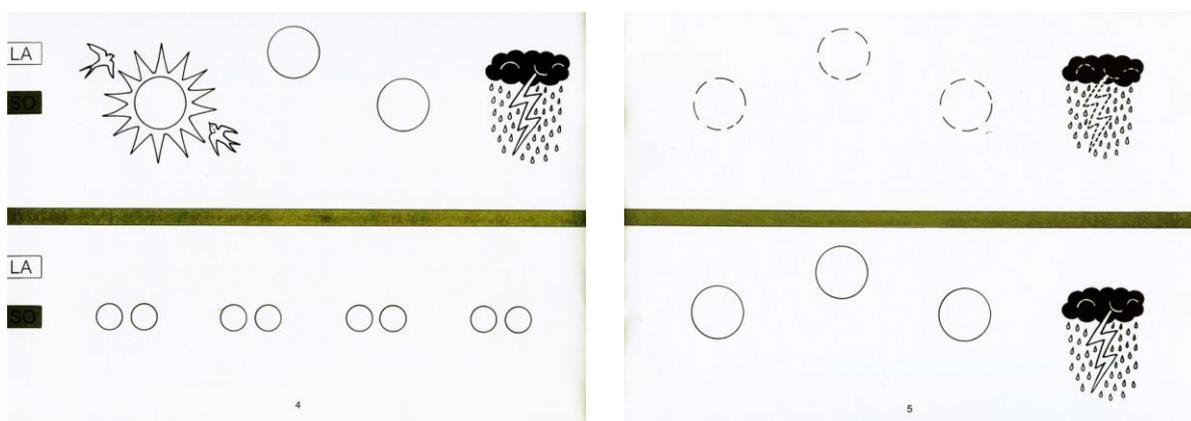
Раздел методики	Дидактический материал	Основное содержание
<i>Подготовительный "Music kindergarten"</i>	Серия "Singing – Rhythm Rascals": цветные книжки, книжки с упражнениями и музыкальный материал на CD: "Singing Rascals Pentatonic" "Singing Rascals LA" "Singing Rascals DO" "Rhythm Rascals TA" "Rhythm Rascals TI-TI"	Учебный материал мотивирует и подготавливает ребенка к дальнейшему овладению игрой на инструменте
<i>Обучение игре на скрипке на основе релятивного сольфеджио</i>	Книга "A" "Duettini"	Овладение постановкой рук, основными навыками игры на скрипке
	Книга "B" "Duettini" "Sonatini" "Sonata I" "Colourful I"	Овладение базовыми ритмическими формулами и игра мелодий, основанных на пентатонике
	Книга "C" "Sonatini" "Sonata I" "Colourful I"	Дальнейшее совершенствование элементарных навыков игры на скрипке
	Книга "D" "Sonata II" "Easy chamber music"	Игра мелодий, основанных на диатонике
<i>Обучение игре на скрипке на основе абсолютной системы</i>	"Scales I" "Scales II" "Sonata IV"	Переход к абсолютной системе нотации
	Книга "E" "Sonata III" "Sonata V" "Easy chamber music" "Colourful II"	Изучение основных паттернов расположения пальцев на грифе

	Книга "F" "Sonata VII" "Duos III" "Scales III" "Colourful III" "Easy chamber music"	Совершенствование скрипичной техники
	"Yellow Pages I" "Duos II"	Овладение различными ритмическими трудностями
	"Yellow Pages II" "Duos II"	Овладение сложными ритмами и орнаментикой
	"Yellow Pages III" "Sonata VI"	Овладение и совершенствование базовых штрихов

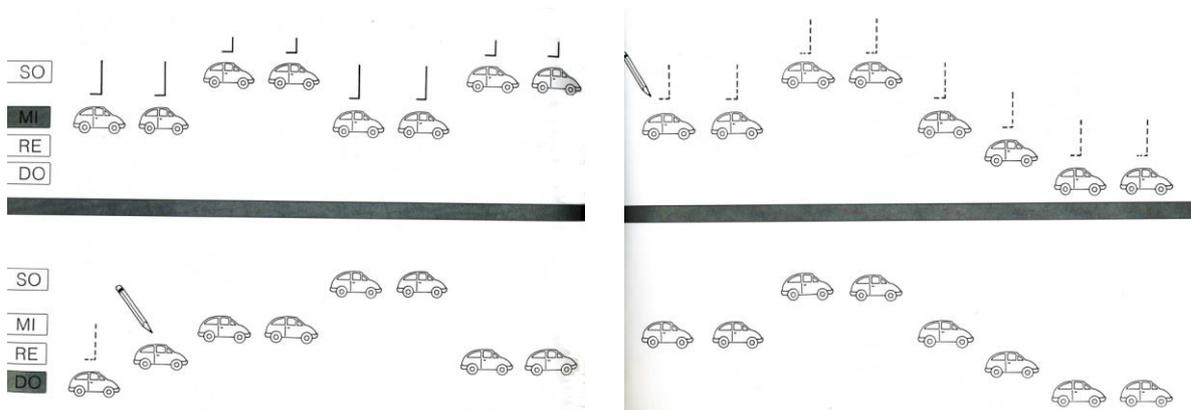
Так, уже на подготовительном этапе методика комплексно реализует основные идеи системы музыкального воспитания З. Кодая – в частности, основную его идею: «Музыка принадлежит всем». С помощью специально разработанного музыкального материала – "Singing Rascals" и "Rhythm Rascals" [5] Г. Зилвей стремится создать творческую музыкальную среду в каждом доме, где растут дети. С целью повышения интереса детей к музыкальным занятиям им разработана серия музыкальных сказок, рассказов, книжек с донотной записью и записаны музыкальные произведения для домашнего прослушивания. Таким образом, доинструментальная подготовка включает пение песен, исполнение упражнений, знакомство с донотной музыкальной записью.

Значительно облегчает ребенку овладение нотной записью донотная запись, которая моделирует при помощи рисунка 1–2 характеристики музыкального звучания. В разработанных Г. Зилвейем тетрадах с донотной записью [6] происходит постепенный переход от изображения мелодии при помощи рисунка до приближения к ее реальной нотной записи. Также в тетрадах с донотной записью дети постепенно переходят от простого раскрашивания картинок к самостоятельной записи мелодий.

Донотная запись песенки "Swallows" (тетрадь «Ля»)

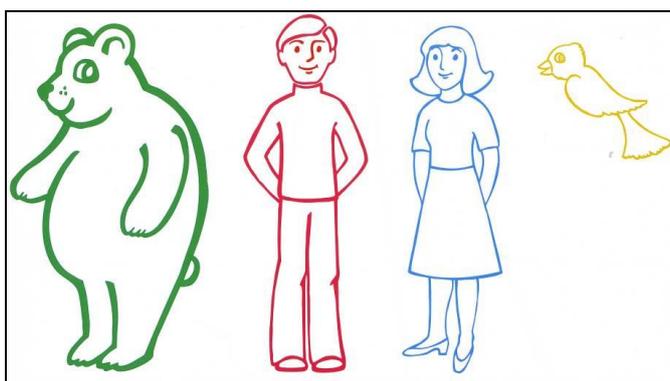

Донотная запись песенки "Clitter Clatter" (тетрадь «Та»)

Основной раздел методики – это обучение на основе релятивного сольфеджио. В четырех книгах – "А", "В", "С", "D" – представлен материал для овладения ребенком начальными навыками игры на скрипке, развития музыкального слуха, ритмического чувства и овладения основами ансамблевого музицирования. Одной из главных особенностей данных книг является использование цвета и визуальных презентаций. С помощью цвета активизируется процесс обучения, он делается более простым и приятным. Ритм, высота звука, интервалы, элементы музыкальной грамоты подаются визуально, в соответствии с особенностями детского восприятия.

Даже ребенок, который только начинает играть на скрипке, сразу чувствует и различает ярко выраженный тембр каждой струны. Основываясь на этой особенности, Г. Зилвей за каждой струной закрепил свой визуальный образ: струне *Соль* соответствует образ медведя, *Ре* – папы, *Ля* – мамы, *Ми* – птички. Кроме визуального образа, каждая струна имеет соответствующий цвет: соль – зеленая, ре – красная, ля – синяя и ми – желтая.

Визуальные презентации позволяют ребенку уже при первом знакомстве со скрипкой и струнами не только овладевать навыками чтения с листа, но и сделать данный процесс очень приятным и интересным. Тем самым устанавливаются первые связи между игрой, чтением с листа и попытками вслушиваться в собственную игру, что является основой всей дальнейшей работы по овладению игрой на скрипке.

Несмотря на удовольствие и доступность учебного процесса для ребенка, автор методики с первых уроков решает сложную задачу – создание фундамента качественной инструментальной техники. Так, в истории обучения игре на скрипке это первая попытка использования пиццикато левой руки на начальных уроках, а также внедрение инновационной идеи «номерного» пиццикато (пиццикато всеми пальцами левой руки). Большое внимание уделяется овладению с первых уроков игре в разных позициях, игре натуральных октавных флажолетов как в середине грифа, так и в самых высоких позициях. Отметим, что дети сначала учатся играть натуральные флажолеты и лишь затем переходят к становлению пальцев на гриф в первой позиции. Кроме свободного владения всем грифом, флажолеты позволяют настроить слух ребенка на качественное звучание: флажолеты звучат только при хорошем звукоизвлечении.

Кроме овладения навыками игры на инструменте, Г. Зилвей в своей методике придает особое значение развитию у ученика навыков чистого интонирования мелодии голосом, поэтому каждый урок содержит пение песен со словами и сольфеджирование. В пособиях используются достаточно простые мелодии; сначала это песни на одной-двух нотах, постепенно происходит переход к пентатоническим и диатоническим мелодиям.

Метод релятивной сольмизации З. Кодая, ставший основой данной методики, используется не только для овладения пением и нотной грамотой, но и для развития навыков скрипичной игры. Так, использование ключа ДО (тоники) позволяет юному исполнителю с помощью транспонирования играть песенки от любого звука и овладевать, таким образом, всем грифом уже на начальном этапе обучения.

Отметим также, что методика сочетает в себе формы индивидуального и группового обучения. С первых уроков обучения ребенок овладевает основами камерного музицирования и ансамблевой игры с помощью игры различных дуэтов, трио, квартетов и пьес для камерного оркестра. Такая разнообразная ансамблевая игра способствует социализации ребенка и проявлению его лидерских и коммуникативных качеств.

Урок по данной методике должен быть творческим и включать следующие элементы: использование цвета и визуальных презентаций, чтение с листа; овладение навыками скрипичной игры путем подражания, создание собственных мелодий и их запись; транспонирование на основе релятивной системы; импровизацию; пение.

Остановимся более подробно на содержании и музыкальном материале основных четырех книг методики «Цветные струны». Музыкальный материал «Книга А» [6] концентрируется на овладении постановкой и знакомит ребенка с основными движениями правой и левой рук. На начальном этапе Г. Зилвей сознательно избегает проблем интонации благодаря использованию открытых струн и натуральных флажолетов.

Мелодии в этой книге построены на пентатонике, а интервалы (so-mi, la-so, la-so-mi, so-mi-do, la-so-mi-do) воспроизводятся с помощью различных комбинаций натуральных флажолетов и открытых струн. Первые страницы книги посвящены знакомству с ритмическими длительностями нот (четвертной нотой – «ТА», двумя восьмыми «ТИ-ТИ», половинной нотой «ТА-А», четвертной паузой). С первых уроков используется пиццикато как левой, так и правой рукой. Игра смычком также применяется с самого начала, но рекомендуется, чтобы учитель помогал ученику в ведении смычка и сохранении правильного расположения пальцев на смычке.

Отметим, что данная книга содержит материал для ансамблевой игры. Простые дуэты на открытых струнах сосредоточены, главным образом, на ритмической стороне исполнения. Дуэты могут выполняться различными вариантами, в зависимости от потребностей ученика и его технических возможностей. Так, если ребенок уже ставит пальцы на гриф, то он может импровизировать мелодию в заданном ритме, а также сочетать открытые струны и флажолеты, пиццикато левой и правой руками.

«Книга В» [9] помогает ребенку в овладении постановкой пальцев на гриф, которое происходит постепенно, начиная с первого пальца (нота ге соответственно релятивной сольмизации, открытая струна – это нота do), шаг за шагом осваивается весь пентахорд (do-re-mi-fa-so) и используются все пальцы. Изучение нового звука пентахорда происходит в три шага: звук поется, воспринимается и только потом воспроизводится. Такая последовательность стимулирует ребенка исправлять интонационные ошибки, ведь, если сыгранный звук отличается от спетого, ребенок должен исправить интонацию.

Постановка пальцев на гриф также практикуется вместе с переходом к октавному флажолету и от него. Такие упражнения помогают ученику устранить избыточное давление пальца на гриф, ведь флажолеты требуют очень мягкого прикосновения. Переход вниз от октавного флажолета к пальцу в первой позиции помогает находить и запоминать правильное положение как всей руки, так и отдельного пальца.

Также в данной книге представлены упражнения для транспонирования. Ребенок учится играть мелодии на слух, играть их разной аппликатурой, в разных позициях. В заданиях для транспонирования используются короткие песни, достаточно легкие технически, которые ребенок знает наизусть. Отметим, что вначале транспонирование должно осуществляться под руководством учителя. Также важно иметь в виду, что данные упражнения не ставят целью овладеть новой позицией или расположением пальцев сознательно: они подсознательно готовят ученика к игре в любой позиции и разной аппликатурой.

Материал «Книги С» [9] акцентирует внимание на совершенствование техники правой руки. Ученик знакомится с обозначениями направления ведения смычка и сознательным распределением смычка, начинает овладевать игрой legato. Отметим, что в предыдущих книгах автор сознательно не акцентировал внимание на распределении смычка: ученик играл в той части смычка, где ему удобно, преимущественно используя игру целым смычком с разной скоростью (когда необходимо на целый смычок сыграть четвертую и восьмую ноты). Знакомство с распределением смычка происходит с помощью специальных меток частей смычка (верхняя половина, нижняя половина, середина) и игры упражнений на открытых струнах. Также в данной книге ученик знакомится с двойными нотами, которые сначала играют на открытых струнах, что позволяет овладеть тремя положениями локтя, необходимыми для двойных нот.

«Книга D» [10] начинается с ознакомления ребенка с новым расположением пальцев левой руки – минорным пентахордом, вводятся диатонические мажорные и минорные гаммы. Отметим, что данная книга делает еще один шаг на пути к традиционной нотации. В данной книге постепенно исчезают цвета, и в конце весь материал подается в черно-белом цвете. Именно после этой книги происходит переход от релятивной нотации к абсолютной. После инструментального материала «Цветные струны» можно переходить к традиционному учебному материалу, игре концертов, сонат и пьес.

Подытоживая анализ методики Г. Зилвея «Цветные струны», отметим ее инновационные аспекты: разделение процесса обучения игре на скрипке на три этапа (доинструментальная подготовка, игра на основе релятивной системы, игра на основе абсолютной нотации); интенсификация овладения нотной грамотой и развития музыкального слуха за счет использования цвета и визуальных образов, релятивной сольмизации; оптимизация овладения игрой на скрипке использованием «номерного» пиццикато, игры натуральных флажолетов по всему грифу, транспонирования и импровизации мелодий. Данные аспекты позволяют значительно повысить эффективность начального этапа в овладении игрой на скрипке и заложить каждому ребенку прочный фундамент музыкальности. Отметим, что методика «Цветные струны» способствует развитию у каждого ребенка не только музыкальных способностей, но и концентрации внимания, памяти, координации, навыков общения, дисциплины и тем самым помогает в обучении всем другим предметам.

Литература

1. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: издательский дом «Классика-XXI», 2006. – 256 с.
2. Завалко К.В. Дитяча скрипкова педагогіка: інноваційний підхід / К.В. Завалко. Монографія. – Ч.: ЦТНІ, 2011. – 324 с.
3. Кодай З. Избранные статьи. – М., 1983.
4. Ходанович А.И. Инновационный аспекты современных образовательных технологий // Инновации. 2003. № 2-3, С. 73-75.
5. Micheal Houlahan, Philip Tacka Kodaly Today: A Cognitive Approach to Elementary Music Education – Oxford University Press, USA, 2008 – 632 p.
6. Szilvay G Singing Rascals Pentatonic – Exercise Book for elementary ‘reading’ of music. Published by Tammi, 1991.
7. Szilvay G. Singing Rascals Pentatonic / Geza Szilvay, Tuulia Hyske, Angela Ailes. – Ebenezer Baylis & Son Ltd, Worcester, 1991.
8. Szilvay G. Violin ABC Book A. – Fennica Genrman, 2001.
9. Szilvay G. Violin ABC Book C. – Fennica Genrman, 2001.
10. Szilvay G. Violin ABC Book D. – Fennica Genrman, 2001.
11. Szilvay G. Violin ABC Book B. – Fennica Genrman, 2001.
12. Szilvay G. Violin ABC Handbook for Teachers and Parents. – Fennica Genrman, 2002.