

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
- МОСКВА •
- КРАСНОДАР •

В. В. ЛОМАНОВИЧ

В АЛЬБОМ ЛИЗЕ

Практическое пособие для начинающих скрипачей
Коллекция развивающих упражнений и песенок

Учебно-методическое пособие

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

УДК 787.1
ББК 85.955.4

0+

Л 74 Ломанович В. В. В альбом Лизе. Практическое пособие для начинающих скрипачей. Коллекция развивающих упражнений и песенок : учебно-методическое пособие / В. В. Ломанович. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 208 с.: ил. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-7083-9 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-1184-3 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-756-8 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

История существования альбомного жанра богатая и разнообразная. Альбом всегда лежал в гостиной на видном месте, и каждый входящий в дом мог преобразить пустую страницу, вписав туда стихотворение или нотную строчку, вложив веточку цветущей лаванды, сорванную по дороге или нарисовав морской или какой-нибудь другой пейзаж. Постепенно страницы заполнялись, и альбом становился историей дома.

В данном альбоме тоже имеются стихи, нотные строчки, рисунки, представляющие собой историю вхождения в Музыку маленького человека, который услышал где-то скрипку и захотел учиться на ней играть. Издание адресовано педагогам и ученикам ДМШ и ДШИ, а также всем интересующимся скрипичным искусством.

ББК 85.955.4

Л 74 Lomanovich V. V. To Liza's album. A practical guide for beginning violinists. Collection of educational exercises and songs : methodical textbook / V. V. Lomanovich. – Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2021. – 208 pages: ill. – Text : direct.

The history of the album genre is rich and varied. The album was always at a central place in the living room, and everyone entering the house could fill a blank page writing a poem or a musical line there, putting a sprig of blooming lavender, plucked along the way, or drawing a sea or some other landscape. Gradually, the pages were filled in, and the album turned into the history of the house.

This album also contains poems, musical lines, drawings, which represent the story of the entry into Music of a little man who heard a violin somewhere and wanted to learn to play it. The edition is addressed to teachers and pupils of children's music schools and children's schools of arts, as well as everyone interested in the art of violin.

Рисунки Лебедевой Людмилы и Кочерги Арсении

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021

© В.В.Ломанович, 2021

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2021

ВСТУПЛЕНИЕ

Существует огромное количество разного рода хрестоматий и сборников пьес, написанных для юных скрипачей. Недостатка в них нет. Однако практически все педагоги наверняка согласятся со мной, что для того, чтобы выучить с учеником хотя бы одно произведение, взятое из любого сборника, надо проделать огромную «закулисную» работу, которая будет зафиксирована в скупых записях в дневнике ученика.

А если ученик не умеет читать? Если малыш четырех-пяти лет пожелал научиться играть на скрипке и пришел к вам в класс?

Вот для таких учеников и предназначается пособие «В альбом Лизе».

Несомненно, вы уловили аллюзии на культовое название бетховенской пьесы «Für Elise». Но вдохновительницей создания нашего альбома была вполне реальная русская девочка Лиза Жукова, в альбом которой каждый урок что-то вписывалось, врисовывалось, приклеивалось, вкладывалось... Впрочем, сам жанр альбома подсказывал, что на каждой странице маленькая девочка могла бы найти что-нибудь новое и интересное. Она и сама прикладывала немало усилий для того, чтобы ее скрипичный альбом было приятно и самой полистать, и друзьям не стыдно показать.

История существования альбомного жанра богатая и разнообразная. Альбом всегда лежал в гостиной на видном месте, и каждый входящий в дом мог преобразить пустую страницу, вписав туда стихотворение или нотную строчку, вложив веточку цветущей лаванды, сорванную по дороге, или нарисовав морской или какой-нибудь другой пейзаж. Постепенно страницы заполнялись, и альбом становился историей дома.

В нашем альбоме тоже будут стихи, нотные строчки, рисунки, представляющие собой историю вхождения в Музыку маленького человека, который услышал где-то скрипку и захотел учиться на ней играть.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСОБИЕМ?

Процесс знакомства ученика со скрипкой и с самим собой в общении с ней представляется мне закладкой нового прекрасного сада или огорода. В погожий солнечный майский день, когда земля уже достаточно прогрелась, трудолюбивые садовники-огородники, закатав рукава, берутся за работу. Надо приготовить грядки для всего того, что вы хотите вырастить, и посадить туда все приготовленные семена в одно время, в теплые майские дни. Ни один огородник не посадит сначала один лук и будет дожидаться, пока он созреет. Дождавшись, съест его, морщась, и посадит редиску. Конечно же, нет. Но каждый плод знает свой срок, и нечего надеяться, что капуста созреет в одно время с редиской, но посадить их надо, условно говоря, в мае.

Вот этот принцип и является основным. В первый год обучения ученику надо показать практически все виды скрипичной техники, необходимые ему для осознанной и выразительной игры своих немудреных песенок. Но каждая из них должна войти в его жизнь, как прочитанная интересная книга, как захватывающий фильм, как веселая экскурсия или поход в цирк. Музыка должна стать для него источником познания жизни и познания самого себя в этой жизни.

Музыка, по крайней мере та, европейская, классическая, которой мы, педагоги, занимаемся всю свою жизнь, стала самостоятельным видом искусства в барочную эпоху. Ей надо было преодолеть зависимость от произнесенного слова и увиденного зрителем движения и стать такой выразительной, чтобы слушатели и зрители не вытягивали шеи, выискивая на сцене певцов и танцовщиков, а с пониманием и удовольствием вслушивались в развитие музыкальной мысли. Известные и неизвестные музыканты, композиторы, скрипачи, флейтисты и гобоисты совместными усилиями, часто даже не осознавая величия и беспрецедентности того, что они делали, создали музыкальный язык, которым мы пользуемся до сих пор. Но, освободившись от прямой зависимости и дав возможность музыкантам выходить на сцену только со своим инструментом, музыка все же сохранила «водяные знаки» человеческой речи и движений человеческого тела.

Малыши, пришедшие со своими скрипочками в класс, должны пройти с музыкой ее путь, играя сначала простенькие песенки со словами, подсказывающими им содержание, и немудреные танцы, движения

которых они легко могли бы выучить. Но с самых первых шагов они должны учиться понимать, **О КОМ ИЛИ О ЧЕМ** сообщают нам музыкальные истории, и тогда вопрос **как?** это надо делать, возможно, быстрее и точнее получит свой ответ. Точность и выразительность музыкального образа, будь то зайчик или охотник, не должны отодвигаться на потом, бессмысленная игра не может оправдываться юным возрастом. С детьми надо говорить о том, что они играют.

В пособии существует несколько разделов:

1. Методическое обоснование идеи.
2. Слова.
3. Технические упражнения.
4. Короткие стихи с музыкальным приложением к ним.
5. Сборник английских, голландских и американских песен с русским переводом автора «Альбома».

СЛОВА

Не секрет, что даже для того, чтобы ребенок смог извлечь из капризной скрипки чистый, без примесей и шлаков звук, надо очень постараться и повторить попытки много раз. Этот процесс поиска просто нормального, а не шипящего или скрежещущего звука практически все педагоги стараются сделать для ребят увлекательным и разнообразным, для того чтобы не отбить желание учиться.

Одно движение смычка — одно слово, сначала состоящее из одного слога. На наших картинках есть **гусь, кот, пень, гриб...** Любой ученик легко добавит в копилку однослоговых слов еще множество. Придумывая новые слова, ученики с удовольствием многократно повторяют свои попытки найти хороший звук. После каждого слова у ученика есть время, для того чтобы проверить свои игровые ощущения.

Любое существо или предмет, изображенные на картинках, могут быть большими и маленькими, шумными и застенчивыми, активными

и пассивными. У них могут быть характеры. Все это многообразие котов, гусей, грибов... нуждается в конкретном инструментальном воплощении: в распределении смычка, в разной интенсивности нажима, в разной скорости проведения, в смене струн. Четыре «кота», сыгранные на разных струнах, уже дадут ученику представление о том, как тембр струны может изменить «физиономию» и характер. Немного фантазии, и уже на первом уроке разговор с учеником будет выведен на аналитический, артистический, творческий уровень.

Слова, в которых есть два, три, четыре слога, выводят нас уже на классические поэтические размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест.

Есть один гениальный в своей простоте способ разобраться по крайней мере с этими пятью размерами, самым интенсивным образом используемыми в мелодике европейской музыки, на примере имени Иван.

Хорей: Ваня

Ямб: Иван

Дактиль: Ванечка

Амфибрахий: Ванюша

Анапест: Иоанн

Разговор, как вы поняли, шел об ударениях и структуре стопы. Вся классическая музыка, говоря очень упрощенно, может быть разделена на две группы по метрической структуре. В первой группе доля естественным образом делится на два, во второй — на три.

Таким образом, через слова, имеющие два слога, «сыгранные» на пустой струне смычком, ученик выйдет на хорей, с ударением на первом слоге, и на ямб — с ударением на втором слоге. Согласитесь, что задача, поставленная таким образом, решается осознанным движением смычка. Даже самый маленький ученик поймет, что слово «книги» смычок должен сыграть по-другому, чем слово «цветы», хотя в обоих словах имеется два слога. А обсуждение технологии «произнесения» этих слов смычком и нахождение нужного баланса глубины нажима и скорости проведения будет эффективным и деловым.

В словах, имеющих три слога, маленький ученик знакомится с дактилем, даже если это премудрое слово не будет произнесено. Но в музыке это будет знакомство с размерами шесть, девять и двенадцать восьмых, а также с размером шесть четвертей. Зависеть это будет от количества стоп, то есть групп, состоящих из трех равноценных нот. И самое интересное, что помогут нам в этом не сложные расчеты, а

простые словечки: солнышко, козочка, девочка, вазочка... Если сыграть два слова, например: удочка — радуга, одно за другим, мы окажемся в структуре такта в шесть восьмых. Ну а если сыграть подряд три слова: дерево —ножницы — башенка, то усвоим редкий и сложный размер девять восьмых.

Трехслоговые слова с ударением на втором слоге, такие как собачка, машинка, солдатик, воронка..., это примеры амфибрахия, они соответствуют музыкальному мотиву с одной затактовой нотой.

Слова с ударением на третьем слоге познакомят нас с анапестом: барабан, крокодил, светофор, телефон... В музыке это будут мотивы с двойным затактом.

Слова можно и нужно играть и в сочетании с паузами: девочка — пауза — козочка — пауза. Полезно менять и размеры, выходить из трехдольной структуры на двухдольную:

Паучок — раз — два — морячок — раз — два. При таком варьировании меняется и инструментальное решение.

Важно уже на самых первых уроках обращать внимание детей на кровное родство слов и музыкальных мотивов и нарабатывать технику их выразительного исполнения.

Но не только для развития техники владения пространством смычка, его распределением, нажимом и скоростью ведения можно использовать слова. Они хороши для исследования грифа и поиска разнообразных звуков, спрятавшихся там. Разговор идет о передвижении левой руки вдоль грифа, включая в это исследование и самые высокие позиции. Названия нот и даже их чистое звучание на начальном этапе не важны, а вот «поиск грибов» в любом месте грифа очень эффективно расширит представления малыша о возможностях скрипки и, конечно, самого себя в процессе овладения скрипичными премудростями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Сразу за словами в нашем альбоме идут технические упражнения, помогающие ученику приладиться к скрипке. Но в реальном, Лизинном, альбоме такого разграничения на разделы, конечно, не было. Для того чтобы сыграть одно-единственное слово, «ёж» например, надо и скрипку устроить на плече, и много чего научиться делать со смычком: держать его в вертикальной позиции, ставить на струну,

проверять, выпустили ли пальцы вес смычка на струну при этом... Такие упражнения можно найти в большом количестве в методической литературе. Мы, педагоги, учимся друг у друга. Бывает так, что идея носится, как говорится, в воздухе, но только один может поймать ее и точно сформулировать. Но остальные тоже чувствовали ее присутствие. Когда же она была четко сформулирована выдающимся человеком, многие наверняка подумали: «Мне это тоже приходило в голову», и с абсолютно чистой совестью присваивают себе находку. Множество упражнений есть и в моей книжке «Здоровые руки скрипача». Но не забывайте, что альбом делался для малышей, поэтому в нем нет описаний, а есть множество картинок, которые подскажут ученикам, что нужно делать дома, как заниматься без помощи родителей.

Посмотрим, какие картинки увидит в этом разделе маленький скрипач.

Ракета

Упражнение «Ракета на старте» является одним из самых важных для формирования базовых навыков, для выстраивания органичных, естественных взаимоотношений скрипача со смычком. Умение держать смычок в вертикальном положении практически с нулевыми затратами энергии даст ученику точные ориентиры физических ощущений для работы над всеми основными штрихами. В вертикальном положении вес смычка направлен вниз, держать его надо легко, балансируя. Ощущения похожи на те, что чувствуют пальцы, лежащие на трости в положении на струне.

Это упражнение придумал выдающийся педагог Степан Ованесович Мильтонян, и многие преподаватели скрипки непременно вставляют его в коллекции развивающих упражнений для начинающих скрипачей.

Вертолет

Одно из самых фундаментальных умений — поставить смычок на струну, при этом проверив, выпустили ли пальцы вес смычка на струну или все еще держат даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости?

Кроме того, в полете из вертикального положения правая рука описывает довольно большую дугу перед «посадкой». «Приземлившемуся» вертолету надо дать задание сыграть какое-нибудь слово и улететь

к себе на базу, в вертикальную позицию. Таких заданий с разными словами ученик может выполнить множество без всякой скуки, если они будут варьироваться. А главная цель — выпустить вес смычка на струны — будет в конце концов достигнута.

Чайник

Это упражнение тоже преследует точно такую же цель, как и упражнение «Вертолет». Мы просто поменяем декорации и перепишем сценарий. Забава? Да! Ведь у нас на уроке маленький ребенок, и с ним надо играть, правда, в умные и полезные скрипичные игры.

Мостик

Мостик подъемный. Путешественники переходят глубокое ущелье, и мостик поднимается. Отличие в том, что вместо полета и приземления нам надо из вертикальной позиции повернуть смычок и установить его самым кончиком на струны. Поворот надо делать правильно, движением от плеча.

Художник рисует

Что же рисует гномик-художник? А все, что придет ему в голову. Смычок находится в вертикальной позиции. Не меняя этой позиции, рисуем круг — солнце, квадрат — дом, волны, елочки, рожицы... А пальцы не сжимают смычок, как художник не сжимает кисть, и наш кистевой сустав остается всегда гибкий.

Лошадка

Смычок ставим на струны близко к колодке и перекатываем его по струнам движением от плеча.

Гномики на качелях

Похожее упражнение, но выполняется оно в верхней части смычка. Амплитуда движения от плеча будет очень большой.

Волна

Это упражнение нуждается в коротеньком тексте.

Я волна, волна, волна.

Я свободна и вольна.

Быстро к берегу бегу.

Вам нырять я помогу.

Смысл этого упражнения вот в чем: ученику надо сделать четыре активных зигзагообразных движения вверх смычком от кончика. Движение вверх — более активное и длинное, вниз — короткое, безударное. К концу строчки смычок должен быть в положении у колодки. Когда строчка закончилась — просто провести смычок вниз на исходную позицию у его конца.

Гномик просыпал горох

Упражнение на штрих рикошет. Не стоит, наверное, напоминать, что к изучению этого штриха ученики приступают где-то в шестом-седьмом классе (если вообще приступают). А жаль — ведь рикошет очень отчетливо выявляет весьма ценное качество смычка — его способность отскакивать от струны. Без раннего знакомства с этим штрихом нечего и надеяться, что на наших скрипичных грядках когда-нибудь вырастет штрих спиккато во всех мыслимых модификациях.

Первый гномик просто высыпает горошины и смотрит, как они сыплются. Второй гномик старается «отловить» две, три, четыре горошины и быстро выводит смычок в вертикальную позицию.

Карандаш и кисточка

Два разных касания смычком струны: острое, отточенное — карандашом, и мягкое легкое — кисточкой. Первое — со струны, второе — с воздуха.

Тяни-толкай

Короткое движение вверх с яркой пронацией кисти и движение вниз — с супинацией.

Веселые гномики

Это упражнение может вызвать легкое изумление у некоторых коллег. Но для детей с коротким мизинцем оно просто незаменимо, потому что главное его условие — дать возможность всем четверем

пальцам одновременно упасть на струну по естественной траектории. Когда все четыре пальца естественным образом устроились на струне, песенка начинается. Ее надо играть смычком.

*Мы веселые ребята,
По тропинке в лес идем,
Как устанем — в дом вернемся,
Чаю сладкого поьем.*

Нотами записать эту песенку невозможно, потому что она почти у всех детей звучит очень фальшиво. Но эта фальшь временная, на нее можно закрыть глаза (и уши). Главная цель этого упражнения — дать пальцам правильные мышечные, физические ориентиры, показать им, что всем четверем пальцам может быть удобно на струне.

Записать эту песенку можно номерами пальцев.

Все четыре на струне: как упали, так и упали.

44 33 22 11 22 33 444.

Это упражнение надо играть на всех струнах и в разных местах грифа. Позицию определить невозможно и не надо. На этом этапе чистая интонация будет даже вредной.

Гусеница

Очень полезное упражнение для учеников с коротким мизинцем. Исполняется без звука и без смычка. Первый палец на струне, вторым надо дотянуться до предельно возможного расстояния от первого. Немедленно подтянуть всю руку до нового места на грифе. Это так называемая беспереходная смена позиций. Делать это упражнение надо между всеми парами пальцев, вверх и вниз.

Одуванчик

Упражнение на переходы. Выполнять без звука и без смычка. В упражнении должны участвовать два человека: учитель и ученик. Скольжение начинается тогда, когда с одной стороны дует учитель, это движение вверх по грифу; когда дует ученик — движение вверх по грифу. Дуть надо очень легко, тогда и переход получится легкий и быстрый. Ясно, что ни о каких конкретных нотах речь не идет. Главная цель — легкое передвижение по грифу.

Шаг-полушаг

(Это упражнение позаимствовано из методики С. О. Мильтоняна.)
Речь идет о полутоне и тоне между пар пальцев.

Можно приговаривать стишок:

Каблучками туфельки стучат,

А ботинки топают, гремят.

Играть на всех струнах и в разных позициях парами пальцев:

11 22 11 22 1, или 22 33 22 33 2, или 33 44 33 44 3.

Птицы поют на ветках

Первые пробы трелевых движений двух соседних пальцев на legato. Начинать по две ноты на смычок и постепенно довести до нескольких пар. Играть на всех четырех струнах и в разных местах грифа. Пальцы не надо заставлять работать быстро, достаточно будет той скорости, какую они могут дать в данный момент. Нажимать сильно струну тоже не надо.

Пчела застряла в капельке меда

Упражнение на вибрацию. Левая рука хочет сдвинуться по грифу, как в переходе, а палец (пчела) «приклеился» к грифу.

Гномик везет песенки на лодке

Упражнение на транспонирование мелодий (мотивов). По берегам реки расположились деревеньки (разные позиции). Песенку (короткий мотивчик из двух-трех нот) надо провезти по реке с остановками в разных деревеньках. Песенка будет одна и та же, но звучать будет повыше или пониже, в зависимости от места расположения «лодочки» на грифе. В этом упражнении чистая интонация приветствуется. Вторая цель — игра в разных позициях без уточнения названий нот. Ориентироваться надо на аппликатуру. Желательна гармоническая поддержка.

Например: 11 22 111 при расстоянии между пальцами целый тон или полутон. Но довольно скоро можно «возить» и хорошо знакомые песенки. Для этого упражнения не годятся пустые струны, песенка должна быть «под пальцами».

Мурчащий кот

Первая проба нажима. Первое мурчание должно быть коротким, но с каждым разом все длиннее.

Троллейбус

*(Может быть трамвай, электричка, обязательно с проводами.)
Упражнение тоже позаимствовано из коллекции С. О. Мильтоныяна.*

Наметить на струне, например, четыре остановки, посадить пассажира (первый палец) и доехать до следующей остановки. Делать сначала без смычка. В этом случае точность остановки не имеет значения. Важна легкость перемещения. Можно ритмически оформить следующим образом: раз и два — время в покое, троллейбус стоит, и — движение (переход), 3 и 4 и — следующая остановка, во время которой идет проверка мышечных ощущений. Выполняется на каждом пальце, но второй, третий и четвертый в одиночку по струне не пускать, подставить нижележащий палец.

В «Альбоме» представлено лишь несколько упражнений. Дать их в полном объеме просто невозможно, и это не было главной идеей. В «Альбоме» хотелось представить весь разнообразный «рацион» для начинающих скрипачей.

КОРОТКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ВЕРНЕЕ, СТИШКИ, И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ

Еще играя слова на пустых струнах, ученик заметит, что коты могут быть разными и их реакции на происходящие события тоже могут быть разными, несмотря на то что они все коты. Эту разницу им сначала покажет голос, а затем и звук скрипки. Уже на словах ученики поймут, что звуком можно посылать информацию слушателю. Для того чтобы слушателю было понятно, что один кот трусливый, а другой — храбрец, надо как-то по-другому провести смычок. Парадоксально, но простые слова могут дать старт аналитическому обдумыванию исполнительской задачи.

Ну а если слова объединились по заданному сценарию, в котором

будут повороты сюжета, изменения настроений? Каждое маленькое или даже малюсенькое стихотворение представляет собой историю, хорошо знакомую ученику по его жизненному опыту. Эти истории конкретные, которые требуют конкретного воплощения на инструменте.

Никакого строгого порядка «исполнения» стихов на открытых струнах нет. Ребенок может открыть любую понравившуюся ему картинку и начать ее «декламировать» смычком. Занимает один такой стишок на уроке всего несколько минут, но пользу приносит большую. Эти развивающие упражнения можно расценивать как этюды и ставить перед учеником разные цели: выявление всех возможных ритмических решений, поиск смыслов с помощью воображаемого прожектора, подбор логичного инструментального решения, составление динамического плана и нахождение органичной меры артикулирования. Впрочем, порядок все же есть, но не в выборе картинки, а в работе.

1. Прочитайте с ребенком вместе стихотворение, как речевку, то есть по слогам, для того чтобы выявить его двух- или трехдольную структуру. Любому нормальному ученику такое «исполнение» не понравится, многие даже назовут его туповатым. Но, несмотря на это, попросите его сыграть точно так же на любой открытой струне.
2. Найдите все возможные ключевые слова. Они будут содержать разные смыслы. Например:
*«Как приятно на поляне
полежать под тополями,
пение послушать птичек
и успеть на электричку».*

Возьмем первую строчку. Для такого смыслового анализа надо работать с воображаемым ярким прожектором, который высвечивает главное и прячет в тени второстепенное. В первой строчке наш прожектор может высветить «как ПРИЯТНО» и спрятать «на поляне». Но можно сделать и наоборот: сделать главным «НА ПОЛЯНЕ», а «как приятно» произнести нейтрально. Оба варианта будут правильными, выбор остается за исполнителем.

Можно работать над двумя строчками сразу, выбирая из четырех возможных ключевых смыслов один.

Самое главное в этом выявлении смыслов — исполнить этот стишок смычком точно так же, как голосом, так же выразительно. Вот тут мы и подошли к самому главному: выяснится, что так вот сразу и не получается. А почему? Потому что нет техники владения смычком. Не

умеем вести смычок в разных скоростях, с разным нажимом, в разных частях, в разных направлениях. Не получается зигзагообразное, центробежное и центростремительное движение ведения. Что же делать?

ПРОБОВАТЬ!

Для этого эти стишки и придуманы. Они для того и сочинены, чтобы научиться что-то сыграть побыстрее, что-то помедленнее, что-то погромче, что-то потише, что-то поотчетливее, что-то менее внятно. И все эти изменения в режиме работы смычка должны быть обусловлены изменением смыслов, заложенных в маленьком стихотворении.

Ясно, что каждый педагог может составить коллекцию стихов, основываясь на своем собственном вкусе. К счастью, дети никогда не были обделены вниманием даже самых изысканных поэтов. В предложенном пособии все сочинено автором, но на уроках использовались и стихи настоящих поэтов.

Посмотрим, как можно работать с простенькими текстами, чему можно на них научиться?

Все мы когда-то в детстве декламировали стихи. Разучивали их с воспитательницами в детском саду, с родителями, бабушками и дедушками, с учителями в школе, которые подсказывали нам, какие слова произнести погромче, какие потише. Они добивались, чтобы мы декламировали выразительно. А что это такое — выразительность?

Если порассуждать логически, то мы должны были что-то выразить. По-видимому, свое отношение к тем событиям или явлениям, о которых говорилось в стихотворении. Но чаще всего нас никто и не спрашивал о нашем отношении, просто заставляли где-то говорить громче или тише, быстрее или медленнее, отчетливее или говорком. Они, наши тренеры выразительной декламации, сами и оценивали степень своей удовлетворенности от наших усилий. Но нам это тоже было нужно, хотя бы для того, чтобы получить подарок от Деда Мороза (хотя он бы и без всякой декламации подарок дал).

Можно ли научить маленького ученика работать самостоятельно сначала с поэтическим текстом, а потом перенести это умение на текст музыкальный? Ритмические и мелодические варианты всех включенных стихотворений будут представлены в методическом обосновании «Альбома».

Посмотрим, как умение декламировать стихи поможет нашим ученикам играть выразительно на скрипке.

Илл. 1. Я летаю по лесам

*Я летаю по лесам,
По долинам и полям,
Громко песенки пою,
На ребяток вниз смотрю.*

Перед нами классический образец четырехстопного хорей, стихотворного размера, в котором стопа состоит из двух долей, первая доля — под ударением. Для работы абсолютно над всеми стихами в сборнике существует одно обязательное правило: прочитать текст по слогам, как читали речевку в пионерском лагере. Структура будет сразу ясна, система ударений тоже.

После чтения по слогам сыграем точно так же на любой струне. Распределим смычок формальным способом: восьмушки — маленьким смычком, четверти — целым смычком. Все прекрасно уложится.

Включаем мысленно наш яркий прожектор и думаем, какое слово им осветить в первых двух строчках. У нас богатый выбор: Я, ЛЕТАЮ, ПО ЛЕСАМ, ПО ДОЛИНАМ, И ПОЛЯМ. Пять вариантов. Если прожектор будет направлен на слово «я», то и смысл сосредоточится на этом местоимении, а все остальное скроется в тени. Я, а не ты, не сосед по дому, не кот соседский.

Если прожектор переместится на слово «летаю», то и смысл изменится: не ползаю, не прыгаю, не стучу кулаками по столу... То есть смысл перешел на совершаемое действие.

Передвигаем прожектор на следующее слово «по долинам»: то есть долины нас привлекают больше всего. Наверное, потому, что оттуда сверху нам все видно. Если летишь над лесом, то вряд ли увидишь спрятавшегося под кустом зайца, ведь над ним будут кроны деревьев.

Вы видите сами, что работа по высвечиванию разных смыслов очень увлекательная и вполне по силам даже маленьким ученикам.

Прожектор может осветить не одно ключевое слово, а два или три. Это зависит от вашего решения.

Ну а сейчас начинается самое интересное. Вот точно так же, как вы читали этот стишок голосом, проиграйте его на любой пустой струне смычком, со всеми деталями, с той же динамической интенсивностью при произнесении выбранного ключевого слова, точно так же пряча в тени незначительные подробности. Не бойтесь преувеличенно показать главное и спрятать второстепенное.

Ученик сразу же поймет, что у него получилось, а что нет. Первое, что бросится в глаза, будет проблема с распределением смычка. При

художественном артистическом исполнении текста принцип формального распределения — короткие ноты меньше смычка, длинные ноты больше — может и не сработать. Окажется, что ведение смычка может быть и зигзагообразным, и центробежным, и центростремительным. Ясно, что эти слова могут быть очень сложными для малышей, их не надо произносить, но ИСПОЛНЯТЬ эти сложные движения надо учиться.

Обратите внимание на то, что практически во всех стихотворениях четыре строчки. Сделано это специально для того, чтобы задействовать в упражнениях все четыре струны, по одной на строчку. Обычно дети довольно долго сидят на струне ре, потому что в ее диапазоне легче петь, а освоение крайних струн всегда отстает. Этот факт отчасти тоже стал причиной выбора декламирования стихов на скрипке и голосом вместо пения. Чистое пение не является безусловным показателем ни способностей ребенка, ни успешности освоения им инструмента. Хотя вполне допускаю, что это высказывание может вызвать негативные реакции.

В каждом примере будет дан номер музыкальной иллюстрации. Искать их надо в мелодическом приложении. Там вы найдете очень простые мелодии, подходящие для текстов стихов. Но каждый педагог, да и ученик смогут сочинить свои собственные мелодии.

Илл. 2. Как приятно на поляне...

Эту песенку пропустим, потому что ее мы выбрали в качестве примера для разбора.

Илл. 3. Спи, мышонок

Спи, мышонок, засыпай.

Про котов не забывай.

А увидишь ты кота-

Засыпай скорей!

На первый взгляд может показаться, что задачи здесь такие же, как и в предыдущих стихах. Это так, но в этой песенке заложен более богатый потенциал для работы. Из двухдольной структуры ее легко перевести в трехдольную, и инструментальная задача изменится: появится проблема скорости проведения смычка. Можно играть одну ноту на смычок с разными скоростями, а можно попробовать и «подцепить» короткую ноту на один смычок с длинной. Хорошее приобретение!

Илл. 4. Дождик

*Дождик капает по лужам,
Нам нельзя идти гулять.
Тучка плачет, ну так что же!
Можно книжку почитать.*

Эти слова были сочинены много лет назад одной учащейся Новгородского музыкального училища для песенки «Осенний дождичек» из сборника «Вверх по ступенькам». В тот момент она получила первых учеников по педагогической практике. Ей показалось, что «слова» «кап-кап-кап-кап» скучны и не несут необходимой информации для формирования художественного образа дождя. Капельки были вступлением, а развитие музыкальной истории про дождь и про скучающего мальчика были представлены по всем правилам художественного чтения.

Но даже капельки во вступлении можно сыграть по-разному. Капли могут падать на металлический подоконник и на пластиковый. Звуковой эффект будет разный, это отразится на движении смычка, на скорости проведения, на нажиме.

Илл. 5. Хромой утенок

*Хромой утенок
К нам пришел,
Сказал, что был
В больнице он.*

Редкий случай, когда уже в названии стиха дается и его инструментальное решение. Стихотворение надо играть, «хромая» на третью долю, ритмически оформив стихок в трех четвертях. То есть декламация ровными четвертями в размере две четверти не выявит смысла, состояния утенка, не покажет его болезнь. Ударная доля должна быть половинкой, а безударный затакт — четвертью. При таком ритме смысл выявляется сам собой. Играть лучше одну ноту на смычок. Возможен вариант с паузой на вторую долю.

Выбор темпа — аспект тоже художественный. Если утенок пришел к нам сообщить печальную новость, темп будет один; если же он спешит, хромая, сказать нам, что ничего серьезного нет — другой.

Илл. 6. Вышли солдаты

*Вышли солдаты
На парад,*