

Corso di insegnamento del violino 101

Ashley Rescot

Translation: DeepL

[Gruppo Facebook Violin Studio 101](#)

Lezione 1: le basi

Parte 1: Connettersi

Dopo quasi un decennio di gestione del mio studio, ho deciso di riesaminare la sua impostazione e i suoi metodi, dando una buona occhiata a quali tecniche ho trovato di successo, e quali aree lasciano spazio per il miglioramento.

Piuttosto che reinventare la ruota, voglio condividere le risorse che mi sono state più utili nel corso degli anni. Spero che le mie esperienze e quelle dei miei colleghi siano di beneficio ai nuovi insegnanti mentre sviluppano i loro studi musicali.

In un mondo di persone con "lavori da scrivania" tradizionali, la professione di "insegnante privato di musica" suona esotica. Insolito. Esoterico. Confuso. Sorgono domande. È un vero lavoro? Sì. Si può vivere facendolo? Sì, se lo imposti correttamente.

I pro: Scegliamo i nostri orari, decidiamo le nostre tariffe, prendiamo le nostre decisioni commerciali, ecc. Suona piuttosto bene, vero? Certamente! E il più delle volte lo è.

Tuttavia, come ogni lavoro, ci sono alcuni contro. La variabilità finanziaria è uno. Se non imposti correttamente il tuo insegnamento, gli studenti possono approfittarsi di te non pagando le lezioni in modo regolare.

Gli orari insoliti possono essere un altro imbroglio. Per molti di noi insegnanti di musica, quando tutti gli altri finiscono la loro giornata lavorativa, la nostra è appena iniziata. Spesso lavoriamo dopo la scuola e nei turni del fine settimana. Mentre tutti gli altri stanno finendo la giornata, noi la stiamo finendo.

Un altro ostacolo è la mancanza di colleghi nel nostro posto di lavoro fisico. Anche se, grazie alla quarantena, questo problema è diventato più diffuso in tutti i campi. Quando sorgono domande sullo studio, non possiamo semplicemente urlare alla persona nel cubicolo accanto a noi. Possedere la propria attività è gratificante, ma può essere isolante. Abbiamo ancora bisogno di una comunità di altri che fanno un lavoro simile con cui condividere le idee.

In questo campo, sono estremamente fortunato. Sono cresciuto in una famiglia di musicisti. Mia madre è un'insegnante di violino. Le mie sorelle sono insegnanti di violino. Molte delle mie zie sono insegnanti di violino. La mia nonna nonagenaria è un'insegnante di pianoforte. Mia

suocera era un'insegnante di pianoforte. Avete capito bene. Vivo in un mondo dove l'insegnamento della musica non è un'anomalia. È la norma.

Ogni volta che ho domande sul mio studio, prendo il telefono e chiamo mamma o mando un messaggio alle mie sorelle. Ho dato per scontato che gran parte della professione mi sia stata tramandata dalle generazioni precedenti. Mi ci è voluto un po' per scoprire che questo modo di vivere che considero "normale" non lo è necessariamente per la maggioranza della popolazione.

Di conseguenza, voglio condividere alcune di queste risorse che si sono dimostrate più preziose per me nel corso degli anni per aiutare i miei lettori a diventare parte della nostra più grande famiglia musicale.

Per coloro che non possono "chiamare la mamma" per ogni domanda sull'insegnamento, consiglio vivamente quanto segue:

Formazione: La cosa migliore che potete fare per migliorare il vostro insegnamento è frequentare la formazione degli insegnanti. Una delle sedi più accreditate per questo è la [Suzuki Association of the Americas](#). Hanno insegnanti formatori in tutto il mondo su una varietà di strumenti e offrono un approccio premuroso e sistematizzato alla pedagogia che coinvolge l'intero studente. Forniscono anche un meraviglioso gruppo di colleghi e mentori di supporto che vi guideranno lungo il vostro viaggio musicale.

Gruppi Facebook: Specialmente in questo periodo di isolamento, sono stato entusiasta di connettermi con colleghi online. È meraviglioso raccogliere la saggezza dei veterani del settore, così come imparare idee innovative da nuovi insegnanti appassionati.

Podcast: Trova il tuo podcast musicale preferito per tenerti aggiornato sulle tendenze attuali

Parte 2: Filosofia della musica

Fatto casuale: mi sono laureata in violino, ma ho conseguito un master in letteratura francese. Un po' un cambiamento nelle aree di specializzazione, lo so, ma entrambe le discipline hanno plasmato chi sono oggi.

I francesi sono un gruppo filosofico. Esistenzialisti come Camus e Sartre hanno passato molto tempo ad esaminare il significato della vita. Come insegnante di musica, potresti non voler scrivere il prossimo trattato filosofico, ma *dovresti* scrivere la tua filosofia musicale che puoi condividere con i futuri studenti.

Ecco il mio:

Avete mai notato gli archi sveltanti nel vostro film preferito, battuto il piede sulla parte di violino di una canzone country, o ascoltato il suono melodioso del violino che suona in un caffè locale? Il violino permea le partiture dei film, le opere orchestrali, la musica della chiesa e le bande di

paese. I compositori più famosi di tutti i tempi, tra cui Bach, Beethoven e Mozart, per citarne alcuni, hanno tutti scritto concerti per violino senza tempo che ancora oggi stupiscono il pubblico.

Essendo stato un musicista per tutta la vita, credo che la musica sia una delle abilità più belle e benefiche che una persona possa sviluppare. Ho iniziato la mia carriera utilizzando il [Metodo Suzuki](#), che sottolinea l'importanza dell'allenamento uditivo e dello sviluppo dell'orecchio. Per i giocatori molto giovani incorpora molti giochi che hanno uno scopo musicale, rendendolo attraente per le piccole menti. Credo che sia un metodo eccellente per insegnare il violino ai bambini piccoli. È la base di gran parte del mio insegnamento, anche se non lo uso esclusivamente. Combino il metodo Suzuki con il mio approccio "pasta ben bilanciata".

Proprio come dobbiamo mangiare le nostre verdure per avere una buona salute, gli studenti imparano una buona tecnica in giovane età per avere sane abitudini musicali. Che abbiano cinque o diciotto anni, gli studenti iniziano le loro lezioni con scale e arpeggi o etudes. Questi formano i mattoni di una buona esecuzione. In seguito, passano ai loro brani principali (di solito pezzi Suzuki), o il "piatto principale". Questi sono i pezzi fondamentali che li aiutano a crescere come musicisti. Ogni pezzo Suzuki è un blocco di costruzione che permette agli studenti di crescere musicalmente. Infine, quando il tempo lo permette, do agli studenti un pezzo di spettacolo appariscente, o pezzo "dessert". Questi possono essere di vari generi, che vanno dal violino, al pop, al jazz. Gli studenti sono rinvigoriti da queste canzoni orecchiabili e sono motivati a suonare il loro pezzo "dessert"! Dà loro anche un assaggio di diversi stili di musica, un'abilità che credo sia importante nell'industria musicale di oggi.

Perché imparare il violino?

Il violino impegna entrambi i lati destro e sinistro del cervello. I violinisti sono analitici e meticolosi per eseguire accuratamente le note sulla pagina. Impegnano anche il lato destro creativo del cervello in modo da poter trasmettere la narrazione e l'emozione della musica, mentre aggiungono il loro tocco artistico.

Suonare bene il violino richiede una pratica quotidiana, instillando una disciplina che può essere applicata ad altre aree della vita, compresi gli studi e la forma fisica. Gli studenti di violino imparano anche ad esibirsi di fronte agli altri, un'abilità che si traduce bene nel parlare in pubblico e nelle presentazioni.

Imparare il violino è un'abilità impegnativa ma gratificante da acquisire, e quando si studia in un ambiente divertente e incoraggiante, gli studenti possono godere della musica e trovare un senso di realizzazione quando raggiungono i loro obiettivi musicali!

Come iniziare!

Se il violino ha attirato la tua attenzione, contattami per organizzare una consultazione. Durante questa sessione gli studenti e i genitori possono farmi domande sul mio studio e io do una mini lezione. Se non hanno mai suonato prima, mostro loro le basi del gioco del violino, come tenere il violino e l'arco e come battere un ritmo. Gli studenti possono iniziare a partire da 4 o 5 anni, e

iniziare su una piccola scatola di violino per imparare il modo corretto di tenerlo. Se gli studenti hanno già suonato il violino prima, possono portare i loro libri e suonare una parte di una vecchia canzone per me.

Al momento non ho posti disponibili per lezioni private.

Voi, così come i nuovi genitori/insegnanti di musica, potreste voler leggere quanto segue:

Il punto fermo per gli insegnanti Suzuki: Il libro del Dr. Suzuki (1969) [Nurtured by Love](#).

Ho anche letto una grande risorsa che segue il classico. (In vero stile Suzuki-kid, quando dico "letto", intendo "ascoltato su audiolibro"). [Beyond the Music Lesson](#) di Christine Goodner porta i principi di Suzuki nel ventunesimo secolo. Sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei genitori nelle lezioni di musica e offre consigli pratici a genitori e insegnanti che vogliono rendere l'apprendimento della musica un'esperienza più piacevole per gli studenti. Ora disponibile anche in spagnolo!

Lezione 2: I dadi e i bulloni: Chi, cosa, dove, quando, quanto

Che tu sia un insegnante di musica veterano o che tu abbia appena iniziato il tuo studio, è importante considerare i dadi e i bulloni del tuo business. Queste sono le domande "chi, cosa, dove, quando, come" del tuo studio. Quelli di noi che sono stati nel business per un po' conoscere diverse delle trappole persone cadono in, quindi è meglio affrontare questi problemi prima ancora di iniziare.

Chi: livello di studenti/età

Quando inizi a insegnare, potresti non sapere quale età/livello di studenti preferisci. La maggior parte degli insegnanti inizia con i principianti, poi i livelli degli studenti progrediscono nel tempo.

Andrea Miller, nel suo blog/podcast *Music Studio Startup*, intervista [Tim Topham](#) sulla sua esperienza specializzata nell'insegnamento agli adolescenti. Vale sicuramente la pena di ascoltarlo.

Mi è piaciuta anche la recente intervista di Andrea con [Natalie Doughty](#), in cui incoraggiano gli insegnanti di studio a trovare una sola parola per descrivere il loro studio. Esempio: Natalie ha detto di essere il "Recovery Studio", perché prende diversi studenti che hanno avuto precedenti esperienze negative con le lezioni e cerca di trasformare le loro nuove lezioni in qualcosa di positivo.

In questa fase della mia vita, chiamerei il mio studio il "Do-Life-Together Studio" perché io stessa sono una mamma di due giovani studenti di musica. Uso spesso gli appuntamenti di gioco come ricompensa sia per i miei studenti che per mia figlia. Un ulteriore vantaggio è che

questo dà agli altri genitori e a me la possibilità di parlare di genitori insieme mentre i bambini giocano. Di conseguenza, alcuni dei nostri migliori amici sono i miei studenti e le loro famiglie. Tuttavia, questa fusione di relazioni professionali/personali può non essere adatta a tutti gli insegnanti/studi. Ogni persona deve decidere quale stile di studio è meglio per lui/lei.

Ho iniziato le lezioni di violino con mia madre, un'insegnante di violino veterana. Dopo qualche anno, mi mandò a studiare con le mie zie per una prospettiva "esterna", mentre lei continuava a lavorare con me tra una lezione e l'altra. Una delle mie zie era specializzata nell'insegnamento agli studenti più giovani, dai livelli iniziali a quelli intermedi. Quando gli studenti raggiungevano la fine della scuola media o il liceo, li mandava da un'altra zia, una professoressa di violino in una delle università locali. Questa insegnante prendeva solo studenti avanzati, poiché preferiva fare lezioni di un'ora (o più) per concentrarsi sui concerti per violino.

Mia madre si diverte a insegnare a un'ampia gamma di livelli di studenti, dai principianti agli anziani delle scuole superiori. Si è sempre dedicata ai suoi studenti più grandi e si diverte a prepararli per le audizioni e i concorsi da solista. Tuttavia, ha un talento naturale con i bambini piccoli, quindi si sforza di avere almeno un paio di principianti nel suo studio. L'entusiasmo dei principianti combinato con l'abilità tecnica dei suoi studenti più grandi crea una grande atmosfera in cui tutti gli studenti imparano gli uni dagli altri.

Cosa: Politiche dello studio

Le politiche dello studio sono essenziali affinché voi e il vostro futuro studente siate sulla stessa pagina per quanto riguarda le lezioni, la pratica, le esibizioni, gli orari di pagamento, i rimborsi, ecc. Poiché i miei bisogni personali cambiano, così come i bisogni del mio studio, rivaluto le mie politiche ogni anno.

Ecco i miei:

Lezioni

Mi piace lavorare con gli studenti in un ambiente individuale insieme a genitori che mi sostengono! Per gli studenti molto giovani (scuola materna ed elementare), utilizzo il [triangolo Suzuki](#), composto da studente, genitore e insegnante. A questo livello, chiedo che il genitore/tutore sia presente a tutte le lezioni, poiché è l'insegnante principale dello studente per il resto della settimana. Per gli studenti delle scuole medie, i genitori possono avere bisogno di dare ai loro figli un po' più di indipendenza e incoraggiarli ad assumersi la responsabilità delle sessioni di pratica, pur continuando a guidarli quando necessario.

Al liceo, gli studenti dovrebbero essere in grado di esercitarsi da soli, con il genitore che ha ancora un ruolo di supporto. Proprio come saltare le lezioni fa sì che gli studenti rimangano indietro a scuola, perdere le lezioni fa sì che gli studenti rimangano indietro nel loro sviluppo musicale. Durante l'anno scolastico chiedo agli studenti di frequentare lezioni settimanali, con tempo libero per le vacanze e le pause, compresi il Ringraziamento, Natale/Capodanno e le vacanze di primavera. Se il mio studio lo permette, offro 2 lezioni di gruppo a studenti

principianti e intermedi per semestre per dare agli studenti la possibilità di incontrare e suonare con altri violinisti!

La pratica perfetta rende perfetti!

Per suonare bene il violino, gli studenti imparano la disciplina della pratica quotidiana di qualità. Per gli studenti molto giovani, uso giochi divertenti per aiutare queste sessioni ad essere una parte eccitante della loro giornata. Praticare è l'equivalente di fare i compiti per una classe a scuola. Gli studenti che frequentano le lezioni solo una volta alla settimana, ma non fanno della pratica quotidiana una priorità, non raggiungono un alto livello di successo e spesso si sentono frustrati per la loro mancanza di progresso. Di conseguenza, chiedo agli studenti di praticare 5 giorni a settimana, concedendo loro un giorno di riposo per ringiovanire. È meglio praticare bene per pochi minuti ogni giorno piuttosto che avere pratiche lunghe ed estenuanti ogni tanto. Faccio anche partecipare periodicamente i giovani studenti a divertenti gare di pratica che aiutano a incoraggiare la buona pratica in modo divertente e coinvolgente. Lavoro in collaborazione con i genitori per trovare un "premio" che possa motivare ogni singolo studente!

Esecuzione di

Per me, esibirmi è la parte più divertente del suonare il violino. L'eccitazione di stare sul palco e condividere la musica con gli altri è una gioia che è meglio sperimentare in prima persona. Credo anche che eseguire la musica sia un mezzo che noi musicisti possiamo usare per servire gli altri. Di conseguenza, cerco di offrire molte opportunità di esecuzione, compresi i recital in studio e le esibizioni nelle case di cura, per dare agli studenti la possibilità di condividere la loro musica. Nel 2013, il mio studio di Chicago ha fatto una gita insieme per ascoltare un concerto della Chicago Symphony Children's, e poi si è esibito in un nostro recital a PianoForte su Michigan Avenue. È stata un'esperienza meravigliosa!

Eeguire la musica di fronte a un pubblico si traduce anche in altre aree della vita, incluso il parlare in pubblico. Gli studenti del mio studio sono tenuti a partecipare ad almeno un recital ogni semestre. Li incoraggio anche a partecipare al programma Youth Symphony quando sono pronti, sia in termini di maturità che musicalmente, dato che suonare in gruppo/orchestrale è un'abilità vitale da sviluppare.

Estate: Scuola di musica per le vacanze e lezioni estive

In estate, gli studenti hanno l'opportunità di frequentare la Vacation Music School! Per molti dei miei studenti questo è il momento clou del loro anno musicale, perché hanno la possibilità di suonare con altri studenti e di imparare diversi aspetti della musica, tra cui la teoria musicale e la storia della musica. Abbiamo anche giornate in costume, artigianato e giochi relativi al tema speciale dell'anno! Chiedo a tutti gli studenti che desiderano continuare nel semestre autunnale di iscriversi al pacchetto Summer Session, che include la partecipazione alla Vacation Music School per studenti principianti e intermedi. (Il campo può funzionare correttamente solo con la presenza di tutti per fornire l'esperienza di gruppo). Questo prende il posto di lezioni settimanali, in quanto richiedo solo 6 lezioni aggiuntive nel corso dell'estate. Pianifico il campo musicale con

largo anticipo per permettere alle persone di pianificare i loro programmi estivi. Se le date semplicemente non vanno bene per te, ti chiedo comunque di pagare la retta del campo, e offro una sessione di un'ora per discutere ciò che hai perso, ma è meglio partecipare a questa settimana emozionante!

Le mie sessioni estive permettono un ampio tempo libero per vacanze in famiglia, altri campi e riposo, pur incoraggiando lo sviluppo musicale. I violinisti diventano fuori forma se non suonano affatto durante l'estate, quindi è ancora importante avere qualche lezione e continuare a praticare. J Gli studenti possono scegliere di prendere più lezioni, in base alla loro e alla mia disponibilità.

Pagamento

La retta è SEMPRE dovuta la prima settimana del mese o del semestre.

Opero su un programma semestrale, avendo diviso l'anno in 3 semestri: Autunno, primavera ed estate. Tengo la fascia oraria di ogni studente appositamente per lui. Gli studenti pagano mensilmente, con la retta da pagare sempre la prima settimana del mese.

Gli studenti possono scegliere di interrompere le lezioni alla fine del semestre.

Agli studenti di livello intermedio e avanzato verrà chiesto di pagare un pianista accompagnatore per le loro esibizioni, poiché è fondamentale che imparino a suonare i loro pezzi con l'accompagnamento. Di solito cercherò di trovare un accompagnatore disponibile, ma se uno studente ha già un membro della famiglia o un amico competente, allora è il benvenuto a usarlo al suo posto!

Lezioni perse

Nonostante le buone intenzioni, mi rendo conto che a volte è necessario che gli studenti perdano una lezione, e a volte sono costretto a cancellare una lezione. Si prega di lavorare con me individualmente per programmare la quantità di lezioni necessarie per il semestre.

Programma generale:

Primavera: Gennaio-maggio (16 lezioni più 2 lezioni di gruppo)

Estate: Giugno, luglio e prima parte di agosto (6 lezioni più la Vacation Music School)

Semestre autunnale: Fine agosto-metà dicembre (12 lezioni più 2 lezioni di gruppo)

Dove: Posizione

Vuoi insegnare a casa? Affittare uno studio? Insegnare online? Fuori? Come ho detto prima, il mio studio è più un "Do-Life-Together Studio", quindi preferisco insegnare a casa mia. Mi piace avere le mie risorse a portata di mano e mi piace l'atmosfera "casalinga".

Tuttavia, poiché la quarantena ha reso le lezioni online una necessità, mi ci sono abituato. Anche se non voglio insegnare solo online, lo includo come un'opzione possibile quando il mio studente o io stesso ci sentiamo poco in forma.

Durante l'estate di Covid, ho aperto il mio portico posteriore per gli studenti che preferivano imparare di persona. Questo è stato un divertente cambio di ritmo e ha anche preparato i miei studenti per i concerti all'aperto. Hanno imparato a gestire il plexiglass, gli insetti e il calore! L'investimento in un ventilatore a batteria è stato sicuramente utile.

Mi rendo conto che molti insegnanti preferiscono affittare uno spazio di studio, che è un'opzione eccellente se si vuole separare la propria casa dal lavoro. Questo ti permette anche di mantenere il tuo spazio di lavoro più libero dal disordine. Se il tuo spazio vitale non è favorevole ai clienti (cioè troppo piccolo, posizione scomoda, disordinato, ecc.) questa sarebbe un'opzione eccellente. Tuttavia, dovrai tenere conto del costo di uno spazio in affitto nel tuo prezzo.

A casa o altrove, è importante considerare i problemi di sicurezza per voi e per i vostri futuri studenti. Non invitare persone nel tuo spazio personale senza prima controllare se è sicuro. Considerate la possibilità di programmare un primo incontro in uno spazio pubblico, sia per la vostra comodità che per quella del vostro potenziale studente. Fate le vostre ricerche.

Quando: Programmazione degli studenti

Questa potrebbe essere una delle parti più complicate della gestione di uno studio. Raccomando di programmare gli studenti in gruppi in modo che la tua intera giornata non sia interrotta dalle lezioni. Tuttavia, devi anche tenere a mente la tua resistenza quando determini quante lezioni programmare di seguito. Per alcuni insegnanti questo potrebbe essere cinque lezioni, mentre altri potrebbero essere in grado di gestirne dieci. Se sei un genitore a tempo pieno, oltre al tuo ruolo di insegnante di musica, il tuo limite può essere solo tre. Inoltre, la lunghezza delle lezioni può influenzare quanti si può insegnare in una sola seduta.

Si può anche determinare se si vuole qualche minuto tra una lezione e l'altra, o se si vuole programmare gli studenti esattamente all'ora o alla mezz'ora. Personalmente, mi piace avere qualche minuto tra una lezione e l'altra per chiacchierare con i genitori, fare uno spuntino, ecc. Di conseguenza, programmo lezioni di mezz'ora ogni 45 minuti. Tuttavia, questo significa che ho meno ore totali a disposizione, il che si traduce in meno studenti paganti. Questa preferenza può sicuramente variare da insegnante a insegnante.

Un'altra area essenziale da considerare sono le lezioni di recupero. Ci saranno inevitabilmente delle lezioni che voi o il vostro studente perderete, e dovete avere un piano su come gestirle. Ho esplorato alcune opzioni:

1. Gli studenti pagano per un numero totale di lezioni per semestre. Costruiscono una o due settimane in più per le lezioni perse. Se perdono più lezioni, semplicemente perdono quei soldi. Questo fornisce la maggiore sicurezza finanziaria per l'insegnante, ma è anche il più denaro da pagare in anticipo per lo studente. Tuttavia, a molte famiglie

di studenti piace questa opzione perché devono ricordarsi di pagare solo 2-3 volte all'anno.

2. Gli studenti pagano mensilmente. Se perdono una lezione, si lavora con loro per riprogrammarla. Se perdono il recupero, perdono la lezione. Questo è un buon compromesso sia per lo studente che per l'insegnante.
3. Gli studenti pagano settimanalmente. Pagano solo per il numero di lezioni che prendono. Questa opzione è di solito popolare tra gli studenti/genitori, ma non fornisce sicurezza finanziaria all'insegnante.

È importante che gli studenti capiscano che si sono iscritti per un orario specifico. Se sono programmati per una lezione alle 4:30 di martedì e chiedono di venire alle 4:30 di giovedì, è probabile che un altro studente sia già programmato per quell'ora, il che rende la riprogrammazione molto difficile per gli insegnanti, specialmente se gestiscono grandi studi.

Quanto costa: Prezzi

Non pretendo di essere un esperto su questo argomento in nessun modo. Per un'analisi più approfondita di questo lato del business, raccomando di nuovo il [blog/podcast Music Studio Startup](#) di Andrea Miller. Tuttavia, qui ci sono alcune indicazioni che ho imparato nei miei anni di insegnamento.

1. Non abbassare troppo i tuoi prezzi. È allettante essere il prezzo più basso della città. Attirerai più studenti, giusto? Può darsi. Ma ti svenderesti in termini di tariffa oraria. I musicisti sono persone impegnate e devi dare valore al tuo tempo. Vuoi anche sviluppare buone relazioni con la tua "concorrenza", o "colleghi", come preferisco chiamarli. Molte volte ho avuto bisogno di mandare studenti a loro perché il mio studio è pieno e viceversa. Abbiamo collaborato insieme in recital e concerti, quindi è importante che io formi dei rapporti sani con loro.
2. D'altra parte, non datevi prezzi troppo alti, specialmente quando iniziate. Non dare per scontato che i prezzi che funzionano a New York si applichino alla tua città. Se non hai ancora sviluppato una reputazione nella tua città, non vuoi applicare prezzi più alti degli insegnanti veterani che sono già affermati.
3. Confronta il tuo prezzo con quello dei tuoi colleghi. Vuoi far pagare una cifra simile per mantenere il valore del tuo campo e convalidare il suo valore nella tua comunità.
4. Prendi in considerazione la tua formazione. Dovresti essere in grado di far pagare di più per le lezioni se hai un master in musica che se hai appena suonato al liceo, anche se alla fine il mercato dovrebbe determinare il tuo prezzo.

Lezione 3: Materiali

Parte 1: Fondamenti dello strumento

"Dove posso comprare un violino?" chiedono spesso gli studenti. La mia risposta è di solito triplice.

Negozi di corde locale

[Shar](#)

Per favore non comprate da Amazon per un'acustica (non così buona di qualità)

Man mano che gli studenti diventano più avanzati, possono sempre provare i violini di altri negozi d'archi.

Non dimenticare di controllare la loro [taglia!](#)

Come insegnante, accordo il violino a orecchio con il mio pianoforte. Tuttavia, la maggior parte degli studenti avrà bisogno di comprare un accordatore o di usare un'applicazione di accordatura.

Hanno anche bisogno di una buona spallina.

Parte 2: Libri di metodo per principianti

Guarda i miei libri preferiti per iniziare a suonare il violino! Il mio metodo principale è il [Metodo Suzuki](#), che enfatizza la formazione uditiva e imita l'apprendimento delle lingue. Alla scuola di specializzazione, ho seguito un paio di lezioni di linguistica sull'acquisizione di una seconda lingua, il che mi ha ricordato ulteriormente il genio di Suzuki nel combinare questi principi con l'educazione musicale.

Sono particolarmente entusiasta delle nuove registrazioni Suzuki di Hilary Hahn pubblicate quest'anno! Disponibili su Sharmusic.com: [Suzuki Violin Volume 1 e CD](#), [Volume 2](#), [Volume 3](#)

Oltre ai libri Suzuki, mi piace la serie Step by Step che suddivide ulteriormente le canzoni in bocconi gestibili per gli studenti.

Quando gli studenti iniziano a lavorare sulla lettura a vista, mi piace usare almeno uno dei seguenti:

[Songs for Little Players di Avsharian](#): Grande lettura a vista per i giovani suonatori, e include flashcards di violino per memorizzare sia le note che dove vengono suonate sul violino. Disponibile da Sharmusic.com.

Le due serie successive sono anche popolari nei programmi di inizio orchestra:

Innovazioni del suono

Elementi essenziali per archi

Dopo aver seguito il corso di Chenoa Alamu sulla storia dei compositori neri, ho acquistato [Music by Black Composers: Violin Vol. 1](#), arrangiato da Rachel Barton Pine da Sharmusic.com.

Parte 3: Box Violin Craft

Costruisci il tuo piccolo violino! Questo mestiere funziona benissimo sia per gli insegnanti che per i genitori di giovani studenti. Può anche essere solo una divertente introduzione agli strumenti musicali.

I futuri studenti sono di solito ansiosi di iniziare con il vero violino, ma spesso non sono pronti. Se gli studenti sono nella scuola media o più grandi, permetto loro di iniziare con "il vero affare". Tuttavia, se sono più giovani, specialmente i miei bambini in età prescolare e all'inizio della scuola elementare, la maggior parte degli insegnanti raccomanda di iniziare con il violino in scatola. Dove si compra? Meglio ancora, perché non lo fai tu?

Gli insegnanti possono prepararlo da soli, o possono farlo con i loro studenti come lavoretto alla loro prima lezione. Altrimenti, i genitori possono farlo con il proprio figlio per divertirsi!

Forniture artigianali per violino:

Scatola di snack alla frutta (le dimensioni possono variare a seconda dell'età dello studente).

scotch, colla, glitter, pennarelli, righello, carta marrone

Prua: (Mi piace usare l'analogia della "barca" per dimostrare come tenere la prua).

[Amico di prua](#)

Bastone tagliato a misura (le dimensioni possono variare a seconda dell'età dello studente),
cuscini di mais, nastro isolante, caramelle/stickers,

Lezione 4: Come posso motivare il mio bambino/studente ad esercitarsi?

Considera i [Music Book Club](#) di Ashley come un aiuto per la motivazione! Dai un'occhiata a *The Chronicles of Music Majors* per i tuoi studenti giovani adulti.

Mentre la maggior parte delle persone trovano scoraggiante per motivare anche un bambino a praticare regolarmente, mia madre Allison è riuscita a motivare tutte e quattro le mie sorelle e me a praticare quasi ogni giorno dall'età di 3 fino a quando siamo andati al college, tutti noi con borse di studio di violino in mano. Come madre di uno studente di musica in erba, ho voluto scoprire i suoi trucchi del mestiere, non solo come insegnante di violino professionista, ma anche come una mamma impegnata, con tutte le responsabilità che comporta! Scopri i consigli di un insegnante veterano e mamma!

Quali sono alcune delle tecniche che usi per motivare i tuoi studenti ad esercitarsi?

Cerco di renderlo così divertente che i bambini vogliono esercitarsi! Con i bambini in età prescolare e all'inizio della scuola elementare strutturo le lezioni e gli esercizi come se fossero dei giochi, e cerco di mantenere questo atteggiamento il più a lungo possibile. Tuttavia, realisticamente la maggior parte dei bambini preferirebbe ancora giocare fuori (o ora con i loro telefoni e tablet, ecc.), quindi hanno bisogno anche di una motivazione esterna. Gli studenti hanno bisogno di obiettivi sia a breve che a lungo termine. Gli obiettivi a breve termine comportano piccoli premi, come una caramella dall'insegnante se prendono una A a lezione, o forse potrebbero costruire un pezzo di un puzzle per ogni volta che fanno un passaggio difficile.

Faccio anche delle tabelle di adesivi per tenere traccia delle esercitazioni quotidiane degli studenti, che si traducono in premi a lungo termine. Gli obiettivi a lungo termine e i premi devono essere stabiliti con i genitori. Per esempio, se lo studente ha un mese di lezioni A, potrebbe avere una serata speciale di divertimento con mamma o papà! È meglio che i genitori abbiano qualcosa da offrire, perché sanno cosa potrebbe motivare meglio il loro bambino.

Gli studenti delle scuole medie e superiori dovrebbero capire che devono esercitarsi regolarmente, senza bisogno di ricompense esterne. A questo punto la ricompensa dovrebbe essere la gioia di esibirsi. Anche il suonare in gruppo, comprese le lezioni di gruppo, i campi di musica e le orchestre, aiutano a motivare gli studenti perché ai ragazzi piace l'aspetto sociale del suonare.

Cosa hai fatto per motivare i tuoi figli (come me!) a praticare? Hai dovuto adattare la tua tecnica tra gli studenti e i tuoi figli?

Ho dovuto essere più severo con i miei figli perché ero il genitore. I genitori di solito lottano con l'atteggiamento dei bambini più di quanto faccia l'insegnante. Oltre alle tabelle degli obiettivi a breve e lungo termine, avevamo anche tabelle di atteggiamento, dove si poteva ottenere un adesivo per avere un buon atteggiamento. In casa nostra, esercitarsi era una regola familiare non negoziabile come parte della nostra vita quotidiana, proprio come sparecchiare la tavola e raccogliere le stanze. L'aspetto sociale ha sicuramente motivato i miei figli. Ci esibivamo insieme come una famiglia e nessuno voleva sentirsi escluso, così i bambini si motivavano a vicenda per esercitarsi.

Che consiglio può dare ai genitori non musicisti quando lavorano con i loro figli a casa?

I genitori devono capire che non devono conoscere la musica; devono conoscere il loro bambino. I genitori sanno come motivare i loro figli meglio di chiunque altro, e possono imparare la musica insieme allo studente. Nell'era degli smartphone, i genitori possono anche fare dei video della lezione, il che è molto utile!

Una delle grandi cose del metodo Suzuki è la sua enfasi sul [triangolo genitore/insegnante/studente](#). Un buon insegnante dovrebbe mostrarvi i piccoli passi da fare nelle vostre pratiche domestiche. Per usare un'analogia sportiva, l'insegnante è l'allenatore, ma il genitore è l'allenatore quotidiano. Un altro fattore importante per il successo delle lezioni di musica di vostro figlio è il sostegno di entrambi i genitori. Spesso le mamme vengono alle

lezioni (anche se non sempre), quindi significa molto per gli studenti quando anche i papà chiedono di sentirli suonare! Ci vogliono anche entrambi i genitori per aiutare a fare in modo che la pratica sia una priorità a casa.

A volte sembra che i genitori musicisti siano quelli che fanno più fatica ad aiutare i loro figli a raggiungere lo stesso livello musicale che loro stessi hanno raggiunto. Che consiglio può dare loro?

Credo che sia importante rendere il tempo di pratica dei vostri figli una parte del vostro programma di studio. Quando è possibile, organizzate prima le attività dei vostri figli e poi le lezioni dei vostri studenti. A volte questo richiede un pensiero creativo da parte tua come genitore. Per esempio, ho fatto esercitare i miei figli alle 6:30 ogni mattina prima della scuola, a causa delle lezioni e delle attività del doposcuola.

Per quanto riguarda gli atteggiamenti, cercate di guardare il quadro generale e usatelo come ispirazione per perseverare nei giorni difficili. Durante gli anni dell'adolescenza, se possibile, fate prendere i vostri figli da un altro insegnante in modo da avere il sostegno di qualcuno che non sia il loro genitore. Venendo da una prospettiva cristiana, il mio obiettivo a lungo termine è sempre stato quello di aiutare i miei figli a servire il Signore, che fosse nella musica come me, nella medicina come mio marito, o in qualcosa di completamente diverso da noi. Tuttavia, sapevo che se volevo che i miei figli avessero la possibilità di una carriera musicale, avrebbero dovuto esercitarsi molto per raggiungere l'alto livello di suono richiesto al college. Ho dovuto pensare a lungo termine per perseverare attraverso gli ostacoli a breve termine di atteggiamenti sbagliati, repertorio impegnativo e delusioni musicali. Gli studenti hanno bisogno di buoni leader che li aiutino a perseverare, e spesso i genitori sono la loro più grande ispirazione!

Consiglio vivamente [i corsi di Christine Goodner](#), così come le [masterclass della dottoressa Renée-Paule Gauthier](#) per un'immersione profonda in questo argomento!

Lezione 5: Preparare gli studenti avanzati alle audizioni

Qualche mese fa, ho avuto il privilegio di intervistare la mia insegnante di violino del liceo, mia zia Valerie Sullivan, su questo argomento.

Nel corso della sua carriera, Valerie ha servito come professore di violino, allenatore di sezioni d'archi per la sinfonia giovanile, musicista orchestrale, solista, musicista da camera e insegnante privato di violino. Ha aiutato decine di studenti a prepararsi per le audizioni delle cattedre, per le audizioni all'università, per le giurie e per i concorsi di concerti.

Intervista:

Valerie, come hai iniziato il violino?

È interessante perché faccio parte di una grande famiglia, la più grande di dieci. Ho iniziato a suonare il piano quando avevo circa cinque anni. Poiché avevamo un vecchio violino di un parente di mio padre, un violinista di campagna, i miei genitori volevano che imparassi. Ero

abbastanza collaborativo, così ho accettato. In seguito, ho insegnato a suonare a molti dei miei fratelli, compresa vostra madre.

Puoi parlarci del tuo coinvolgimento come allenatore della Youth Symphony?

È un programma meraviglioso che si è evoluto nel tempo. Sono stata l'allenatore della prima sezione di violino per oltre quarant'anni. Crescendo, ho partecipato al programma della Youth Symphony, così come mio marito, che suonava il corno francese. All'epoca non avevamo allenatori. Ero al piano terra quando hanno iniziato il programma di coaching, che è stato un'aggiunta meravigliosa. Ora abbiamo un allenatore di primo violino, un allenatore di secondo violino, un allenatore di viola, un allenatore di violoncello, un allenatore di fiati, un allenatore di ottoni, ecc. Noi allenatori aiutiamo con i dettagli dello strumento perché lo suoniamo noi stessi.

Riserviamo un'ora delle tre ore di prova per il coaching. Do loro diteggiature, archi, discuto lo stile e lavoro sui passaggi veramente difficili che molti di loro non riescono a capire da soli. Penso anche che sia importante che i nostri studenti privati facciano esperienza di suonare in gruppo. Imparano cose come il tremolo di cui non hanno bisogno per la maggior parte della letteratura solistica.

Com'è stato insegnare in uno studio collegiale oltre al tuo studio privato?

Era un equilibrio difficile. Sentivo un'enorme responsabilità sia verso i miei studenti privati che verso gli studenti universitari. Questi ultimi, in teoria, sarebbero stati ad un livello più avanzato. Dovevo prepararli ad affrontare il mondo della musica. Ero anche in grado di reclutare molti dei miei studenti privati all'università se erano adatti.

Nel mio studio, voglio che tutti facciano del loro meglio e raggiungano il più alto livello possibile, prendendo in considerazione le diverse circostanze di ogni studente. Con i miei studenti avanzati, offro molte lezioni aggiuntive e tempo extra, per coloro che sono interessati. Spesso non c'è abbastanza tempo in una lezione di un'ora per fare tutto ciò che vogliamo realizzare. Spesso abbiamo bisogno di due lezioni alla settimana per lavorare sulla tecnica, come gli études e le scale, così come Bach. Poi nella lezione successiva affrontiamo più tecnica e ci concentriamo su un altro pezzo, come un concerto o una sonata. Questo sistema funziona molto bene. Spezzando le lezioni in due sessioni, gli studenti imparano molto più rapidamente.

Lei è specializzato nel lavorare con studenti di livello avanzato. Come li prepara per le audizioni all'università e per i concorsi di concerti?

Di nuovo, ci vuole molto più tempo per assicurarsi che questi studenti siano completamente preparati. Alcune audizioni sono più faticose di altre. Spesso suonano la loro parte al pianoforte per rinforzare l'allenamento dell'orecchio e la buona intonazione. Poi, registro gli studenti in modo che possano sentire come suonano. Dicono cose come: "Non sapevo di fare così", "Non sapevo di avere fretta" o "Ero stonato".

Il passo successivo nel processo prevede finte audizioni e recital di prova, specialmente per i concorsi di concerti. La maggior parte dei miei studenti si esibisce 6-8 volte con il loro pianista

accompagnatore in luoghi diversi per prepararsi all'audizione finale. Questo li aiuta a vedere i loro punti di forza e di debolezza in modo che possano lavorare su queste aree in anticipo. Di conseguenza, la competizione stessa non è così snervante perché hanno eseguito il pezzo per così tanto tempo. Bisogna esercitare i nervi oltre alle note.

Valerie Sullivan con le mie quattro sorelle e con me durante il concerto di mia sorella all'ultimo anno. Valerie ha insegnato a tutte noi i concerti che abbiamo eseguito come soliste con la Youth Symphony.

Come ti prepari alle audizioni, agli assoli con l'orchestra e ai recital?

Come i miei studenti, lavoro molto sul pezzo per assicurarmi che sia intonato. Mi addentro anche nel fraseggio per non sembrare meccanico. È importante che mi eserciti con il mio accompagnatore il più possibile, perché non vado bene se ci esercitiamo solo una o due volte. Anche quando suono con un'orchestra, mi esercito ancora con il mio pianista e suono per le case di riposo e altri luoghi prima dell'esibizione con l'orchestra, in modo da essere davvero a mio agio con il lavoro. In questo modo, anche se non è la mia migliore performance, è comunque una buona performance. Ci vuole molto lavoro, ma ne vale la pena.

Ha un ultimo consiglio da dare agli insegnanti di violino?

Essere un insegnante è una professione molto nobile. Per quanto riguarda il modo di suonare degli studenti, hanno sicuramente bisogno di lavorare sulla tecnica. Bisogna ascoltarla durante la lezione, altrimenti non si esercitano. Le scale e gli arpeggi costruiscono le fondamenta del nostro modo di suonare. Una volta che hai costruito le fondamenta, puoi fare qualsiasi cosa.

Credo che sia importante avere recite e obiettivi. Senza obiettivi, nessuno di noi lavora così duramente. C'è più lavoro ma ne vale la pena.

I miei studenti sono come una famiglia. Ci criticiamo a vicenda per le nostre finte audizioni, ma anche loro devono essere gentili. Imparano molto collaborando e parlando tra di loro. Diranno cose divertenti come: "So che nemmeno io lo faccio molto bene", ma se ne accorgono quando succede.

Infine, amate i vostri studenti. Ricordate che ognuno è diverso. Dobbiamo essere più severi con alcuni per farli esercitare, mentre altri iniziano a piangere se non si usa un approccio più gentile. Vuoi costruire un rapporto in cui loro credono in te, si preoccupano di te in cambio, e vogliono lavorare sodo. Influenziamo gli studenti in così tanti modi oltre alla musica. A volte non ascolteranno i loro genitori, ma potrebbero ascoltare noi. Di conseguenza, è importante costruire il nostro rapporto con loro. Tengo molto ai miei studenti, come se fossero i miei figli.

Altre domande? Fissa una chiamata di coaching individuale con Ashley su Zoom! (inglese, francese o ibrido inglese/spagnolo).