

Studio Skrzypiec 101
Ashley Rescot

Aby uzyskać dostęp do moich DARMOWYCH materiałów szkoleniowych, zapisz się do mojego newslettera na www.rescotcreative.com

Grupa Facebookowa Studio Skrzypiec 101

Wprowadzenie: Wywiad z moją matką Allison Peterson, kobietą, która nauczyła mnie grać, a potem jak uczyć!

Jako nauczyciel skrzypiec, jednym z moich celów jest przekazanie mojej miłości do muzyki następnemu pokoleniu. Moją największą inspiracją, zarówno jako nauczyciela gry na skrzypcach, jak i wykonawcy, jest moja własna matka, Allison. Dorastając, nauczyła moje siostry i mnie jak grać na instrumencie. Kiedy byłyśmy starsze, nauczyła nas jak uczyć. Teraz, kiedy kilkoro z nas ma własne prywatne studia, jest ona naszą osobą, do której zwracamy się z wszelkimi pytaniami pedagogicznymi!

Kilka tygodni temu miałam zaszczyt spędzić z nią tydzień, więc skorzystałam z okazji, aby zebrać kilka jej studyjnych wskazówek, które wydają mi się pomocne. Mam nadzieję, że Tobie również się to przyda!

Ashley R. : Jak zaczęłaś uczyć gry na skrzypcach?

Allison P.: Zaczęłam po ukończeniu college'u i po ślubie z moim mężem, Stacy. Występowałam z Wichita Symphony, ale uznałam, że ważne jest, aby rozpocząć również karierę nauczycielską. Był to doskonały sposób na zarobienie dodatkowego dochodu jako świeżo upieczona absolwentka college'u.

AR: Jaka jest pierwsza piosenka, której uczysz swoich studentów?

AP: Zaczynam od "Twinkle, Twinkle, Little Star and Variations" z metody Suzuki. Utwór ten kładzie nacisk na podstawową technikę smyczkowania na strunie. Nie zaczynamy nawet od lewej ręki. Zamiast tego pracujemy nad smyczkowaniem prawą ręką. Dla moich najmłodszych uczniów używam również utworu Mr. Frosty. W tym krótkim utworze, uczniowie używają pizzicato do szarpania każdej z czterech strun. Innym utworem, który lubię dla młodych graczy jest Saw See, See Saw do ćwiczenia zmiany strun.

Lekcja 1: Nawiaź połączenie

Po prawie dekadzie prowadzenia własnego studia, postanowiłem ponownie przyjrzeć się swojemu studiu i metodom pracy, zwracając uwagę na to, które techniki okazały się skuteczne, a które obszary wymagają poprawy.

Zamiast wymyślać koło na nowo, chcę podzielić się zasobami, które były dla mnie najbardziej korzystne przez te wszystkie lata. Mam nadzieję, że moje własne doświadczenia i doświadczenia moich kolegów będą korzystne dla nowych nauczycieli, którzy będą rozwijać swoje własne studia muzyczne.

W świecie ludzi z tradycyjną "pracą za biurkiem", zawód "prywatnego nauczyciela muzyki" brzmi egzotycznie. Nietypowo. Ezoteryczny. Zagmatwany. Pojawiają się pytania. Czy to jest prawdziwa praca? Tak. Czy można się z tego utrzymać? Tak, jeśli się ją odpowiednio ustawi.

Plusy: Sami wybieramy sobie godziny pracy, sami decydujemy o stawkach, sami podejmujemy decyzje biznesowe itd. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Oczywiście! I w większości przypadków tak właśnie jest.

Jednak, jak każda praca, ma kilka wad. Jednym z nich jest zmienność finansowa. Jeśli nie ustawisz odpowiednio swojego nauczania, uczniowie mogą Cię wykorzystać, nie płacąc regularnie za lekcje.

Nietypowe godziny pracy mogą być kolejnym przekrętem. Dla wielu z nas, nauczycieli muzyki, kiedy wszyscy inni kończą swój dzień pracy, nasz dopiero się zaczyna. Często pracujemy po godzinach szkolnych i na zmiany weekendowe. Podczas gdy wszyscy inni kończą dzień, my się rozkręcamy.

Kolejną przeszkodą jest brak kolegów z pracy w naszym fizycznym miejscu pracy. Chociaż, dzięki kwarantannie, problem ten stał się bardziej powszechny we wszystkich dziedzinach. Kiedy pojawiają się pytania dotyczące studia, nie możemy po prostu krzyknąć do osoby w boksie obok nas. Posiadanie własnego biznesu jest satysfakcjonujące, ale może być izolujące. Wciąż potrzebujemy społeczności innych osób wykonujących podobną pracę, z którymi możemy dzielić się pomysłami.

W tej dziedzinie mam ogromne szczęście. Wychowałem się w rodzinie muzyków. Moja mama jest nauczycielką gry na skrzypcach. Moje siostry są nauczycielkami gry na skrzypcach. Kilka z moich ciotek jest nauczycielkami gry na skrzypcach. Moja babcia, która nie ma już więcej lat, jest nauczycielką gry na fortepianie. Moja teściowa była nauczycielką gry na pianinie. Rozumiecie, o co chodzi. Żyję w świecie, w którym nauczanie muzyki nie jest anomalią. To norma.

Kiedykolwiek mam pytania dotyczące mojego studia, podnoszę słuchawkę telefonu i dzwonię do mamy lub wysyłam SMS-y do siostr. Przyjęłam za pewnik, że wiele z tego zawodu zostało mi przekazane przez poprzednie pokolenia. Trochę czasu zajęło mi odkrycie, że ten sposób życia, który uważam za "normalny", niekoniecznie jest taki dla większości populacji.

W związku z tym, chcę podzielić się niektórymi z tych zasobów, które okazały się dla mnie najbardziej wartościowe na przestrzeni lat, aby pomóc moim czytelnikom stać się częścią naszej większej muzycznej rodziny.

Dla tych, którzy nie mogą "zadzwoić do mamy" z każdym pytaniem dotyczącym nauczania, bardzo polecam następujące rozwiązania:

Szkolenie: Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby poprawić swoje nauczanie jest uczestniczenie w szkoleniach dla nauczycieli. Jednym z najlepiej akredytowanych miejsc do tego jest Stowarzyszenie Suzuki obu Ameryk. Mają oni nauczycieli-szkoleniowców na całym świecie w zakresie różnych instrumentów i oferują troskliwe i usystematyzowane podejście do pedagogiki, która angażuje całego ucznia. Zapewniają również wspaniałą grupę wspierających kolegów i mentorów, którzy poprowadzą Cię w Twojej muzycznej podróży.

Grupy na Facebooku: Szczególnie w tym czasie, kiedy jesteśmy odizolowani, cieszę mnie kontakty online z kolegami po fachu. Wspaniale jest czerpać mądrość od weteranów w tej dziedzinie, jak również uczyć się innowacyjnych pomysłów od nowych, pełnych pasji nauczycieli.

Forum Nauczania na Odległość dla nauczycieli muzyki: Ta grupa była szczególnie korzystna podczas pandemii, ponieważ wszyscy przenieśliśmy się do nauczania online.

Nauczyciele Suzuki

Nauczyciele muzyki z wyobraźnią

Narzędzia dla nauczycieli skrzypiec

Towarzystwo Muzyki Rozrywkowej

Gildia Skrzypiec

Podcasty muzyczne: Jeśli jesteś słuchowcem jak ja, polecam dodać te podcasty do swojej kolejki:

Music Studio Startup: Kiedy kilka miesięcy temu po raz pierwszy natrafiłem na podcast Andrei Miller, obejrzałem prawie wszystkie jej poprzednie odcinki. Oprócz pedagogiki, jej tematy wahają się od lekcji online, do planowania finansowego muzyki, do budowania marki studia. Co tydzień angażuje nowych, dynamicznych gości i dzieli się swoim osobistym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Mind Over Finger: Prowadząca, dr Renée-Paule Gauthier, jest absolutnie genialna. Ona, wraz z jej gośćmi, dzieli się wnikliwymi pomysłami, jak poprawić własną praktykę, co może również przełożyć się na porady dla praktyki swoich uczniów, jak również.

Przydatne strony internetowe/blogi:

Violinist.com: Jest to jeden z najlepszych zasobów internetowych dla skrzypków, aby otrzymać aktualne informacje w naszej dziedzinie. Laurie Niles, redaktor, włącza artykuły od najlepszych pedagogów skrzypiec i wykonawców z całego świata.

Blog Trójkąta Suzuki: Christine Goodner oferuje porady wynikające z jej doświadczenia jako ucznia, rodzica i nauczyciela Suzuki. Jej spostrzeżenia pomagają zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w poruszaniu się po wodach prywatnej lekcji.

Sposób Suzuki: Tiffany Egbert tworzy wspaniałe materiały do druku i dodatki do nauki/praktyki dla Metody Suzuki, które sprawiają, że lekcje i ćwiczenia stają się zabawą nawet dla najmłodszych uczniów.

To tylko kilka z wielu zasobów dostępnych dla nauczycieli muzyki i rodziców.

Lekcja 2: Filozofia muzyki

Przypadkowy fakt: Na studiach specjalizowałam się w grze na skrzypcach, ale uzyskałam tytuł magistra literatury francuskiej. Wiem, że to trochę przesunięcie w obszarach specjalizacji, ale obie dyscypliny ukształtowały to, kim jestem dzisiaj.

Francuzi to filozoficzna banda. Egzystencjaliści tacy jak Camus i Sartre spędzili wiele czasu na badaniu sensu życia. Jako nauczyciel muzyki, możesz nie chcieć napisać kolejnego traktatu filozoficznego, ale *powinieneś* napisać swoją własną filozofię muzyki, którą możesz podzielić się z przyszłymi uczniami.

Oto moje:

Czy kiedykolwiek zauważyłeś strzeliste smyczki w swoim ulubionym filmie, stukające stopą w partię skrzypiec w piosence country lub słuchałeś melodyjnego dźwięku skrzypiec grających w lokalnej kawiarni? Skrzypce przenikają do partytur filmowych, utworów orkiestrowych, muzyki kościelnej i kapel country. Najśłynniejsi kompozytorzy wszech czasów, w tym Bach, Beethoven i Mozart, by wymienić tylko kilku, wszyscy napisali ponadczasowe koncerty skrzypcowe, które do dziś zachwycają publiczność.

Będąc muzykiem przez całe moje życie, wierzę, że muzyka jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej korzystnych zdolności, jakie człowiek może rozwinąć. Swoją karierę rozpoczęłam stosując metodę Suzuki, która kładzie nacisk na kształcenie słuchu i jego rozwój. Dla bardzo młodych graczy zawiera ona wiele zabaw, które mają cel muzyczny, co czyni ją atrakcyjną dla małych umysłów. Uważam, że jest to doskonała metoda nauczania gry na skrzypcach dla małych dzieci. Jest ona podstawą większości moich zajęć, choć nie stosuję jej wyłącznie. Łączę metodę Suzuki z moim własnym podejściem "dobrze zbilansowanego posiłku".

Tak jak my musimy jeść warzywa, aby mieć dobre zdrowie, tak uczniowie uczą się dobrej techniki w młodym wieku, aby mieć zdrowe nawyki muzyczne. Czy mają pięć czy osiemnaście lat, studenci zaczynają swoje lekcje od skal i arpeggiów lub etiud. Stanowią one podstawę dobrej gry. Następnie przechodzą do podstawowych utworów (zazwyczaj są to utwory Suzuki), czyli "dania głównego". Są to utwory fundamentalne, które pomagają im rozwijać się jako muzykom. Każdy utwór Suzuki jest cegiełką, która pozwala uczniom rozwijać się muzycznie. Na koniec, gdy czas na to pozwala, daję uczniom efektowny utwór popisowy lub "deserowy". Mogą to być różne gatunki, od skrzypiec, przez pop, po jazz. Studenci są ożywione przez tych

chwytliwych piosenek i są zmotywowani do gry ich "deser" kawałek! To również daje im smak różnych stylów muzycznych, umiejętności, które uważam za ważne w przemyśle muzycznym dzisiaj.

Dlaczego warto uczyć się gry na skrzypcach?

Skrzypce angażują zarówno lewą, jak i prawą stronę mózgu. Skrzypkowie są analityczni i skrupulatni, aby dokładnie wykonać nuty na kartce. Angażują również kreatywną prawą stronę mózgu, dzięki czemu mogą przekazać narrację i emocje muzyki, dodając jednocześnie własną artystyczną nutę.

Dobra gra na skrzypcach wymaga codziennej praktyki, wpajania dyscypliny, która może być stosowana w innych dziedzinach życia, w tym w nauce i sprawności fizycznej. Studenci skrzypiec uczą się również, jak występować przed innymi, umiejętności, które przekładają się na wystąpienia publiczne i prezentacje.

Nauka gry na skrzypcach jest wyzwaniem, ale i satysfakcjonującą umiejętnością do zdobycia, a kiedy studiuje się w zabawnym i zachęcającym środowisku, uczniowie mogą cieszyć się muzyką i znaleźć poczucie spełnienia, kiedy osiągną swoje muzyczne cele!

Zaczynamy!

Jeśli skrzypce przypadły Ci do gustu, skontaktuj się ze mną, aby umówić się na konsultację. Podczas takiej sesji uczniowie i rodzice mogą zadawać mi pytania dotyczące mojego studia, a ja udzielam mini lekcji. Jeśli nigdy wcześniej nie grali, pokażę im podstawy gry na skrzypcach, jak trzymać skrzypce i smyczek oraz jak wystukiwać rytm. Uczniowie mogą rozpocząć naukę już w wieku 4-5 lat, zaczynając od małych skrzypiec pudłowych, aby nauczyć się właściwego sposobu ich trzymania. Jeśli uczniowie grali już wcześniej na skrzypcach, mogą przynieść swoje książki i zagrać dla mnie część starego utworu.

Na chwilę obecną nie mam żadnych wolnych miejsc na prywatne lekcje.

Ty, jak również twoi nowi rodzice/nauczyciele muzyki, mogą chcieć przeczytać również to, co następuje.

Podstawowy podręcznik dla nauczycieli Suzuki: Książka dr Suzuki (1969) "Nurtured by Love".

Przeczytałam również świetną kontynuację tego klasyka. (W prawdziwym stylu Suzuki-kid, kiedy mówię "czytałam", mam na myśli "słuchałam na audiobooku"). Książka Christine Goodner "Beyond the Music Lesson" przenosi zasady Suzuki w dwudziesty pierwszy wiek. Podkreśla znaczenie zaangażowania rodziców w lekcje muzyki i oferuje praktyczne rady dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą uczynić naukę muzyki przyjemniejszym doświadczeniem dla uczniów.

Lekcja 3: Nerwy i śruby: Kto, Co, Gdzie, Kiedy, Ile: Część 1

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym nauczycielem muzyki, czy dopiero zaczynasz swoje studio, ważne jest, aby rozważyć orzechy i śruby swojego biznesu. Są to pytania typu "kto, co, gdzie, kiedy, jak" dotyczące Twojego studia. Ci z nas, którzy są w tym biznesie od dłuższego czasu, znają kilka pułapek, w które wpadają ludzie, więc najlepiej zająć się tymi kwestiami zanim jeszcze się zaczną.

Kto: poziom uczniów/wiek

Kiedy zaczynasz uczyć, możesz nie wiedzieć, jaki wiek/poziom uczniów preferujesz. Większość nauczycieli zaczyna od początkujących, a następnie z czasem poziomy uczniów się zwiększają.

Andrea Miller, w swoim blogu/podcaście *Music Studio Startup*, przeprowadziła wywiad z Timem Tophamem na temat jego doświadczenia w nauczaniu nastolatków. Zdecydowanie warto posłuchać.

Spodobał mi się również ostatni wywiad Andrei z Natalie Doughty, w którym zachęcają nauczycieli studia do wymyślenia jednego słowa opisującego ich studio. Przykład: Natalie powiedziała, że jest "Recovery Studio", ponieważ przyjmuje kilku studentów, którzy mieli wcześniejsze negatywne doświadczenia z lekcjami i stara się przekształcić ich nowe lekcje w coś pozytywnego.

Na tym etapie mojego życia, nazwałabym moje studio "Do-Life-Together Studio", ponieważ sama jestem mamą młodego studenta muzyki. Często używam play dates jako nagrody zarówno dla moich uczniów jak i mojej córki. Dodatkowym plusem jest to, że daję innym rodzicom i sobie szansę na wspólne rozmowy o rodzicielstwie, podczas gdy dzieci się bawią. W rezultacie, niektórzy z naszych najlepszych przyjaciół to moi uczniowie i ich rodziny. Jednak takie łączenie relacji zawodowych z osobistymi nie wszystkim nauczycielom/studiom może odpowiadać. Każdy musi zdecydować, jaki styl pracy jest dla niego/niej najlepszy.

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęłam u mojej matki, doświadczonej nauczycielki gry na skrzypcach. Po kilku latach, wysłała mnie na naukę do moich ciotek, aby uzyskać "zewnętrzną" perspektywę, podczas gdy ona nadal pracowała ze mną w przerwach między lekcjami. Jedna z moich ciotek specjalizowała się w nauczaniu młodszych uczniów, od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego. Kiedy uczniowie kończyli gimnazjum lub szkołę średnią, wysłała ich do innej ciotki, profesora skrzypiec na jednym z lokalnych uniwersytetów. Ta nauczycielka przyjmowała tylko zaawansowanych uczniów, ponieważ wolala prowadzić godzinne lekcje (lub dłuższe), aby skupić się na koncertach skrzypcowych.

Moja mama lubi uczyć szeroki zakres poziomów uczniów, od początkujących do seniorów w szkole średniej. Zawsze była oddana swoim starszym uczniom i z przyjemnością przygotowuje ich do przesłuchań i konkursów solowych. Ma jednak naturalne zdolności do pracy z małymi dziećmi, więc stara się mieć w swoim studiu przynajmniej kilku początkujących. Entuzjazm

początkujących w połączeniu z techniczną sprawnością starszych uczniów tworzy wspaniałą atmosferę, w której wszyscy uczą się od siebie nawzajem.

Co: Polityka studia

Polityka studia jest niezbędna dla Ciebie i Twojego przyszłego ucznia, aby być na tej samej stronie w odniesieniu do lekcji, praktyki, występów, harmonogramów płatności, makijażu, itp. Ponieważ moje własne potrzeby osobiste zmieniają się, jak również potrzeby mojego studia, ponownie oceniam moje zasady każdego roku.

Oto moje:

Lekcje

Uwielbiam pracę z uczniami w systemie "jeden na jeden" oraz z rodzicami, którzy mnie wspierają! Dla bardzo małych uczniów (przedszkole i szkoła podstawowa), angażuję trójkąt Suzuki, składający się z ucznia, rodzica i nauczyciela. Na tym poziomie proszę, aby rodzic/opiekun był obecny na wszystkich lekcjach, ponieważ jest on głównym nauczycielem ucznia przez resztę tygodnia. W przypadku uczniów gimnazjum, rodzice mogą potrzebować dać dziecku nieco więcej niezależności i zachęcić je do wzięcia odpowiedzialności za sesje ćwiczeniowe, jednocześnie pomagając mu w prowadzeniu go, gdy zajdzie taka potrzeba.

W szkole średniej uczniowie powinni być w stanie ćwiczyć samodzielnie, przy czym rodzic nadal powinien pełnić rolę wspierającą. Tak jak opuszczanie lekcji powoduje, że uczniowie mają zaległości w szkole, tak samo opuszczanie lekcji powoduje, że uczniowie mają zaległości w rozwoju muzycznym. W ciągu roku szkolnego proszę, aby uczniowie uczęszczali na cotygodniowe lekcje, z czasem wolnym na święta i przerwy, w tym Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie/Nowy Rok oraz przerwę wiosenną. Jeśli moje studio na to pozwala, oferuję 2 lekcje grupowe dla początkujących i średnio zaawansowanych w semestrze, aby dać uczniom szansę na spotkanie i grę z innymi skrzypkami!

Doskonała praktyka czyni mistrza!

Aby dobrze grać na skrzypcach, studenci uczą się dyscypliny codziennej praktyki na wysokim poziomie. Dla bardzo młodych uczniów, używam zabawnych gier, aby te sesje stały się ekscytującą częścią ich dnia. Ćwiczenie jest odpowiednikiem odrabiania pracy domowej dla klasy w szkole. Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje tylko raz w tygodniu, ale nie traktują codziennej praktyki jako priorytetu, nie osiągają wysokiego poziomu sukcesu i często czują się sfrustrowani z powodu braku postępów. W związku z tym proszę, aby uczniowie ćwiczyli 5 dni w tygodniu, dając im jeden dzień wolny na odmłodzenie. Lepiej jest ćwiczyć dobrze przez kilka minut każdego dnia, niż mieć długie, wyczerpujące ćwiczenia od czasu do czasu. Młodzi uczniowie biorą również udział w zabawnych konkursach, które zachęcają do dobrych ćwiczeń w zabawny, angażujący sposób. Pracuję w porozumieniu z rodzicami, aby znaleźć "nagrodę", która zmotywuje każdego ucznia!

Wykonywanie

Dla mnie występy są najfajniejszą częścią gry na skrzypcach. Ekscytacja związana ze stanem na scenie i dzieleniem się muzyką z innymi jest radością, której najlepiej doświadczyć z pierwszej ręki. Wierzę również, że wykonywanie muzyki jest medium, które my muzycy możemy wykorzystać, aby służyć innym. W związku z tym, staram się oferować wiele możliwości występów, w tym recitale studyjne i występy w domach opieki, aby dać uczniom szansę dzielenia się swoją muzyką. W 2013 r. moje studio w Chicago odbyło wspólną wycieczkę na koncert Chicago Symphony Children's, a następnie wystąpiło z własnym recitalem w PianoForte na Michigan Avenue. To było wspaniałe doświadczenie!

Wykonywanie muzyki przed publicznością przekłada się również na inne dziedziny życia, w tym na wystąpienia publiczne. Studenci w moim studio są zobowiązani do udziału w co najmniej jednym recitalu w każdym semestrze. Zachęcam ich również do uczestnictwa w programie Youth Symphony, kiedy są na to gotowi, zarówno pod względem dojrzałości, jak i muzycznym, ponieważ gra zespołowa/orkiestrowa jest bardzo ważną umiejętnością, którą należy rozwijać.

Lato: Wakacyjna Szkoła Muzyczna i lekcje letnie

W lecie, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w Wakacyjnej Szkole Muzycznej! Dla wielu moich uczniów jest to najważniejszy punkt ich muzycznego roku, ponieważ mają szansę grać z innymi uczniami i uczyć się o różnych aspektach muzyki, w tym teorii muzyki i historii muzyki. Mamy również dni kostiumowe, rzemiosła i gry odnoszące się do specjalnego tematu roku! Proszę wszystkich uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w semestrze jesiennym o zapisanie się na pakiet sesji letniej, który obejmuje uczestnictwo w Wakacyjnej Szkole Muzycznej dla początkujących i średniozaawansowanych. (Obóz może funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, gdy wszyscy są obecni, aby zapewnić doświadczenie grupowe). Zastępuje to cotygodniowe lekcje, ponieważ wymagam tylko 6 dodatkowych lekcji w ciągu lata. Obóz muzyczny planuję z dużym wyprzedzeniem, aby umożliwić ludziom zaplanowanie swoich letnich harmonogramów. Jeśli daty po prostu nie działają dla Ciebie, nadal proszę, abyś zapłacił czesne za obóz, a ja oferuję godzinną sesję, aby omówić to, co przegapiłeś, ale najlepiej jest uczestniczyć w tym ekscytującym tygodniu!

Moje letnie sesje dają dużo wolnego czasu na rodzinne wakacje, inne obozy i odpoczynek, a jednocześnie zachęcają do rozwoju muzycznego. Skrzypkowie wypadają z formy, jeśli nie grają w ogóle w okresie letnim, więc nadal ważne jest, aby mieć kilka lekcji i kontynuować ćwiczenia. Studenci mogą zdecydować się na więcej lekcji, w zależności od ich i mojej dostępności.

Płatność

Czesne jest ZAWSZE płatne w pierwszym tygodniu miesiąca lub semestru.

*Pracuję w systemie semestralnym, dzieląc rok na 3 semestry: Jesień, Wiosna i Lato. Każdy student ma u mnie swoje miejsce na zajęcia specjalnie dla niego. Studenci płacą co **miesiąc**, z czesnym zawsze należnym w pierwszym tygodniu miesiąca.*

Studenci mogą zdecydować się na przerwanie zajęć pod koniec semestru.

Studenci średniozaawansowani i zaawansowani będą proszeni o opłacenie akompaniatora na czas swoich występów, ponieważ jest to niezwykle istotne, aby nauczyli się grać swoje utwory z akompaniamentem. Zwykle staram się znaleźć dostępnego akompaniatora, ale jeśli uczeń ma już kompetentnego członka rodziny lub przyjaciela, to może skorzystać z ich pomocy!

Opuszczone lekcje

Pomimo dobrych chęci, zdaję sobie sprawę, że czasami jest to konieczne dla studentów, aby opuścić lekcję, a czasami jestem zmuszony odwołać lekcję. Proszę o indywidualną współpracę ze mną w celu zaplanowania ilości lekcji potrzebnych w danym semestrze.

Ogólny harmonogram:

Wiosna: Styczeń - maj (16 lekcji plus 2 lekcje grupowe)

Lato: Czerwiec, lipiec i pierwsza część sierpnia (6 lekcji plus Wakacyjna Szkoła Muzyczna)

Semestr jesienny: Koniec sierpnia - połowa grudnia (12 lekcji plus 2 lekcje grupowe)

Lekcja 4: Najważniejsze informacje: Kto, Co, Gdzie, Kiedy, Ile: Część 2

Gdzie: Lokalizacja

Czy chcesz uczyć w domu? Wynająć studio? Nauczać online? Na zewnątrz? Jak już wspomniałam, moje studio jest bardziej "studium do życia razem", więc wolę uczyć w domu. Lubię mieć swoje własne zasoby pod ręką i lubię "domową" atmosferę.

Jednakże, ponieważ kwarantanna sprawiła, że lekcje online stały się koniecznością, bardziej się do nich przyzwyczaiłam. Chociaż nie chcę uczyć wyłącznie online, włączam je jako realną opcję, kiedy albo mój uczeń, albo ja sam czujemy się źle.

Podczas lata Covid, otworzyłem swój tylny ganek dla studentów, którzy woleli uczyć się osobiście. To była fajna zmiana tempa, a także przygotowała moich studentów do występów na świeżym powietrzu. Nauczyli się jak radzić sobie z pleksiglasem, robakami i gorącem! Inwestycja w zasilany bateriami wentylator zdecydowanie się opłaciła.

Zdaję sobie sprawę, że wielu nauczycieli woli wynająć studio, co jest doskonałą opcją, jeśli chcesz oddzielić swój dom od pracy. Pozwala to również na utrzymanie przestrzeni roboczej w stanie wolnym od bałaganu. Jeśli Twoja przestrzeń życiowa nie sprzyja klientom (np. zbyt mała, niewygodna lokalizacja, bałagan, itp.), będzie to doskonała opcja.) to będzie to świetne rozwiązanie. Będziesz jednak musiał wziąć pod uwagę koszt wynajmu przestrzeni w swojej cenie.

W domu czy gdziekolwiek indziej, ważne jest, aby rozważyć kwestie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich przyszłych studentów. Nie zapraszaj ludzi do swojej przestrzeni osobistej bez

uprzedniego sprawdzenia, czy jest ona bezpieczna. Rozważ zaplanowanie pierwszego spotkania w miejscu publicznym, aby zapewnić komfort zarówno sobie, jak i potencjalnemu uczniowi. Zrób swoje badania.

Kiedy: Uczniowie planujący zajęcia

To może być jedna z najbardziej skomplikowanych części prowadzenia studia. Polecam planowanie uczniów w grupach tak, aby cały dzień nie był przerywany lekcjami. Jednakże, należy również pamiętać o swojej wytrzymałości podczas ustalania, ile lekcji zaplanować po sobie. Dla niektórych nauczycieli może to być pięć lekcji, podczas gdy inni mogą być w stanie poradzić sobie z dziesięcioma. Jeśli jesteś rodzicem w pełnym wymiarze godzin oprócz roli nauczyciela muzyki, twój limit może być tylko trzy. Również długość lekcji może mieć wpływ na to, ile możesz nauczyć w jednym posiedzeniu.

Możesz również ustalić, czy chcesz mieć kilka minut przerwy między każdą lekcją, czy chcesz zaplanować uczniów dokładnie na godzinę lub pół godziny. Osobiście, lubię mieć kilka minut pomiędzy każdą lekcją, aby porozmawiać z rodzicami, złapać przekąskę, itp. W rezultacie, planuję półgodzinne lekcje co 45 minut. Jednakże, oznacza to, że mam mniej godzin dostępnych w sumie, co skutkuje mniejszą liczbą płacących uczniów. Preferencje te mogą się zdecydowanie różnić w zależności od nauczyciela.

Innym ważnym obszarem do rozważenia jest makijaż lekcji. Nieuchronnie pojawią się lekcje, które albo Ty albo Twój uczeń opuścicie i musisz mieć plan jak sobie z nimi poradzić. Kilka opcji, które zbadałem:

1. Studenci płacą za całkowitą liczbę lekcji w semestrze. Wbudować dodatkowy tydzień lub dwa za opuszczone lekcje. Jeśli opuszczają więcej lekcji, po prostu tracą te pieniądze. Zapewnia to największe bezpieczeństwo finansowe dla nauczyciela, ale także najwięcej pieniędzy dla studenta, który musi zapłacić z góry. Jednak wiele rodzin studentów lubi tę opcję, ponieważ muszą pamiętać o płaceniu tylko 2-3 razy w roku.
2. Studenci płacą co miesiąc. Jeśli opuszczają lekcję, pracujesz z nimi, aby przełożyć lekcję. Jeśli nie zdążą na makijaż, tracą lekcję. Jest to dobry kompromis zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.
3. Studenci płacą co tydzień. Płacą tylko za ilość lekcji, które wezmą. Ta opcja jest zazwyczaj popularna wśród uczniów/rodziców, ale nie zapewnia bezpieczeństwa finansowego dla nauczyciela.

Ważne jest, aby uczniowie rozumieli, że zapisali się na konkretny czas. Jeśli są umówieni na lekcję o 16:30 we wtorek i poproszą o 16:30 w czwartek, jest prawdopodobne, że inny uczeń jest już umówiony na ten czas, co sprawia, że zmiana harmonogramu jest bardzo trudna dla nauczycieli, zwłaszcza jeśli prowadzą duże studia.

Jak dużo: Cennik

W żadnym wypadku nie twierdę, że jestem ekspertem w tym temacie. Dla bardziej dogłębnej analizy tej strony biznesu, ponownie polecam blog/podcast Andrea Miller's Music Studio Startup. Jednakże, oto kilka wskazówek, których nauczyłem się w ciągu moich lat nauczania.

1. Nie wyceniaj się zbyt nisko. To kuszące, by mieć najniższą cenę w mieście. Przyciągniesz najwięcej studentów, prawda? Może. Ale będziesz sprzedawać się krótko pod względem stawki za godzinę. Muzycy są zajęci ludzie, a ty musisz cenić swój czas. Chcesz również rozwijać dobre relacje ze swoją "konkurencją" lub "kolegami", jak ja wolę ich nazywać. Wiele razy musiałem wysłać uczniów do nich, ponieważ moje studio jest pełne i vice versa. Współpracowaliśmy razem przy recitalach i koncertach, więc ważne jest, abym nawiązał z nimi zdrowe relacje.
2. Z drugiej strony, nie wyceniaj się zbyt wysoko, zwłaszcza gdy zaczynasz. Nie zakładaj, że ceny, które sprawdzają się w Nowym Jorku, będą miały zastosowanie w Twoim rodzinnym mieście. Jeśli nie masz jeszcze wyrobionej reputacji w swoim mieście, nie chcesz pobierać wyższych cen niż nauczyciele-weterani, którzy mają już ugruntowaną pozycję.
3. Porównaj swoją cenę z cenami swoich kolegów. Chcesz pobierać podobną kwotę, aby utrzymać wartość swojej dziedziny i potwierdzić jej wartość w swojej społeczności.
4. Weź pod uwagę swoje wykształcenie. Powinieneś być w stanie zażądać więcej za lekcje, jeśli masz tytuł magistra muzyki, niż jeśli grałeś w szkole średniej, choć ostatecznie to rynek powinien określić twoją cenę.

Lekcja 5: Podstawy gry na instrumencie

"Gdzie mogę kupić skrzypce?" pytają często studenci. Moja odpowiedź jest zazwyczaj potrójna.

Lokalny sklep z instrumentami strunowymi

Shar

Proszę nie kupować z Amazon dla akustyka (nie tak dobra jakość)

W miarę jak uczniowie stają się bardziej zaawansowani, zawsze mogą wypróbować skrzypce z innych sklepów smyczkowych.

Nie zapomnij sprawdzić ich rozmiaru!

Jako nauczyciel, dostrajam skrzypce ze słuchu przy pomocy mojego pianina. Jednak większość uczniów będzie musiała albo kupić tuner, albo użyć aplikacji do strojenia.

Która poduszka na ramię?

Polypad dla młodych studentów

Kun

Wolf

Taśma elektryczna

Świetna książka dla dzieci na pozycje:

Skrzypce Vio

Lekcja 6: Początkujące podręczniki metodyczne

Sprawdź moje ulubione podręczniki do nauki gry na skrzypcach! Moją podstawową metodą jest Metoda Suzuki, która kładzie nacisk na kształcenie słuchu i naśladuje naukę języków obcych. Na studiach wzięłam udział w kilku zajęciach z językoznawstwa na temat przyswajania drugiego języka, co jeszcze bardziej przypomniało mi o geniuszu Suzuki, który połączył te zasady z edukacją muzyczną.

Jestem szczególnie podekscytowany nowymi nagraniami Suzuki Hilary Hahn, które ukazały się w tym roku! Dostępne na Sharmusic.com: Suzuki Violin Tom 1 i CD, Tom 2 , Tom 3

Oprócz książek Suzuki, lubię serię Step by Step, która dodatkowo dzieli utwory na łatwe do opanowania kawałki dla uczniów.

Kiedy uczniowie rozpoczynają pracę nad czytaniem nut, lubię stosować przynajmniej jeden z poniższych sposobów:

Songs for Little Players by Avsharian: Świetny sight-reading dla młodych graczy, i zawiera flashcards skrzypce do zapamiętania zarówno nuty i gdzie są one odtwarzane na skrzypcach. Dostępne w Sharmusic.com.

Kolejne dwie serie są również popularne w programach dla początkujących orkiestr:

Innowacje dźwiękowe

Podstawowe elementy na smyczki

Po zajęciach z Chenoa Alamu na temat Historii Czarnych Kompozytorów, zakupiłem Music by Black Composers: Violin Vol. 1, zaaranżowaną przez Rachel Barton Pine z Sharmusic.com.

Lekcja 7: Skrzypce w pudełku

Zbuduj swoje własne małe skrzypce! To zadanie świetnie nadaje się dla nauczycieli, jak również dla rodziców młodych uczniów. Może to być również zabawne wprowadzenie do instrumentów muzycznych.

Potencjalni uczniowie zazwyczaj nie mogą się doczekać, aby zacząć grać na prawdziwych skrzypcach, ale często nie są na to gotowi. Jeśli uczniowie są w gimnazjum lub starsi, pozwalam im zacząć od "prawdziwych skrzypiec". Jeśli jednak są młodsi, zwłaszcza moi przedszkolacy i uczniowie wczesnych klas, większość nauczycieli zaleca rozpoczęcie nauki od skrzypiec pudełkowych. Gdzie można je kupić? A jeszcze lepiej, dlaczego nie zrobisz ich sam?

Nauczyciele mogą go przygotować sami, lub mogą go zrobić z uczniem jako rękodzieło na pierwszej lekcji. W przeciwnym razie, rodzice mogą zrobić go z własnym dzieckiem dla zabawy!

Violin Craft Supplies:

Pudełko z owocowymi przekąskami (rozmiar może być różny, w zależności od wieku ucznia).

taśma scotch

Klej

Błyszczak lub farba puchowa

Sharpies

Ruler

Brązowy papier rzemieślniczy

Dziób: (Lubię używać analogii do "łodzi", aby zademonstrować jak trzymać dziób).

Kumpel z kokardą

Stick przycięt na długość (rozmiar może się różnić w zależności od wieku ucznia) lub zamówić luzem z Amazon link

Poduszki kukurydziane

Taśma elektryczna

Cukierki i naklejki

Więcej zabawnych muzycznych rzemiosł znajdziesz na stronie Suzuki Way!

Lekcja 8: Jak zmotywować moje dziecko/ucznia do ćwiczeń?

Rozważ Muzyczne Kluby Książki Ashley, aby pomóc w motywacji!

Podczas gdy większość ludzi uważa, że zmotywowanie nawet jednego dziecka do regularnych ćwiczeń jest trudne, mojej mamie Allison udało się zmotywować wszystkie cztery moje siostry i

mnie do ćwiczenia prawie każdego dnia od 3 roku życia do czasu, gdy poszliśmy na studia, wszystkie ze stypendiami skrzypcowymi w ręku. Jako matka początkującego studenta muzyki, chciałam poznać jej sztuczki, nie tylko jako profesjonalnej nauczycielki gry na skrzypcach, ale także jako zapracowanej mamy, z całą odpowiedzialnością, jaka się z tym wiąże! Sprawdź rady doświadczonej nauczycielki i mamy!

Jakie są niektóre z technik, których używasz, aby zmotywować uczniów do ćwiczeń?

Staram się, aby było to tak zabawne, że dzieci chcą ćwiczyć! Z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym organizuję lekcje i ćwiczenia jak gry i staram się to utrzymać jak najdłużej. Jednak realistycznie rzecz biorąc, większość dzieci woli bawić się na dworze (lub teraz przy użyciu swoich telefonów, tabletów itp.), więc potrzebują również motywacji zewnętrznej. Uczniowie potrzebują zarówno celów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Cele krótkoterminowe obejmują małe nagrody, takie jak kawałek cukierka od nauczyciela, jeśli dostaną piątkę na lekcji, lub może mogliby zbudować kawałek układanki za każdym razem, gdy ćwiczą trudny fragment.

Tworzę również tabele z naklejkami, aby śledzić codzienne ćwiczenia uczniów, które skutkują długoterminowymi nagrodami. Długoterminowe cele i nagrody muszą być ustalone z rodzicami. Na przykład, jeśli uczeń ma miesiąc lekcji A, może dostać specjalną zabawę na wieczór z mamą lub tatą! Najlepiej jest, gdy rodzice mają coś do zaoferowania, ponieważ wiedzą, co najlepiej zmotywuje ich dziecko.

Uczniowie gimnazjum i liceum powinni zrozumieć, że muszą ćwiczyć regularnie, bez potrzeby zewnętrznych nagród. Na tym etapie nagrodą powinna być radość z występu. Gra w grupie, w tym lekcje grupowe, obozy muzyczne i gra w orkiestrze, również pomagają motywować uczniów, ponieważ dzieci lubią towarzyski aspekt gry.

Co zrobiliście, aby zmotywować swoje własne dzieci (jak ja!) do ćwiczeń? Czy musieliście dostosować swoją technikę pomiędzy uczniami a własnymi dziećmi?

Musiałam być bardziej surowa dla moich własnych dzieci, ponieważ to ja byłam rodzicem. Rodzice zazwyczaj zmagają się z postawami dzieci bardziej niż nauczyciel. Oprócz tabel celów krótko- i długoterminowych, mieliśmy również tabele postaw, gdzie można było dostać naklejkę za dobrą postawę. W naszym domu ćwiczenie było niezbywalną zasadą rodzinną, częścią naszego codziennego życia, tak jak sprzątanie ze stołu i sprzątanie pokoi. Aspekt społeczny zdecydowanie motywował moje dzieci. Występowaliśmy razem jako rodzina i nikt nie chciał czuć się pominięty, więc dzieci motywowały się nawzajem do ćwiczeń.

Jakich rad może Pan udzielić rodzicom niemuzycznym w pracy z ich dziećmi w domu?

Rodzice powinni zrozumieć, że nie muszą znać się na muzyce; muszą znać swoje dziecko. Rodzice wiedzą jak motywować swoje dziecko lepiej niż ktokolwiek inny i mogą uczyć się muzyki razem z uczniem. W dobie smartfonów, rodzice mogą również nagrywać filmy z lekcji, co jest bardzo pomocne!

Jedną z najwspanialszych rzeczy w metodzie Suzuki jest jej nacisk na trójkąt rodzic/nauczyciel/uczeń. Dobry nauczyciel powinien pokazać wam małe kroki, które należy podjąć w praktyce domowej. Używając analogii sportowej, nauczyciel jest trenerem, ale rodzic jest trenerem na co dzień. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na sukces lekcji muzyki Twojego dziecka jest wsparcie obojga rodziców. Często mamy przychodzą na lekcje (choć nie zawsze), więc to wiele znaczy dla uczniów, gdy tatusiowie proszą, by posłuchać, jak grają! Potrzeba również obojga rodziców, aby ćwiczenia były priorytetem w domu.

Czasami wydaje się, że muzycyści rodzice mają największe problemy z pomocą swoim dzieciom w osiągnięciu tego samego poziomu muzycznego, który oni sami osiągnęli. Jakich rad możesz im udzielić?

Uważam, że ważne jest, aby czas ćwiczeń własnych dzieci był częścią planu zajęć w studiu. Jeśli to tylko możliwe, najpierw organizuj zajęcia swoich dzieci, a dopiero potem lekcje swoich uczniów. Czasami wymaga to kreatywnego myślenia z Twojej strony jako rodzica. Na przykład, moje dzieci ćwiczyły o 6:30 każdego ranka przed szkołą, ze względu na lekcje i zajęcia pozaszkolne.

Jeśli chodzi o nastawienie, spróbuj spojrzeć na to z szerszej perspektywy i wykorzystaj to jako inspirację do wytrwania w trudnych dniach. W okresie nastoletnim, jeśli to możliwe, pozwólcie dzieciom uczyć się u innego nauczyciela, abyście mieli wsparcie kogoś, kto nie jest ich rodzicem. Pochodząc z chrześcijańskiej perspektywy, moim długoterminowym celem było zawsze pomóc moim dzieciom służyć Panu, czy to w muzyce jak ja, medycynie jak mój mąż, czy w czymś zupełnie innym niż my. Wiedziałam jednak, że jeśli chcę, aby moje dzieci miały szansę na karierę muzyczną, będą musiały dużo ćwiczyć, aby osiągnąć wysoki poziom gry wymagany na studiach. Musiałam myśleć długofalowo, aby wytrwać przez krótkoterminowe przeszkody w postaci złego nastawienia, wymagającego repertuaru i muzycznych rozczarowań. Uczniowie potrzebują dobrych liderów, którzy pomogą im wytrwać, a często rodzice są ich największą inspiracją!

Gorąco polecam kursy Christine Goodner, jak również kursy mistrzowskie dr Renée-Paule Gauthier, aby zgłębić ten temat!

Lekcja 9: Wszyscy na pokładzie pociągu rytmicznego

"Wszystko, co żyje, ma swój rytm. Czy czujesz swoją muzykę?" -Michael Jackson

Jako instruktor gry na skrzypcach wielu małych dzieci, uważam, że ważne jest, aby korzystać z zasobów, które przemawiają do grupy wiekowej, którą uczę. Oprócz zasobów, które wymieniłam w poprzednim poście, używam książek *The Rhythm Train* z moimi młodymi podopiecznymi. Jeśli zapytasz moich początkujących uczniów, jaka jest ich ulubiona część lekcji, zwykle mówią "Rhythm Train!".

Seria *Rhythm Train* została napisana przez Danę (Bowen) DeKalb. Jest to wspaniały materiał dla młodych muzyków, ponieważ daje im szansę na zapoznanie się z podstawowymi

wartościami nutowymi, poczynawszy od ćwierćnut i ósemek na początku Księgi 1, do triol, ósemek i ćwierćnut z kropką w Księdze 2. Klaskanie rytmów daje uczniom poczucie spełnienia, nawet na pierwszej lekcji, kiedy nie wiedzą jeszcze, jak zagrać cokolwiek na swoim instrumencie (nie mówiąc już o tym, jak go trzymać!). Pozwala im również usiąść i odpocząć często zmęczonym nogom!

Pociąg Rytm przemawia do dzieci, ponieważ jest pełen uroczych ilustracji zwierząt, z których każde reprezentuje inny rytm. Na przykład, kiedy uczniowie widzą ćwierćnutę, jednocześnie klaszczą i mówią "pies". Zazwyczaj proszę ich również o podanie tradycyjnej nazwy nuty i liczby uderzeń. Dzięki kreatywnym nazwom zwierząt nawet najmłodszy początkujący uczeń jest w stanie wyklaskać trudne fragmenty rytmiczne, w tym szesnastki ósemkowe z kropką. Oprócz klaskania, dzieci mogą tupać nogami do rytmów, aby używać całego ciała, a nie tylko rąk. Z czasem, gdy dzieci będą się lepiej czuły w rytmach, naucz je używać tradycyjnego liczenia (1-e-and-a) zamiast nazw zwierząt, aby przygotować je do zabawy w grupie. Jest to również dobry moment na dodanie metronomu, aby ćwiczyć utrzymywanie stałego rytmu.

Kiedy przeprowadziłam z Daną wywiad na temat serii *The Rhythm Train*, zdradziła mi kilka przydatnych informacji na temat projektu. Wymyśliła tę koncepcję, gdy mieszkała na Alasce i spodziewała się drugiego dziecka. Powiedziała, że "byk łoś" (używany do wykłaskiwania półnuty) został zainspirowany przez wiele byków łosi, które widziała w pobliżu swojego domu! Już wcześniej używała nazw zwierząt do nauki rytmu dla swoich uczniów, ale pomyślała, że fajnie byłoby użyć ich w książce z obrazkami.

Dana współpracowała ze swoim ilustratorem i projektantem graficznym, Aaronem Bowenem, aby wymyślić urocze, kreskówkowe zwierzęta, które ożywiają książki. Wagony pociągu mają przypominać miary na sztabie, co pozwala na łatwą czytelność. *Pociąg* rytmiczny jest uzupełnieniem serii Suzuki Violin, ponieważ obejmuje większość rytmów występujących w książkach Suzuki 1-3. Książeczki są przydatne dla nauczycieli każdego instrumentu, którzy chcieliby w kreatywny sposób uczyć młodych ludzi rytmu. Nawet mój dwulatek uwielbia patrzeć na nuty i obrazki i próbuje klaskać!

Podczas wywiadu zapytałam Danę, czy ma jakieś dodatkowe kreatywne zastosowania dla tych książek. Powiedziała, że oprócz zwykłego klaskania każdej strony, uczniowie i nauczyciele mogą ćwiczyć klaskanie różnych linii w tym samym czasie, aby symulować grę zespołową. Wspólne klaskanie z książek jest doskonałym ćwiczeniem, które można wykonywać na lekcjach grupowych. Na przykład, w ćwiczeniu "pościg" jeden uczeń zaczyna pierwszą linię, a drugi zaczyna, gdy pierwszy uczeń przejdzie do drugiej linii.

Rodzice i nauczyciele mogą zalaminować karty flash na końcu książki, aby uczniowie mogli wymyślać własne pociągi. To był hit w moim studio na lekcjach grupowych, zwłaszcza z moimi przedszkolakami! Nauczyciele mogą również ustawić różne stacje podczas lekcji, używając *Pociągu Rytmu* jako jednej z wielu stacji, aby pomóc uczniom poruszać się po sali.

Dana DeKalb jest dyrektorem Szkoły Skrzypcowej DeKalb Suzuki. Prowadziła zajęcia z wykorzystaniem Rhythm Train zarówno w Instytucie Suzuki w Ottawie, jak i w Instytucie Suzuki

w Parsons, a także w innych Instytutach Suzuki. Pociąg Rytmu można nabyć w Shar Music i Young Musicians. Jej książki są dedykowane trójce jej dzieci.

Lekcja 10: Przygotowanie zaawansowanych uczniów do przesłuchań

Kilka miesięcy temu miałem zaszczyt przeprowadzić wywiad na ten temat z moją własną nauczycielką skrzypiec z liceum, moją ciotką Valerie Sullivan.

W trakcie swojej kariery Valerie pełniła funkcję profesora gry na skrzypcach, trenera sekcji smyczkowej w młodzieżowej orkiestrze symfonicznej, muzyka orkiestrowego, solisty, kameralisty oraz prywatnego nauczyciela gry na skrzypcach. Pomogła dziesiątkom studentów przygotować się do przesłuchań w katedrach, na uczelniach wyższych, do jury i konkursów koncertowych.

Wywiad:

Valerie, jak zaczęłaś grać na skrzypcach?

To ciekawe, bo jestem częścią dużej rodziny, najstarszą z dziesięciu osób. Zaczęłam grać na pianinie, kiedy miałam około pięciu lat. Ponieważ mieliśmy stare skrzypce od jednego z krewnych mojego taty, wiejskiego skrzypka, rodzice chcieli, żebym się uczył. Byłem dość chętny do współpracy, więc się zgodziłem. Później nauczyłem grać kilkoro mojego rodzeństwa, w tym swoją mamę.

Czy możesz nam opowiedzieć o swoim zaangażowaniu jako trener Symfonii Młodych?

To wspaniały program, który z czasem ewoluował. Jestem trenerem sekcji pierwszych skrzypiec od ponad czterdziestu lat. Dorastając, brałam udział w programie Youth Symphony, podobnie jak mój mąż, który grał na waltorni. W tamtych czasach nie mieliśmy trenerów. Byłam na parterze, kiedy zaczęto wprowadzać program trenerski, który był wspaniałym dodatkiem. Teraz mamy trenera pierwszych skrzypiec, trenera drugich skrzypiec, trenera altówki, trenera wiolonczeli, trenera instrumentów dętych, trenera instrumentów blaszanych itd. My, trenerzy, pomagamy w szczegółach dotyczących instrumentu, ponieważ sami na nim gramy.

Jedną godzinę z trzygodzinnej próby rezerwujemy na coaching. Podaję im palcowania, smyczki, omawiam styl i pracuję nad naprawdę trudnymi pasażami, których wielu z nich nie jest w stanie rozgryźć samodzielnie. Myślę też, że ważne jest, aby nasi prywatni studenci mieli doświadczenie w grze w grupie. Uczą się takich rzeczy jak tremolo, które nie są im potrzebne w większości utworów solowych.

Jak to było uczyć w studiu uniwersyteckim oprócz swojego prywatnego studia?

To była trudna równowaga. Czułem ogromną odpowiedzialność zarówno przed moimi prywatnymi studentami, jak i studentami z uczelni. Ci ostatni teoretycznie byłiby na bardziej zaawansowanym poziomie. Musiałam ich przygotować do zmierzenia się z muzycznym

światem. Byłem również w stanie zwerbować kilku z moich prywatnych studentów do college'u, jeśli dobrze pasowali.

W moim studio chcę, aby każdy dał z siebie wszystko i osiągnął jak najwyższy poziom, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania każdego ucznia. Zaawansowanym uczniom oferuję wiele dodatkowych lekcji i dodatkowy czas, dla tych, którzy są zainteresowani. Często nie ma wystarczająco dużo czasu w ciągu jednej godziny lekcyjnej, aby zrobić wszystko, co chcemy osiągnąć. Często potrzebujemy dwóch lekcji w tygodniu, aby popracować nad techniką, jak etiudy i skale, a także nad Bachem. Następnie na następnej lekcji zajmujemy się techniką i skupiamy się na innym utworze, np. koncercie lub sonacie. Ten system działa naprawdę dobrze. Dzięki podzieleniu lekcji na dwie sesje, studenci uczą się znacznie szybciej.

Specjalizujesz się w pracy z zaawansowanymi studentami. Jak przygotowuje ich Pan do przesłuchań na uczelniach i konkursów koncertowych?

Ponownie, potrzeba dużo więcej czasu, aby upewnić się, że ci studenci są w pełni przygotowani. Niektóre przesłuchania są bardziej uciążliwe niż inne. Często gram ich partie na pianinie, aby wzmocnić kształcenie słuchu i dobrej wysokości dźwięku. Następnie nagrywam studentów, aby mogli usłyszeć, jak brzmią. Mówią takie rzeczy jak: "Nie wiedziałem, że to robię", "Nie wiedziałem, że się spieszyłem" lub "Nie pasowało mi to".

Kolejnym krokiem w procesie nauczania są próbne przesłuchania i recitale ćwiczebne, szczególnie w przypadku konkursów koncertowych. Większość moich uczniów występuje 6-8 razy z akompaniatorem w różnych miejscach, aby przygotować się do ostatecznego przesłuchania. Pomaga im to dostrzec swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu mogą nad nimi pracować z wyprzedzeniem. W rezultacie sam konkurs nie jest tak stresujący, ponieważ wykonują ten utwór od tak dawna. Oprócz nut trzeba też ćwiczyć nerwy.

Valerie Sullivan z moimi czterema siostrami i ze mną na koncercie mojej siostry. Valerie uczyła nas wszystkich koncertów, które wykonywałyśmy jako solistki z Youth Symphony.

Jak przygotowujesz się do przesłuchań, solówek z orkiestrą i recitali?

Podobnie jak moi studenci, dużo pracuję nad utworem, aby upewnić się, że jest on odpowiednio nastrojony. Zagłębiając się też w frazowanie, żeby nie brzmieć mechanicznie. Ważne jest, abym jak najczęściej ćwiczył z moim akompaniatorem, ponieważ nie radzę sobie dobrze, jeśli ćwiczymy tylko raz czy dwa. Nawet jeśli gram z orkiestrą, to i tak ćwiczę z moim pianistą i gram w domach opieki i innych miejscach przed występem z orkiestrą, żeby czuć się naprawdę komfortowo z tym utworem. W ten sposób, nawet jeśli nie jest to mój najlepszy występ, to i tak jest to dobry występ. Wymaga to dużo pracy, ale jest tego warte.

Czy ma Pan jakieś ostatnie rady dla nauczycieli gry na skrzypcach?

Bycie nauczycielem to bardzo szlachetny zawód. Jeśli chodzi o grę uczniów, to zdecydowanie muszą oni pracować nad techniką. Trzeba o tym słuchać na lekcji, bo inaczej nie będą ćwiczyć.

Skale i arpeggia budują fundament naszej gry. Kiedy już zbudujesz ten fundament, możesz zrobić wszystko.

Uważam, że ważne jest, aby mieć recitale i cele. Bez celów nikt z nas nie pracuje tak ciężko. To jest więcej pracy, ale warto.

Moi studenci są jak rodzina. Krytykujemy się nawzajem na naszych próbnych przesłuchaniach, ale oni też powinni być mili. Dużo się uczą, współpracując i rozmawiając ze sobą. Mówią zabawne rzeczy, takie jak: "Wiem, że ja też nie robię tego zbyt dobrze", ale zauważają, kiedy to się dzieje.

Na koniec, kochaj swoich uczniów. Pamiętaj, że każdy z nich jest inny. Z niektórymi musimy być bardziej surowi, aby zmusić ich do ćwiczeń, podczas gdy inni zaczynają płakać, jeśli nie zastosujemy bardziej łagodnego podejścia. Chcesz zbudować taki kontakt z uczniami, aby wierzyli w Ciebie, dbali o Ciebie w zamian i chcieli ciężko pracować. Wpływamy na uczniów na tak wiele sposobów, nie tylko poprzez muzykę. Czasami nie posłuchają swoich rodziców, ale mogą posłuchać nas. W związku z tym ważne jest, abyśmy budowali nasze relacje z nimi. Dbam o moich uczniów jak o własne dzieci.

Masz więcej pytań? Zaplanuj indywidualną rozmowę coachingową z Ashley!