

Скрипичная студия 101 Эшли Резкот

Чтобы получить доступ к моим **БЕСПЛАТНЫМ** учебным материалам, подпишитесь на рассылку новостей по адресу www.rescotcreative.com.

Скрипичная студия 101 Facebook Group

Введение: Интервью с моей матерью Эллисон Питерсон, женщиной, которая научила меня играть, а затем как учить!

Как учитель скрипки, одна из моих целей - передать следующему поколению свою любовь к музыке. Моим самым большим вдохновением, как учителя и исполнителя скрипки, является моя собственная мать, Элисон. Повзрослев, она научила меня и моих сестер играть на инструменте. Когда мы были старше, она учила нас, как учить. Теперь, когда у некоторых из нас есть свои собственные студии, она - наш человек для всех педагогических вопросов!

Несколько недель назад я имел честь провести с ней неделю, поэтому я воспользовался возможностью, чтобы собрать некоторые из ее студийных советов, которые я нахожу полезными. Надеюсь, что и вы тоже!

Эшли Р.: Как вы начали преподавать скрипку?

Я начала после окончания колледжа и после того, как вышла замуж за мужа, Стейси. Я выступала с Вичита-симфонией, но также считала важным начать свою преподавательскую карьеру. Это был отличный способ заработать немного дополнительного дохода, как недавний выпускник колледжа.

AR: Какую первую песню вы преподаете своим ученикам?

АП: Я начинаю с "Твинкл, Твинкл, Маленькая Звездочка и Вариации" из "Метода Судзуки". Песня подчеркивает основную технику кланяться на струне. Мы даже не начинаем с левой руки. Вместо этого мы работаем над поклонами правой руки. Я также использую мистера Фрости для своих младших учеников. В этом коротком отрывке студенты используют пиццикато, чтобы оципать каждую из четырех струн. Другая песня, которая мне нравится для юных игроков, - это "Пила видела, видела пилу", чтобы попрактиковаться в смене струн.

Урок 1: Подключение

После почти десяти лет работы в собственной студии, я решил пересмотреть свою студию и методы, хорошенько посмотрев, какие техники я нашел успешными, и какие области оставляют место для улучшений.

Вместо того, чтобы изобретать колесо заново, я хочу поделиться ресурсами, которые были наиболее полезны для меня на протяжении многих лет. Я надеюсь, что мой собственный опыт и опыт моих коллег принесет пользу новым учителям по мере развития их собственных музыкальных студий.

В мире людей с традиционной "офисной работой" профессия "частного учителя музыки" звучит экзотично. Необычно. Эзотерический. Сбивает с толку. Возникают вопросы. Это настоящая работа? Да. Ты можешь этим зарабатывать на жизнь? Да, если вы ее правильно настроите.

Плюсы: Мы сами выбираем часы работы, сами решаем расценки, сами принимаем деловые решения и т.д. Звучит неплохо, правда? Конечно! И в большинстве случаев так и есть.

Однако, как и на любой работе, есть несколько зол. Финансовая вариабельность - это один из них. Если вы не настроите обучение должным образом, студенты могут воспользоваться вами, не оплачивая уроки на регулярной основе.

Необычные часы могут быть очередной аферой. Для многих из нас, учителей музыки, когда все остальные заканчивают свой рабочий день, наш только начинается. Мы часто работаем во внеурочное время и в выходные смены. Пока все остальные заканчивают день, мы заканчиваем.

Еще одно препятствие - отсутствие коллег на нашем физическом рабочем месте. Хотя, благодаря карантину, эта проблема стала более распространенной во всех областях. Когда возникают студийные вопросы, мы не можем просто кричать на человека в кабинке рядом с нами. Владение собственным бизнесом вознаграждается, но может быть изолировано. Нам все еще нужно сообщество других людей, выполняющих подобную работу, с которыми мы могли бы делиться идеями.

В этой области мне очень повезло. Я вырос в семье музыкантов. Моя мама учительница по скрипке. Мои сестры - учителя скрипки. Некоторые из моих тетей - учителя скрипки. Моя неагнарианская бабушка - учительница фортепиано. Моя свекровь была учителем фортепиано. Ты понимаешь. Я живу в мире, где преподавание музыки не является аномалией. Это норма.

Всякий раз, когда у меня возникают вопросы о моей студии, я беру трубку и звоню маме или пишу сестрам. Я восприняла как должное то, что большая часть этой профессии была передана мне от предыдущих поколений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что такой образ жизни, который я считаю "нормальным", не обязательно является таковым для большинства населения.

В результате, я хочу поделиться некоторыми из этих ресурсов, которые оказались наиболее ценными для меня на протяжении многих лет, чтобы помочь моим читателям стать частью нашей большой музыкальной семьи.

Для тех, кто не может "позвонить маме" с каждым преподавательским вопросом, я настоятельно рекомендую следующее:

Обучение: Лучшее, что вы можете сделать для улучшения преподавания, это посещать курсы подготовки учителей. Одним из наиболее аккредитованных мест для этого является Suzuki Association of the Americas (Американская ассоциация Судзуки). У них есть преподаватели-инструкторы по всему миру, работающие с различными инструментами, и они предлагают заботливый и систематизированный подход к педагогике, который вовлекает в процесс обучения всех учеников. Они также предоставляют замечательную группу поддерживающих коллег и наставников, которые будут направлять вас в вашем музыкальном путешествии.

Фейсбук Группы: Особенно в это время изоляции, я был в восторге от общения с коллегами по интернету. Замечательно получать мудрость от ветеранов в этой области, а также изучать инновационные идеи от новых страстных учителей.

Форум дистанционного обучения для преподавателей музыки: Эта группа оказалась особенно полезной во время пандемии, так как мы все перешли на онлайн-обучение.

учителя Судзуки

Воображаемые учителя музыки

Инструменты для обучения игре на скрипке

Общество совместного использования музыки

Скрипичная гильдия

Музыкальные подкасты: Если вы такой же слуховой человек, как я, я бы порекомендовал добавить эти подкасты в вашу очередь:

Запуск музыкальной студии: Когда несколько месяцев назад я впервые нашел подкаст Андреа Миллер, я наткнулся почти на все ее предыдущие эпизоды. Помимо педагогики, ее темы варьируются от онлайн-уроков до финансового планирования музыки и брендинга студии. Каждую неделю она привлекает новых динамичных приглашенных ораторов и делится своим личным опытом в этой области.

Разум за пальцем: Хозяин, доктор Рене-Поль Готье, абсолютно великолепен. Она вместе со своими гостями делится проницательными идеями о том, как улучшить вашу собственную практику, которые также могут воплотиться в советы для практики ваших студентов.

Полезные веб-сайты/блоги:

Скрипач.ком: Это один из лучших интернет-ресурсов для скрипачей, на котором можно получить актуальную информацию в нашей области. Лори Найлс, редактор, включает в себя статьи от лучших скрипачей-педагогов и исполнителей по всему миру.

Блог треугольника Судзуки: Кристина Гуднер дает советы, основываясь на своем опыте работы в Suzuki как ученица, родитель и учитель. Ее проницательность помогает как учителям, так и родителям научиться ориентироваться в водах частных уроков.

Судзуки Вэй: Тиффани Эгберт создает прекрасные печатные материалы и дополнения к обучению/практике для метода Suzuki, который делает уроки и практику увлекательными даже для самых маленьких учеников.

Это лишь некоторые из многих ресурсов, доступных для преподавателей музыки и родителей.

Урок 2: Философия музыки

Случайный факт: я учился на скрипке для поступления в аспирантуру, но получил степень магистра французской литературы. Немного сменила специализацию, я знаю, но обе дисциплины сформировали то, кем я являюсь сегодня.

Французы - это философская группа. Такие экзистенциалисты, как Камю и Сартр, много времени уделяли изучению смысла жизни. Как преподаватель музыки, возможно, вы не захотите писать следующий философский трактат, но вы *должны* написать свою собственную музыкальную философию, которой вы можете поделиться с будущими студентами.

Вот мой:

Вы когда-нибудь замечали парящие струны в любимом фильме, стучали ногой по скрипичной части кантри-песни или слушали мелодичное звучание скрипки, играющей в местном кафе? Скрипка пронизывает партитуры фильмов, оркестровые произведения, церковную музыку и кантри-группы. Самые известные композиторы всех времен, в том числе Бах, Бетховен, Моцарт и многие другие, написали бессмертные скрипичные концерты, которые поражают воображение публики и сегодня.

Будучи музыкантом всю свою жизнь, я считаю, что музыка - это одна из самых красивых и полезных способностей, которые может развить человек. Я начала свою карьеру, используя метод Судзуки, который подчеркивает важность слухового обучения и развития уха. Для очень молодых игроков он включает в себя множество игр, которые имеют музыкальное назначение, что делает его привлекательным для маленьких умов. Я считаю, что это отличный метод обучения детей младшего возраста игре на скрипке. Она является основой для большей части моего преподавания, хотя я не использую ее исключительно. Я сочетаю метод Suzuki с моим собственным "сбалансированным подходом к еде".

Точно так же, как мы должны есть наши овощи, чтобы иметь хорошее здоровье, студенты учатся хорошей технике в раннем возрасте, чтобы иметь здоровые музыкальные привычки. Независимо от того, пять или восемнадцать лет, ученики начинают свои уроки с чешуек и арпеджио или этюдов. Они формируют основу хорошей игры. Затем они переходят к своим основным песням (обычно к пьесам Suzuki), или к "основному курсу". Это основополагающие пьесы, которые помогают им расти как музыкантам. Каждая пьеса Suzuki является строительным блоком, который позволяет ученикам расти музыкально. Наконец, когда позволяет время, я даю ученикам вычурную шоу-пьесу, или "десертную" пьесу. Это могут быть различные жанры, от скрипки до поп-музыки и джаза. Студенты подбадриваются этими запоминающимися песнями и мотивированы играть свою "десертную" пьесу! Это также дает им вкус различных стилей музыки, мастерство, которое я считаю важным в музыкальной индустрии сегодня.

Зачем учить скрипке?

Скрипка задействует левую и правую стороны мозга. Скрипачи аналитичны и скрупулезны, чтобы точно исполнять ноты на странице. Они также вовлекают творческую правую часть мозга, чтобы передать повествование и эмоции музыки, добавляя при этом свой собственный художественный поворот.

Хорошая игра на скрипке требует ежедневных тренировок, прививая дисциплину, которая может быть применена в других сферах жизни, в том числе в академических и физических упражнениях. Студенты, обучающиеся игре на скрипке, также учатся выступать перед другими людьми, и этот навык хорошо воплощается в публичных выступлениях и презентациях.

Изучение скрипки является сложным, но полезным навыком, который можно приобрести, и при изучении в веселой и ободряющей атмосфере, студенты могут наслаждаться музыкой и находить чувство выполненного долга, когда они достигают своих музыкальных целей!

Начинаем!

Если скрипка привлекла ваше внимание, свяжитесь со мной, чтобы назначить консультацию. Во время этого занятия ученики и родители могут задать мне вопросы о моей студии, а я провожу мини-урок. Если они никогда раньше не играли, я показываю им сами основы игры на скрипке, например, как держать скрипку и кланяться, как хлопать в ритм. Учащиеся могут начать играть на скрипке в возрасте 4 или 5 лет и начать играть на маленькой скрипке, чтобы научиться правильно ее держать. Если ученики уже играли на скрипке раньше, они могут принести свои книги и сыграть для меня часть старой песни.

***Пока что у меня нет свободных мест для частных уроков. ***

Вы, а также ваши новые родители/учителя, возможно, захотите прочитать следующее.

Штапель для учителей Судзуки: Книга доктора Судзуки (1969) "Выращенные любовью".

Я также прочитал отличное дополнение к классике. (Истинная мода Suzuki-kid, когда я говорю "читать", я имею в виду "слушать на аудиокниге"). Кристина Гуднер "За пределами музыкального урока" переносит принципы Судзуки в XXI век. Она подчеркивает важность участия родителей в уроках музыки и предлагает практические советы родителям и учителям, которые хотят сделать обучение музыке более приятным для учеников.

Урок 3: Орехи и болты: Кто, что, где, когда, сколько: Часть 1

Независимо от того, являетесь ли вы ветераном музыки или только начинаете свою студию, важно учитывать гайки и болты вашего бизнеса. Это вопросы "кто, что, где, когда, как" о вашей студии. Те из нас, кто был в бизнесе некоторое время, знают, в какие ловушки попадают люди, так что лучше всего решить эти вопросы еще до того, как они начнут.

Кто: уровень студентов/возраст

Когда вы начинаете преподавать, вы можете не знать, какой возраст/уровень учащихся вы предпочитаете. Большинство учителей начинают учить с новичков, затем уровни учеников прогрессируют с течением времени.

Андреа Миллер в своем блоге/подкасте *Music Studio Startup* берет интервью у Тима Тофама о своем опыте преподавания подросткам. Это определенно стоит послушать.

Мне также понравилось недавнее интервью Андреа с Натали Доути, в котором они призвали преподавателей студии придумать одно слово для описания своей студии. Пример: Натали сказала, что она была "Студией восстановления", потому что она берет на себя несколько учеников, которые имели предыдущий негативный опыт с уроками и пытаются превратить свои новые уроки в нечто позитивное.

На этом этапе своей жизни я бы назвала свою студию "Do-Life-Together Studio", потому что я сама мама молодого студента-музыканта. Я часто использую даты игр в качестве награды и для моих учеников, и для моей дочери. Кроме того, это дает возможность другим родителям и мне самой разговаривать с родителями, пока дети играют. В результате, некоторые из наших лучших друзей - это мои ученики и их семьи. Однако, такое сочетание профессиональных/личностных отношений может подходить не всем учителям/студиям. Каждый человек должен решить, какой стиль студии лучше для него/нее.

Я начал уроки скрипки с мамой, учительницей скрипки, ветераном. Через несколько лет она отправила меня учиться к тетушкам "на улице", в то время как в перерывах между уроками она еще работала со мной. Одна из моих тетушек специализировалась на обучении младших учеников, от начального до среднего уровня. Когда студенты достигали окончания средней или старшей школы, она посылала их к другой тете, профессору скрипки в одном из местных университетов. Эта учительница брала только продвинутых студентов, так как предпочитала преподавать часовые (или более длительные) уроки, чтобы сосредоточиться на скрипичных концертах.

Моя мама с удовольствием обучает студентов самых разных уровней, от новичков до старшеклассников. Она всегда была предана своим старшим ученикам и с удовольствием готовит их к прослушиванию и сольным конкурсам. Тем не менее, у нее есть естественная сноровка с маленькими детьми, поэтому она стремится иметь в своей студии хотя бы пару новичков. Энтузиазм новичков в сочетании с техническим мастерством ее старших учеников создает прекрасную атмосферу, в которой все ученики учатся друг у друга.

Что: Политика студии

Политика студии необходима для того, чтобы вы и ваш потенциальный студент были на одной и той же странице в отношении уроков, практики, выступлений, графиков оплаты, макияжа и т.д. Потому что мои личные потребности меняются, а также потребности моей студии, я переоцениваю свою политику каждый год.

Вот мои:

Уроки

Мне нравится работать со студентами один на один с поддерживающими их родителями! Для очень маленьких учеников (дошкольников и начальной школы) я привлекаю треугольник Suzuki, состоящий из ученика, родителя и учителя. На этом уровне я прошу, чтобы родитель/опекун присутствовал на всех уроках, так как они являются основным учителем для ученика всю оставшуюся неделю. Для учащихся средней школы родителям, возможно, придется дать своему ребенку немного больше независимости и побудить его/ее начать брать на себя ответственность за практические занятия, в то же время помогая ему/ей направлять его/ее, когда это необходимо.

В старших классах школы учащиеся должны иметь возможность практиковаться, при этом родитель все еще выполняет вспомогательную роль. Точно так же, как прогул занятий приводит к тому, что ученики отстают в школе, так и пропущенные уроки приводят к тому, что ученики отстают в музыкальном развитии. В течение учебного года я прошу, чтобы ученики посещали еженедельные уроки, с выходными на каникулы и перерывы, включая День благодарения, Рождество/Новый год и весенние каникулы. Если позволяет моя студия, я предлагаю 2 групповых урока для начинающих и

промежуточных студентов в семестр, чтобы дать возможность студентам познакомиться и поиграть с другими скрипачами!

Идеальная практика делает совершенство!

Для того, чтобы хорошо играть на скрипке, студенты изучают дисциплину качества, ежедневную практику. Для очень маленьких учеников я использую забавные игры, чтобы эти занятия стали увлекательной частью их дня. Практика является эквивалентом выполнения домашнего задания для класса в школе. Студенты, которые посещают занятия только раз в неделю, но не делают ежедневную практику приоритетом, не достигают высокого уровня успеха, и они часто чувствуют себя разочарованными из-за отсутствия прогресса. В результате, я прошу, чтобы ученики практиковались 5 дней в неделю, позволяя им один выходной день омолаживаться. Лучше практиковаться каждый день в течение нескольких минут, чем проводить длительные, изнурительные практики время от времени. У меня также есть молодые студенты, которые периодически участвуют в веселых конкурсах практики, которые помогают поощрять хорошую практику в веселой, увлекательной форме. Я работаю вместе с родителями, чтобы найти "приз", который будет мотивировать каждого отдельного ученика!

Исполняющий

Для меня исполнение - самая веселая часть игры на скрипке. Волнение стоять на сцене и делиться музыкой с другими - это радость, которую лучше всего испытать из первых рук. Я также считаю, что исполнительская музыка - это средство, которое мы, музыканты, можем использовать для служения другим. В результате я стараюсь предложить много возможностей для исполнения, в том числе студийные сольные концерты и выступления в домах престарелых, чтобы дать студентам возможность поделиться своей музыкой. В 2013 году моя студия в Чикаго вместе отправилась на экскурсию, чтобы послушать детский концерт Чикагской симфонии, а затем дала сольный концерт в PianoForte на Мичиганской авеню. Это были замечательные впечатления!

Исполнение музыки перед аудиторией переносится и на другие сферы жизни, в том числе на публичные выступления. Студенты моей студии должны участвовать, по крайней мере, в одном сольном концерте каждый семестр. Я также призываю их участвовать в программе "Молодежная симфония", когда они будут готовы, как в зрелом возрасте, так и в музыкальном, так как групповая/речестральная игра является жизненно важным навыком для развития.

Лето: Каникулярная музыкальная школа и летние уроки

Летом у студентов есть возможность посещать Школу каникулярной музыки! Для многих моих студентов это является изюминкой их музыкального года, так как у них есть возможность поиграть с другими студентами и узнать о различных аспектах

музыки, в том числе о теории музыки и истории музыки. У нас также есть дни костюмов, ремесел и игр, относящихся к специальной теме года! Я прошу всех студентов, желающих продолжить обучение в осеннем семестре, записаться на пакет летних занятий, который включает в себя посещение каникулярной музыкальной школы для начинающих и студентов-посредников. (Лагерь может функционировать должным образом только при всеобщем присутствии, чтобы обеспечить групповой опыт). Это происходит вместо еженедельных занятий, так как мне нужно только 6 дополнительных занятий в течение лета. Я планирую музыкальный лагерь заблаговременно, чтобы люди могли планировать свое летнее расписание. Если эти даты просто не работают, я все равно прошу оплатить обучение в лагере, и я предлагаю часовое занятие, чтобы обсудить то, что вы пропустили, но лучше всего принять участие в этой увлекательной неделе!

Мои летние сессии позволяют достаточно свободного времени для семейного отдыха, других лагерей и отдыха, в то же время поощряя музыкальное развитие. Скрипачи выходят из формы, если они вообще не играют летом, поэтому все равно важно иметь несколько уроков и продолжать практику. J Студенты могут выбрать больше уроков, основываясь как на наличии студентов, так и на моем желании.

Оплата

Обучение проводится ВСЕГДА в первую неделю месяца или семестра.

Я работаю по семестровому графику, разделив год на 3 семестра: Осень, весна и лето. Я держу время каждого студента специально для них. Студенты платят **ежемесячно**, при этом оплата за обучение всегда приходится на первую неделю месяца.

Студенты могут прекратить занятия в конце семестра.

Промежуточным и продвинутым студентам будет предложено заплатить за свои выступления фортепианному концертмейстеру, так как очень важно, чтобы они научились играть свои пьесы в сопровождении аккомпанемента. Обычно я стараюсь найти подходящего аккомпаниатора, но если у студента уже есть компетентный член семьи или друг, то он может воспользоваться услугами аккомпаниатора!

Пропущенные уроки

Несмотря на благие намерения, я понимаю, что иногда необходимо, чтобы ученики пропустили урок, а иногда я вынужден отменить урок. Пожалуйста, работайте со мной индивидуально, чтобы запланировать необходимое количество уроков на семестр.

Общий график:

Весна: Январь-май (16 уроков плюс 2 групповых занятия)

Лето: июнь, июль и первая часть августа (6 уроков плюс каникулярная музыкальная школа).

Осенний Семестр: Конец августа - середина декабря (12 уроков плюс 2 групповых занятия).

Урок 4: Орехи и болты: Кто, что, где, когда, сколько: Часть 2

Где: Местоположение

Хочешь преподавать дома? Арендовать студийное помещение? Преподавать онлайн? На улице? Как я уже упоминал, моя студия больше похожа на "Студию "Сделай жизнь вместе"", поэтому я предпочитаю преподавать вне дома. Мне нравится иметь под рукой свои собственные ресурсы, и мне нравится "домашняя" атмосфера.

Однако, поскольку карантин сделал онлайн-уроки необходимостью, я привык к ним. Несмотря на то, что я не хочу учить только онлайн, я включаю его как жизнеспособный вариант, когда либо мой ученик, либо я сам чувствую себя не в своей тарелке.

Летом в Ковиде я открыла заднее крыльцо для студентов, которые предпочитали учиться лично. Это было веселое изменение темпа, а также подготовило моих учеников к выступлениям на свежем воздухе. Они научились управлять оргстеклом, жуками и жарой! Инвестиции в вентилятор с батарейным питанием определенно стоили того.

Я понимаю, что многие учителя предпочитают снимать студийные помещения, что является отличным вариантом, если вы хотите разделить свой дом и работу. Это также позволяет сохранить рабочее место более свободным от беспорядка. Если ваше жилое пространство не благоприятствует клиентам (т.е. слишком маленькое, неудобное расположение, грязное и т.д.), то это отличный вариант. Тем не менее, Вам необходимо будет учитывать стоимость аренды помещения в Вашей цене.

Дома или в другом месте, важно учитывать вопросы безопасности для вас и ваших будущих студентов. Не приглашайте людей в свое личное пространство, не проверив сначала, безопасно ли оно. Рассмотрите возможность назначить первую встречу в общественном месте как для вашего комфорта, так и для вашего будущего студента. Проведите исследование.

Когда: Планирование студентов

Это может быть одной из самых сложных частей управления студией. Я бы порекомендовал планировать учеников пучками, чтобы ваш день не был прерван уроками. Тем не менее, вы также хотите иметь в виду вашу выносливость при определении того, сколько уроков нужно запланировать назад. Для некоторых учителей это может быть пять уроков, в то время как другие могут справиться с десятью. Если вы являетесь родителем на полный рабочий день в дополнение к вашей роли учителя

музыки, ваш предел может быть только три. Кроме того, продолжительность уроков может влиять на то, сколько вы можете преподавать за один сеанс.

Вы также можете определить, хотите ли вы, чтобы между каждым уроком было несколько минут, или вы хотите запланировать учеников точно на час или на полчаса. Лично мне нравится иметь несколько минут между каждым уроком, чтобы пообщаться с родителями, перекусить и т.д. В результате, я назначаю полчаса занятий каждые 45 минут. Однако, это означает, что у меня меньше общего количества доступных часов, что приводит к меньшему количеству оплачиваемых учеников. Это предпочтение определенно может варьироваться от учителя к учителю.

Еще одной важной областью, требующей рассмотрения, являются уроки макияжа. Неизбежно будут уроки, которые либо вы, либо ваш ученик пропустите, и у вас должен быть план того, как вы будете с ними справляться. Несколько вариантов, которые я изучил:

1. Студенты оплачивают общее количество уроков за семестр. Постройте дополнительную неделю или две для пропущенных уроков. Если они пропустят больше уроков, они просто потеряют эти деньги. Это обеспечивает наибольшую финансовую безопасность для преподавателя, но это также и наибольшая сумма денег, которую студент может заплатить авансом. Тем не менее, многим семьям учащихся нравится этот вариант, потому что они должны помнить об оплате только 2-3 раза в год.
2. Студенты платят ежемесячно. Если они пропустили урок, вы работаете с ними, чтобы перенести урок. Если они пропустят макияж, они проигрывают урок. Это хороший компромисс как для ученика, так и для учителя.
3. Студенты платят еженедельно. Они платят только за количество уроков, которые они берут. Эта опция обычно популярна среди учеников/родителей, но не обеспечивает финансовой безопасности учителя.

Важно, чтобы студенты понимали, что записались на конкретное время. Если они запланировали прийти на урок во вторник в 4:30 и попросить прийти в четверг в 4:30, то, скорее всего, на это время уже запланирован другой ученик, что очень затрудняет перенос занятий для учителей, особенно если они работают в больших студиях.

Сколько: Цена

Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы быть экспертом по этой теме. Для более глубокого анализа этой стороны бизнеса я снова рекомендую блог/подкаст студии Music Studio Startup Андреа Миллера. Тем не менее, вот несколько моментов, которые я усвоил за годы преподавания.

1. Не стоит слишком занижать цену. Это соблазнительно - быть самой низкой ценой в городе. Ты ведь привлечёшь больше всего студентов, верно? Может быть. Но вы продадите себя по низкой цене за час. Музыканты - занятые люди, и вы должны

ценить своё время. Вы также хотите развивать хорошие отношения с вашими "конкурентами" или "коллегами", как я предпочитаю их называть. Много раз мне приходилось посылать к ним студентов, потому что моя студия переполнена, и наоборот. Мы сотрудничали вместе на концертах и концертах, поэтому важно, чтобы у меня с ними складывались здоровые отношения.

2. С другой стороны, не стоит слишком дорого платить, особенно, когда ты только начинаешь. Не думайте, что цены, которые работают в Нью-Йорке, будут применяться к вашему родному городу. Если вы еще не приобрели репутацию в своем городе, не стоит брать более высокие цены, чем ветеранские учителя, которые уже работают.
3. Сравните вашу цену с коллегами. Вы хотите взять аналогичную сумму, чтобы сохранить ценность вашего поля и подтвердить его ценность в вашем сообществе.
4. Примите во внимание вашу подготовку. Если у вас есть степень магистра музыки, вы должны быть в состоянии брать больше за уроки, чем если бы вы только что играли в средней школе, хотя, в конечном счете, рынок должен определить вашу цену.

Урок 5: Основы приборостроения

"Где я могу купить скрипку?" часто спрашивают студенты. Мой ответ обычно тройной.

Местный магазин струнных инструментов

Шар

Пожалуйста, не покупайте у Amazon акустические (не так хорошо качества).

По мере того, как студенты становятся все более продвинутыми, они всегда могут попробовать скрипки и из других струнных магазинов.

Не забудьте проверить их размер!

Как учитель, я настраиваю скрипку на ухо с помощью фортепиано. Однако большинству учеников придется либо купить тюнер, либо воспользоваться приложением для настройки.

Какой наплечник?

Полипад для молодых студентов

Кун

Wolf

Электрическая лента

Отличная детская книга для позиций:

скрипка Вио

Урок 6: Книги по начальному методу

Зацените мои любимые книги по скрипкам! Мой основной метод - метод Suzuki, который делает акцент на звуковое обучение и имитирует изучение языка. В аспирантуре я прошла пару лингвистических курсов по овладению вторым языком, что еще раз напомнило мне о гениальности Suzuki, заключающейся в сочетании этих принципов с музыкальным образованием.

Я особенно взволнован новыми записями Хилари Ханн, выпущенными в этом году! Доступно на Sharmusic.com: Скрипка Suzuki, том 1 и компакт-диск, том 2 , том 3

В дополнение к книгам Suzuki, мне нравится серия "Step by Step", которая еще больше разбивает песни на управляемые кусочки для студентов.

Когда студенты начинают работать над чтением в поле зрения, мне нравится использовать хотя бы один из следующих способов:

Песни для маленьких игроков от Авшаряна: отличное зрелище для молодых игроков, и включает в себя скрипичные флэш-карты, чтобы запомнить как ноты, так и то, где они играют на скрипке. Доступно на сайте Sharmusic.com.

Следующие две серии также популярны в начинающих оркестровых программах:

Звуковые инновации

Важнейшие элементы для струн

После окончания курса "История чёрных композиторов" в Ченоа Аламу я приобрел Музыку чёрных композиторов: Скрипка, том 1, в аранжировке Рейчел Бартон Пайн с сайта Sharmusic.com.

Урок 7: Скрипичное ремесло в коробке

Построй свою маленькую скрипку! Это ремесло отлично работает как для учителей, так и для родителей маленьких учеников. Оно также может быть просто забавным введением в музыкальные инструменты.

Потенциальные студенты, как правило, с нетерпением ждут начала занятий на настоящей скрипке, но часто они не готовы. Если ученики в средней школе или старше, я разрешаю

им начать с "настоящего". Однако, именно они моложе, особенно мои дошкольники и младшие школьники, большинство учителей рекомендуют начинать с коробчатой скрипки. Где ее можно купить? Еще лучше, почему бы тебе не сделать ее?

Учителя могут подготовить его сами, или они могут сделать его вместе со своим учеником в качестве ремесла на первом уроке. В противном случае, родители могут сделать это со своим собственным ребенком для удовольствия!

Принадлежности для скрипки:

Коробка фруктовых закусок (размер может варьироваться в зависимости от возраста учащегося).

скотч

Клей

Блестящая или слоеная краска

Sharpies

Линейка

Коричневая бумага для ремесел

Лук: (Мне нравится использовать аналогию с "лодкой", чтобы продемонстрировать, как держать нос).

Приятель-лук

Отрезка палочки до длины (размер может варьироваться в зависимости от возраста учащегося) или заказать оптом по ссылке [Amazon](#).

кукурузные подушки

Электрическая лента

Конфеты и наклейки

Для более веселых музыкальных ремесел, посмотрите Suzuki Way!

Урок 8: Как мотивировать ребенка/студента к практике?

Считайте, что клубы Эшли "Музыкальная книга" помогают с мотивацией!

В то время как большинство людей находят это пугающим, чтобы мотивировать даже одного ребенка, чтобы практиковать регулярно, моя мама Эллисон удалось мотивировать всех четырех моих сестер и меня, чтобы практиковать почти каждый день с 3 лет до того, как мы пошли в колледж, все из нас со скрипичными стипендиями в руках. Как мать начинающего студента-музыканта, я хотела узнать ее трюки профессии, не только как профессиональный учитель скрипки, но и как занятая мама, со всей ответственностью, которая влечет за собой! Послушайте советы ветерана-педагога и мамы!

Какие методы вы используете для мотивации студентов к практике?

Я стараюсь сделать это так весело, что дети хотят тренироваться! С детьми дошкольного и младшего школьного возраста я структурирую уроки и практикуюсь, как в игры, и стараюсь это делать как можно дольше. Однако в реальности большинство детей все же предпочитают играть на улице (или сейчас с телефонами, планшетами и т.д.), поэтому им нужна еще и внешняя мотивация. Ученикам нужны как краткосрочные, так и долгосрочные цели. Краткосрочные цели включают в себя небольшие призы, например, кусок конфеты от учителя, если они получают пятерку на уроке, или, возможно, они могли бы построить кусок головоломки каждый раз, когда они пробурят трудный отрывок.

Я также делаю стикер-чарты, чтобы следить за ежедневной практикой студентов, что приводит к долгосрочным призовым выплатам. Долгосрочные цели и призы должны быть установлены с родителями. Например, если у ученика месяц занятий по программе А, он может провести особенный веселый вечер с мамой или папой! Лучше всего, если у родителей есть что предложить, потому что они знают, что лучше всего мотивирует их ребенка.

Учащиеся средней и старшей школы должны понимать, что они должны практиковать регулярно, без необходимости внешнего вознаграждения. В этот момент награда должна быть радостью от выступлений. Групповые игры, в том числе групповые уроки, музыкальные лагеря и оркестровая игра, также помогают мотивировать учеников, потому что детям нравится социальный аспект игры.

*Что ты сделал, чтобы мотивировать собственных детей (как я!) на тренировку?
Нужно ли было регулировать свою технику между учениками и собственными детьми?*

Я должен был быть более строгим с собственными детьми, потому что я был родителем. Родители обычно больше борются с отношением детей, чем учитель. В дополнение к таблицам краткосрочных и долгосрочных целей, у нас также были таблицы отношения, где можно было получить наклейку за хорошее отношение. В нашем доме практика была необсуждаемым семейным правилом как часть нашей повседневной жизни, так же как и уборка стола и сбор комнат. Социальный аспект определенно мотивировал моих детей. Мы выступали вместе как семья, и никто не хотел чувствовать себя обделенным, поэтому дети мотивировали друг друга на тренировки.

Какой совет Вы можете дать родителям, не являющимся музыкантами, при работе со своими детьми дома?

Родители должны понимать, что они не должны знать музыку, они должны знать своего ребенка. Родители знают, как мотивировать своего ребенка лучше, чем кто-либо другой, и они могут учить музыку вместе с учеником. В возрасте смартфонов родители также могут снимать видеозаписи урока, что очень полезно!

Одним из замечательных моментов в методе Судзуки является его акцент на треугольник Родитель/Учитель/Студент. Хороший учитель должен показать вам, какие маленькие шаги нужно предпринять в домашней практике. Чтобы использовать спортивную аналогию, учитель является тренером, а родитель - ежедневным тренером. Другим важным фактором успеха уроков музыки у вашего ребенка является поддержка обоих родителей. Часто мамы приходят на уроки (хотя и не всегда), поэтому для учеников это очень много значит, когда папы просят их послушать, как они играют! Кроме того, оба родителя помогают сделать репетицию приоритетным занятием дома.

Иногда кажется, что родители-музыканты больше всего борются за то, чтобы помочь своим детям достичь того же музыкального уровня, которого они сами достигли. Какой совет вы можете им дать?

Я считаю, что важно включить в студийное расписание время тренировок собственных детей. Когда это возможно, сначала организуйте для своих детей занятия, а затем уроки для учеников. Иногда это требует творческого мышления с вашей стороны как родителя. Например, мои дети тренировались каждое утро в 6:30 перед школой, в связи с внеклассными уроками и мероприятиями.

Что касается отношений, постарайтесь искать общую картину, и используйте это как вдохновение, чтобы выдержать трудные дни. В подростковом возрасте, по возможности, попросите своих детей забрать у другого учителя, чтобы вас поддержал кто-то, кто не является их родителем. С христианской точки зрения, моей долгосрочной целью всегда была помощь моим детям служить Господу, будь то в музыке, как я, в медицине, как мой муж, или в чем-то совершенно отличном от нас. Тем не менее, я знала, что если бы я хотела, чтобы у моих детей был шанс на музыкальную карьеру, им пришлось бы много практиковаться, чтобы достичь высокого уровня игры, требуемого в колледже. Я должен был думать, что в долгосрочной перспективе для того, чтобы выдержать через краткосрочные препятствия плохого отношения, сложные репертуар, и музыкальные разочарования. Студенты нуждаются в хороших лидерах, чтобы помочь им упорствовать, и часто родители являются их самым большим вдохновением!

Я бы очень рекомендовал курсы Кристин Гуднер, а также мастер-классы доктора Рене-Поля Готье для глубокого погружения в эту тему!

Урок 9: Все на борту поезда "Ритм".

"У всего живого есть ритм". Ты чувствуешь свою музыку? "Майкл Джексон

Как преподаватель скрипки многих маленьких детей, я считаю, что важно использовать ресурсы, привлекательные для возрастной демографической группы, которую я преподаю. В дополнение к ресурсам, о которых я упоминал в своей предыдущей должности, я использую книги *"The Rhythm Train"* вместе с моими юными протеже. Если вы спросите моих начинающих учеников, какая часть урока им нравится больше всего, они обычно говорят *"Rhythm Train!"*.

Серия *Rhythm Train* была написана Даной (Боуэн) ДеКальбом. Это замечательный ресурс для молодых музыкантов, потому что он дает им возможность познакомиться с фундаментальными значениями нот, начиная с четвертичных и восьмых нот в начале Книги 1 и заканчивая тройными, восьмыми и пунктирными четвертичными нотами во второй Книге. Хлопающие ритмы дают ученикам чувство выполненного долга даже на первом уроке, когда они еще не знают, как что-то играть на своем инструменте (не говоря уже о том, как его держать!). Это также позволяет им сесть и отдохнуть на своих часто устающих ногах!

Поезд ритма обращается к детям, потому что он полон восхитительно иллюстрированных животных, каждое из которых изображает свой ритм. Например, когда ученики видят четверть ноты, они одновременно хлопают и говорят "собака". Обычно, я также прошу их назвать традиционное название ноты и указать, сколько ударов она получает. Даже самые маленькие начинающие могут хлопать сложными ритмическими пассажами, в том числе пунктирными восьмыми шестнадцатыми, благодаря творческим именам животных. Кроме аплодисментов, малыши могут топтать ногами в ритме, чтобы использовать все свое тело, а не только руки. Со временем, по мере того, как они становятся более комфортными с ритмами, учат их использовать традиционный числовой счет (1-е и-а) вместо названий животных, чтобы подготовить их к групповой игре. Это также хороший этап для того, чтобы добавить метроном для тренировки постоянного ритма.

Когда я брал интервью у Даны о серии *Rhythm Train*, она дала мне некоторую полезную справочную информацию о проекте. Она придумала эту концепцию, живя на Аляске и ожидая своего второго ребенка. Она сказала, что "бычий лось" (который хлопал в ладоши по полуноте) был вдохновлен многочисленными бычьими лосями, которых она видела возле своего дома! Она уже использовала имена животных, чтобы научить своих учеников ритму, но подумала, что было бы забавно использовать их в книге с картинками.

Дана сотрудничала со своим иллюстратором и графическим дизайнером Аароном Боуэном, чтобы придумать милых мультипликационных животных, которые помогают воплотить книги в жизнь. Вагоны поезда предназначены для того, чтобы напоминать меры на персонале, что позволяет легко читать. *Поезд ритма* хорошо дополняет серию скрипок Suzuki, так как он охватывает большинство ритмов, встречающихся в Suzuki Книги 1-3. Книги полезны преподавателям любого инструмента, которые хотели бы

творчески подойти к преподаванию ритма молодым людям. Даже мой двухлетний ребенок любит смотреть на ноты и картинки и стараться хлопать в ладоши!

Во время интервью я спросил Дану, есть ли у нее какие-нибудь дополнительные творческие возможности для этих книг. Она сказала, что помимо простого хлопания по каждой странице, студенты и преподаватели могут практиковаться в хлопании по разным линиям в одно и то же время, чтобы симулировать игру ансамбля. Хлопать вместе из книг - это отличное упражнение, которое можно делать на групповых уроках. Например, в упражнении "погоня" один ученик начинает первую линию, а второй - после того, как первый ученик переходит на вторую линию.

Родители и учителя могут заламинировать флэш-карты в конце книги, чтобы ученики могли составить свои собственные поезда. Это стало хитом в моей студии на групповых уроках, особенно с моими Pre-Twinklers! Учителя также могут устанавливать различные станции во время урока, используя *Rhythm Train* как одну станцию среди многих, чтобы помочь ученикам передвигаться по комнате.

Дана ДеКальб - директор скрипичной школы ДеКальб Судзуки. Она проводила занятия по обучению ритму как в Оттавском институте Судзуки, так и в Институте Парсонса Судзуки, и они также использовались в других институтах Судзуки. Ритм-поезд можно приобрести у Шар Музыка и молодых музыкантов. Ее книги посвящены трем ее детям.

Урок 10: Подготовка продвинутых студентов к прослушиванию.

Несколько месяцев назад мне выпала честь взять интервью на эту тему у моей собственной учительницы по скрипке, тёти Валери Салливан.

В течение своей карьеры Валери работала профессором скрипичного дела, тренером секции струнных инструментов молодежной симфонии, оркестровым музыкантом, солистом, камерным музыкантом, частным преподавателем скрипичного дела. Она помогла десяткам студентов подготовиться к прослушиванию на кафедре, колледжским прослушиваниям, жюри и концертным конкурсам.

Интервью:

Валери, как ты завела скрипку?

Это интересно, потому что я часть большой семьи, старейшая из десяти. Я начал играть на пианино, когда мне было около пяти лет. Потому что у нас была старая скрипка от одного из родственников моего отца, деревенского скрипача, мои родители хотели, чтобы я учился. Я был довольно сговорчив, так что я согласился. После этого я научил играть нескольких своих братьев и сестер, включая твою мать.

Можете ли вы рассказать нам о своем участии в качестве тренера Молодежной симфонии?

Это замечательная программа, которая развивалась с течением времени. Я был первым тренером секции скрипки более сорока лет. В детстве я участвовала в программе "Молодежная симфония", а также мой муж, который играл на валторне. В то время у нас не было тренеров. Я была на первом этаже, когда началась тренерская программа, которая стала прекрасным дополнением. Сейчас у нас есть первый тренер по скрипке, второй тренер по скрипке, тренер по альтам, тренер по виолончели, тренер по ветрам, тренер по духовым инструментам и т.д.. Мы тренеры помогаем с деталями инструмента, потому что играем на нем сами.

Мы резервируем один час из трёхчасовой репетиции для тренировки. Я даю им аппликации, поклоны, обсуждаю стиль и работаю над действительно тяжелыми проходами, которые многие из них не могут разобрать самостоятельно. Я также считаю важным, чтобы у наших частных студентов был опыт групповой игры. Они изучают такие вещи, как тремоло, которые им не нужны для большинства сольных произведений.

Каково это - преподавать в коллегиальной студии в дополнение к частной студии?

Это был хитрый баланс. Я чувствовал огромную ответственность как перед моими частными студентами, так и перед коллегами. Последние теоретически были бы на более продвинутом уровне. Мне нужно было подготовить их к встрече с миром музыки. Я также смог нанять нескольких своих частных студентов в колледж, если они были в хорошей форме.

В моей студии я хочу, чтобы каждый делал все возможное и достигал наивысшего уровня, принимая во внимание различные обстоятельства каждого студента. С моими продвинутыми студентами я предлагаю много дополнительных уроков и дополнительного времени для тех, кто заинтересован. Часто не хватает времени на одночасовой урок, чтобы сделать все, что мы хотим. Нам часто необходимы два урока в неделю, чтобы поработать над техникой, например, над этюдами и весами, а также над Бахом. Затем на следующем уроке мы рассмотрим больше техники и сосредоточимся на другой части, например, на концерте или сонате. Эта система работает очень хорошо. Разбивая уроки на два занятия, ученики учатся гораздо быстрее.

Вы специализируетесь на работе с продвинутыми студентами. Как подготовить их к прослушиванию в колледже и концертным конкурсам?

Опять же, требуется гораздо больше времени, чтобы убедиться, что эти студенты полностью готовы. Некоторые прослушивания более напряженные, чем другие. Я часто буду играть их роль на фортепиано, чтобы усилить тренировку слуха и хорошую подачу. Затем я записываю учеников, чтобы они услышали, как они звучат. Они говорят такие вещи, как: "Я не знал, что делаю это", "Я не знал, что тороплюсь" или "Я был не в настроении".

Следующий шаг в этом процессе - шуточные прослушивания и тренировочные сольные концерты, особенно для концертных конкурсов. Большинство моих учеников выступают 6-8 раз со своим фортепианным концертмейстером на разных площадках, чтобы подготовиться к финальному прослушиванию. Это помогает им увидеть свои сильные и слабые стороны, чтобы они могли поработать над этими областями заранее. В результате, сам конкурс не так нервничает, потому что они исполняют пьесу так долго. Нужно тренировать нервы в дополнение к нотам.

Валери Салливан с моими четырьмя сестрами и мной на концерте моей сестры. Валери преподавала всем нам концерты, которые мы исполняли как солисты с Молодежной симфонией.

Как подготовиться к прослушиваниям, соло с оркестром и концертам?

Как и мои ученики, я много работаю над этим произведением, чтобы убедиться, что оно настроено. Я также углубляюсь в формулировки, чтобы не звучать механически. Важно, чтобы я практиковался как можно больше с моим аккомпаниатором, потому что я не очень хорошо справляюсь, если мы будем практиковаться один или два раза. Даже когда я играю с оркестром, я все равно репетирую с пианистом и играю в домах престарелых и на других площадках перед выступлением с оркестром, чтобы мне было очень комфортно. Таким образом, даже если это не лучшее мое выступление, это все равно хорошее исполнение. Нужно много работать, но оно того стоит.

У вас есть какие-нибудь последние слова совета для учителей скрипки?

Быть учителем - очень благородная профессия. Что касается игры учеников, то им определенно нужно работать над техникой. Нужно слушать ее на уроке, иначе они не будут тренироваться. Весы и арпеджиозы закладывают основу нашей игры. Как только вы построили фундамент, вы можете делать все, что угодно.

Я считаю, что важно иметь концерты и цели. Без целей никто из нас не работает так усердно. Это больше работа, но оно того стоит.

Мои ученики как семья. Мы критикуем друг друга за наши инсценированные прослушивания, но они тоже должны быть добрыми. Они многому учатся, сотрудничая и разговаривая друг с другом. Они говорят забавные вещи вроде: "Я знаю, что я тоже не очень хорошо это делаю", но они замечают, когда это происходит.

Наконец, любите своих учеников. Помните, что каждый из них отличается от других. Мы должны быть более строгими с одними, чтобы заставить их практиковаться, в то время как другие начинают плакать, если вы не используете более мягкий подход. Вы хотите наладить контакт там, где они верят в вас, заботятся о вас в ответ и хотят усердно работать. Мы влияем на студентов не только музыкой. Иногда они не хотят слушать своих родителей, но могут слушать нас. В результате, важно, чтобы мы строили наши отношения с ними. Я дорожу своими учениками, как и моими собственными детьми.

Еще вопросы? Запланируйте индивидуальный коучинговый звонок с Эшли!