

Людмила Ивонина

"Сам у себя ученик"

Статьи и педагогические эссе

Екатеринбург, 2026

Рецензенты:

Рева Владимир Васильевич, профессор, кандидат искусствоведения.

Баталина-Корнева Екатерина Викторовна, музыковед, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории музыки Консерватории Пермского государственного института культуры, член СТД, член Союза журналистов РФ.

Ивонина, Л.Ф.

Сам у себя ученик (Статьи и педагогические эссе): методическое пособие / Л. Ф. Ивонина. – Екатеринбург : ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2026. – 600 с.

ISBN 978-5-9080774-4-6

Сборник статей и педагогических эссе раскрывает проблематику музыкально-исполнительского искусства в педагогическом аспекте. Первая часть сборника (педагогические эссе) посвящена педагогическим проблемам в области скрипичного искусства, но во многом рассмотренные вопросы имеют междисциплинарную направленность. Вторая часть сборника (избранные статьи) посвящена общим вопросам музыкальной педагогики и исполнительства.

Пособие может быть интересно студентам музыкальных профессиональных учебных заведений как дополнительная литература по теории и методике профессионального исполнительского искусства, а также широкому кругу музыкантов-профессионалов и любителей музыки.

ISBN 978-5-9080774-4-6

©Ивонина Л. Ф., 2026

Содержание

Об авторе этой книги	7
«Сам у себя ученик»	
От автора	8
Роберт Рождественский. Художник	10
Методы освоения и методы обучения	11
Кому нужна эта скучная литература: мнение автора	17
Кому нужна методика: модель читателя	20
Претензии на научность	22
Путь и цель	28
Почему скрипка, а не фортепиано?	34
«Учу» и «играю»	37
Путь к творчеству	44
В мире исключений	53
«Ходить перед людьми» (история одного выражения)	55
Сколько нужно заниматься?	59
Дорога, вымощенная практикой	64
Бывают ли «чистые практики»	68
Скрипка и скрипач	75
Скрипка и акустика	81
Дело мастера боится	85
Две проблемы в звучании скрипки	90
Скрипка и удобство	95
Скрипка и хилап	101

Всё-таки: психология или физиология?.....	105
Кто такие виртуозы	110
Инструктор по ведению смычка. Педагогические диалоги.....	125
Интенсивная педагогика.....	128
Система и «несистема»	135
Чувство как субъективное знание	142
Профессиональная интуиция.....	145
Любимчики	148
Натаскивание и свенгализм.....	149
Индивидуальный подход.....	155
Что такое «правильно»	162
Десять принципов скрипичной постановки	167
Первоначальная постановка.....	177
Первоначальная интонация.....	186
Первоначальное извлечение звука.....	192
Первый день, первый год	197
Постановка как непрерывный процесс.....	205
Жизнь с «мостом», или ещё одна проблема выбора.....	211
Парадоксы индивидуальной техники.....	213
Ученик, учитель и теория игры	223
О звукоизвлечении на языке формул.....	225
Звуковой идеал	230
Триадичность звукоизвлечения	234
«Дело мастера» – выдержанный звук	242
Смена смычка	246

Штрихи и артикуляция	260
Штрихи в «чистом» виде.....	266
Штрих «всем смычком»	275
Легато (Legato)	278
Деташе (Détaché).....	281
Мартле (Martelé).....	286
Пунктирные штрихи	290
Штрих Виотти	293
Стаккато (Staccato)	295
Летучее стаккато (Staccato volant)	304
Спиккато (Spiccato).....	307
Сотийе (Sautillé)	313
Двойной штрих (дубль-штрих)	321
Рикошет.....	325
Индивидуальная вибрация	328
Навык чтения нот при игре на скрипке	341
Чтение с листа как проблема исполнительского внимания	350
Игра наизусть	363
Искусство заниматься.....	375
Игра «по слуху»	385
О каденциях	391
Об уртексте	399
Борьба с волнением – «искусство маленьких шагов»	406
Заключение	411

Избранные статьи

Презренный метроном» и темпы исполнения: педагогический аспект.....	412
«Что?» определяет «как?»: к вопросу об индивидуальности игрового движения	422
«Воспоминание о дорогом месте» П. И. Чайковского.....	428
Большие проблемы маленькой памяти исполнителя-инструменталиста	440
Вьетан и Гретри в ракурсе семантических проблем интерпретации.....	450
Геймификация в музыкальном инструментальном обучении: плюсы и минусы ..	457
Методика преподавания методики: проблемы содержания курса	467
О быстрой и медленной игре в свете теории Н. А. Бернштейна.....	476
Постановка рук как процесс непрерывного творчества.....	487
Размышление о методе	493
Рукописи всё-таки горят.....	501
Сальери и Моцарт в проблематике художественного образа	506
Скрипичная педагогика: индивидуальный подход и игровые ощущения.....	523
Сольфеджио для исполнителей: дискуссии длиной в целый век.....	543
Чтение с листа и комплекс профессиональной неполноценности.....	558
Это сложное слово – свобода (о свободе рук исполнителя-инструменталиста)....	579
Ямб, хорей и смычок: об объективных проблемах произношения мелодии	584

Об авторе этой книги

Рассказать об авторе лучше всего могут его книги – эта аксиома заставляет нас открыть и перелистать (для начала), а потом, вчитавшись, втянувшись, внимательно прочитать, или - вдумчиво, с карандашом и пометками погрузиться в мир размышлений, а может, поддавшись порыву, буквально «проглотить» издание, которое вы держите в руках. Именно так обычно бывает (по крайней мере, у меня) с книгами Людмилы Фёдоровны Ивониной.

Мое знакомство с литературным творчеством скрипачки, педагога, артистки, музыканта, уже четверть века – моей коллеги, однозначно – единомышленника, и, смею надеяться – друга, Людмилы Ивониной началось много лет назад с газетных публикаций в периодическом формате «Новости культуры». Тогда я – юный музыковед, начинающий журналист и критик, отметила и взяла «на вооружение» и лёгкий художественный стиль, и свободу и смелость взглядов, и подлинный музыкантский профессионализм, заключающийся в умении им, профессионализмом, не бравировать перед читателем.

До сих пор поражаюсь ещё одному писательскому качеству Людмилы Фёдоровны: невероятной производительности и результативности этого направления творческой деятельности. Познакомиться с библиографическим активом (назвать это архивом язык не поворачивается) можно на личном сайте музыканта <https://lyudmilaivonina.ru>, где в свободном доступе размещены практически все существующие на сегодня публикации автора в доступном для скачивания формате (спойлер).

Не устаю повторять, что Людмила Фёдоровна Ивонина – настоящий вузовский учёный, сочетающий в себе и научную глубину, и широту исследовательских интересов, и точность профессиональной лексики. Заслуженная артистка России, профессор кафедры оркестровых струнных и духовых инструментов Пермского государственного института культуры ведёт активную концертную деятельность и является художественным руководителем камерного оркестра Консерватории ПГИК, преподаёт и в вузе, и в Центральной детской школе искусств, являя собой образец многогранной творческой личности.

А теперь – откройте книгу, которую держите в руках...

Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, музыковед, кандидат педагогических наук, доцент, член СТД, член Союза журналистов РФ.

«Сам у себя ученик» (Педагогические эссе)

От автора

Жанр эссе выбран мной не случайно. Представляя собой «прозаическое сочинение свободной композиции, подразумевающее впечатления и сообщения автора по конкретному предмету», эссе позволяет автору быть более свободным в высказывании собственного, порой нетипичного, субъективного мнения.

На протяжении более чем сорока лет я читаю лекции по методике обучения игре на струнно-смычковых инструментах, а также являюсь педагогом по классу скрипки и в школе, и в высшем звене. В свободное время пишу учебные пособия и научные статьи.

Жанр научной статьи не позволяет высказывать своё мнение – у него другие задачи: обобщить и проанализировать материал по избранной теме, сделать выводы, наметить новые пути исследования. Научная новизна, если она присутствует, подтверждается обычно фактами или результатами практических исследований, также публикуемых автором.

Являясь автором почти полусотни научных статей, я всегда немного страдаю от невозможности субъективизации текста, чувствуя на себе долг создания объективного, беспристрастного освещения той или иной проблемы.

Но накопленный опыт, подтверждённый педагогическими результатами (сегодня мне кажется, что меня на каждом шагу в профессиональных кругах окружают мои ученики), так и рвётся наружу, требует сохранения: сначала «в стол», затем – для общего чтения и размышлений.

А размышления по поводу профессии, профессиональная рефлексия, как пишут специалисты в данной области, лежат в основе всякого труда.

Кроме того, как мне показалось, жанр эссе удобен для читателя: он не изобилует многочисленными ссылками на источники, которые, так или иначе, прерывают основную мысль. Список цитируемых и упоминаемых источников, тем не менее, предлагается читателю в конце каждого эссе.

Сначала задуманная мной книга, состоящая из педагогических эссе, обещала решение многих проблем и содержала размышления практически по всем направлениям педагогики в области инструментального искусства.

Но по мере реализации идеи в классическом русле системного подхода мне стало казаться, что завершить труд не удастся, потому что темы «росли, как грибы». И я решила принять решение остановиться там, где «закончились чернила».

В результате в педагогических эссе оказался неосвещённым достаточно широкий круг проблем. Но обнаружилось, что многих из них мне удалось коснуться в своих научных статьях, которые я решила разместить во второй части этой книги, несмотря на то, что они уже опубликованы в различных научных изданиях.

Кому адресована книга? Студентам любого звена музыкального образования. (Чтобы любили размышлять о профессии и о себе в профессии.) Педагогам, которые, я знаю, всегда ищут либо что-то новое, либо «хорошо забытое старое», либо подтверждение (или альтернативу) своим мыслям.

Но есть ещё один адресат, о котором хочется сказать отдельно.

Как известно, «за каждым успешным ребёнком стоит взрослый...» (Рик Уоррен). Это настолько подтверждает множество биографий выдающихся музыкантов, а также примеров из настоящего времени, что, на мой взгляд, даже воспринимается всеми как очевидный априорно воспринимаемый факт действительности.

Но не всегда взрослый человек, тот, что «отдаёт» своего ребёнка в музыкальную школу, как мы говорим, «владеет материалом». И в данном случае такому читателю тоже будут полезны мои педагогические эссе, написанные в научно-популярном стиле.

И, может быть, педагоги сочтут возможным снабдить родителей своего ученика такой книгой.

Необходимость в научно-популярной литературе, как считал великий учёный Н. А. Бернштейн, очень велика, ибо «времена, когда каждый деятель

науки мог быть в разной мере ориентированным во всех отраслях естествознания, миновали давно и безвозвратно».

Вот своеобразная «ода» научно-популярной литературе: *«Она видит в читателе не профана, ...а собрата, которого нужно ознакомить с главными основами и последним словом смежной науки, до чего он никак не мог бы добраться, если бы ему пришлось штудировать эти вопросы по горам первоисточников и специальной литературы. Она стремится обеспечить ему тот широкий кругозор, который необходим как для научно-теоретического, так и для практического творчества в любой области, стремится не принизить себя до какого-то воображаемого и неуважаемого профана, а поднять собрата-читателя иной специальности на высоту птичьего полёта, откуда можно обозревать весь мир».*

(Н. А. Бернштейн. О ловкости и её развитии. – М.: Физкультура и спорт, 1991.)

Название серии педагогических эссе заимствовано мной из замечательной поэтической миниатюры одного из моих любимых поэтов – Роберта Рождественского – «Художник». В нескольких строках ёмко обозначено всё, что касается творческого труда.

Ивонина Л. Пермь, 2026 г.

Роберт Рождественский. Художник

А он –
неуёмный, как мастер,
не ведает
вновь ничего.
И более всякой напасти
страшится
себя самого.
И снова –
сплошные препоны.
И в мире не создано книг.
И вновь –
пред началом работы –
он сам у себя
ученик.

Л.Ф. Ивонина

«Сам у себя ученик»
(Статьи и педагогические эссе)

ISBN 978-5-9080774-4-6

Подписано в печать 12.03.2026.

Формат бумаги 60×84 1/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ. л. 34,88. Заказ 20680. Тираж 66 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»
620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 2ж
Тел.: 8 (800) 300-16-00
www.alfaprint24.ru