

Violin Friends

Finlandssvenske Lauri Hämäläinens nya material knyter ihop svensk och finländsk violinpedagogik och sätter fokus på att så tidigt som möjligt öva och uppträda tillsammans. Ett städprojekt i nothögarna på jobbet förvandlades till ett ständigt pågående pedagogiskt projekt och till serien Violin Friends, med i nuläget tio olika häften.

Text: Lauri Hämäläinen.

Bakgrunden till Violin Friends

Min resa med Violin Friends började som en smygande process jag inte alls hade planerat på förhand. Jag hade ordnat en repetition med vår pianist och en av mina violinelever vid musikskolan där jag är anställd (Nordvästra musikinstitutet i Helsingfors) någon gång under läsåret 2004–2005. I början av repetitionen märkte vi att ingen av oss hittade pianonoterna. Efter att ha gått igenom skolans hyllor, skåp och rum var vi tvungna att avbryta repetitionen. Efter det beslöt jag att aldrig hamna i samma situation igen och började samla in allt material jag använde med mina elever på en plats.

Motiverande stycken

Så började min färd mot att göra en samling av all den musik som mina elever spelade. Jag ville

Lauri Hämäläinen
med Katharina Baker
på ESTA-kongressen i
Cremona 2019.

sätta ihop en samling av ”de mest motiverande styckena” eleverna hade spelat de senaste tio åren. Jag märkte att jag redan hade bra ordning på musiken men förstod att jag behövde sätta in förberedande tekniska övningar. Det handlade om bland annat lägespel, olika rytmiska element och övningar för klang.

Mina lärare (och deras lärare) har förstås haft en stor inverkan på det material som kommit med i Violin Friends. Ett jättestort tack går till Ulla Magnusson och hennes metodik.

I Finland använder vi material från Mellaneuropa, men även den ryska musiktraditionen har haft stort inflytande. Jag tog med etyder av till exempel Baklanova och Komarovskij och började ta reda på vad man behöver göra för att licensiera material för utgivning. Jag strävade efter att sätta ihop en färggrann samling övningar, små låtar och concertinos i en pedagogisk ordning, och jag ville också använda mig av Youtube och Instagram.

Om att studera musik ihop med vänner

Vad är finare i livet än att dela stunder med sina vänner? Om vi är jätteluckliga kan vi använda musik till det! Mina elever har alltid tyckt väldigt mycket om att spela ihop så mycket som möjligt. Med Violin Friends skrev jag några nya etyder till mina nybörjare och arrangerade en kompletterande stämma eller pianoackompanjemang till några övningar. Eleverna tyckte det var jätteroligt att uppträda som duo. I stället för att vara rädda att spela fel ensamma på scenen, blev det roligt

Violin Friends

(ibland nästan för mycket så!) att spela upp en etyd tillsammans med sin kompis. Under de senaste åren har vi i Finland strävat efter att distansera oss från den gamla pedagogiken som baserade sig på nivåer och examina, och gå över till en mer fri och motiverande process utan så många förpliktiganden. Skoleleverna i Finland har alltid haft stora kunskaper, men motivationen har inte varit särskilt stor.

Att öva och uppträda tillsammans är en grundidé i Violin Friends. Förutom duoetyder av bland andra Wohlfart, finns det musik arrangerad till duos av Bach, Purcell och Mozart. För att öva nya tekniska moment som rytmer, pizzicato, hoppande stråke och flageoletter skrev jag också "Åtta trios för violin" (eller viola). Pianoackompanjemangen har blivit förenklade versioner så att barn i samma ålder kan spela tillsammans redan från början.

Violin Friends och Sverige

Violin Friends an knyter i hög utsträckning till det svenska språket och violinpedagogiken i Sverige. Min bakgrund är finlandssvensk, och jag gick i den första svenskspråkiga musikklassen i Helsingfors (Apollo Minerva). 2017 besökte jag musikskolor i Stockholm för att se hur man undervisar violinspel i Sverige. Under resorna bekantade jag mig med bland andra Linda Toivola, Camilla Linneadotter och Daniel Lindblom. Linda och jag började samarbeta genom att bland annat byta arbetsplats under

Med David och Kathy Blackwell på ESTA-kongressen på Malta 2018.

Lärarna vid Svensk-finska sommarakademien 2018 (från vänster): Lauri Hämäläinen, Johanna Karjalainen, Linda Toivola, Ulla Magnusson, Tomas Nordebrink, och Gunilla Lindberg-Karlsson.

en vecka (en jättefin erfarenhet som jag kan rekommendera alla pedagoger), och senare fick jag chansen att jobba på en sommarkurs i Stockholm. Vid Svenskfinnska sommarakademien följde jag grupptimmarna med Ulla Magnusson och Gunilla Lindberg-Karlsson och bekantade mig med förberedande "violingymnastik", något vi inte är vana att göra alls i Finland. 2019 studerade jag metodik vidare med Ulla Magnusson och fick återigen en massa nya idéer rörande pedagogik, spelande, violinergonomi

och till utformandet av Violin Friends 1A och 1B. Jag studerade videor och böcker av Paul Rolland. Med anknytning till Violin Friends har många svenska kollegor hjälpt mig, bland andra Linn Elvkull (Viola Friends) och Monika Jonasson (Åtta trios för cello).

ESTA-kongresser

Arbetet med bokserien har också gjort mig till en aktiv medlem i ESTA. Min första kongress var Malta 2018, och jag var också i Cremona 2019. Nu när Portugal blev förvandlat till en digital kongress, hoppas jag träffa kollegor vid kongressen i Helsingfors 2021. Vid ESTA-kongresserna har jag fått underbara vänner, hittat nytt material av andra pedagoger (till exempel Eva Belvelin och Katharina Baker) och fått en massa nya idéer av bland andra Pal Molnar (Anima Nova), Bohdan Warchal (Warchal

Vikings Cremona Mafia:
Lauri Hämäläinen,
Tone Amundsen-Stokland
och Justyna Wasowska.

Strings), Cassia och Myanna Harvey och Lorraine Chai (Stringtastic). Jag har också grundat en Vikings Cremona Mafia-grupp tillsammans med nya vänner från Norge och Polen. Vi jobbar alla som violinpedagoger och tycker det är roligt att utbyta idéer, erfarenheter och material med varandra.

Att använda Violin Friends

Violin Friends 1A

Den första delen i serien börjar med ergonomi och övningar med puls och rytm. Man kombinerar ord och rytm, klappar, sjunger och spelar på lösa strängar. Så småningom börjar melodierna med många bekanta barnsånger. Efter en ny skala (i en oktav) följer alltid en etyd av Wohlfart och några små låtar i samma tonart. Strängväxlingarna presenteras som emojis för stråkarmen.

Violin Friends 1B

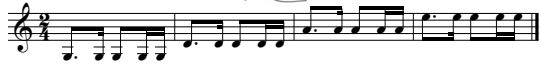
Den andra delen i serien går vidare till skalor i två oktaver, fler molltonarter och traditionella melodier från Sverige och Finland. Det finns också enkla trioarrangemang av såväl kända barnsånger som melodier av kompositörer som Tjajkovskij. I slutet av 1B hittar man längre stycken av Mozart, Kabalevskij, Trott och Carse.

Violin Friends 2

Detta häfte börjar med dur- och mollskalor med samma förtecken. I del två övar man bland annat strängväxlingar, lägeväxlingar och skalor på en sträng. Violin Friends 2 innehåller de lättaste concertinorna av Kuchler, Rieding och Seitz (också arrangerade för viola), dessutom musik av bland andra Mazas, Ševčík, Bach, Baklanova, Kabalevskij, Mozart, Tartini och Dvořák.

3. Famous People

Play each one on all the strings!

President of Finland

 Sau - li Nii - nis-tö, Sau - li Nii - nis-tö, Sau - li Nii - nis-tö, Sau - li Nii - nis-tö.

America

 Do-nald - Trump, Do-nald Trump...

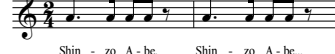
Russia

 Vla-di-mir Pu - tin, Vla-di-mir Pu - tin...

France

 Fran-co-is Hol-lande, Fran-co-is Hol-lande...

Germany

 An-ge-la Mer- kel, An-ge-la Mer- kel...

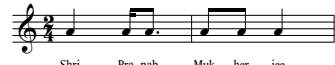
Israel

 Ben-ja-min Ne-tan-ja-hu, Ben-ja-min Ne-tan-ja-hu...

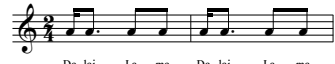
©Violin Friends

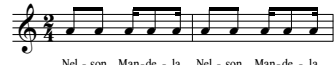
Japan

 Shin - zo A - be, Shin - zo A - be...

Sweden

 Karl Gus - tav, Karl Gus - tav...

China

 Xi Jin - ping, Xi Jin - ping...

India

 Shri Pra-nab Muk - her - jee...

Tibet

 Da-lai La - ma, Da-lai La - ma...

South Africa

 Nel - son Man-de - la, Nel - son Man-de - la...

England

 The-re - sa - May, The - re - sa May...

Your Name

©Violin Friends

25. D Major Scale

The Basic Scale

The Triads

The Sweets

Mil - ka, Fa - zer, Clo - et - ta, Ma - ra - bou...

©Violin Friends

Fördelar med Violin Friends

Jag hoppas att Violin Friends-serien kommer underlätta lärarnas jobb med att hitta bra repertoar, musik för duo och trio och fungerande etyder för sina elever. Om musiken motiverar barnen att öva mer och inspirerar dem att uppträda tillsammans med sina vänner, anser jag att mitt mål med serien är uppnått.

Youtube, Whatsapp, Tinycards

Jag ville också utnyttja möjligheten att använda den moderna tekniken. Alla Violin Friends-häften kan köpas som tryckta häften eller som pdf (www.violinfriends.com) som man kan använda på sin telefon eller iPad. All musik kan också övas in på Violin Friends Youtubesida. Själv skickar jag ofta den nya låten via Whatsapp till mina elever, så de kan lyssna på melodin hemma och se noterna på sin egen telefon. För att lära sig notnamnen kan eleverna använda Violin Friends också på Tinycardsappen.

Om framtiden

När jag beslöt mig för att samla in noterna och komplettera med etyder tänkte jag att det skulle ta ett veckoslut. Efter första veckan var jag övertygad att det skulle ta mig en månad. Efter den första månaden insåg jag att jag behövde mer tid... Nu, efter cirka åtta år, pågår resan fortfarande. Jag har nu arrangerat och komponerat musik också för barnorkester, stråkkvartett, pianokvintett och

Reparationer och service
 Taglingar
 Strängar och tillbehör
 Uthyrning
 Nyttillverkning

JOAKIM AMUNDIN
 VIOLINBYGGARMÄSTARE

Tomtebogatan 41 • 113 38 Stockholm
 0708-19 65 32 • joakim@amundin.se
www.amundin.se

Medlemskap i
 Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e.V.
 Sveriges Violinbyggarmästare

pianokvartett, och "Åtta trios" finns för violin, viola, cello och stråkktrio.

Det är precis som Kathy och David Blackwell berättade under ESTA-kongressen på Malta 2018. David hade först idén att skriva ett häfte för piano, punkt. Sedan började deras familj av häften utvidgas till andra instrument, och nu har de insett att det är en process som fortfarande pågår.

Jag känner mig jättelycklig med att inte veta precis vad som kommer att hända med Violin Friends. Det är jättestemt att få skriva denna artikel för ESTA Sverige och samarbeta med Notposten och mina svenska kolleger. När tankarna är öppna, finns det rum för nya idéer och möjligheter. ☺

33. The Big Sound Secret

1. Play with an intense bow contact to the string
2. Hear the quack quack
3. Practise in the frog, in the middle, at the tip

Theme Otakar Ševčík

Variation 1

Variation 2

©Violin Friends

63. Robots

(In the style of Nelson)

Play like a robot

E1-D2 A2-G3

L. Hämmäläinen

©Violin Friends

Team Lassila orkester vid
Nordvästra musikinstitutet
i Helsingfors.

Lauri Hämmäläinen & Violin Friends

Lauri Hämmäläinen jobbar som lektor i violinspel vid Nordvästra musikinstitutet i Helsingfors. Han har individuella elever i violin och viola, violingrupper samt är dirigent för flera av skolans stråkorkestrar.

Till Violin Friends-serien hör musikhäftena Violin Friends 1A, Violin Friends 1B, Violin Friends 2 (med pianoackompanjemang), "Åtta trios för violin", Viola Friends 1A, 1B och 2, Sea Scenery for String Quartet, 11 Children's Songs (arrangemang för pianokvartett eller stråkorkester) och 12 Variations on Twinkle, Twinkle, Little Star (Mozart, i arrangemang för pianokvartett).

www.violinfriends.com
Återförsäljare i Sverige: Notposten
(notposten.se)

