

Гитара

Краткая история гитары и её современное состояние

Родина гитары неизвестна. Первые сведения о гитаре относятся к глубокой древности. На египетских памятниках тысячелетней давности встречаются изображения музыкального инструмента внешним видом напоминающего гитару. Гитара была распространена и в Азии, что подтверждают изображения на архитектурных памятниках Ассирии, Вавилона и Финикии.

В 13 в. арабы завезли её в Испанию, где она получила полное признание и обрела вторую родину. Гитара стала неотъемлемой частью быта испанцев. Без нее просто нельзя представить себе испанскую жизнь. Помните стихотворение Пушкина?

Я здесь, Инезилья,
Я здесь, под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.
Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

Именно так и было: с гитарой и шпагой! Потому что серенада, спетая кавалером у балкона дамы сердца, нередко заканчивалась дуэлью с соперником или разгневанным мужем красавицы.

Из Испании гитара распространилась по всей Европе. Ее полюбили в Италии и Германии, Франции и России... Потом она переплыла океан и оказалась в Америке.

К моменту проникновения в другие европейские страны (16 – 17 века) гитара имела 5 струн, настроенные в квартовом соотношении, как и родственная ей лютня. Увлечение гитарой проникает в глубокие массы. Испанские, итальянские и французские музыканты Милан, Корбетто, Фуэльяна, Марин-и-Гарсия, Санз, де Визе создают литературу для этого инструмента.

Пройдя большой путь развития, гитара приняла современный внешний вид. До 18 в. она была меньше размером и корпус её был довольно узким и вытянутым. К середине 19 в. гитара получила окончательную форму и стала большой. На ней появилось шесть струн со строем: *ми, си, соль, ре, ля, ми*. В таком окончательно сформировавшемся виде гитара приобрела права серьёзного инструмента и пережила эпоху своего первого расцвета (с конца 18 и до середины 19 века).

Возвышение гитары в 19 в., начало которому положили итальянцы М. Каркасси, Ф. Карулли, Л. Лениани и др., достигло своего апогея благодаря творчеству М. Джулиани, испанцев Ф. Сора и Д. Агуадо – выдающихся композиторов, исполнителей и теоретиков в области гитарного искусства классической эпохи. Наполеон Кост во Франции, Мерц и Регонди в Италии продолжили их дело, а испанские гитаристы – в том числе знаменитый Арас, – близкие к народному творчеству, внесли в технику игры новые элементы. Концертная деятельность этих гитаристов в европейских странах подняла гитару на высокий профессиональный уровень, и снискали ей многочисленных приверженцев из числа крупнейших музыкантов, поэтов и писателей. В середине 19 в. появляется знаменитый скрипач Никколо Паганини, который был в то же время прекрасным гитаристом и написал для гитары ряд произведений. Многие западноевропейские композиторы 19 в. – Ф. Шуберт, К. Крейцер, А. Диабелли, И. Гуммель и другие пишут произведения для гитары соло, а также замечательные ансамбли с участием гитары.

В последней четверти 19 века в истории гитары появилось новое яркое имя испанского гитариста-виртуоза, композитора и педагога Франциско Тарреги Эйксеа (1852-1909). Творчество этого замечательного мастера, подняло искусство игры на гитаре на невиданную до него высоту. В его руках гитара превращается в маленький оркестр. Звучание его гитары было столь выразительным, полным такой красоты и поэзии, что этот инструмент стал успешно соперничать с фортепиано, скрипкой, виолончелью. Ф.Таррега – основоположник современной игры на гитаре, продолжатель лучших традиций испанской школы, заложенных Ф. Сором и Д. Агуадо, реформатор стиля игры на этом инструменте. Главными и определяющими признаками новой школы стали выразительность и красочность звучания, богатство технических приёмов.

К ученикам и последователям Ф. Тарреги относятся крупнейшие гитаристы 20 столетия: А. Сеговия (1893-1987), М. Льобет (1878-1938),

Э. Пухоль Вилларуби (1886-1980), М. Л. Анидо Гонсалес (!907), Д. Прат (1886-1944), Д. Фортеа (1882-1953) и другие. Они жили в разных странах мира (Испания, Аргентина, Франция, Уругвай, Куба) и своей концертной педагогической деятельностью продолжили традиции своего учителя, в свою очередь, воспитав новое поколение гитаристов уже наших современников.

Ренессанс гитары в 20 веке связан с именем величайшего испанского гитариста- виртуоза Андреса Сеговия. За свою долгую жизнь А. Сеговия побывал в семидесяти странах мира, повсюду вызывая своим искусством восхищение и восторг. В 1926-1927 и 1935 годах А. Сеговия с огромным успехом гастролировал в СССР.

Свой вклад вносит и следующее поколение, родившееся в период первой мировой войны. Это Бенжамин Бриттен, Морис Охана (автор знаменитого "Tiento", концерта для гитары с оркестром)

Гитара приобретает заслуженную славу "благородного" инструмента, благодаря многим виртуозам, композиторам, профессиональным музыкантам и любителям, - что в большой мере определяет путь ее дальнейшего подъема.

Новые пути развития открыло ей целое поколение композиторов. Своим творчеством они трансформируют сам стиль сочинений. Среди них - Франсис Клейнъянс (1961) и Роланд Диенс (1955) – французские гитаристы и композиторы, Лео Брауэр (1939) – кубинский гитарист и композитор, чешский гитарист-виртуоз и композитор Штефан Рак (род. 1945), Хосе Мария Гальярдо Дель Рей– испанский гитарист, композитор и дирижер и другие.

Нужно упомянуть и выдающихся латиноамериканских композиторов, внесших свой вклад в историю современной исполнительской гитары. Это - А. Гинастера (1916-1983), А. Карлеваро (1949), Х. Кардоссо (1918) - аргентинский гитарист и композитор, А. Лауро (1917-1986) - венесуэльский композитор, Ф. Миньон (18197-1986) - один из самых значительных бразильских композиторов, Астор Пиаццолла (1921) - аргентинский композитор.

В настоящее время гитарное искусство во всем мире переживает эпоху расцвета. Она преподаётся в высших и средних учебных заведениях, в музыкальных школах и студиях. Издаются книги о гитаре и многочисленные гитарные журналы и сборники. Организуются международные конкурсы и фестивали гитаристов, среди которых наиболее представительными стали соревнования в Женеве, Париже, Торонто, конкурсы имени М. Джулиани, Ф. Сора, Ф. Тарреги, Э. Пухоля и другие. Появилось новое поколение гитаристов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов: А. Морено (Мексика), В. Пелагрини

(Аргентина), Г. Эстареллас (Испания), Х. Фукуда (Япония), М. Клаус (Польша) и многие другие.

До 17 века гитара в России не имела большого распространения. Её можно было встретить лишь в богатых домах случайно привезённой из-за границы. Лишь в 19 веке с появлением в России гастролеров гитаристов-виртуозов Ф. Сора, М. Джулиани, Цани де Ферранти этот инструмент завоёвывает себе симпатии и получает широкое распространение. Появляются в начале 19 века русские гитаристы: М. Соколовский, Н. Макаров и другие, успешно концертирующие в России и за границей. Несмотря на то, что это были музыканты с мировым именем, двери консерватории для преподавания гитары были закрыты. Они имели возможность давать лишь частные уроки.

Лишь в 1931 г. в музыкальных училищах и школах начали преподавать игру на гитаре. В 1932 г. было введено преподавание игры на гитаре в Московской, Киевской и других консерваториях. Становление советского гитарного искусства было связано с именами известных педагогов и исполнителей: П. С. Агафошина (1874-1950), П. И. Исакова (1886-1956), В. И. Яшнева (1879-1962), А. М. Иванова-Крамского (1912-1973).

Эти музыканты стали основоположниками советской гитарной школы, продолжив и развив на почве отечественной музыкальной культуры лучшие традиции прогрессивной испанской школы игры на гитаре.

Поколение советских гитаристов - это профессионалы, получившие законченное музыкальное образование, хорошо знакомые с прогрессивной школой игры на гитаре и успешно работающие в филармониях и в музыкальных учебных заведениях. Это заслуженный артист РСФСР В. Широков и заслуженный артист УССР П. Полухин, педагоги высших учебных заведений Н. Михайленко (Киевская консерватория), В. Дерун (Уральская консерватория), Г. Ларичева (Московский институт культуры) и многие другие.

Успешно выступают советские гитаристы на международных конкурсах. Так, в 1956 г. на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве дуэт гитаристов в составе Л. Андропова и В. Вавилова стал обладателем серебряных медалей, а квартет гитаристов – бронзовых. В 1986 г. Советские гитаристы А. Фраучи и В. Терво стали лауреатами 1 и 3 премии на Международном конкурсе имени Л. Браура в Гавани, в 1987 г. С. Воронцов завоевал звание лауреата в Эстергоме (Венгрия).

Большой вклад в развитие гитары в России внесли выдающиеся русские музыканты: Никита Кошкин - композитор и гитарист (род. 1956), Александр Винницкий (род. 1950 г.) - гитарист, композитор и педагог (преподаватель музыкального училище им. Гнесиных), Анатолий Ольшанский (род. 1956) – композитор, создатель ГРАН-гитары,

композитор Игорь Рехин, Александр Фраучи - гитарист, преподаватель (преподаватель академия музыки им. Гнесиных в Москве), Виктор КОЗЛОВ (род. 1958) – заслуженный артист, композитор и педагог (профессор челябинского института музыки им. Чайковского).

Порожают своим талантом, мастерством, виртуозностью современные русские гитаристы лауреаты Всесоюзных и Международных конкурсов: В. Доценко (р.1962 г.), М. Гольдорт (р.1966г.), В. Чебанов (1971г.), Е. Финкельштейн (1970), А. Зимаков (р.1971г.), Д. Илларионов (1979г.), А. Бардина (р.1962 г.) – профессионально владеет как шестиструнной, так и семиструнной гитарой и др.

Дмитрий Илларионов

– один из наиболее талантливых современных российских гитаристов, которого несмотря на молодость уже называют "виртуозом экстра класса". Родился 19 ноября 1979 года в Кишиневе, куда незадолго до рождения Дмитрия приехали на работу из Москвы его родители. В возрасте семи лет начал заниматься классической гитарой. По его словам, увлечение это пришло "само собой", поскольку в семье музыкантов никогда не было. Первоначально учился у педагогов Валерия Михайловича Емельянова и Елены Анатольевны Бондаренко в Кишиневе, а затем, после возвращения в 1991 году семьи в Москву, занимался под руководством Олега Витальевича Назаренко (ученика А. М. Иванова-Крамского).

Характеристика гитары

Среди щипковых инструментов гитара занимает совершенно особое место, обладая самыми разнообразными качествами. Одно из главных - удачное сочетание мелодической стороны и гармонической. Благодаря этому гитара является самостоятельным сольным инструментом с разнообразными красками звучания и, одновременно с этим, богатым аккомпанирующим инструментом. Она может сопровождать скрипку, флейту, домру, мандолину, образуя с этими инструментами удачные тембровые сочетания, а также играет существенную роль в так называемом неаполитанском ансамбле. По характеру своему гитара особенно подходит для сопровождения голоса, создавая для него мягкий и приятный фон. Эта роль гитары находит отражение в работах по переложению для гитары классических вокальных произведений русских и зарубежных композиторов. После фортепиано гитара самый подходящий для аккомпанемента инструмент, являясь к тому же дешевым и портативным.

Разумеется, у гитары, как и у всякого другого инструмента, имеются и свои ограничения технических возможностей. К числу их относятся сравнительно тихий звук и малая его длительность. Однако

правильной постановкой, хорошо разработанным тоном и качеством самого инструмента можно эти ограничения значительно уменьшить.

Гитара - один из самых распространенных инструментов. Любой вокально-инструментальный ансамбль начинается с гитары. Туристы, отправляясь в поход, не забывают захватить гитару: под нее так хорошо поется вечером у костра! Гитара звучит дома и на эстраде, в лесу и в концертном зале. Из других стран приезжают к нам гитаристы показать свое искусство, познакомиться с мелодиями родного края.

Влияние обучения игре на гитаре на развитие ребёнка

Музыкальное воспитание оказывает на общее развитие ребёнка. Обучение ребёнка игре на гитаре прививает интерес к музыке, формирует и воспитывает хороший музыкальный вкус, развивает музыкальный слух и чувство ритма, эстетическую восприимчивость, расширяет кругозор. Это способствует тому, у детей появляется чувство уверенности, снимается заторможенность, формируется самодисциплина.

Переживание музыки – специфическое средство познания ребёнком окружающего мира. Под влиянием музыки ребёнок ставится эмоционально уравновешенным. Занятие игрой на гитаре оказывают положительное эмоциональное воздействие, освобождая ребёнка от внутренней напряженности. Исполнение музыкальных произведений на гитаре влияет на настроение ученика, вызывает различные эмоции (грусть, веселье, растроганность), благодаря чему мир чувств ребёнка становится ярким, разнообразным и глубоким. Отношения к окружающим его людям приобретают новые качества – тоньше чувствует настроение близких ему людей.

Изменяются отношения с другими детьми. Приобретая навыки игры на гитаре, он чувствует себя более уверенно среди своих сверстников, пользуется уважением среди них.

В процессе исполнения музыкального произведения наряду с эмоциональным значением всегда имеет место интеллектуальная деятельность ребёнка. Единство двух начал - эмоционального и интеллектуального - развивает также и умственные способности ребёнка.

Заучивая музыкальные произведения наизусть, у ученика развивается память.

Систематические занятия игрой на гитаре вырабатывают у ребёнка такие качества как усидчивость, терпеливость, самостоятельность.