Российская Федерация

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

МУ ДОД ДДТ

Методическая разработка по теме:

«Из истории гитары»

Составитель преподаватель по классу гитары

Константинова Ольга Петровна

г. Ржев

2014 г

Гитара – один из старейших музыкальных инструментов. Предшественницей гитары считается лютня – инструмент, который был широко распространён в средние века. Со временем стали появляться разновидности лютни, которые постепенно видоизменялись, совершенствовались и дошли до наших дней в виде гитары, мандолины и других щипковых инструментов. На гитаре постепенно учились исполнять репертуар лютни, использовали многие приёмы игры.

Сначала гитара имела четыре струны, как лютня, но постепенно струны к ней добавлялись и появились пятиструнные, затем шестиструнные гитары. Начиная с XVII века, гитара была очень популярным инструментом, особенно в странах Западной Европы и Латинской Америки.

Гитара – самый массовый музыкальный инструмент. Людей, играющих на гитаре, пусть хотя бы на уровне нескольких аккордов, гораздо больше, чем играющих на любом другом инструменте. Это самый разносторонний инструмент. Если взять аккомпанемент – то он может быть очень разным. Для сопровождения студенческой, бардовской, авторской песни достаточно первоначального владения несколькими аккордами. В то время как для игры аккомпанемента романсов нужно владеть инструментом профессионально.

На гитаре можно играть музыку различных направлений. Например, цыганская музыка в исполнении странствующих цыган-гитаристов это самостоятельное искусство. Темп цыганской музыки своеобразен: вначале очень медленный, постепенно ускоряется и доходит почти до придела возможностей музыканта, затем следует резкая остановка и все начинается сначала. Цыганские песни и танцы смешались с испанской манерой исполнения. Это сильно повлияло на становление другого вида гитарного искусства – фламенко.

Фламенко на гитаре – это чередование мелодии и аккордов. Причем настолько быстрое, что на большинстве других инструментов сыграть это нельзя. Такая игра возможна благодаря особым приемам.

Существует еще один вид гитары, который не слишком распространён в мире и почти не известен у нас. Это гавайская гитара. В принципе, это обычная гитара. Её кладут на колени, а музыку извлекают с помощью специальных напёрстков в правой руке и металлической пластины в левой. Звучание гавайской гитары поющее, вибрирующее, напоминающее человеческий голос.

Доступна гитаре и джазовая музыка, которая до двадцатых годов принадлежала ранее другому инструменту – банджо.

Классическая гитара может всё. На ней можно исполнять музыку различных направлений. Для неё написано огромное количество произведений, в том числе и концерты с симфоническим оркестром. В дуэтах, трио и небольших ансамблях гитара прекрасно сочетается с другими инструментами: скрипкой, мандолиной, домрой, балалайкой. Такому ансамблю доступен широчайший репертуар – от простых обработок народных песен до сложных произведений.

Родилась гитара семьсот лет назад. В истории её развития можно проследить пять периодов. Условно им дали такие названия: становление, застой, возрождение, упадок, расцвет.

Становление проходило в течение полутора столетий. Примерно до четырнадцатого века. Гитара вытеснила некоторые примитивные инструменты, появился собственный репертуар и этот инструмент стал одним из любимых инструментов в Испании и некоторых других европейских странах. А в это время арабы завезли в Европу лютню, которая обладала развитыми приёмами игры и обширным репертуаром. Музыканты европейских стран принялись совершенствовать её, писать новую музыку. Это способствовало началу периода застоя.

Но эти трудности не сломили и не вытеснили гитару совсем. Она постепенно научилась исполнять богатейший репертуар лютни, воспользовалась многими её приёмами, и к середине XVIII века начался обратный процесс, т.е. возрождение. Возможности двух инструментов примерно одинаковы, но на гитаре играть было удобнее, чем на лютне благодаря узкому и длинному грифу. Репертуар для гитары стал несравненно шире, чем был раньше. Но в концертных залах на гитаре исполняется и старинная лютневая музыка, а сама лютня сейчас такой же редкий инструмент как клавесин или клавикорд. Популярные, прославленные музыканты того времени помогли процессу возрождения. Превосходно играл на гитаре Николо Паганини. «Я король скрипки, – говорил он, а гитара моя королева». Он написал немало произведений для гитары – романсы, сонаты, вариации, включал гитару в свои квартеты вместе со скрипкой, альтом и виолончелью. Паганини посвятил три года изучению этого инструмента, но публично с гитарой никогда не выступал, т.к. конкурентов-гитаристов было немало, а достойных соперников на скрипке не было.

Играли на гитаре и писали для неё, а также использовали в своих операх такие известные композиторы как Карл Вебер, Джузеппе Верди. В записках Гектора Берлиоза упоминается, что он обязан гитаре своим первоначальным образованием. По воспоминаниям современников, композитор мастерски играл на ней. Хорошо владел гитарой Шуберт. Он нередко аккомпанировал себе. Играл на гитаре и оставил для неё сочинения пианист, органист, композитор Диабелли.

Период возрождения гитары дал музыкантов, целиком посвятивших себя этому инструменту. Наиболее выдающийся из них – итальянский исполнитель, композитор и педагог Мауро Джулиани.

Родился он в городе Болонье в 1781 году. В двадцать лет стал одним из лучших итальянских гитаристов. Он успешно гастролировал на родине и в других странах. В 1807 году Джулиани приезжает в Вену, где не только выступает, но и сочиняет музыку, т.е. пишет свои собственные произведения для гитары и занимается педагогической деятельностью. Среди его учеников самые высокопоставленные вельможи Вены, среди друзей – известные музыканты – пианисты, скрипачи. Среди почитателей его таланта композиторы И. Гайдн, Л. Бетховен. В 1808 году Джулиани выступает со своим «Третьим концертом». Партия гитары была насыщена виртуозной техникой, и вполне отвечала духу того времени. Этим выступлением Джулиани доказал, что гитара на концертной эстраде может соперничать со скрипкой и фортепьяно. Но важнейшее наследие Джулиани – это его этюды. И сейчас, пожалуй, нет ни одной школы игры на гитаре, которая не содержала бы этюдов Джулиани. Именно в его времена окончательно оформилась та гитара, которую мы сейчас называем классической.

Другим не менее известным гитаристом был Фернандо Сор. Родился в 1778 году в Барселоне, а умер в Париже. Его композиции для гитары считаются апогеем классического периода шестиструнной гитары. За певучую манеру игры Сора современники именовали «Мендельсоном гитары». Несколько лет Сор жил в России, в Москве – с 1823 по 1828 год. Приехал он вместе с женой балериной – танцовщицей Королевской академии музыки в Париже, которая очень много сделала для становления русской балетной школы. Сор, в отличие от Джулиани, не думал посвящать себя исключительно гитаре, хотя концерты его всегда вызывали большой интерес. Он писал симфонии, оратории, оперы, балеты. Его жена – Гюллень Сор была первой танцовщицей и балетмейстером Императорского московского театра – ставила в основном балеты своего мужа. В 1825 году состоялось открытие Большого театра, а чета Соров сыграла немалую роль в этом торжестве.

Фернандо Сор одним из первых открыл в гитаре широчайшие полифонические возможности. Однако время рассудило по-своему, именно гитарная музыка, в сравнении с другими сочинениями, осталась жить, а вся остальная почти забыта.

Выдающимся педагогом гитары периода её возрождения был итальянец Маттео Каркасси (1792-1859). Его игра отличалась виртуозность и элегантностью. Он очень полно освоил особенности и возможности этого инструмента и «Школа игры на гитаре» до сих пор служит одним из основных пособий. Некоторые этюды и пьесы используются в гитарной школе). Известным педагогом, виртуозно владеющим инструментом и составителем еще одной «Школы игры на гитаре» является ещё один соотечественник Фернандо Карулли (1770-1841). Он сочинил около четырехсот произведений, некоторые из них не потеряли художественной ценности и в наше время. Хочется уточнить, что все эти гитаристы не имели какой-то преемственности – они учились у самих себя. Однако при этом все они были профессиональными и образованными людьми.

К середине XIX века после многих усовершенствований основным инструментом концертных залов становится рояль. Прочно удерживает свое место и скрипка. Для гитары наступает время упадка. Выступления гитаристов привлекает всё меньше и меньше слушателей. Гитара во всех странах ушла со сцены, кроме Испании.

С 1860 года в России упадок гитары сказывался также очень остро. Распадались общества гитаристов. Почти перестала издаваться нотная литература для гитары, из музыкальных учебных заведений этот инструмент изгоняли, и постепенно всё преподавание перешло в руки частных учителей, не слишком квалифицированных и не всегда добросовестных.

Но и в тяжелые годы для гитары находились подлинные энтузиасты этого инструмента. Один из них Петр Агафошин. Ещё в детстве он научился играть на семиструнной гитаре у своего отца, позже брал уроки у преподавателя. Самостоятельно, по школе Каркасси, освоил классическую шестиструнную гитару. Агафошин изыскивал любую возможность, чтобы выступить в концерте. Кроме того, давал уроки певцам, желавшим освоить гитарный аккомпанемент. С 1928 года в России вышла его книга «Новое о гитаре», затем была издана школа игры на гитаре. Агафошин преподавал гитару в музыкальном учебном заведении, составлял и издавал нотные сборники. Делал переложения произведений композиторов классиков.

Учеником Агафошина был выдающийся советский гитарист Александр Иванов-Крамской (1912-1973) – сын технического служащего гимназии. До 22 лет жил на Тамбовщине в деревне. В музыкальной школе учился по классу скрипки. После окончания музыкального техникума прошел курсы повышения квалификации. В 1935 году призывался в армию, где служил дирижёром оркестра народных инструментов. После службы работал руководителем оркестра народных инструмент, выступал в качестве солиста и занимался педагогической деятельностью. Принимал участие как гитарист в опере Верди «Отелло» в Большом театре и в театре Красной Армии. В 1936 году в Москве проводился конкурс в честь Х съезда комсомола, где он стал дипломантом. В это время по инициативе Берии, в противовес ансамблю имени Александрова, создавался ансамбль НКВД, в котором Иванов-Крамской был дирижёром. Кроме того, он признанный солист- гитарист, композитор и педагог. В 1959 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Для России наступил период расцвета гитарного искусства.

Педагогическая деятельность Иванова-Крамского была также плодотворной. Многие ученики, вышедшие из самодеятельности, стали исполнителями и педагогами. В 1957 году на VI Всемирном фестивале молодежи в Москве на конкурсе гитаристов квартет Иванова-Крамского получил диплом III степени. Достоинством авторских сочинений его являются пьесы для начинающих, а также многие оригинальные пьесы до сих пор охотно включаются в репертуар отечественных гитаристов – классиков. К тому же, он до сего времени является единственным отечественным гитаристом-шестиструнником, который удачно обработал русские народные песни и переработал зарубежную классику. В 1960 году решением Министерства Культуры были открыты классы гитары в музыкальных училищах.

Вообще благодаря энергичной деятельности А. М. Иванова-Крамского авторитет гитары, её популярность в нашей стране сильно возросли.

Говорят, что классическая, серьёзная музыка сложна и непонятна, что она скучна и утомительна. В последние годы, особенно среди молодежи, все чаще приходится слышать о том, что серьезная музыка устарела, отжила свое время, вышла из моды, утратила актуальность. Ссылаются на то, что классика понятна, но не современна, а современная серьезная музыка может быть и актуальна, но непонятна. Наконец, просто отвергают претензии музыки на что-либо, кроме развлечения.

Многие из этих утверждений лучше всего опровергает история музыки. Ни в одну из великих исторических эпох развлечение не было главным, тем более единственным делом музыки. При этом музыка Баха или Моцарта, Глинки или Чайковского отнюдь не казалась их современникам ни непонятной по содержанию, ни недоступной по форме. Проблемы, к которым обращались великие музыканты, вовсе не устарели. А искренности и глубине, с которой они осмысляли эти проблемы, наша эпоха могла бы позавидовать. Справедливо говорится, что великое искусство всегда современно. На наших глазах складывается принципиально новая музыкальная культура понимание которой и невозможно с позиций, выработанных на материале и в социальных условиях прошлой музыкальной эпохи. Музыке, которая в прошлом веке звучала для нескольких сот человек, собравшихся в концертном зале, а то и нескольких десятков, заполнивших салон, в нашем веке представилась возможность объединять человечество. Но если в салон или концертный зал приходили люди, и жизнью, и уровнем знаний и общей культуры подготовленные к встрече с музыкой, то сейчас величайшие произведения музыки в наилучшем исполнении звучат перед сотнями миллионов не всегда готовых к ее восприятию людей.