МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (АКАДЕМИЯ) ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ»

На правах рукописи

**КАРТАШОВ
Алексей Петрович**

**ИСПАНСКАЯ (КЛАССИЧЕСКАЯ) ГИТАРА:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, РЕПЕРТУАР**

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Специальность 17.00.02 - музыкальное искусство

Научный руководитель доктор искусствоведения, профессор

Е. Б. Долинская

Магнитогорск 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ГИТАРЫ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ГРУППЫ ЩИПКОВЫХ ЛЮТНЕВЫХ 11

1. Возникновение гитары и ее особенности 11
2. Ренессансная виуэла da mano как исток сольного исполнительства

на гитаре 27

1. Пятихорная барочная гитара и ее роль в развитии сольного

исполнительства 60

[**Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ ШЕСТИСТРУННОЙ ГИТАРЫ 85**](#bookmark2)

1. [Особенности переходного периода от барочной гитары к классической 85](#bookmark3)
2. Формирование классического стиля и репертуара в творчестве

Ф. Моретти 115

1. Академизация и европеизация испанской гитары в первой

половине XIX века 132

Глава 3. КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX- XX ВЕКОВ 165

* 1. [Модель А.Торреса как прообраз классической гитары 165](#bookmark8)
	2. Искусство А.Сеговии как эталон современного

гитарногоисполнительства 192

Заключение 223

Библиография 227

Приложение 239

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историко-хронологический подход показал, что на протяжении более чем 700-летней истории гитарного искусства в Испании оно претерпевало многочисленные преобразования. В ходе исследования его эволюции обнаружились следующие параметры инновационных преобразований:

* изменение конструкции;
* обогащение тембровых ресурсов;
* рост жанрового представительства в репертуаре;
* расширение исполнительских возможностей;

-привлечение к гитарному творчеству профессиональных композиторов (не гитаристов);

-дифференциация между прикладным и академическим характером исполнения на гитаре.

Подытожим направленность каждого из этих параметров.

В общих чертах в конструкции гитары наблюдаются изменения в количестве хоров (струн), способе их настройки, длине мензуры, объеме корпуса, количестве ладов. Согласно указанным параметрам инструмент обрел свой современный вид во второй половине XIX века. В это же время была изобретена наилучшая по своим акустическим качествам система пружин верхней деки, ставшая отличительной особенностью испанской классической гитары.

Обогащение тембровых ресурсов гитары связано как с перманентной эволюцией ее конструкции, так и аналогичными процессами в развитии исполнительской техники. С точки зрения конструкции решающими факторами стали применение веерообразной системы пружин верхней деки и видоизменение основы струн (от жильных к шелково-металлическим и нейлоновым). Эволюция сферы тембровых ресурсов гитары за счет развития исполнительской техники привела к разработке двух ее базовых видов: punteado и rasgueado, которые в дальнейшем обогатились специальными приемами (apoyando, tremolo, campanellas, tambourine, pizzicato, flageolet, pulgar). Кроме того, уже в XIX веке утвердил себя прием варьирования тембра за счет смены: местоположения правой руки на струнах, угла атаки при звукоизвлечении и степени участия в нем ногтя. Арсенал звуковых эффектов классической гитары в XX веке пополнили приемы: pizzicato Бартока, golpe, scratch.В целом, через поиск разнообразных тембровых решений отражается общая для современной музыки тенденция трактовки тембра как одного из главных средств музыкальной выразительности. Возможно, именно в последнем кроются причины непрекращающейся популярности гитары.

Направление развития жанров гитарного репертуара обусловливалось общими тенденциями развития сольной инструментальной музыки: ведущая роль интабуляций и фантазий в XVI веке, преобладание танцев в XVII веке, развитие крупных форм (сонат, концертов, вариационных циклов) в классическую эпоху. Последние, однако, оказались для гитары наименее приспособленными. Их представительство в репертуаре традиционно сравнительно мало. Наиболее востребованными у исполнителей жанрами гитарной музыки стали миниатюры, характерные пьесы и этюды, получившие распространение во второй половине XIXвека. В это же время в гитарный репертуар вошли жанры транскрипций, дополнившие современную жанровую палитру гитарного искусства. Для создания гитарных транскрипций особой популярностью пользуются скрипичные и клавирные сочинения И. С. Баха.

Расширение исполнительских возможностей обусловило в первую очередь совершенствование гитарной техники, что нашло отражение в методических пособиях XIX-XX столетий. Ведущими гитаристами были выработаны и зафиксированы: оптимальные принципы звукоизвлечения и посадка, расхожие аппликатурные формулы и красочные приемы. Кроме того, был опробован в преподавании дидактический материал, включающий гаммы, арпеджио, аккорды и этюды на разные виды техники.

Фактором, завершающим процесс академизации гитары, стало активное привлечение широкого круга композиторов-негитаристов к написанию музыки для этого инструмента (что стало реальным фактом уже в первой половине XX века). Схожие процессы имели место и в фортепианном репертуаре, который Ф. Лист подразделял на различные номинации: фортепианную музыку и музыку для фортепиано.

Дифференциация между прикладным и академическим исполнением на гитаре свойственна этапу современности. Ныне гитара представлена не только в филармонических концертах (в качестве солирующего инструмента и в камерных ансамблях), но и на эстраде - в составе различных оркестров. Как инструмент аккомпанирующий она сегодня является одной из самых популярных в бытовом, домашнем музицировании. Такая уникальная многоликость гитары предопределена всем ходом ее истории.

Универсальность гитары проявляется и в характере ее звукового образа. Ему, с одной стороны, свойственна задушевная глубина, ведь звук гитары рождается буквально на кончиках пальцев исполнителя. При этом вибрация струн отражает, словно зеркало, сам характер прикосновения к ним. С другой стороны, современная классическая гитара нередко ассоциируется с испанским фольклором, в котором применяется специфический вид гитарной техники, rasgueado, более располагающий к экспрессивному, ритмически маркированному исполнению. Это порождает и особый образ звучания - твердого и решительного[[1]](#footnote-1).

Проведенное исследование показало, что каждый из рассмотренных этапов эволюции испанской гитары был тесно сопряжен с развитием на этом инструменте сольного исполнительства. Г итара не смогла бы состояться как академический инструмент, имея в своем арсенале преимущественно ансамблевый репертуар или ограничивая себя лишь функцией аккомпанемента. Применительно к Испании складывается картина, в которой на каждом этапе развития гитары видна высокая степень ее вовлеченности в процесссольного музицирования, в чем проявляется одна из уникальных черт развития инструмента в этой стране.

Положение, сознательно оставленное за чертой диссертации, как требующее самостоятельного исследования гитары, - это специфика звукового образа гитары в России. Подчеркнем в связи с этим лишь положение, не требующее специальных доказательств: во всех

композиторских школах мира возникал свой образно-смысловой и звуковой образ классической испанской гитары[[2]](#footnote-2).

Итак, предложен взгляд на эволюцию испанской гитары как на инструмент, имеющий не только интереснейшую историю и романтический ореол, но и всемирную востребованность в современной академической музыке. Пройдя непростой путь эволюционных преобразований, в XX столетии испанская гитара приобрела статус академического инструмента. Согласимся с наблюдением А. Сеговии, который в своей автобиографии пишет: «Я нашел гитару почти в застое, несмотря на благородные усилия Сора, Тарреги, Льобета и других - и возвел ее до высочайшего уровня музыкального жанра» [142, с. 3].

1. Учитывая безграничные возможности программирования тембра на электрифицированных гитарах, в данном вопросе ограничимся рассмотрением инструментов с естественной акустической системой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Замечательные традиции, заложенные в России М. Глинкой, привели к рождению огромной серии отечественных серенад (в романсе или опере), где присутствие гитары или имитация ее специфических свойств - тембра, ритма, принципов звукоизвлечения усиливали романтическую экспрессию. [↑](#footnote-ref-2)