

THE CREATIVE PATH OF THE GUITAR

Pak Anatoly Vadimovich

National Pop Art Institute named after Botir Zakirov
Lecturer at the Department of Professional Training of Variety
Performance Teachers

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935035>

ARTICLE INFO

Received: 30th March 2024

Accepted: 05th April 2024

Online: 06th April 2024

KEYWORDS

Musical culture, Guitar, creativity, art, music education, Jazz, exercises.

ABSTRACT

This article provides opinions on ways to play the guitar, a musical instrument that has its own creativity and performance in musical culture.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ГИТАРЫ

Пак Анатолий Вадимович

Национальный институт эстрадного искусства имени Ботира Закирова
Преподаватель кафедры профессиональной подготовки педагогов эстрадного
исполнительства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935035>

ARTICLE INFO

Received: 30th March 2024

Accepted: 05th April 2024

Online: 06th April 2024

KEYWORDS

Музыкальная культура, Гитара, творчество, искусство, музыкальное образование, Джаз, упражнения.

ABSTRACT

В данной статье приводятся мнения о способах игры на гитаре, музыкальном инструменте, имеющем свое творческое начало и исполнение в музыкальной культуре.

Пройдя долгий путь своего развития, на рубеже XV-XVI веков конструкция гитары приняла современный вид. Первоначально на инструмент устанавливались пять струн, настроенные по квартам, как на лютне. Позже гитара стала шестиструнной, со строем более удобным для исполнения в открытых позициях для более полного использования звучания открытых струн. Таким путём классическая гитара обрела окончательную форму.

Термин «открытая позиция» в джазовой гитарной литературе имеет несколько иной смысл. В данном случае под открытой позицией подразумевается любая аппликатурная форма, при которой используются открытые струны (e, b, g, d, a, e)

Период с конца XVIII до середины XIX веков называют эпохой расцвета классической гитары. Такие гитаристы как Д. Агуадо, Ф. Сор, М. Каркасси, Ф. Карулли, М. Джулиани и др. раскрыли возможности гитары как инструмента, сочетающего в себе мелодическую и гармоническую стороны. Гитара в руках искусного исполнителя стала звучать как «маленький оркестр». Используя некоторые народные приёмы игры, в сочетании с высокой исполнительской культурой, гитаристы создавали блестящие произведения, ставшие образцами классической гитарной школы.

В России большую популярность получила семиструнная гитара, в основном настроенная по терциям. Среди гитаристов-семиструнников XIX века особо следует выделить М. Высотского, М. Соколовского, Н. Макарова. Техника игры на шестиструнной и на русской гитаре практически ничем не отличается, однако терцовый строй семиструнной гитары менее удобен для игры сложных полифонических произведений. Так как основное направление развития гитары шло по пути преодоления стереотипа, что гитара прикладной, чисто аккомпанирующий инструмент, строй шестиструнной гитары вытеснил терцовую систему настройки нашей «семиструнки».

В начале XX века наблюдается новый расцвет классической гитары. Этот период выдвинул ряд гитаристов, среди которых Ф. Таррега, М. Льобет, А. Сеговия и др., чье творчество стало эталоном, высшей ступенью развития классической гитары. Техника игры этих музыкантов была на таком уровне, что позволяло исполнять разные по степени сложности произведения, причём в больших концертных залах (*без звукоусилительной аппаратуры*). Стремясь увеличить громкость гитары гитаристы всё больше использовали ногтевой способ звукоизвлечения, который в настоящее время является преобладающим. С этого периода гитара обрела статус сольного концертного инструмента, заняв достойное место среди других классических инструментов.

Развитие классической гитары происходит и в наши дни. На гитару с нейлоновыми струнами в настоящее время можно установить звукосниматель, использовать электронную обработку звука эффектами. Также на классическую гитару можно установить и полифонический датчик, чтобы использовать MIDI-конвертор, дополняя звучание гитары синтезаторными звукам. Эти технические новинки наших дней снимают вопросы относительно громкости инструмента и обогащают новыми звуковыми красками. Пытаясь ещё больше расширить чисто исполнительские возможности, музыканты и гитарные мастера работают и над новыми конструктивными решениями.

Основные пособия по обучению игры на гитаре.

1. Школа игры П. Агафошина - представляет собой методическое пособие, состоящее из четырех частей, в ней представлена продуманная и последовательная методика обучения игре на гитаре. Приемы игры на ней, а также сведения теоретического характера даны подробно, сложность упражнений и пьес постепенно нарастает по мере приобретения учеником необходимых знаний и умений. Все гитарные приемы тщательно описаны и даны в начале в виде упражнений, а затем закреплены на специально подобранном музыкальном материале. Нельзя не согласиться с принципом формирования репертуара, который на каждом этапе

обучения имеет свои особенности. Так, для первоначального этапа освоения инструмента Агафшин отдает предпочтение пьесам, написанным гитаристами классической школы XIX века, поскольку по своей стилистике, форме и "удобству" исполнения они идеально подходят для начинающих. Далее, автор расширяет репертуар за счет включения в него переложений, а также старинной музыки. Таким образом, музыкальный вкус учащегося растет и его кругозор расширяется. В то же время, исполняя огромное количество этюдов на различные виды техники из III части пособия, приобретает солидный технический багаж и необходимая выносливость, которая делает доступным исполнение произведений, составляющих IV часть. Именно здесь ученик встречается с репертуаром, являющимся вершиной для гитариста, а именно с произведениями И.С. Баха, а также с музыкой, написанной представителями испанской школы XX века.

В то же время нельзя ни отметить, что первоначальный этап обучения освещен недостаточно подробно. В Школе практически отсутствуют легкие и удобные постановочные упражнения, необходимые для того, чтобы учащийся смог приспособиться к гитаре. А ведь от этого зависит и правильная постановка рук, и удобство при игре, а главное - сила и качество звука. Чтобы учиться по Школе Агафшина, надо обладать идеальной приспособляемостью к инструменту, то есть природной музыкальностью, прекрасными физическими данными (большими, сильными руками), а также незаурядной силой воли и целеустремленностью. Кроме того, необходимо иметь большой запас свободного времени, так как авторские упражнения, представленные в I, а особенно во II части, при всей их методической полезности, громоздки по объему, сложны для разбора и тяжелы технически. А ведь излишняя сложность на начальном этапе, особенно в левой руке, может привести к тому, что учащийся привыкнет сильно напрягать руки, утратив, таким образом, необходимую двигательную свободу и легкость при игре. Недаром "зажатые" руки, это одна из серьезнейших проблем, и причина ее, как правило, в перегрузке левой руки на первом этапе обучения.

2. В "Школе игры на шестиструнной гитаре" Эмилио Пухоль формулирует те новые принципы, которые внесли в гитарное исполнительство испанские гитаристы Ф. Таррега и Э. Льобет. Прежде всего, это касается звуковых возможностей гитары: широкое применение апояндо позволило инструменту звучать громче. Кроме того, значительно расширились технические средства гитары, и, вследствие этого, расширился гитарный репертуар. Именно благодаря заслугам испанской школы, гитара в XX веке становится концертным инструментом.

Пожалуй, ни одно пособие не уделяет столь большого внимания первоначальному этапу овладения инструментом. Подробно и дотошно автор описывает и иллюстрирует практическими упражнениями все возможные варианты и комбинации в работе рук, которые возникают при игре в первой позиции.

В Школе Э. Пухоля, подробно и анатомически точно описана техника игры на гитаре и пути, возможности приобретения этой техники. В то же время, несколько удручает полное отсутствие эмоциональной и художественной составляющей музыкального исполнительства. Сочинения Пухоля достаточно интересны, они

основаны на испанском фольклоре, и в них учитываются возможности гитары. Но они несколько однообразны стилистически, а, следовательно, если основываться в обучении преимущественно на произведениях данного автора, то эмоциональное развитие учащегося неминуемо пострадает. Лишь беглое прочтение содержания говорит исключительно о работе пальцев и ни слова о самой музыке. Любой ребенок, прочтя, к примеру, такое название, как "Исполнение арпеджио из трех звуков с одновременным защипыванием басовой струны большим пальцем при извлечении первого звука арпеджио", испугается и закроет книгу, чтобы не открывать ее больше никогда. На мой взгляд, в обучении музыке первичным является эмоциональное начало. Ученик должен понимать и чувствовать музыку, которую он играет. Упражнения, этюды и пьесы Э. Пухоля, несмотря на профессионализм и композиторскую одаренность их автора, не могут служить репертуарной основой для начинающего, так как они сложны технически, с трудом запоминаются наизусть и однообразны по своей стилистике. В то же время, рассматриваемая нами книга является прекрасным пособием для развития техники игры, основанной на принципах испанской школы XX века.

3.В "Школе игры на шестиструнной гитаре" А. Иванова-Крамского автором поставлена задача охватить период, начиная с самого первого этапа освоения инструмента, до уровня, примерно соответствующего I-II курсам музыкального училища, либо колледжа.

Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит теоретические сведения о гитаре, а также некоторые сведения из элементарной теории музыки, необходимые для того, чтобы учащийся, самостоятельно осваивающий инструмент, мог пользоваться нотами. Кроме того, в ней дается информация о постановке рук, способах звукоизвлечения, даются первоначальные упражнения, этюды и легкие пьесы.

Упражнения, предназначенные для первоначального периода, не производят впечатления цельной продуманной методики. Автор не предполагает отдельных упражнений для правой и левой руки. Начинать он рекомендует с исполнения одноголосных мелодий на каждой струне. Эти мелодии-упражнения решают две задачи: практическую и теоретическую. Они, с одной стороны, учат играть, с другой, на их примере Крамской показывает разные правила из области теории музыки: например, как играть, считая вслух.

Планирование и организация первых уроков.

Первая встреча с учеником — это всегда волнующий момент для учителя и ученика. С первых уроков необходимо завоевать доверие ученика. В общении с учеником следует поставить перед собой задачу, чтобы ученик доверился вам, с желанием и искренне рассказывал о себе, друзьях, своих увлечениях и т. п.

Чтобы ребенок на первых порах не потерял веру в себя, получал удовольствие и удовлетворение от каждой встречи с музыкой, необходимо соизмерять предлагаемые задания с интересами и возможностями ученика, а методический материал давать, не перегружая его внимания, рационально и последовательно. Уверенность ученика в своих силах, в возможности достижения поставленных целей создаст благоприятные условия для повышения его самосознания, ощущения собственной значимости. Чтобы

ребенок мог полноценно воспринимать и понимать музыку, прежде всего, необходимо научить его внимательно слушать. Гитара как музыкальный инструмент имеет свои особенности звучания, которые требуют от ученика постоянного и целенаправленного слухового внимания и контроля. Как мы знаем, невозможно управлять извлеченным на гитаре звуком и удерживать его долговременно в динамическом напряжении. Гитарист, умеющий внутренним слухом предслышать извлекаемый звук, умеющий сознательно контролировать протяженность и затухание взятого на гитаре звука, может добиться большой выразительности звучания музыкальной фразы. Надо постоянно учить ученика слушать себя как бы со стороны, активно вслушиваться в элементы музыкальной ткани, учить анализировать и контролировать свою игру. Количество номеров, разбираемых в классе и задаваемых на дом, следует отбирать в зависимости от возраста ученика и степени усвоения материала. Весь цикл следует проводить до полного усвоения смысла стихов, считалок, поговорок и правильного, а главное - добиваться выразительного их произношения.

Занятиям на инструменте следует уделять регулярное внимание, особенно на начальном этапе, так как в самом начале у учащегося не устоялась правильная посадка, постановка рук и правильное звукоизвлечение.

References:

1. [Гитара](#) // Большая российская энциклопедия. Том 7. — М., 2007.