МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Доклад

«Гитара в России»

Подготовил и провёл:

преподаватель по классу гитары

Богданов Виктор Тимофеевич

21.03.2022 год

 Появление гитары в России относится приблизительно к середине XVII века. Она была завезена гастролирующими итальянскими и французскими артистами. Распространению гитары в высших кругах русского общества способствовали не только гитаристы, но и певцы и певицы, использующие её в качестве портативного аккомпанирующего инструмента.

 В конце XVIII – XIX вв. игрой на гитаре увлекались не только аристократы. Играли на ней и музыканты профессионалы И.Е. Хандошкин (1747 - 1804), А.Д. Жилин (1766 - 1849). Нужно заметить, что наряду с шестиструнной в России начинает существовать и семиструнная гитара, а с введением на ней строя G-dur, она завоёвывает главенствующее положение, получает название "русской гитары" и с её утверждением гитарное искусство в России начинает развиваться иными, нежели на Западе путями.

 Одним из основоположником русской школы игры на семиструнной гитаре является Андрей Осипович Сихра (1773-1850) - гитарист-виртуоз, талантливый композитор. Он и его ученики смогли сделать переход в гитаре от европейской традиции к русскому национальному языку и народной песне.

 В молодости он выступал с концертами как арфист, играл на шестиструнной гитаре. В 1801 году музыкант переселился в Москву, где начал создавать репертуар для семиструнной гитары и заниматься со своими первыми учениками. Сихра был не только талантливым, но и высокообразованным музыкантом. Его высоко ценили М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Варламов, А. Дюбюк, Д. Фильд и многие другие деятели российской культуры. Из его учеников наиболее известны С. Аксенов, Н. Александров, В. Морков, В. Саренко, В. Свинцов.

 Другим крупнейшим пропагандистом гитары является чешский гитарист и композитор Игнатий фон Гельд, автор школ для семиструнной и шестиструнной гитар, изданных в 1812 году. О том, какое значение имела деятельность Гельда для русских гитаристов и, в частности, его "Школа игры на семиструнной гитаре", свидетельствует следующее. Когда в 1819 году один из наиболее талантливых учеников Сихры С.Н.Аксёнов опубликовал найденные им новые приемы игры на гитаре, одним из таких приемов было извлечение искусственных флажолетов, не применявшихся в России до того времени, то в основу своего руководства он взял Школу именно Гельда, и этого не случилось, если бы строй и методика Гельда не совпадали с приемами, применявшимися Аксёновым и Сихрой.

 Из этого следует, следует что, русская гитаристика начала XIX века формировалась под воздействием методических установок Гельда.

 С творчеством Михаила Тимофеевича Высотского (1791-1837) – гитариста – самоучки, ставшего впоследствии виртуозом и композитором, связана целая эпоха в гитарном искусстве. Он завершил становление семиструнной гитары как русского народного инструмента, и как откровенный вызов западно-европейской традиции.

И уже ни Сор, ни Джулиани не смогли увести русских гитаристов с избранного пути.

 Высотский увлекался классиками, особенно Бахом, фуги которого пытался перекладывать для гитары, что способствовало серьезности и благородству стиля его гитарных сочинений. Он был первым из русских гитаристов, применивших контрапункт. Творческое наследие его весьма велико - около ста пьес. Среди его сочинений есть и небольшая (24 стр.) "Практическая и теоретическая школа игры для гитары" (1836) вышедшая в свет незадолго до смерти автора, ныне не представляющая ценности.

 Мастерство Высотского ярче всего отразилось в его песенных вариациях. Лучшие старинные и современные ему песни получили в его интерпретации такое отображение, какого не найти даже в творчестве его современников, намного более сильных и музыкально грамотных композиторов.

 Здесь же нельзя не упомянуть Н.П. Макарова (1810-1890), известного русского гитариста-концертанта, много сделавшего для развития гитарного искусства. Макаров увлекся гитарой в 28 летнем возрасте.  В период пребывания в военной академии в Варшаве учился играть на 6-струнной ("испанской") гитаре, и, занимаясь по десять-двенадцать часов ежедневно, вскоре добился значительных успехов в техническом отношении.

 В 1852 году Макаров едет за границу, где встречается с крупнейшими гитаристами Европы: Цани ди Ферранти, М. Каркасси, Н. Костом, Й. К. Мертцем, гитарным мастером И. Шерцером.
В 1856 г. пытался организовать Всероссийский конкурс гитаристов, композиторов, пишущих для гитары, а также мастеров, изготавливающих эти инструменты, однако в России инициатива широкой поддержки не нашла. Макарову удалось осуществить свое намерение только за границей, в столице Бельгии Брюсселе, где в 1856 году прошел I-й Международный конкурс на лучшее сочинение для гитары и лучший инструмент. Сам Макаров на конкурсе с большим успехом выступил и как солист. Написал несколько книг о гитаре, в частности брошюру "Несколько правил высшей гитарной игры". В ней, помимо вступительной статьи, в которой автор выражал своё отношение к состоянию гитарного искусства на Западе и в России, содержалось девять правил, касавшихся гитарной техники.

 В сороковых годах XIX века в России, как и в Европе наступает длительный период упадка гитарного искусства. Не только деятельность Макарова, но и концерты более значительных музыкантов – гитаристов во второй половине XIX века не получали общественного резонанса. Из-за относительно тихого звучания, скудности репертуара - ведь никто из крупных русских композиторов не сочинил ни одной пьесы для гитары, хотя этот инструмент и пользовался симпатиями у Глинки, Чайковского. Гитара была признана инструментом непригодным для использования в концертных залах. Не на высоте оказывается и гитарная педагогика. Интересно заметить, что одной из наиболее серьезных попыток поставить обучение игре на гитаре на должную высоту происходит в Курске. Там, при музыкальных классах Русского музыкального общества открывается с санкции А.Г. Рубинштейна класс семиструнной гитары. Занятия проводил, причем безвозмездно, преподаватель немецкого языка, гитарист – любитель Ю.М. Штокманн. Но вскоре за отсутствием интереса у учеников, класс гитары прекратил своё существование. В остальном же преподавание гитарной игры находилось в руках частников, часто совершенно неграмотных в музыке. Это отражают самоучители того времени, выпускавшиеся большими тиражами и носившие чисто коммерческий характер. В них использовался суррогат нотного обучения – игра по цифровой системе. Приложением служили малограмотные переложения наиболее популярных и достаточно пошлых мотивов. Значительно отличаются от них две школы – "Школа – самоучитель для шестиструнной гитары" И.Ф. Деккер-Шенка (1825-1899) и "Школа для семиструнной гитары" А.П. Соловьёва (1856-1911). Школа Соловьева является лучшим учебным пособием того времени.

 Учениками Соловьёва были Валериан Русанов (1866-1918) историограф гитары издавший серию исторических очерков под названием "Гитара и гитаристы", и начавший в 1901году он издание журнала "Гитаристъ", который хоть и с большими перерывами продолжает издаваться до сих пор. К сожалению Русанов предвзято относился к шестиструнной гитаре, принижая её достоинства, но всё-таки его деятельность не прошла незамеченной. Для того тяжелого времени он много сделал в пропаганде необходимости для гитаристов музыкальной грамотности, серьёзного отношения к инструменту и исполняющимся на нём музыкальным произведениям. Новый расцвет искусства игры на гитаре связан с октябрьской революцией. Правда в первые годы после неё гитара как сольный инструмент не привлекала к себе большого внимания, обучение на ней в музыкальных учебных заведениях ввиду "несерьёзности" инструмента не происходило, а деятельность наиболее крупных гитаристов протекала не организованно, и, преимущественно, в отдалённых местах. Наиболее популярной в то время была семиструнная гитара. Но тем не менее, гитаристы увлекшиеся шестиструнной гитарой и её литературой ещё в предреволюционные годы начали отдавать предпочтение именно этому инструменту. В особенности этому поспособствовали гастроли Сеговии в 1926, 1927, 1935 и 1936 годах. Репертуар, исполняющийся Сеговией, его приёмы игры и стиль исполнения оказались определяющими в развитии гитарного искусства в СССР. Под сильнейшим воздействием этого мастера оказались многие советские педагоги – гитаристы того времени, положившие начало советской школе классической гитары.

 И П.С. Агафошин (1874-1950), замечательный русский гитарист, один из первых педагогов на шестиструнной гитаре. Первоначально играя на семиструнной гитаре, Петр Агафошин совершенствовал игру на любимом инструменте самостоятельно, лишь переехав в Москву изредка пользовался советами преподавателей, среди которых был В. Русанов. Участвовал как исполнитель во многих концертах. Аккомпанировал выдающимся певцам Ф. Шаляпину, Д. Смирнову, Т. Руффо. Признанием исполнительского искусства Агафошина явилось приглашение участвовать в опере Массне "Дон Кихот" в Большом театре в 1916 году.

 Знакомство с Соловьёвым побуждает его внимательнее присмотреться к шестиструнной гитаре и попробовать изучить её самостоятельно. Руководствуясь школой Каркасси довольно быстро овладевает шестиструнной гитарой, а после знакомства с Сеговией полностью отказывается от семиструнной.

 Из советских гитаристов в послевоенные годы наибольших творческих успехов достиг А. М. Иванов-Крамской (1912–1973), – выдающийся русский советский гитарист, композитор, дирижер, педагог, один из немногих советских музыкантов-гитаристов, удостоенных звания заслуженного артиста РСФСР (1959). Учился в музыкальном техникуме имени Октябрьской революции у П. С. Агафошина, затем в Московской консерватории. Сыграл огромную роль в развитии шестиструнной гитары в России. Выступал как солист и в ансамбле с певцами (Н.А. Обуховой, И.С. Козловским). С 1932 года работал на Всесоюзном радио. В 1939 году получил 2-ю премию на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах. В 1939–45 гг. дирижёр Ансамбля песни и пляски НКВД СССР. В 1947–52 годах  дирижер Русского народного хора и оркестра народных инструментов Всесоюзного радио. 

 Александр Михайлович Иванов-Крамской был видным музыкально-общественным деятелем, отдавшим все свои силы пропаганде гитарного искусства. После долгих лет забвения, благодаря выдающемуся исполнителю и педагогу, гитара вновь обрела статус профессионального концертного инструмента и стала преподаваться в средних и высших музыкальных заведениях страны. В память музыканта проводятся Московские фестивали гитарной музыки имени А.М. Иванова-Крамского.

 Продолжателем традиций семиструнной гитары был Сергей Дмитриевич Орехов (1935-1998), один из лучших русских гитаристов, семиструнник (свободно владеющий и шестиструнной гитарой, но публично на ней не выступавший). Совмещал в себе гениальный дар импровизатора, исполнителя и композитора. Много сделал для создания русского национального гитарного репертуара. Автор многочисленных обработок для гитары русских народных песен и романсов. Гитарой стал заниматься вначале самостоятельно, а затем брать частные уроки у гитариста В.М. Кузнецова (1987-1953), который написал в свое время книгу "Анализ строя шести- и семиструнной гитары" (М., 1935), и у которого учились очень многие московские гитаристы.

 Продолжателем же традиций классической, шестиструнной гитары после Иванова – Крамского стала его дочь Н.А. Иванова – Крамская. Воспитавшая такого крупного исполнителя как А.К. Фраучи одного из лучших российских классических гитаристов - исполнителей.

 Отдельно стоит рассказать о композиторах конца XX века:

 Сергей Руднев (род. в 1955 г.), гитарист-исполнитель и композитор, автор оригинальных пьес для гитары, которые исполняются такими известными гитаристами как Никита Кошкин, Владимир Микулка, Юрий Нугманов. Известен своими гитарными обработками русских народных песен.
 Кошкин Никита Арнольдович, русский композитор и гитарист. Родился в Москве 28 февраля 1956 года. К классической гитаре пришел через увлечение рок-музыкой. В школьные годы начал самостоятельно изучать гитару, вместе с друзьями организовал в школе ансамбль. После двух лет занятий в музыкальной школы, продолжил изучение гитары и композиции в музыкальном училище им. Октябрьской Революции. Его педагогом по гитаре в то время был Георгий Иванович Еманов. По окончании училища три года работал в музыкальной школе, в которой сам в свое время начинал учиться музыке. В музыкальный институт им. Гнесиных поступил только со второй попытки в 1980 году (класс Александра Фраучи).

После института вернулся в училище, но уже в качестве преподавателя. В настоящее время работает в Московской государственной классической академии им. Маймонида.

 Свою первую пьесу сочинил сразу, как только начал ориентироваться в нотах, с тех пор, по словам самого музыканта, он уже не разделял занятия композицией и гитарой и в его понятии это всегда было взаимосвязано. В свои возможности как композитора Никита Кошкин всерьез поверил после первого исполнения его пьес, "Пассакалии" и "Токкаты", Владимиром Микулкой. После этого, прочитав отзыв о дебюте, он понял, что его музыка наконец-то оценена и принята. До этого он играл свои пьесы только сам, и его отношения с достаточно консервативной отечественной гитарной публикой были первоначально сложными: большинство произведений принималось в штыки, а сам музыкант был причислен к авангардистам. Впрочем сам Кошкин себя таковым не считал и говорит об этом следующим образом: "Авангардом я не занимался, я считал себя продолжателем традиций, обращенным в сторону классики, а что касается того новаторства, которое я использовал, так это было естественным процессом использования найденных приемов на гитаре в своих пьесах. Открытые для меня новые красочные возможности более полно подчеркивали образную характеристику музыки, В этой связи была написана сюита "Игрушки принца" (1974 год), которую в последние шесть лет я несколько раз переделывал".

 Виктор КОЗЛОВ (род. 1958) Сочинять музыку начал с 12 лет. Первые значительные опусы написаны в музыкальном училище: струнный квартет; трио для флейты, альта и гитары; вариации для фортепиано, "Хоровод и пляска" для гитары соло. В дальнейшем отдает предпочтение сочинению миниатюр для сольной гитары и трио гитар. Популярностью пользуются юмористические пьесы Козлова: "Восточный танец", "Марш солдатиков", "Маленький детектив", "Танец охотника", "Кискино горе". Несколько сочинений написано композитором для гитары с оркестром: "Концертино", "Былина и русский танец", "Буффонада", "Баллада для Елены прекрасной", сюита для гитары соло "Черный тореадор". Особое место в его творчестве занимают многочисленные произведения для детей. Он выпустил сборник музыкальных произведений для юных гитаристов "Маленькие тайны сеньориты Гитары / Детский альбом юного гитариста", который в 1999 году был признан Русским гитарным центром (Москва) лучшим в России. Ряд произведений Козлова опубликован в России, Англии, Германии, Италии, Польше и Финляндии.

 Александр Винницкий (род. 1950 г.) гитарист, композитор, музыкальный педагог. Преподает в музыкальном училище им. Гнесиных классическую гитару, выступает с сольными концертами, пишет музыку для гитары, проводит семинары и мастер - классы по теме "Классическая гитара в джазе". Его достижение и вклад в современный репертуар - авторская программа, которая состоит из музыки в разных джазовых стилях.

 Для гитары пишут не только те, кого принято называть "гитарными композиторами". В полной мере оценить ее достоинства, сумел и Эдисон ДЕНИСОВ (1929-1996) - один из крупнейших русских композиторов ХХ века, музыковед и музыкально-общественный деятель. На рубеже 50-60-х годов Денисов заявил о себе как бесспорный лидер движения, стремившегося воспринять достижения западной современной музыки. Творческое наследие Денисова очень многообразно в жанровом отношении.

 Помимо вокально-инструментальных сочинений, для гитары Эдисоном Денисовым написаны: Соната для флейты и гитары, Соната для гитары соло в 3 частях, "In Deo speravit cor meum" для скрипки, гитары и органа, Гитарный концерт, Концерт для флейты и гитары. Некоторые их этих сочинений были написаны специально для немецкого гитариста Райнберта Эверса, который и стал их первым исполнителем.

Отдельно следует сказать о композиторе Игоре РЕХИНЕ, как о человеке, внесшем величайший вклад в историю и современность гитары, - как семиструнной, так и испанской (классической). Автор многочисленных произведений для гитары, получивших широкую известность в стране и за границей: двух концертов для гитары с оркестром - для семиструнной и для шестиструнной; Сонаты для семиструнной и для шестиструнной гитары; пьес для гитары, ансамблей. Автор "Альбома юного гитариста" и цикла "24 прелюдии и фуги для соло-гитары", первым исполнителем этого сочинения был Владимир Терво, а в настоящее время его с успехом играет Дмитрий Илларионов.

 Среди его сочинений, кроме концертов, значительное место занимает произведение, создание которого помогло ему быть занесенным в Книгу рекордов Гиннеса! Это - уникальный цикл "Двадцать четыре прелюдии и фуги" для гитары. Рехин хотел создать цикл прелюдий и фуг для гитары, по примеру "ХТК" Баха, который сделал это в свое время для клавира. Над созданием этого цикла композитор трудился несколько лет, и … задача была сделана! Сложность подобного сочинения в том, чтобы создать произведения надо было в так называемых "негитарных" тональностях, (удобные для гитары - Ля, Ре, Ми) и не только ради теоретических позиций, а в расчете на играющих и подрастающих исполнителей…

 Каждая из его Фуг классична в экспозиции: строго выдерживается логика тональных ответов. Но каждая несет в себе неожиданный, непривычный, но интереснейший музыкальный язык композитора. Например, применение синкоп в цикле позволяет ярко выявить гитарное многоголосие. Большинство фуг - 3 - и 4-голосные. Создавая это произведение, Игорь Рехин думал о гитаре как об универсальном инструменте, которому не хватает столь же универсальной музыки в разных тональностях. Эти идеи сочетались с желанием отобразить средства выразительности самых различных направлений классической и современной музыки.

 Именно этот цикл сделал автора знаменитым на весь мир, будучи занесенным в Книгу рекордов Гиннеса, как "самое большое количество полифонических произведений в 24-х тональностях, написанных для гитары".