

ГИТАРНАЯ МУЗЫКА КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ

Гитарная музыка сегодня является одной из самых динамично развивающихся сфер музыкального творчества второй половины XX века. Однако при всей очевидности популярности гитары в современной музыкальной культуре, научного материала, освещающего специфику данной области, крайне мало. **Цель** статьи – систематизация аспектов изучения гитарного искусства, представленного концепциями авторов диссертационных исследований, монографических очерков, статей.

Начнем с точки зрения В. Ганеева: «...на первый взгляд может показаться, что наука и классическая гитара – понятия не очень сочетаемые; что «проверить алгеброй гармонию», то есть искусство композиции и исполнения обосновать научно – конечно, можно, но нужно ли?» [15]. Учитывая тот факт, что вторая половина прошлого столетия демонстрирует чрезвычайно динамичное развитие классической гитары как на исполнительско-технологическом уровне, так и в плане расширения жанрово-стилевых канонов, становится очевидным: «...чтобы успеть за этим взрывным ростом... – теоретическая база оказывается совершенно необходимой» [там же].

Действительно, до определенного исторического времени осмысление феномена гитарной музыки представлено в большинстве своём популярной литературой, которая адресовалась достаточно широкому кругу читателей и любителям гитары. Так, различные аспекты развития гитарного искусства в России рассматривали в своих работах ещё А. Фаминцын и В. Русанов. Литература познавательного характера, в которой основное внимание уделено историческим фактам возникновения и популяризации гитары, а также отличиям гитарных школ, начала появляться в начале XX века.

Целостный подход в описании гитарной музыки намечается с середины прошлого столетия в работах исторического и биографического характера о композиторах и исполнителях-гитаристах (труды Э. Шарнассе, Б. Вольмана, М. Вайсборд и др.) и научно-популярных периодических изданиях (одно из самых популярных – «Гитарист»). Отдельную область изучения гитарной музыки составляют

исследования, посвящённые семиструнной гитаре (М. Иванов, О. Тимофеев, А. Ширялин).

Ещё одним направлением в научном освоении гитарной музыки стали работы справочно-энциклопедического характера. Так, например, В. Машкевичем, одним из крупнейших исследователей гитарной музыки в России, ещё в 1926 году была собрана обширная и разрозненная информация о выдающихся деятелях русского гитарного искусства (изначально эти материалы предназначались для немецкого «Справочника по лютне и гитаре», изданного в Вене в 1926 году). Классическая энциклопедия под редакцией М. Яблокова «Классическая гитара в России и СССР» (1992) [8] – труд, значение которого для истории развития гитары невозможно переоценить, – была создана на основе вышеуказанного исследования. Позднее в Украине вышло справочное издание «Справочник гитариста» (авторы-составители: Н. Михайленко, Фан Дин Тан, 2004), в котором систематизирован материал, освещающий исполнительское и композиторское гитарное творчество – от классики до современности [10].

С 90-х годов XX века наблюдается тенденция к профессиональному исследованию гитарной музыки, в том числе и современной. Появляются научные монографии, диссертации, отдельные статьи, посвященные различным проблемам гитарной музыки – академизации инструмента, органологии, вопросам исполнительства. К проблеме академизации и целесообразности преподавания классической гитары в рамках академического образования обращались Б. Вольман, Д. Варламов, А. Горбачев, О. Спешилова и др. Большинство из названных авторов рассматривали в своих работах различные явления гитарной музыки, не разделяя искусство российской гитары на «классическое» и «популярное», и поэтому не ставили вопрос о формировании специфических жанрово-стилевых сфер.

Научные интересы современных исследователей направлены как к отдельным вопросам исполнительской практики (формирование репертуара гитариста, методика преподавания в системе профессионального музыкального образования, комплексное изучение истории исполнительства на данном инструменте), так и к теоретическому осмыслению специфических жанровых качеств гитарного искусства.

Показательны в этом плане многочисленные гитарные фестивали и научно-творческие конференции, посвящённые проблемам развития гитарного творчества. Результатом этих мероприятий являются

разнообразные научные разработки широкого спектра вопросов, связанных с особенностями данной области инструментальной культуры. Так, например, внимания заслуживают ряд сборников, вышедших по материалам международной конференции в Тамбове (2005–2010). В них достаточно полно отражаются основные тенденции развития музыковедческих разработок обозначенной тематики. Отдельные статьи посвящены выдающимся представителям гитарного искусства, органически сочетающих композиторское и исполнительское творчество – М. Джулиани, А. Сеговии, личностям, которые во многом определили эволюцию гитарной музыки в XX веке. В Украине подобные конференции проводились в Харькове (2008, 2010), результатом которых стала публикация двух сборников научных работ [12, 13].

Ещё одно направление – изучение национальных гитарных школ (статьи К. Успенского и М. Цеханович «Белорусская гитарная школа: актуальное состояние и основные тенденции развития»). Значительная часть материалов посвящено анализу самых разнообразных образцов современной гитарной литературы. Достаточно много исследований посвящено методическим вопросам, вопросам техники исполнения соло и в ансамбле.

Все чаще в отечественном музыковедении стали появляться материалы, посвященные современному гитарному искусству: теоретическим вопросам, перспективам развития и научного изучения, анализу историко-культурного контекста, в котором формируются особенности и специфика гитарной музыки. Так, например, профессор кафедры народных инструментов ХГУИ им. И. П. Котляревского В. Доценко имеет ряд опубликованных работ, посвящённых творчеству Л. Брауэра и его влиянию на гитарную музыку современности [4; 12; 13]. Всё чаще традиции гитарной музыки рассматриваются с позиций «вписанности» в общекультурный контекста второй половины XX века, которые позволяют выявить постмодернистские тенденции в данной сфере музыкального творчества [6].

В Харьковском государственном университете искусств им. И. П. Котляревского успешно защищён целый ряд магистерских работ по гитаристике, затрагивающих стилевую специфику гитарной музыки и рассматривающих особенности развития гитарной музыки в XIX – начале XX веков¹.

¹ Например, работы Т. Кочневой «Творчество Хоакина Родриго для гитары-соло и его вклад в развитие современного гитарного искусства» (научный руководитель –

В последние десятилетия были защищены диссертационные исследования, которые значительно пополнили музыковедческие разработки гитарной тематики. Среди них – диссертация К. Ильгина (Санкт-Петербург, 2003), посвященная особенностям развития и взаимодействия двух видов гитары (русской семиструнной и шестиструнной) на территории России, их влиянию на русское гитарное исполнительство в целом [7].

Исследование В. Ганеева обращается к вопросу становления западноевропейского гитарного искусства в статусе академического [2]. Автор анализирует развитие традиций классической гитары в России, структурные и функциональные особенности академического гитарного искусства игры в системе музыкальной деятельности.

В структуре академического гитарного искусства В. Ганеев выделяет три основных компонента: профессиональное исполнительство, обучение в рамках системы профессионального образования и наличие оригинального репертуара. В диссертации предлагается определение профессионального исполнительства на классической гитаре «...как вида профессиональной исполнительской деятельности с использованием инструмента авторской конструкции, выходящего за рамки национальной культуры» [2, с. 16–17].

Основная идея исследования В. Ганеева заключена в следующем: возрождение академического статуса классической гитары, утраченного в процессе исторического развития отечественного гитарного искусства, должна обеспечиваться созданием образовательной модели, направленной на комплексное обучение профессиональных исполнителей.

В диссертации А. Петропавловского (Новгород, 2006) [11] рассматриваются традиции камерно-ансамблевого статуса гитары, особенностям репертуара, практической связи гитарного исполнительства с исполнительским искусством в области других инструментов, а также музыкально-выразительным возможностям гитары в данном амплуа. Автор обращается к западноевропейской эволюции ансамблевого музицирования с гитарой – от Средних веков до начала XX века.

А. Петропавловский не без оснований замечает: «...многие аспекты гитарного искусства пока ещё не попали в поле зрения

доктор искусствоведения Е. Г. Рощенко) и А. Жерздева «Исполнительские стили в гитарном искусстве второй половины XX века» (научный руководитель – доктор искусствоведения Л. В. Шаповалова).

отечественных музыковедов. Особенно это относится к сфере камерно-ансамблевого музицирования с гитарой, которая остаётся практически неизученной. По-видимому, одна из главных причин этого состоит в том, что рассматриваемая сфера находится на пересечении различных областей знания – музыковедения, культурологии, эстетики, психологии, акустики, а, кроме того, требует от исследователя практического исполнительского опыта» [11, с. 3]. Исследователь анализирует музыкально-выразительные возможности гитары в камерном ансамбле различного состава: гитара и скрипка, гитара и флейта, гитара и голос, гитарный дуэт. Каждый из рассмотренных автором исследования исполнительских составов представляется самобытным художественно-звуковым объёмом, неповторимым и оригинальным в своём выразительном качестве. Основной вывод А. Петропавловского заключается в следующем: «...подлинного расцвета гитарного искусства на современном этапе можно ожидать тогда, когда все аспекты исполнительства – сольное, камерно-ансамблевое и аккомпанемент – будут существовать и развиваться комплексно и полноценно, естественным образом обогащая и дополняя друг друга» [11, с. 20].

В диссертационном исследовании В. Сидоренко (Львов, 2009) [14] основной целью автора стало рассмотрение традиций гитарного творчества на «локальном» уровне отдельного региона – Западной Украины. Причём разработка проблемы становления и эволюции гитарной традиции происходит комплексно, охватывая параметры стилистики, жанровых приоритетов, формообразования. Анализируя разнообразный в историческом и стилистическом планах музыкальный материал (от XVII века к современному этапу), автор подчёркивает национальное своеобразие гитарного творчества Западной Украины, её принципиальные связи с народно-инструментальной традицией, а также выдвигает творческую фигуру М. Вербицкого в качестве основоположника данной сферы музыкальной культуры. Особенно перспективным в исследовании представляется анализ сочинений для гитары современных львовских композиторов: «...подробный анализ произведений львовских авторов, преимущественно впервые введенных в научный обиход, делает возможными выводы относительно синтезирования в них индивидуальных, национальных и европейских признаков гитарной традиции, особенностей трактовки жанра, формы, выразительности» [14, с.11]. Разнообразный музыкальный материал

демонстрируют эволюцию гитарной музыки на рубеже XX–XXI ст. и очерчивают аспекты изучения этой жанровой сферы.

Одним из немногих исследований, обращённых к специальной проблематике гитарной музыки, к органологическим свойствам «музыки для гитары», является диссертация А. Жерздева [5]. Автор на основе аналитического рассмотрения «стиля инструмента» пытается вывести дефиницию феномена «гитарного стиля» и его фактурного проявления. Очевидно, что данный подход выводит научные представления о гитарной музыке на серьёзный и специальный теоретический уровень, в центре внимания которого – «...гитарное творчество как художественно-стилевая система...» [5, с. 2].

Значительную группу составляют работы, посвященные отдельным исполнительным стилям и отдельным региональным гитарным школам Украины. Так, гитарист А. Шевченко (Одесса) значительное внимание уделил истории гитарного исполнительства, а также изучению стиля фламенко, что обусловило появление дидактически систематизированной педагогической работы «Гитара фламенко: Мелодии и ритмы (ноты, упражнения)» (Киев, 1988).

К наиболее значительным явлениям гитарной педагогики в Украине следует отнести фундаментальные труды профессора Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского Н. Михайленко – «Методика преподавания на шестиструнной гитаре» (Киев, 2004), «Методология исполнительского мастерства гитариста» (Киев, 2009) – в которых подведены наработки собственного педагогического и исполнительского опыта автора в соотношении с основными положениями фундаментальных научных исследований по философии, психологии, музыковедения, теории исполнительства. Первое из названных изданий – учебник для преподавателей всех уровней музыкального образования по классу гитары и смежных специальностей, студентов музыкальных учебных заведений, а также гитаристов-любителей. В нём освещаются кардинально важные вопросы гитарной педагогики и исполнительства, их специфические проблемы и пути преодоления. Второе – объемная систематизированная фундаментальная работа в области гитарного искусства, где изложена оригинальная авторская концепция технического развития гитариста, опирающаяся на принципы научного подхода с применением целого комплекса аспектов исполнительской физиологии, ориентации, психотехники, координации мышечных ощущений и др.

В диссертационном исследовании Н. Михайленко [9] гитарное искусство рассматривается в коммуникативно-практическом аспекте, как самобытная сфера воплощения исполнительского мастерства. Основная цель и задачи автора – разработка методологических оснований формирования профессионализма гитариста-исполнителя, затрагивающих такие специфические параметры как эстетика гитарного звука, аппликатурно-штриховую технику, слухо-моторную память и т. п. Центральным выводом исследования является мысль о том, что «..оригинальное единство образного, теоретического, психологического и технологического аспектов музыкального мышления составляют основу сотворческого с композицией музыкально-исполнительского мастерства» [9, с. 15].

Среди новых сфер музыковедческих интересов – гитарная музыка неакадемических направлений, таких как джаз, рок, альтернативные стили. Данная область гитарной музыки практически не исследована в отечественном музыкознании, и только в последние десятилетия начали появляться публикации, рассматривающие этот пласт музыки для гитары [3]. Тем не менее, именно эта область гитарного искусства открывает новые горизонты исполнительского мастерства, «прогнозируя» возможные варианты «звукового образа» инструмента. Опираясь на исторический опыт освоения выразительных и технических возможностей гитары, современная джазовая и рок-культура выдвигает собственные исполнительские принципы, расширяя тем самым представления о гитаре.

ВЫВОДЫ. В современной музыкальной науке очевидна тенденция к возрождению научно-теоретического интереса как к классической, так и к неакадемической сферам гитарной музыки. Несомненно, что каждая из этих музыкальных традиций имеет свои стилевые параметры, которые определяют художественную суть явления. Поэтому для современного музыковедения важным является осознание стилевой и жанровой специфики «музыки для гитары», представленной со второй половины XX ст. многообразием индивидуально-авторских решений. Поэтому перед современными исследователями стоит первостепенная задача научного осознания одной из самых ярких и оригинальной ветви музыкального искусства Нового времени. Сошлемся на авторитетное мнение В. Ганеева: «Классическая гитара, несмотря на свою богатую историю, инструмент сравнительно молодой, а исполнительское искусство в этой области развивается стремительно.

Двадцатый век дал миру огромное количество высокохудожественных оригинальных произведений и высочайшего уровня исполнителей-интерпретаторов. Однако в этом “взрослении” <...> умение с большим отрывом обгоняет осознание. Другими словами, необходимо осмысление процессов, происходящих в гитарном искусстве, их теоретическое обоснование, систематизация и прочее» [15].

Рассматривая гитарную музыку как объект музыковедческих исследований, можно обозначить следующие аспекты изучения данного явления, которые характерны для современного этапа:

- работы методической направленности, которые изучают гитарную музыку с позиций исполнительской и педагогической деятельности;
- историко-культурологический подход к феномену гитарной музыки, который рассматривает данную сферу инструментального творчества в контексте жанрово-стилевых традиций европейского музыкального искусства;
- теоретические исследования, основную цель которых составляет изучение художественно-стилевой специфики гитарной музыки в различных её аспектах;
- гитарная «регионистика», задача которой – рассмотрение жанрово-стилевых и исполнительских особенностей гитарной музыки той или иной национальной культуры (или её конкретного географического региона).

Указанные направления музыковедческого изучения гитарной музыки значительно расширяют спектр интересов современной музыкальной науки, что позволяет говорить сегодня о её новой ветви, которую всё чаще обозначают как гитаристика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вольман Б. *Гитара и гитаристы* / Б. Вольман. – Л., 1966. – 67 с.
2. Ганеев В. *Классическая гитара в России: к проблеме академического статуса : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02* / В. Ганеев. – Саратов, 2006. – 23 с.
3. Гордиенко П. *Гитара в джаз- и рок-музыке // Молодий народник : щорічник студентських наукових робіт ; [під заг. ред. Ю. Ніколаєвської]. – Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2008. – Вип. 2. – С. 55–64.*
4. Доценко В. *Подолання технічних труднощів у виконавській практиці гітариста (на прикладі концерту для гітари з оркестром № 3 «Елегійний» Лео Брауера)* / В. Доценко. – К., 2005. – 167 с.

5. Жерздев О. Специфіка фактури у музиці для шестиструнної (класичної) гітари соло : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / О. В. Жерздев. – Харків, 2011. – 18 с.

6. Иванников Т. П. Постмодернистские тенденции в гитарной музыке // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. / Т. П. Иванников. – Донецьк-Львів : Юго-Восток, 2010. – С. 185–196.

7. Ильгин К. В. Гитара классическая и русская (семиструнная). Бытование и исполнительство : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / К. В. Ильгин. – СПб., 2003. – 20 с.

8. Классическая гитара в России и СССР [сост. М. Яблоков]. – Тюмень-Екатеринбург, 1992.

9. Михайленко М. П. Теоретичні основи формування виконавської майстерності гітариста : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / М. П. Михайленко. – Київ, 2011. – 19 с.

10. Михайленко Н., Фан Динь Тан. Справочник гітариста / Н. Михайленко, Фан Динь Тан. – К. : FAN'S COMPANY, 1998. – 247 с.

11. Петропавловский А. А. Гитара в камерном ансамбле : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / А. А. Петропавловский. – Н. Новгород, 2006. – 21 с.

12. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. // ХДУМ ім. І. П. Котляревського. – Гітара як образ світу : виконавське мистецтво та наука ; [ред.-упор. Ю. Ніколаєвська]. – Харків, 2008. – Вип. 23. – 220 с.

13. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наук. статей / ХНУМ ім. І. П. Котляревського. – Вип. 31 : Лео Брауер та гітарне мистецтво ХХ століття [упор. В. Доценко]. – Харків : С.А.М., 2011. – 240 с.

14. Сидоренко В. Л. Гітарна традиція Львова як складова академічного народно-інструментального мистецтва України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / В. Л. Сидоренко. – Львів, 2009. – 16 с.

15. V международная научная конференция по классической гитаре : интервью с Виталием Ганевым [электронный ресурс] / режим доступа : <http://guitarmag.net/tambov-conference/>

МОШАК Е. ГИТАРНАЯ МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОВЕДЕНИЯ. Систематизированы различные аспекты изучения европейского гитарного искусства, представленные отдельными статьями, диссертационными исследованиями, монографическими очерками, которые составляют специальную научную сферу современного музыковедения.

Ключевые слова: гитарная музыка, исполнительское мастерство, жанровая сфера, стилевая специфика.

МОШАК Є. Г. ГІТАРНА МУЗИКА ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА. Систематизовано різні аспекти вивчення європейського гітарного мистецтва, представлені окремими статтями, дисертаційними дослідженнями, монографічними нарисами, що складають спеціальну наукову сферу сучасного музикознавства.

Ключові слова: гітарна музика, виконавська майстерність, жанрова сфера, стильова специфіка.

MOSHAK Y. GUITAR MUSIC IN MODERN MUSICOLOGY. Systematized different aspects of study of the European guitar art, presented the separate articles, dissertation researches, monographic essays which make the special scientific sphere of modern musicology.

Keywords: guitar music, performance trade, genre sphere, stylish specific.

УДК 78.071.1 : 786.2

Галина Карелова

**«ГЕНИАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ» ОП. 126 Л. БЕТХОВЕНА
ПОД «СКРОМНЫМ» НАЗВАНИЕМ «БАГАТЕЛИ»**

Актуальность темы. Багатели Бетховена традиционно занимают весьма скромное место как в исполнительской практике, так и в научной мысли, посвященной осмыслению творчества композитора. Подобное невнимание исполнителей и ученых к данной жанровой единице в наследии венского классика обусловлено целым рядом причин. Среди них – утвердившееся в XIX веке отношение к этим пьесам в «мелкой форме» как образцам, выполняющим исключительно инструктивную функцию, концертное исполнение которых в эпоху тяготеющего к виртуозности романтического столетия утратило актуальность. Таковой, например, была концепция Г. фон Бюлова – одного из наиболее тонких и мыслящих музыкантов эпохи романтизма, явившемся к тому же редактором двух последних циклов бетховенских багателей оп. 119 и оп. 126. В частности, Г. фон Бюлов склонен рассматривать два поздних цикла багателей Бетховена исключительно в инструктивном отношении, не более как способ проникновения в специфику позднего стиля композитора, полно воплотившегося в крупных произведениях [5, с. 4].

Оценка бетховенских багателей, данная учеником и сподвижником великого Ф. Листа, нашла своё продолжение в суждениях выдаю-