

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОТОТИПОВ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

CU PRIVIRE LA PROBLEMA STUDIERII PROTOTIPURILOR CHITAREI CLASICE

TO THE PROBLEM OF STUDYING THE PROTOTYPES OF THE CLASSICAL GUITAR

ALEXANDR VITIUC¹,

doctorand,

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 780.614.131.03

780.8:780.614.131.071.2

В настоящей статье рассмотрены вопросы генезиса классической гитары. Автор исследует конструктивные особенности основных струнных щипковых инструментов типа гитары и их взаимосвязь с современной гитарной моделью. Вместе с тем, отмечается роль выдающихся исполнителей на шестиструнной гитаре, повлиявших на дальнейшую популяризацию инструмента.

Ключевые слова: гитара, мавританская гитара, латинская гитара, лютия, виуэла, Антонио де Торрес, Франсиско Таррега, Андрес Сеговия

În articolul de față se examinează geneza chitarei clasice. Autorul studiază particularitățile constructive ale chitarei. Sunt cercetate caracteristicile de design ale principalelor instrumente cu corzi ciupite și relația lor directă cu modelul modern de chitară. În același timp, se remarcă rolul interpreților cu renume la chitara cu șase corzi, care au influențat popularizarea ulterioară a instrumentului.

Cuvinte-cheie: chitară, chitară maură, chitară latină, lăută, vihuelă, Antonio de Torres, Francisco Tárrega, Andrés Segovia

This article discusses the genesis of the classical guitar. The author investigates the design features of the main stringed plucked instruments such as the guitar and their relationship with the modern guitar model. At the same time, the role of outstanding performers on the six-string guitar, which influenced the further popularization of the instrument, is noted.

Keywords: guitar, Moorish guitar, Latin guitar, lute, vihuela, Antonio de Torres, Francisco Tárrega, Andrés Segovia

Введение

Гитара представляет собой струнный щипковый музыкальный инструмент, относящийся к семейству хордофонов, звукообразование на котором образуется при помощи вибрации струн. Генеалогическое древо хордофонов представлено пятью основными группами: луки,

1 E-mail: vityuk150582@mail.ru

арфы, цитры, лиры и лютни. Гитара относится к группе лютней, которая, в свою очередь, подразделяется на две подгруппы: смычковые и щипковые инструменты.

Древнейшим примером хордофона считался музыкальный лук, изготавливаемый из охотничьего. В самом простейшем виде он имел одиночную струну, которая крепилась по обоим концам к гибкой деревянной пластине. Со временем появились дополнительные струны различной длины и добавлены резонаторы, которые изготавливались из тыквы, древесины, а также некоторых других материалов [1 с. 6].

Появление первых струнных щипковых инструментов типа гитары

Авторы известных работ по инструментоведению сходятся во мнении, что среди музыкальных инструментов гитара имеет древнее происхождение. Нет исторических данных о том, в каком именно тысячелетии произошло её зарождение. Вместе с тем, многие источники указывают, что процесс формирования инструментов типа гитары происходил в странах Ближнего и Среднего Востока в III тысячелетии до н.э.

Среди первых струнных щипковых прототипов, имевших схожие конструктивные черты с современной гитарой, особо выделялась набла. Этот древнейший музыкальный инструмент запечатлён в виде наскальных рисунков, нанесённых на стены величественных ассирийских архитектурных сооружений. Подобные изображения также можно встретить в виде иероглифов на пирамидах древнего Египта. Описывая историю возникновения гитары, Е. Ларичев отмечает следующее: «за давностью времен трудно с достоверностью сказать, от какого именно инструмента произошла гитара, но после настойчивых и многолетних исследований ученых можно предположить, что прототипом гитары был шумеро-вавилонский киннор, упоминаемый еще в библейских сказаниях. Первое изображение киннора можно видеть на глиняном барельефе середины III тысячелетия до нашей эры. Инструмент имеет продолговато-округлый корпус и длинный гриф» [2 с. 4].

Существует версия, что понятие «гитара» является составной частью двух древнейших названий сангита (музыка) и тар (струна). Отличались и наименования струнных щипковых инструментов типа гитары, которые впервые начали проникать в страны Западной Европы: «кифара (κίθάρα) в Древней Греции, латинское cithara, guitarra в Испании, guitare во Франции, guitar в Англии и, наконец, гитара в России» [3].

Музыкальные культуры Древнего Египта, Греции и Рима включали в себя разнообразные струнные щипковые прототипы, которые в самом широком смысле породили современную гитару. Однако, новый этап в использовании инструмента совпал с эпохой европейского Ренессанса. Попытки точно датировать происхождение гитары оказались сложными из-за скудных исторических свидетельств. Очевидно, что инструмент возник в результате экономического и культурного обмена, который существовал между Средиземноморской Европой, арабской Азией и Северной Африкой в период между XIV и XVI веками, а первоначальными струнными предшественниками гитары были лютня и виуэла [4 с. 279].

Самые ранние изображения формы гитары в виде лютни появились в Центральной Азии в IV и III веках до н.э. С этого момента и до IV века, центрально-азиатские лютни были самыми разнообразными по форме; в изображениях, относящихся к I-IV векам н.э. встречаются лютни в форме гитары, а на византийских миниатюрах XI века она выглядела как изогнутый инструмент. С этого времени, форма гитары была аналогичным образом изображена в средневековой иконографии. Щипковые лютни появлялись в различных формах; некоторые цитолы (звук извлекался плектром) приближаются к форме гитары и изображены с ладами [5 с. 827].

В начале VIII века н.э., темнокожие мавры из Северной Африки захватили Пиренейский полуостров и господствовали в Испании почти восемьсот лет. В течение XI-XII веков мавританские вторжения привели в Испанию большое количество искусных ремесленников, обо-

сновавшихся в больших городах Андалусии: Кордова, Гранада и Севилья. Мусульманские архитекторы построили Альгамбру, а мавританские трубадуры перенесли на свою новую родину музыку и музыкальные инструменты. В дополнение к арабскому предшественнику – лютне, мавры распространили и другие струнные инструменты, в том числе, гитару. Ранняя конструкция гитары имела характерный гитарный контур, но была меньше современной. Она состояла из верхней и нижней деки почти одинакового размера и четырех струн, звук на которых извлекался плектром [6с. 11].

Примечательный исторический факт, изображающий инструмент гитарного типа приводит Б. Вольман: «Древнейшее изображение гитары в Западной Европе было обнаружено в одном молитвеннике, относящемся к 1180 году. Рисунок изображал св. Пелагею, едущую на осле, которого ведёт за повод слуга. В другой руке у него трёхструнная гитара „госпожи”» [7 с. 11].

Мавританская и латинская гитары

Более точные исторические факты, подтверждающих эволюционную природу современной гитары, обнаруживаются в документах середины XIII столетия. Постепенно оформляясь в предмет раннего профессионального искусства, гитара начинает упоминаться в старинных литературных источниках. К ним следует отнести древнейший манускрипт Кантиги Святой Марии, составленный в виде сборника миниатюр приблизительно в 1250 году. Опубликованный труд изображён в виде песнопений прославляющих Деву Марию, авторство которого приписывается королю Кастилии и Леона Альфонсу X Мудрому (Alfonso X de Castilla). На картине живописец изобразил придворных музыкантов в процессе музицирования с инструментами типа гитары.

В другом литературном манускрипте – Книге Благой любви, написанном священнослужителем Хуаном Руисом (Juan Ruiz), упоминается об отдельных разновидностях гитарных конструкций, а среди наименований фигурируют мавританская и латинская гитары.

Мавританская гитара – ранний тип инструментов типа гитары, корпус которой был изготовлен в виде выпуклой нижней деки. Металлические струны крепились к основанию корпуса на одной стороне и закреплялись на головке грифа с другой. Звукоизвлечение осуществлялось при помощи плектра, что, по мнению современников, создавало очень резкое и напряжённое звучание. Описывая историю возникновения мавританской гитары, французский музыковед Элен Шарнассе (Hélène Charnassé) пишет: «Инструмент пришелся ко двору Альфонса X. Вопреки существующему мнению, гитара не находит широкого распространения среди деревенских музыкантов, а привлекает, напротив, коронованных особ, о чем свидетельствуют изображения на миниатюрах» [8 с. 11].

Латинская гитара – ранний тип инструментов типа гитары, корпус которой имел гладкую нижнюю деку. Струны изготавливались из жил животных и также крепились к основанию корпуса на одной стороне, закрепляясь на головке грифа с другой. Звукоизвлечение осуществлялось пальцами, что создавало мягкое и певучее звучание. Именно латинскую гитару многие исследователи считают наиболее вероятным родственным инструментом, который и был взят за основу современной классической гитары.

Виуэла и ее разновидности

В течение XV-XVI веков в Испании наблюдается бурное распространение виуэлы как обязательного музыкального инструмента придворных менестрелей. Виуэла быстро завоевывает признание публики, становясь фактически народным инструментом Испании. Была ли виуэла ранним прототипом современной гитары или родственным ей инструментом, до сих пор является главным вопросом для многих современных исследователей. Как отмечает Ричард Марк Френч (Richard Mark French) на страницах книги *Technology of the Guitar*, «задача про-

следить историю гитары эпохи Возрождения осложняется существованием виуэлы в Испании в ту же самую эпоху. Действительно, легко принять одно за другое» [9 с. 8]. Тем не менее, в остальных частях Западной Европы наибольшую популярность получает лютня.

И лютня, и виуэла отличались от современной гитары использованием сдвоенных струн, ставших у гитары одинарными. Виуэла обычно имела шесть сдвоенных струн, однако у лютни могло быть от шести до четырнадцати таких удвоений [4 с. 280].

Растущий интерес к профессиональному исполнительству на гитаре начинает оформляться к середине XVI столетия. Этот исторический период связан с именем испанского виуэлиста и музыкального теоретика Хуана Бермудо (Juan Bermudo), служившего монахом-францисканцем Севильского католического ордена. Около 1550 года (биографические сведения из разных источников немного отличаются), Х. Бермудо издаёт научный трактат *Libro llamado declaracion de instrumentos musicales*, в котором подробно описано «как из виуэлы сделать гитару, и наоборот: „Если хотите превратить виуэлу в гитару – удалите у нее первую и шестую струну”» [10 с. 10].

Тем временем, в эволюционном развитии виуэлы наступает период её конструктивного разделения. Основными виуэльными прототипами становятся три характерных прототипа, отличающиеся как по исполнительским характеристикам, так и по художественным достоинствам. Если в процессе игры на виуэле де арко (*vihuela de arco*) звукоизвлечение осуществлялось при помощи смычка, а на виуэле де пендула (*vihuela de pendula*) – при помощи плектра, то на виуэле де mano (*vihuela de mano*) – при помощи пальцев правой руки. Благодаря пальцевому способу звукообразования, виуэлу де mano ещё называли «ручной».

Именно виуэла де mano получила широкую популярность, в дальнейшем распространившись, помимо Испании, в других европейских странах. По своим конструктивным особенностям «ручная» виуэла отличалась от четырехструнной гитары **большими** размерами, выпуклым корпусом на нижней деке и пятью сдвоенными струнами. Для исполнения мелодической партии устанавливалась одна одинарная струна «певунья». Гриф был темперирован ладами, изготовленными из разных конструктивных материалов. В связи с этим Б. Вольман отмечает: «десять ладов виуэлы обозначались вязками из кишечных струн, обмотанных вокруг шейки инструмента. Лады у более ценных инструментов обозначались также порожками из твёрдых пород дерева, меди, кости и серебра» [7 с. 11].

До конца XVI столетия гитара, практически, не использовалась, уступая доминирующую роль виуэле и лютне, считавшимися аристократическими инструментами и ассоциировавшимися с изяществом форм и благородством исполняемой музыки. Впоследствии, к четырём двойным струнам, бытовавшим на гитаре до этого исторического периода, добавляется пятая сдвоенная струна. Это конструктивное отличие позволяет существенно расширить исполнительский диапазон гитары, превратив её в один из основных аккомпанирующих инструментов в вокальной музыке.

Первые пятиструнные и шестиструнные прототипы гитары

Принципиально новая гитара отмечена в историческом манускрипте Хуана-Карлоса Аматты (Juan Carlos Amat), датированном 1596 годом. Он представлен в виде трактата, посвящённого игре на пятиструнной гитаре. Инструмент настраивался A, d, g, b, e^1 , что было эквивалентно строю пяти верхних струн современной гитары.

Одновременно с развитием пятиструнной гитары, большую популярность приобретает родственная ей гитара батенте (*chitarra battente*). Практическое применение данного инструмента неразрывно связано с его аккомпанирующей функцией в вокальной и танцевальной музыке.

Конструктивные особенности гитары батенте были схожи с испанской виуэлой. Инструмент также имел выпуклую нижнюю деку и пять сдвоенных металлических струн. Звукоиз-

влечение осуществлялось как при помощи плектра, так и аккордовой техникой *расгеадо*¹. Впоследствии, звукоизвлечение *расгеадо* распространилось по всей Европе, сформировав принципиально новый исполнительский стиль.

В середине XVIII столетия гитара окончательно оформляет свой шестиструнный вид, становясь одним из самых популярных музыкальных инструментов в Европе. В Музыкальной энциклопедии под редакцией Ю. Келдыша этот количественный переход описан следующим образом: «к этому времени вместо 5 двойных, начали применять 6 одинарных струн, установился строй гитары. Хотя попытки усовершенствовать гитару делались и в дальнейшем, общепризнанной стала шестиструнная гитара с настройкой по квартам и терцовым расстоянием между двумя группами струн (E, A, d, g, h, e¹)» [11 с. 988].

Появление инновационной конструкции гитары позволило выработать прогрессивные игровые концепции, сформировав современную гитарную исполнительскую школу. В контексте сказанного, Е. Ларичев и А. Назаров подчёркивают: «В это время выдвигается целый ряд выдающихся исполнителей-виртуозов и композиторов, поднявших искусство игры на гитаре на небывалую высоту и заложивших фундамент классической музыкальной литературы для неё. Это испанцы Ф. Сор и Д. Агуадо, итальянцы М. Джулиани, Ф. Карулли и М. Каркасси» [12 с. 7].

Испанская классическая гитара Антонио де Торреса

Формирование принципиально новых гитарных моделей активно продолжилось в середине XIX столетия. В результате бытования разнообразных форм и конструкций гитары, исполнители начали остро ощущать необходимость в стандартизации составных частей инструмента. Гитарные мастера пытались усовершенствовать устройство корпуса инструмента, крепление грифа, размеры мензуры и механизма колкового вращения. Требовался фундаментальный прототип, сумевший объединить различные модификации, сформировав единую гитарную модель.

Создание базовой конструкции классической гитары связано с именем испанского мастера Антонио де Торреса (Antonio de Torres). Именно А. де Торрес разработал и внедрил в исполнительскую практику классическую испанскую гитару нового типа. Инновационный инструмент получил мировое признание, сохранившись в первоначальном виде до настоящего времени. Описывая достижения А. де Торреса, Е. Ларин сообщает: «Эта конструкция стала не только своего рода революцией в гитаростроительстве, но и неким концептуальным стандартом классической гитары, сохранившимся по сей день. Историческое значение достижений А. де Торреса не подлежит сомнению. Многие поколения гитарных мастеров явились его последователями» [14 с. 175].

Одной из конструктивных особенностей гитары был увеличенный объём корпуса, позволявший получить более яркий и насыщенный звук. Расширенная мензура грифа существенно облегчила исполнение технических пассажей при игре в верхних позициях. Однако, более крупные размеры новой модели инструмента обнажили проблему доступа к нижним ладам, которую А. де Торрес сумел ликвидировать оригинальным новаторским решением. В связи с этим, цитируемый выше автор пишет: «Ещё одним из наиболее заметных нововведений Антонио де Торреса стало использование подставки для левой ноги, встречавшееся ранее у некоторых исполнителей, в том числе у М. Каркасси и Ф. Карулли. Использование подставки стало совершенно необходимым именно при игре на гитаре такой конструкции» [14 с. 177].

Несмотря на техническое превосходство инновационной конструкции, её успех пришёл не сразу. Известные мастера продолжали изготовление гитарных инструментов, ориентируясь на собственные стандарты. Популяризация конструктивной модели классической гитары

¹ **Расгеадо** (исп. *rasgueado*) – приём исполнения ударом четырьмя пальцами правой руки по нескольким или всем струнам [13 с. 176-177].

А. де Торреса произошла благодаря его сотрудничеству с испанским композитором и гитаристом Франциско Таррегой (Francisco Tárrega).

Обладая прекрасным художественным вкусом и виртуозной техникой владения инструментом, Ф. Таррега становится видным реформатором гитарного стиля. Плодотворно сочетая исполнительскую и педагогическую деятельность, он успешно выступает и в композиторском амплуа. Перу Ф. Таррега принадлежит около 80 оригинальных произведений, свыше 100 переложений для гитары, в числе которых транскрипции И.С. Баха, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, И. Альбениса, Э. Гранадоса и многих других выдающихся композиторов.

Развитие гитарного искусства XX века неразрывно связано с творчеством гениального испанского гитариста и концертанта Андреса Сеговия (Andrés Segovia Torres). Он утвердил классическую гитару как важнейший концертный инструмент, превратив его из любительского в профессиональный. А. Сеговия признавал, что ограниченность репертуара для классической гитары было препятствием для превращения ее в самодостаточный концертный инструмент. Он значительно расширил исполнительский репертуар, сделав переложения уже существующих произведений. Транскрипции А. Сеговии включали испанскую виуэлу, ренессансную и барочную лютневую музыку, а также испанскую фортепианную музыку И. Альбениса и Э. Гранадоса.

А. Сеговия усовершенствовал технику игры на классической гитаре, синтезировав исполнительские практики таких гитаристов XIX века, как Фернандо Сор и Франциско Таррега, объединив их творчество с собственной уникальной техникой. Его богатая тональная палитра, гибкая пульсация и четкая артикуляция стали известны, как «звук Сеговии» [15 с. 568].

Эволюция классической гитары продолжилась на американском континенте: так, в начале XX века в США широкое распространение получила акустическая (эстрадная) гитара, отличавшаяся более массивным корпусом и узким грифом. Конструкция нового инструмента предусматривала наличие в грифе специального анкерного стержня, с помощью которого исполнитель мог регулировать прогиб грифа и высоту струн. Нейлоновые струны были заменены на металлические, что придало акустической гитаре характерный тембр с преобладанием низких обертонов, длинный сустейн и более яркий звук.

Однако, вскоре стало очевидно, что увеличение объема корпуса акустических гитар, замена струн на более яркие металлические не могут в полной мере обеспечить значительный уровень громкости. Отказавшись от дальнейшего расширения размеров конструкции акустической гитары, изобретатели продолжили поиск оптимальных решений. Следующим эволюционным шагом в историческом развитии гитары стала её электрификация.

Выводы

Материалы данной статьи позволяют констатировать, что ранние конструкции струнных щипковых инструментов типа гитары возникли в результате экономического и культурного обмена, который существовал между Средиземноморской Европой, арабской Азией и Северной Африкой. Первоначальными гитарными прототипами следует считать лютню и виуэлу. Появление очередных моделей гитары было связано не только с совершенствованием конструктивных особенностей, но и с выработкой прогрессивных игровых концепций.

Развитие технологического прогресса стимулировало потребность в стандартизации составных частей струнных щипковых гитарных инструментов. Благодаря испанскому мастеру Антонио де Торрес, был выработан фундаментальный прототип, сумевший объединить различные модификации, сформировав единую модель классической гитары. Ведущая роль в популяризации инструмента отводится выдающимся гитаристам-виртуозам того времени, сумевшим оказать наибольшее влияние на развитие исполнительской школы: Франсиско Таррега и Андрес Сеговия.

Библиографические ссылки

1. ALVES, J. R. *The History of the Guitar: Its Origins and Evolution* [online]. Huntington, 2015, p. 6 [accesat 15 iun. 2021]. Disponibil: https://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi? Article = 1018&context=music_faculty.
2. ЛАРИЧЕВ, Е. *Классическая шестиструнная гитара*. Москва: Музыка, 1988.
3. *История гитары. В: JOOL* [online]. [accesat 15 iun. 2021]. Disponibil: <http://jool.ru/pages/istoriya-gitary.html>.
4. Guitar. In: *Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World*. Ed. by John Shepherd. London; New York: Continuum, 2003, vol. 2, pp. 279–284. ISBN 0-8264-6322-3.
5. Guitar. In: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London: Grove, 1980, vol. 7, pp. 825–842. ISBN 0-333-23111-2.
6. SLOANE, I. *Classic Guitar Construction*. New York: EP Dutton & Co, 1966. ISBN 0-86001-232-8.
7. ВОЛЬМАН, Б. *Гитара*. 2-е изд. Москва: Музыка, 1980.
8. ШАРНАССЕ, Э. *Шестиструнная гитара: От истоков до наших дней*. Москва: Музыка, 1991. ISBN 5-7140-0288-1.
9. FRENCH, R.M. *Technology of the Guitar*. West Lafayette: Springer, 2012. ISBN 978-1-4614-1920-4.
10. ВОЛЬМАН, Б. *Гитара и гитаристы*. Ленинград: Музыка, 1968.
11. Гитара. В: *Музыкальная энциклопедия*. Москва: Советская энциклопедия, 1973, т. 1, с. 988–990.
12. ЛАРИЧЕВ, Е., НАЗАРОВ, А. *Музыкальный альманах. Гитара*. Вып. 1. Москва: Музыка, 1986.
13. ШИНДИНА, Н. *Школа игры на шестиструнной гитаре: новейший самоучитель. Просто и доступно*. Москва: РИПОЛ Классик, 2007. ISBN 978-5-7905-3600-7.
14. ЛАРИН, Е. Испанская классическая гитара системы Торреса: формирование и совершенствование инструмента. В: *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012, № 152, с. 174–179. ISSN 1992-6464.
15. Andrés Segovia. In: *Encyclopedia of Music in the 20th Century*. London: Routledge, 1999, p. 568. ISBN 1-57958-079-3.