

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.В. КОРНЕЕВА»

НАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ

на тему: «Классическая гитара в современной музыке»

Преподавателя по классу гитары

Павлюченкова С.А.

Москва, 2022 год

ПЛАН:

Введение.

Глава I.

1. История классической гитары и ее использование в музыке.
2. Классическая гитара и ее характерные особенности.

Глава II.

1. Классическая гитара в разных жанрах музыки: фламенко, поп, рок, электронная музыка.
2. Классическая гитара как сольный инструмент и часть оркестра.
3. Композиторы, написавшие музыку для классической гитары.
4. Известные музыканты, использующие классическую гитару в своём творчестве.

Заключение.

1. Роль классической гитары в современной музыке и ее продолжающееся влияние на музыкальный мир.

Список использованных источников и литературы.

Введение.

1. История классической гитары и ее использование в музыке.

Классическая гитара – это один из самых популярных музыкальных инструментов в мире. Она имеет богатую историю, начиная с XVII века, когда она была разработана в Испании.

В начале своей истории, классическая гитара была известна как "гитара мориска". Она была разработана в Испании в XVII веке и была изначально использована для исполнения традиционной испанской музыки. В течение следующих столетий классическая гитара развивалась и становилась все более популярной в музыкальном мире.

В XIX веке классическая гитара стала более распространенной в Европе и США, благодаря таким композиторам, как Фернандо Сор и Мауро Джулиани. Они написали много произведений для классической гитары, которые стали классикой в мире музыки.

В XX веке классическая гитара продолжила свое развитие и использовалась в разных жанрах музыки. В 1950-х годах, классическая гитара стала популярной в жанре фламенко, который является традиционным испанским стилем музыки, в котором используется классическая гитара в сочетании с танцем и пением.

Сегодня классическая гитара используется в разных стилях музыки, включая поп, рок и электронную музыку. Она добавляет в музыку теплоту, эмоциональность и глубину. Многие известные музыканты используют классическую гитару в своих песнях, такие как Эрик Клэптон, Карлос Сантана, Джон Мэйер, Джеймс Тейлор и многие другие.

Классическая гитара имеет богатую историю и продолжает оставаться одним из самых популярных музыкальных инструментов в мире. Она используется в разных жанрах музыки и добавляет в музыку эмоциональность и глубину. Классическая гитара продолжает привлекать внимание музыкантов и поклонников музыки со всего мира.

2. Классическая гитара и ее характерные особенности.

Классическая (испанская, шестиструнная) гитара — основной представитель семейства [гитар](#), щипковый струнный музыкальный инструмент басового,

тенорового и сопранового регистров. В современном виде существует со второй половины XVIII века, используется как аккомпанирующий, сольный и ансамблевый инструмент. Гитара обладает большими художественно-исполнительскими возможностями и широким разнообразием тембров.

Классическая гитара имеет шесть струн, основной строй которых — *E, A, d, g, h, e¹* (ми, ля большой октавы, ре, соль, си малой октавы, ми первой октавы). Ряд музыкальных мастеров проводили эксперименты по добавлению дополнительных струн (десятиструнная гитара Фердинандо Карулли и Рене Лакота, пятнадцатиструнная гитара Василия Лебедева, девятиструнная ГРАН-гитара и др.), однако такие инструменты широкого распространения не получили.

Характерные особенности

Классическая гитара имеет **ряд особенностей:**

Это акустический инструмент. Звук усиливается лишь деревянным корпусом гитары.

Используются струны из синтетики: нейлона, реже - карбона. В очень редких случаях - струны из кишок животных.

Наиболее распространённые породы древесины для изготовления корпуса классической гитары: палисандр или красное дерево для задней деки и обечаек, ель или кедр для верхней деки. Гриф может быть изготовлен из кедра или красного дерева.

Гриф гитары более широкий, что, с одной стороны, позволяет легче прижать нужную ноту, но, с другой стороны, требует бóльших усилий при игре (например, для баррэ) .

Струны обычно перебирают пальцами. Часто гитаристы используют и ногти при игре, что позволяет достичь более яркого звучания.

Метки ладов на грифе расположены сбоку, а не на плоскости грифа. Это больше соответствует строгому дизайну гитары. На дорогих инструментах метки ладов могут отсутствовать.

У классических гитар между головкой грифа и корпусом гитары расположено только 12 ладов, а не 14, как у остальных.

Обычно классические гитары делают без пластмассовой пластинки под струнами. В этом нет необходимости, так как нет медиатора (плектра), которым

можно повредить корпус, а каждая лишняя деталь на верхней деке ухудшает её акустику. Исключения составляют гитары-фламенко, где по корпусу часто бьют пальцами и ногтями — там такая пластинка просто необходима.

Играют на классической гитаре обычно без микрофона или усилителей. Однако, в больших помещениях, или в шумной атмосфере используют простой микрофон, пьезоэлектрические звукосниматели: прикрепляющийся к верхней деке (так называемая "таблетка"), порожковый (вставляющийся вместо нижнего порожка) - или контактные датчики.

Игра на классической гитаре предполагает и классическую посадку, при которой корпус гитары лежит на левой ноге, а **гриф** располагается под углом около 45° к полу. Для удобства под левую ногу ставится подставка. В последнее время также появляются так называемые «суппорты» — подставки, устанавливаемые на колено. В этом случае подставка под ногу не требуется.

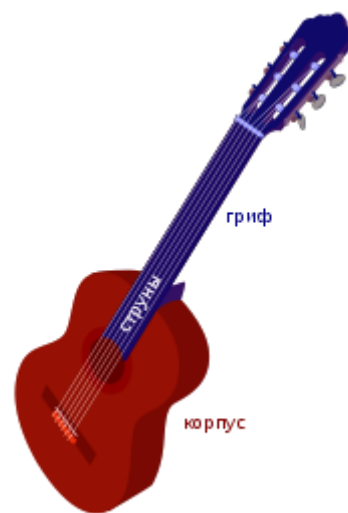
Составные части классической гитары

Основными частями гитары являются корпус, гриф и 6 струн. Корпус имеет 4 поверхности: переднюю, заднюю и две боковых - левую и правую. Они называются соответственно верхняя дека, нижняя дека и обечайки.

Верхняя дека

Верхняя дека оказывает основное влияние на звучность инструмента. Это еловая или кедровая доска, толщиной 2.5-4 мм, склеенная по продольной линии из двух половин. В ее очертании видны 2 выпуклые части - верхняя и нижняя - разделенные вогнутостью. Чуть выше центра верхней деки находится розетка - круглое отверстие, диаметром 8,5 см.

На нижней, более широкой части верхней деки, находится подставка. Она представляет собой прямоугольную пластину длиной 19-20 см и шириной 3 см из дерева твердых пород (черного или палисандра). В центре подставки есть возвышение длиной 8,4 см с прорезью, в которую вставлен нижний порожек - прямоугольная пластинка из кости или пластика. Порожек держит струны приподнятыми над декой, закрепляет их нижние концы и передает колебания

см и

есть

струн корпусу. В нижней части подставки имеется 6 отверстий для закрепления нижних концов струн.¹

Верхняя дека укреплена с внутренней стороны системой пружин - деревянных перекладин, препятствующих ее деформации из-за натяжения струн. В основе системы пружин лежат 2 перекладки, одна крепится поперек деки выше розетки, другая - параллельно ей ниже. Эти планки соединяются с двух сторон розетки двумя другими, наклонными. На нижней части деки помещаются 2 планки, образующие тупой угол в самой нижней точке деки. От перекладки, укрепленной ниже розетки до этих 2 планок веерообразно расходятся семь тщательно отшлифованных небольших планок различной толщины: три к одной, три к другой и одна посередине, по линии склейки деки из половин.

Нижняя дека

Нижняя дека, или задняя стенка корпуса гитары, изготавливается из палисандра, кипариса, красного, амарантового или другого специального дерева. Состоит из половин, размерами и контуром сходна с верхней декой.

Обечайки

Обечайки - две полосы шириной 9-10 см, соединяющие деки между собой и образующие боковые стенки корпуса.

Изготавливаются из же дерева, что и нижняя дека.

Соединение обечаек деками

упрочивается

отдельными

полосками из

австралийской ели, которые широкой

стороной

прикрепляются к

обечайкам, а узкой - декам.

ТОГО

с

к

Гриф

Гриф изготавливается из кедра. Его длина 32,5 см, ширина 5-6 см и толщина 2,3 см. С лицевой стороны гриф плоский, с обратной - слегка выпуклый. Он крепится к корпусу гитары в месте соединения обечаек посредством закрепленного выступа, называемого килем (пяткой или коленом). Плоская верхняя часть грифа покрывается накладкой - пластиной толщиной в несколько миллиметров из твердого дерева (черного, палисандра). В накладку врезаются 19 металлических порожков, несколько закругляющихся кверху. Расстояния между ладами постепенно увеличивается по мере приближения к верхнему концу грифа.

На верхнем конце грифа находится головка. Головка продолжает гриф, расширяясь и отклоняясь назад. Изготавливается из цельного куска дерева, покрывается тонкой пластинкой обычно из палисандра. В головке выпилены 2 продольных отверстия, каждое из которых пересекают три колка с винтовым механизмом.

Глава II.

1. Классическая гитара в разных жанрах музыки: фламенко, поп, рок, электронная музыка.

Классическая гитара – это уникальный инструмент, который может использоваться в различных жанрах музыки. Она имеет широкий диапазон звучания и может создавать различные эмоции и настроения. Рассмотрим, как классическая гитара используется в разных жанрах музыки.

Фламенко – это жанр испанской народной музыки, который часто ассоциируется с классической гитарой. Гитара в фламенко играет важную роль, создавая ритм и мелодию. В фламенко используются особые техники игры на гитаре, такие как растяжки и трепеты, которые позволяют создать уникальный звук. Гитара в фламенко может играть как сольно, так и в составе ансамбля.

Поп – это жанр музыки, который широко использует классическую гитару. Гитара в поп-музыке может играть как сольно, так и в составе ансамбля. Она может создавать мелодии и аккомпанировать вокалу. Гитара в поп-музыке часто используется для создания романтических и меланхолических настроений.

Рок – это жанр музыки, который традиционно связывают с электрогитарой. Однако классическая гитара также может использоваться в рок-музыке. Гитара в рок-музыке может играть как сольно, так и в составе ансамбля. Она может создавать мелодии и аккомпанировать вокалу. Гитара в рок-музыке может создавать как мощные и энергичные звуки, так и более мягкие и мелодичные.

Электронная музыка – это жанр музыки, который часто связывают с компьютерной обработкой звука. Однако классическая гитара также может использоваться в электронной музыке. Гитара в электронной музыке может создавать различные звуковые эффекты, такие как эхо и дисторшн. Она может играть как сольно, так и в составе ансамбля. Гитара в электронной музыке может создавать как мелодичные и романтические звуки, так и более агрессивные и динамичные.

2. Классическая гитара как сольный инструмент и часть оркестра.

Классическая гитара – это уникальный инструмент, который в современной музыке используется в качестве сольного инструмента. Этот инструмент имеет уникальное звучание, которое позволяет создавать различные эмоции и настроения.

Сольное исполнение на классической гитаре требует от музыканта высокой техники игры и умения передать эмоциональное содержание произведения. Гитарист должен не только владеть техникой игры, но и уметь передать свои чувства и эмоции через музыку.

Сольное исполнение на классической гитаре может быть представлено как классическими произведениями, так и современными композициями. В классической музыке классическая гитара часто используется для исполнения произведений таких композиторов, как Хоакин Родриго, Федерико Морено Торроба, Мануэль Мария Понс и других. Современная музыка также использует классическую гитару в качестве сольного инструмента. Примерами могут служить произведения таких музыкантов, как Эрик Клэптон, Стинг, Хосе Фелисьяно и других.

Сольное исполнение на классической гитаре может быть представлено как в качестве концертных выступлений, так и в качестве записей на альбомы. Многие гитаристы выступают с сольными концертами, где они демонстрируют свою мастерство и технику игры. Например, мировая известность пришла к таким гитаристам, как Андрес Сеговия, Хулио Иглесиас, Пако де Лусия и другие.

3. Композиторы, написавшие музыку для классической гитары.

В 20 веке классическая гитара стала все более популярным инструментом в музыкальном мире. Многие композиторы начали использовать ее в своих произведениях, что привело к расширению репертуара гитаристов и популяризации этого инструмента. Рассмотрим нескольких композиторов, которые использовали классическую гитару в своих произведениях в 20 веке.

Хоакин Родриго (1901-1999) –

известный испанский композитор и гитарист, который стал одним из самых влиятельных и известных композиторов для классической гитары в XX веке. Родриго родился в Сагунто, Испания, и начал изучать музыку в раннем возрасте. В 1927 году он получил стипендию и переехал в Париж, где изучал композицию у Пола Дюкаса. Он написал множество произведений для классической гитары, включая его наиболее известную работу - концерт для гитары и оркестра "Аранхуэский концерт". Это произведение было написано в 1939 году и стало одним из самых популярных концертов для гитары в мире. В нем Родриго использовал традиционные испанские мотивы и ритмы, что придало ему уникальный звук. Кроме "Аранхуэского концерта", Хоакин Родриго написал множество других произведений для гитары, включая сонаты,

вариации и тематические композиции. Он также написал музыку для оркестра и камерных ансамблей. Хоакин Родриго получил звание "Почетного профессора" Королевской музыкальной академии в Мадриде и звание "Командора Ордена Искусств и Литературы" во Франции. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать музыкантов и слушателей по всему миру.

Федерико Морено Торроба (1891-1982) –

испанский композитор и гитарист, который стал одним из наиболее известных и влиятельных композиторов для классической гитары в XX веке. Родился он в Мадриде, где начал изучать музыку в раннем возрасте. В 1916 году он переехал в Париж, где продолжил свои музыкальные исследования и начал свою карьеру как гитарист. Торроба написал множество произведений для классической гитары, включая сонаты, вариации, прелюдии и тематические композиции. Его музыка отличается изысканным и изящным стилем, который придает классической гитаре уникальный звук. Он также написал музыку для оркестра и камерных ансамблей. Среди наиболее известных произведений Федерико Торробы можно выделить "Сюиту кастильской музыки", "Сонату-фантазию", "Вариации на тему Франсиско Таррега" и "Мадригаль". Федерико Торроба получил множество наград и почестей за свою музыку, включая звание "Почетного профессора" Королевской музыкальной академии в Мадриде и звание "Командора Ордена Искусств и Литературы" во Франции. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать музыкантов и слушателей по всему миру.

Мануэль Мария Понс (1883-1945) –

мексиканский композитор и гитарист, который стал известен своим вкладом в музыку для классической гитары. Родился он в Фресно, Мексика и начал изучать музыку в раннем возрасте. Он был вдохновлен мексиканской музыкой и культурой, и это отразилось в его творчестве. Мануэль Мария Понсе написал множество произведений для гитары, включая сонаты, вариации, прелюдии и тематические композиции. Его музыка отличается изысканным и изящным стилем, который придает классической гитаре уникальный звук. Он также написал музыку для оркестра и камерных ансамблей. Среди наиболее известных произведений Мануэля Марии Понсе можно выделить "Сонату для гитары и клавесина", "Тематические вариации на мексиканскую песню "Estrellita"" и "Прелюдии для гитары". Он также написал музыку для пианино и других инструментов. Мануэль Мария Понсе получил множество наград и почестей за свою музыку, включая звание "Почетного профессора" Королевской музыкальной академии в Мадриде и звание "Командора Ордена

Искусств и Литературы" во Франции. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать музыкантов и слушателей по всему миру.

Хулио Иглесиас Сенова (1911-1995) –

это испанский композитор, певец и актёр, который стал известен благодаря своим песням на испанском и английском языках. Он родился в Мадриде в 1943 году, семья его была знаменитой - отец был известным гинекологом, а мать - певицей. Хулио начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах, когда он начал выступать в ночных клубах Мадрида. Его первый альбом "Yo Canto" вышел в 1969 году и сразу же стал очень популярным в Испании. После этого Хулио начал петь на английском языке и выпустил несколько успешных альбомов в 1980-х годах. Хулио Иглесиас Сенова известен своими мелодичными балладами, которые стали настоящими хитами во всем мире. Он написал множество песен, которые стали классикой испанской и мировой музыки, таких как "La Vida Sigue Igual", "Hey!", "Un Canto a Galicia", "Por el Amor de una Mujer" и многие другие. Хулио Иглесиас Сенова также активно выступает на концертах и телешоу, где поклонники могут наслаждаться его выразительным вокалом и талантом. В своей музыке он сочетает латиноамериканские ритмы с классическими элементами и создает уникальный звук, который нравится людям по всему миру. Хулио Иглесиас Сенова продолжает писать и исполнять свою музыку до сих пор, и его творчество остается незабываемым в истории испанской и мировой музыки.

Лео Брауэр (род. 1939) –

кубинский композитор, который также является знаменитым гитаристом. Брауэр начал свою музыкальную карьеру как гитарист в 1950-х годах, а затем стал известным композитором, написав множество произведений для гитары и других инструментов. Одним из самых известных произведений Лео Брауэра для гитары является "Этюды Симфонические". Это цикл из десяти этюдов, который был написан в 1980-х годах. Каждый этюд имеет свою уникальную техническую сложность и стиль, и в целом этот цикл является одним из наиболее сложных произведений для гитары. Другим известным произведением Брауэра для гитары является "Концерт для гитары и оркестра". Этот концерт был написан в 1970-х годах и стал одним из наиболее популярных концертов для гитары в мире. В нем Брауэр использовал традиционные латиноамериканские ритмы и мотивы, что придало ему уникальный звук. Кроме этого, в творчестве Лео Брауэра множество других произведений для гитары, включая сонаты, вариации и тематические

композиции. Он также написал музыку для оркестра и камерных ансамблей. Лео Брауэр получил множество наград и почестей за свою музыку, включая звание "Почетного профессора" Королевской музыкальной академии в Мадриде и звание "Командора Ордена Искусств и Литературы" во Франции. Его музыка продолжает вдохновлять и восхищать музыкантов и слушателей по всему миру.

Классическая гитара стала популярным инструментом в 20 веке, и многие композиторы начали использовать ее в своих произведениях. Это привело к расширению репертуара гитаристов и популяризации этого инструмента. Композиторы, такие как Хоакин Родриго, Федерико Морено Торроба, Мануэль Мария Понс, Хулио Иглесиас Сенова и Лео Брауэр, сделали значительный вклад в развитие классической гитары в 20 веке.

4. Известные музыканты, использующие классическую гитару в своём творчестве.

Мауро Джулиани (итал. **Mauro Giuliani**, полное имя **Мауро Джузеппе Серджо Панталео Джулиани — Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani**; 27 июля 1781, Бискелье, близ Бари — 8 мая 1829, Неаполь) — итальянский классический гитарист, композитор и педагог. Отец Михаила Джулиани. Первоначально обучался теории музыки и игре на флейте, скрипке и виолончели, однако вскоре заинтересовался гитарой и начал её осваивать. Поскольку сделать карьеру концертирующего гитариста в Италии было затруднительно из-за малого интереса публики к этому инструменту и из-за наличия большого количества первоклассных гитаристов, прочно занимавших концертные сцены (в том числе Фердинандо Карулли), Джулиани в 1806 году переехал в Вену, где быстро завоевал репутацию одного из лучших гитаристов Европы и хорошего композитора. В 1808 году большой интерес публики вызвало исполнение им своего Концерта A-dur с оркестром. С этого времени он начинает публиковать свои композиции, продолжая активно концертировать соло, играть в ансамблях и даже в оркестре. Так, сохранились сведения о том, что Джулиани исполнял партию виолончели на первом исполнении Седьмой симфонии Бетховена 8 декабря 1813 года (среди членов оркестра были также Людвиг Шпор, Иоганн Гуммель, Йозеф Майзедер и другие известные музыканты). Сам Бетховен высоко ценил исполнительское мастерство Джулиани, называя его гитару «маленьким оркестром». В 1814 году Джулиани получил титул «придворного камерного виртуоза» при императрице Марии-Луизе Австрийской, в следующем году принимал участие в праздничных концертах в честь Венского конгресса. Несколько лет спустя Джулиани из-за огромных долгов вынужден был покинуть Вену и вернуться в Италию, где жил сначала в Риме (1820—1823), а затем — в Неаполе, где играл

при дворе Королевства Обеих Сицилий. В последние годы жизни гастролировал в разных странах (в том числе в России в 1822).

Джулиани — один из крупнейших представителей итальянской школы игры на гитаре (наравне с Фердинандо Карулли и Маттео Каркасси). Его сочинения — одна из наиболее ярких страниц гитарной литературы. Композитору принадлежат около 150 сочинений для гитары, широко использующихся в концертной и педагогической практике.

Маттео Каркасси (итал. Matteo Carcassi; 1792, Флоренция — 16 января 1853, Париж) — итальянский классический гитарист и композитор.

С раннего детства учился играть на фортепиано, затем на гитаре, и к двадцати годам уже заслужил репутацию хорошего исполнителя. В 1820 году поселился в Париже, где занимался концертной и педагогической деятельностью. Его исполнение, отмеченное блестящей виртуозностью и элегантностью, пользовалось большой популярностью среди французской публики. Каркасси часто исполнял собственные сочинения, в основном это были фантазии и вариации на темы опер Обера, Герольда и Россини. Гитарист успешно концертировал в Лондоне, а также в различных городах Германии.

Каркасси — один из представителей (наряду с Фердинандо Карулли и Мауро Джулиани) классической итальянской гитарной школы. Многочисленные его сочинения (сонаты, рондо, каприччио, вальсы и др.) входят в репертуар современных исполнителей. Большое значение имеют его учебно-педагогические работы, в том числе этюды (op. 26 и op. 60) и трёхчастная «Школа игры на гитаре» (фр. *Méthode complète pour la guitare*), выпущенная в печать в Париже в 1836 году и ставшая одним из наиболее популярных пособий при обучении на этом инструменте. Более сотни сочинений композитора остаются неизданными.

Фердинандо Карулли (итал. Ferdinando Carulli, полное имя Фердинандо Мария Meinrado Франческо Паскале Розарио Карулли — Ferdinando Maria Meinrado Francesco Pascale Rosario Carulli; 9 февраля 1770, Неаполь — 14 февраля 1841, Париж) — итальянский классический гитарист, композитор и педагог, автор первого в истории полного пособия для обучения игре на этом инструменте. Считается одним из первых сольных исполнителей на классической гитаре.

Карулли родился в богатой семье, в детстве обучался игре на виолончели у местного священника, однако в возрасте шестнадцати лет заинтересовался гитарой и начал самостоятельно её осваивать. Разработав собственный стиль исполнения, Карулли через некоторое время достиг значительных успехов и начал давать концерты в Неаполе, вскоре заслужив славу лучшего гитариста Италии. В 1801 году музыкант женится на француженке и уезжает в Париж, где продолжает активную концертную и композиторскую деятельность.

Музыкальные критики писали, что Карулли был первым музыкантом, открывшим для парижской публики возможности гитары как серьёзного концертного инструмента. В 1800-х — 1810-х годах Карулли много сочинял (в основном, для гитары), его произведения пользовались большой

популярностью и были изданы в Аугсбурге, Вене, Гамбурге, Милане и других городах.

В 1811 году композитор заканчивает «Полную школу игры на гитаре» — первое в истории крупное учебное пособие такого рода. «Школа» была переиздана во Франции и за рубежом и быстро стала весьма популярной (она до сих пор используется многими гитаристами как начальное учебное пособие). В качестве исполнителя у Карулли практически не было конкурентов, кроме Маттео Каркасси, который, хотя и пользовался одобрением публики, но не имел такой популярности. Гегемония Карулли продолжалась до середины 1820-х годов, когда большую популярность стал завоёвывать Фернандо Сор. В 1826 году Карулли с помощью парижского музыкального мастера Рене Лакота сконструировал и запатентовал необычный инструмент — десятиструнную гитару (названную им «декахордом»), для которой также написал учебное пособие. Карулли — один из первых в истории сольных исполнителей на классической гитаре, его игра отличалась чистотой, красивым звучанием и виртуозностью. Он также имеет большое значение как композитор: его сочинения (более 400), написанные в стиле раннего итальянского романтизма, жизнерадостном, изящном и грациозном, входят в репертуар многих мировых исполнителей. В них композитор использует приёмы, заимствованные из практики современных ему скрипачей и пианистов — быстрые арпеджио, восходящие и нисходящие пассажи и др. Многие произведения Карулли имеют программу, то есть заявленное заранее содержание пасторального, мифологического, политического и др. характера: Соната «Великий Наполеон», «Взятие Алжира» и т. п. Перу композитора принадлежат многочисленные камерные ансамбли с гитарой — дуэты, трио, квартеты, песни и романсы для голоса и гитары. Помимо «Школы игры на гитаре» Карулли также написал ряд этюдов и учебных пьес, а также уникальное в своём роде руководство «Гармония применительно к гитаре», предназначенное для обучения правильному переложению музыки на гитару.

Фернандо Сор (исп. Fernando Sor, полное имя Хозе Ферран Сор-и-Мунтадес — кат. Josep Ferran Sors i Muntades; 14 февраля[1] 1778, Барселона — 10 июля 1839, Париж) — испанский классический гитарист-виртуоз и композитор, один из крупнейших исполнителей на этом инструменте в XIX веке. С ранних лет обучался игре на гитаре, скрипке и виолончели, музыкальное образование получил в хоровой школе при монастыре Монсеррат, затем учился в военной академии в Барселоне. Рано проявил композиторские способности: в тринадцать лет сочинил Торжественную мессу для солистов, хора и органа, а в 1796 году написал оперу «Телемах», поставленную в театре Санта Круз. В 1799 году переселился в Мадрид, занимал различные административные должности в Барселоне и Малаге. К этому периоду творчества относятся симфонии, струнные квартеты, различные сочинения для голоса с гитарой и фортепиано, а также произведения для гитары соло. С вторжением французских войск в Испанию в 1808 году и началом войны за независимость Сор занимает патриотическую позицию и пишет ряд

революционных песен, среди которых наибольшую известность получили *Vivir en cadenas* и *Venid, vencedores*. Однако в 1810 композитор, как и большая часть испанской интеллигенции того времени, вынужден уступить и занять административный пост под покровительством французов. В 1813 году французские войска были выбиты из Испании, и Сор уезжает в Париж, где начинает вести активную концертную и педагогическую деятельность. Два года спустя композитор перебрался в Лондон, где вышли в печать одиннадцать сборников его итальянских ариетт для голоса и фортепиано, а также сочинения для фортепиано и гитары. В столице Великобритании в 1821—1823 также были поставлены четыре балета Сора, среди которых наибольшим успехом пользовалась «Золушка». Это произведение ставилось также в Париже (более 100 раз), а также исполнялось на открытии вновь отстроенного после пожара Большого театра в Москве в 1823 году. В том же году Сор поселяется в России вместе со своей женой, балериной Фелисите Юллен, танцевавшей главную партию в московской постановке «Золушки». Через три года композитор возвращается в Париж, где публикует ряд своих новых сочинений, в том числе «Воспоминания о России», в которых использует русские народные мелодии. Продолжая во Франции свою исполнительскую и педагогическую карьеру, Сор знакомится со своим знаменитым соотечественником Дионисио Агуадо, с которым впоследствии часто выступает в дуэте.

Последние годы жизни Сора были омрачены смертью его жены и дочери (их памяти он посвятил своё последнее оркестровое сочинение — Мессу).

Композитор умер в 1839 году от рака и был похоронен на кладбище Монпарнас в безымянной могиле, обнаруженной лишь сто лет спустя[2].

Творчество Сора сыграло огромную роль в развитии гитарного искусства. Много концертируя по Европе, он снискал себе славу выдающегося виртуоза, наравне с известными гитаристами-современниками (Мауро Джулиани, Маттео Каркасси, Фердинандо Карулли). Как композитор Сор известен прежде всего своими сочинениями для гитары (более 60), вошедшими в репертуар ведущих мировых исполнителей, а также песнями и романсами, отмеченными ярким мелодизмом. Композитор трактует гитару как серьёзный музыкальный инструмент с богатыми полифоническими возможностями. На стиль Сора оказали влияние композиторы венского классицизма, прежде всего Гайдн и Моцарт. Сор также имеет большое значение как педагог — его «Школа игры на гитаре» (*Méthode pour la Guitare*), опубликованная в 1830 году, пользовалась огромной популярностью. Среди учеников Сора — ряд известных впоследствии гитаристов, в том числе Наполеон Кост, редактировавший и издавший после смерти композитора многие его сочинения.

Франсiско Тárрега, (исп. Francisco Tárrega), полное имя Франсиско Таррега-и-Эшеа (кат. Francesc d'Assís Tárrega i Eixea; 21 ноября 1852, Вильярреаль — 15 декабря 1909, Барселона) — испанский классический гитарист и композитор, один из основоположников современного исполнительства на этом инструменте. В 1862 году начал учиться игре на гитаре у Хулиана Аркаса и

параллельно, по настоянию отца — на фортепиано. Достигнув некоторых успехов, Таррега смог приобрести в 1869 году гитару работы мастера Антонио Торреса, а в 1874 — поступить в Мадридскую консерваторию в классы фортепиано и композиции (гитара в консерватории не преподавалась). В 1880 году окончил консерваторию и начал карьеру концертирующего гитариста, начало которой положил его сольный концерт в мадридском театре «Альгамбра», прошедший с огромным успехом. После концертов Таррега в Лондоне, Париже, Лионе, где проходили юбилейные торжества памяти Педро Кальдерона, музыкальные критики назвали его «Сарасате гитары». После женитьбы в 1882 году Таррега поселяется в Барселоне, где занимается педагогической, концертной и композиторской деятельностью. В его репертуаре были как собственные оригинальные сочинения, так и переложения музыки Мендельсона, Готтшалька, Тальберга и других композиторов. В Барселоне сформировались творческие союзы Таррега с Энрике Гранадосом и Исааком Альбенисом, многие их сочинения он переложил для гитары впервые. На рубеже XIX—XX веков гитарист давал многочисленные концерты в Испании, но в 1906 году после инсульта у него наступил паралич правой половины тела, и несмотря на то, что он вернулся к концертной деятельности, полностью выздороветь ему так и не удалось. Таррега умер в 1909 году в Барселоне, похоронен в городе Капельон-де-ла-Плана

Таррега — один из крупнейших гитаристов и гитарных композиторов конца XIX — начала XX века. Ему принадлежат 78 оригинальных произведений и около 120 переложений для гитары, наиболее известны «Воспоминание об Альгамбре», «Мавританский танец», «Арабское каприччио», «Вариации на тему Арагонской хоты», мазурки, прелюдии, этюды и др. Среди его учеников и последователей — Мигель Льобет, Эмилио Пухоль, Даниэль Фортеа и другие известные гитаристы. Высоко ценил мастерство Таррега Андрес Сеговия, часто исполнявший его сочинения и использовавший в своей работе его педагогические методы.

Именно из его произведения *Grand Vals* фирма Nokia взяла свою "фирменную" мелодию для звонка сотового телефона.

Андрес Торрес Сеговия (исп. Andrés Torres Segovia, с 1981 г. с добавлением титула маркиз де Салобренья, исп. marqués de Salobreña; 21 февраля 1893, Линарес — 3 июня 1987, Мадрид) — испанский гитарист, считающийся отцом современной академической гитары. Сеговия с детства мечтал сделать гитару столь же признанным инструментом в области академической музыки, как фортепиано или скрипка. Он начал учиться игре на гитаре с детства у своих родственников, вдохновляясь в качестве образца виртуозной техникой гитаристов, исполняющих фламенко. В отрочестве Сеговия переехал в город Гранада, где брал уроки игры на гитаре, а в 16-летнем возрасте выступил с первым концертом в Мадриде, исполняя транскрипции различных произведений, сделанные для гитары Франсиско Таррегой, и выполненные им самим переложения Иоганна Себастьяна Баха. Ранние выступления Сеговии

были встречены прохладно — отчасти в связи с тем, что его исполнительская техника заметно отличалась от техники Тарреги и большинства его учеников: вслед за Мигелем Льобетом (у которого, возможно, Сеговия успел получить несколько уроков) он играл с использованием не только подушечек пальцев, но и ногтей, что делает звук сильнее и резче (существует точка зрения, что это различие связано со стремлением Сеговии вынести гитару из гостиных и салонов в большие концертные залы).

Начиная с середины 1910-х гг. исполнительское мастерство Сеговии завоёвывало для академической гитары всё большее признание в Испании. В 1919 и 1921 гг. состоялись его первые гастроли в Южной Америке, а в 1921 году — первая поездка в США. Постоянно расширяя гитарный репертуар (в этом состояла одна из главных заслуг этого музыканта), Сеговия перекладывал для гитары широкий круг сочинений разных авторов — в том числе такие выдающиеся и сложные произведения, как «Легенда» Исаака Альбениса и Чакона Баха. В то же время Сеговия обращался к композиторам-современникам с просьбой писать для гитары, и со временем испанские, а также европейские и латиноамериканские композиторы (Ф. Морено Торроба, Х. Турина, М. Кастельнуово-Тедеско, М. Понсе и др.) начали откликаться. Длительным оказалось творческое содружество Сеговии и с Эйтором Вилла-Лобосом, написавшим для знаменитого гитариста целый ряд произведений, начиная с известных «Двенадцати этюдов».

С середины 1950-х гг. Сеговия много преподавал — сперва в Сиене, а затем в Сантьяго-де-Компостела, где также много способствовал созданию местного музыкального фестиваля. Среди его учеников множество выдающихся современных гитаристов (Д. Вильямс, Д. Брим, А. Диас, К. Паркенинг и др.) В 1958 году Сеговия стал обладателем премии Грэмми за лучшую запись сольной академической музыки.

В 1981 году король Испании Хуан Карлос I в знак признания заслуг Сеговии перед испанской культурой возвёл его в дворянское достоинство с титулом маркиза. В 1985 году Сеговии была присуждена престижнейшая награда в мире академической музыки — Премия Эрнста Сименса.

До глубокой старости Андрес Сеговия продолжал концертную и педагогическую деятельность. Более семидесяти лет длился творческий путь этого великого артиста!

Мария Луи́за Ани́до (исп. **María Luisa Anido**, полное имя **Изабель Мария Луи́за Ани́до Гонсалес** — Isabel María Luisa Anido González; 26 января 1907, Морон, близ Буэнос-Айреса, Аргентина — 4 июня 1996, Таррагона, Испания) — аргентинская классическая гитаристка и композитор.

Обучаться игре на гитаре начала с раннего возраста под руководством отца, Хуана Карлоса Анидо, который издавал журнал, посвящённый этому инструменту. Впоследствии училась у Доминго Прата и Мигеля Льобета, с которым в 1925 году начала выступать в дуэте. Анидо много гастролировала по странам Латинской Америки, а в послевоенное время — также и в Европе. Первый её концерт в Лондоне в 1952 году имел большой успех у публики,

затем последовали триумфальные выступления гитаристки в других странах. В мае 1956 года состоялись первые гастроли Анидо в СССР (в Концертном зале имени Чайковского), в дальнейшем она ещё неоднократно приезжала в Советский Союз (1962, 1966, 1967, 1980), делилась творческим опытом с советскими гитаристами на многочисленных мастер-классах.

В течение многих лет Анидо была профессором Национальной консерватории Буэнос-Айреса, преподавала также на Кубе по приглашению правительства. Анидо — одна из наиболее ярких исполнительниц на классической гитаре в XX веке. Её репертуар был весьма обширен и охватывал произведения от эпохи Ренессанса до современных ей композиторов. Большое внимание гитаристка уделяла музыке романтических композиторов, таких как Франсиско Таррега и Исаак Альбенис. Исполнение Анидо отличали выразительность и эмоциональность, яркая фразировка и тонкое чувство стиля. Анидо также является автором ряда переложений и оригинальных сочинений для гитары, основанных на народных мелодиях Аргентины — «Танец индейцев Северной Аргентины», «Аргентинская мелодия», «Песня пампы» и др.

Алекса́ндр Миха́йлович Ива́нов-Крамско́й (настоящая фамилия Ива́нов; 26 августа (8 сентября) 1912, Москва — 11 апреля 1973, Минск) — русский советский классический гитарист, композитор, дирижёр, педагог, заслуженный артист РСФСР (1959). Начал обучаться в музыкальной школе (ныне ДМШ имени Игумнова) по классу скрипки, однако под впечатлением от посещения в 1926 году концерта Андреса Сеговии в Большом зале Московской консерватории принял решение посвятить себя гитаре.

В 1930 году поступил в музыкальный техникум имени Октябрьской революции в класс гитары Петра Агафошина, параллельно обучался композиции у Николая Речменского и дирижированию у Константина Сараджева, у Агафошина же затем учился в Московской консерватории на курсах повышения квалификации. Творческая карьера Иванова-Крамского началась в 1932 году, когда он впервые выступил на Всесоюзном радио. В дальнейшем работал в Малом театре, в 1939—1945 руководил Ансамблем песни и пляски НКВД СССР, с 1946 по 1952 — оркестром народных инструментов Гостелерадио. В 1939 получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах. В качестве дирижёра и исполнителя записал более 40 грампластинок, часто выступал в ансамбле с певцами, в числе которых — Надежда Обухова, Иван Козловский, Александра Яблочкина, а также в ансамблях со струнными квартетами имени Бетховена и имени Комитаса, Леонидом Коганом, Александром Корнеевым и другими выдающимися музыкантами. В 1960 году по инициативе Иванова-Крамского класс шестиструнной гитары был открыт в музыкальном училище при Московской консерватории. Среди его учеников — Николай Комолятов, Феликс Акопов и другие известные гитаристы.

Иванов-Крамской — автор более пятисот сочинений для гитары: двух концертов, сонат, обработок народных песен, многочисленных пьес. Его музыка также звучит в фильме «Несрочная весна».

Сэр Джон Кристофер Уильямс (род. 24 апреля 1941, Мельбурн) — британский классический гитарист. Начал обучаться игре на гитаре в возрасте четырёх лет под руководством отца, Леонарда Уильямса, который также был гитаристом, в 1930-е годы уехавшим из Англии в Австралию. В 1952 году семья переехала в Лондон, где Уильямс-старший организовал школу гитаристов (ныне Лондонский гитарный центр). В 1955 году исполнение юного Уильямса услышал Андрес Сеговия, находившийся в то время в Лондоне. Знаменитый гитарист одобрительно отозвался о его таланте и пригласил его в свою Летнюю школу при музыкальной академии города Сиена, которую Уильямс посещал несколько лет. Вскоре Уильямс поступил в Королевский музыкальный колледж в Лондоне в классы фортепиано и теории музыки (класса гитары в колледже в то время не существовало). Дебют гитариста состоялся в 1958 году в Уигморском зале, затем с большим успехом прошли его концерты в Париже и Мадриде, в октябре 1962 года музыкант посетил с гастрольями СССР, а год спустя — Японию и США. С 1960 по 1973 год Уильямс преподавал в Королевском колледже, а с 1973 — в Королевском Северном музыкальном колледже в Манчестере. В последующие годы гитарист сформировал творческие контакты с Джулианом Бримом, Ицхаком Перлманом, Пако Пенья, Андре Превинном и другими музыкантами, давал многочисленные концерты и делал записи, возродив интерес, в частности, интерес к музыке парагвайского композитора Агустина Барриоса. В 1973 году Бриму и Уильямсу была присуждена премия «Грэмми» за лучшее классическое камерное исполнение (альбом «Джулиан и Джон»).

Мировая известность пришла к Уильямсу в 1978 году, когда он принял участие в записи музыки Стенли Майерса к фильму «Охотник на оленей», получившего премию «Оскар». Год спустя гитарист основал арт-рок-группу «Sky», в которой играл пять лет и записал несколько альбомов. Его следующий коллектив «John Williams and Friends» также пользовался большой популярностью и много гастролеровал во второй половине 1980-х годов. В начале 1990-х после концертного тура по США Уильямс организует группу «Attassa», играющую современную музыку, написанную специально для этого коллектива. Гитарист также продолжает свою сольную карьеру, ведёт активную концертную деятельность в Европе, Азии, США, Австралии, делает многочисленные записи (количество записанных им дисков приближается к 100). Уильямс — рыцарь Ордена Британской Империи (1980), кавалер Австралийского ордена (1987), почётный доктор Лондонского и Манчестерского королевских музыкальных колледжей.

Исполнение Уильямса отличается высоким профессионализмом (его игра практически безошибочна), строгим академизмом, виртуозностью, глубоким проникновением в стиль и эпоху исполняемого произведения, хорошим чувством ритма. Его творчество оказало большое влияние на формирование гитарного исполнительства новейшего времени. Уильямсу посвящён ряд сочинений Лео Брауэра, Стефена Доджсона и других композиторов.

Дэвид Старобин (англ. David Starobin, 27 сентября 1951, Нью-Йорк) – американский гитарист, педагог, исполнитель классической и современной академической музыки. Играл на гитаре с семи лет. Закончил Консерваторию Пибоди. Преподавал во многих учебных заведениях США, в 1993-2004 – в Манхэттенской школе музыки. В 1981 основал и до 2005 был руководителем независимой звукозаписывающей фирмы Bridge Records, Inc., специализирующейся на записях музыки XX в. и ставшей двукратным лауреатом премии Грэмми. Он сам неоднократно номинировался на эту премию. Старобин исполняет как классическую гитарную музыку (Фернандо Сор, Мауро Джулиани, Джулио Регонди), так и сочинения современных композиторов (Такэмицу, Хенце и др.). Специально для него писали Элиот Картер, Джордж Крам, Элизабет Льютенс, Милтон Бэббит, Барбара Колб, Марио Давидовский, Гюнтер Шуллер, Поул Рудерс и др. Журнал Soundboard назвал Старобина крупнейшим академическим гитаристом США в XX веке **Дмитрий Илларионов (19 ноября 1979, Кишинёв, СССР)** — российский музыкант, классический гитарист, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar Foundation of America» (GFA 2002), номинант шорт-листа премии Grammy.

Заключение.

1. Роль классической гитары в современной музыке и ее продолжающееся влияние на музыкальный мир.

Классическая гитара - это инструмент, который играет важную роль в классической музыке. Она используется в различных жанрах, таких как сольное исполнение, камерная музыка и оркестровые композиции. Классическая гитара имеет богатую историю, начиная с ее возникновения в Испании в 16 веке. В течение следующих веков гитара стала популярным инструментом во всей Европе и в конце концов стала частью классической музыки. Классическая гитара используется в камерной музыке, где она может играть как сольные партии, так и в составе ансамблей. Гитара часто используется в квартетах, трио и дуэтах с другими инструментами, такими как скрипки, флейты, кларнеты и другие. Гитара также играет важную роль в оркестровых композициях. Она может играть как сольные партии, так и в составе оркестра. Некоторые известные оркестровые произведения, в которых используется гитара, включают концерты Хоакина Родриго и Мануэля де Фалья. Кроме того, классическая гитара используется в сольном исполнении. Гитаристы могут исполнять произведения различных композиторов, таких как Франц Шуберт, Йоханн Себастьян Бах, Мауро Джулиани и другие.

В целом, классическая гитара является важным инструментом в классической музыке и продолжает играть значимую роль в музыкальной культуре. Ее звук и техника игры продолжают вдохновлять музыкантов и слушателей во всем мире.

Список использованных источников и литературы.

- Э. Пухоль Школа игры на шестиструнной гитаре. — 1977. — Москва: Советский композитор, 1977. — 192 с. — 80000 экз.
- *Piris B.* Fernando Sor: une guitare à l'orée du Romantisme. — Paris, 1989
- *Pujol E.* Tárrega: ensayo biográfico. — Лиссабон, 1960
- *Иванова-Крамская Н. А.* Жизнь посвятил гитаре. Воспоминания об отце. — М., 1995.
- [«Открывающий новый горизонты»](#) — журнал «Гитаристъ», № 1, 2002.
- [Артем Дервояд: большое интервью : Гитарный журнал](#)
- <http://ru.wikipedia.org>
- <http://www.peoples.ru/art/music/guitars/vinitskiy/>