

История гитарного ансамбля

В настоящее время во всем мире, как любители, так и профессионалы, гитаристы собираются вместе, чтобы выступить в дуэтах, трио и квартетах, а также в более крупных группах игроков. Исторически это не новое явление. Для большинства музыкантов ансамблевая музыка является основным средством зарабатывания на жизнь, и так было всегда. Социальный контекст музыки, от танцевального зала до религиозных церемоний, от двора до салона, обычно вовлекал различных инструменталистов, выступающих вместе.

Суть классической ансамблевой музыки заключалась в том, чтобы включать в себя инструменты любого тембра, от ударных до медных и высоких деревянных духовых, с гаммой изогнутых инструментов, заполняющих текстуру. На протяжении веков композиторы расширяли свои ресурсы, чтобы сделать из концертных залов великолепные соборы звука.

История лютни и гитар лежит на другом конце спектра - частного собрания, дворцового будуара, компактного салона, меньшего концертного зала. В то же время, когда профессиональные исполнители занимались своим делом, возможно, с аристократом в качестве своего покровителя, щипковые струнные инструменты были также популярны на низовом уровне, особенно для сопровождения песен. К сожалению, столетия народной песни и создания импровизированной социальной музыки доступны нам сейчас только в той мере, в какой это

влияние было передано через тех композиторов, которые записали свои произведения.

Для елизаветинской лютни в Англии замечательно мало дуэтов. Это по образцу «Игрушки Томаса Робинсона» на две лютни и «Доуленд» - две лютни «Дом приветствия моего лорда Уиллоуби» (также для двух исполнителей на одну лютню!). Что еще более важно, через записи Консультации Леца Джулиана мы можем увидеть явную радость ансамблей, которые включали части лютни в 16-м веке.

Первая книга Томаса Морли «Уроки супругов» (1599/1611) антологизировала различных композиторов, которые сочиняли великолепную музыку для «Сломанного» супруга - комбинации щипковых и смычковых инструментов с добавлением флейты.

Эпоха барокко Франческо Корбетты, Франсуа де Визе, Гаспара Санса, Сантьяго-де-

Мурсия и т. Д. Дает мало доказательств того, как эта музыка использовалась ансамблями. Но лютенист Пол О'Детт объяснил, как «торжественные, тщательно сконструированные фантазии из репертуара испанской лютни 16-го века были вытеснены более экстравертным стилем импровизированной танцевальной музыки на новой гитаре из пяти блюдов.

Отчеты из 17-го и 18-го века в Испании часто описывают выступления новых танцев на нескольких гитарах с кастаньетами или бубнами ». Чтобы проиллюстрировать это, запись О'Детта под названием *Jácaras* (на *Harmonia Mundi*) представляет музыку Сантьяго-де-Мурсия с гитарами в стиле барокко, арфой и гусли, а также ударными, связывая опубликованные страницы исторических партитур с концепциями танцевальных традиций.

Переходя к началу 19 века, мы находим начало подлинных традиций гитарного исполнения в дуэтах, трио и квартетах. Одним из ранних был немецкий гитарист Кристиан Готтлиб Шейдлер (1747–1829), чья соната в ре для

двух гитар является одной из самых популярных классических произведений репертуара. (Братья Абреу сделали превосходную запись этого, теперь доступную на YouTube.)

Австрийский гитарист Леонард фон Колл (1767–1815), родившийся через 20 лет после Шейдлера, написал пьесы для гитарных дуэтов и трио, а также музыку для гитары с комбинациями других инструментов. В то же время французский гитарист Антуан де Лойер (1768–1836) опубликовал

пьесы для двух гитар и концертный трио для трех гитар, соч. 29 (1817, Париж) и *Air Varié et dialog* для четырех гитар. (Последняя считается первой публикацией для гитарного

квартета.) Современники L'Hoyer - в частности, Carulli (1770–1841), Sor (1778–1839) и Giuliani (1781–1829) - создали известный сольный репертуар, но также написали превосходные гитарные дуэты. Выбор связки включает Серенаду Карулли в А, Op. 96 и дуэт в G, соч. 34, Sor's *L'Encouragement*, Op. 34, и Gianianini's *Variazioni Concerante*, соч. 130, записано Джулианом Бримом и Джоном Уильямсом. (Эти маленькие шедевры можно услышать на альбоме RCA Victor

Together: The Ultimate Collection). Сор, как известно, сыграл свои дуэты с Агуадо (1784–1849), объединив тем самым двух лучших исполнителей эпохи.

Из того же поколения Антон Диабелли (1781–1858) написал полезный материал для педагогического дуэта, например «Вариации на любимую тему», соч. 57, Большой трио в фа, соч. 62, и Большая серенада для двух гитар, соч. 100. Многим классическим гитаристам неизвестна музыка Марко Аурелио де Ферранти (1801–1878). Его Концертанте для двух гитар, соч. 22, и полонез *Concertante* для трех гитар, соч. 27 указывают на высокий уровень достижений в этот период разработки инструмента.

Следуя традиции ансамбля, Иоганн Каспар Мерц (1806–1856) внес огромный вклад в гитарный дуэт, увеличив эмоциональный диапазон. Музыка Мерца для двух гитар до

недавнего времени игнорировалась ведущими дуэтами. Это может быть потому, что партитура дуэта Мерца обычно для гитары с нормальной длиной струны и настройкой плюс терц-гитара, меньший инструмент с более высокой настройкой. Йоханнес Мёллер и Лаура Фратичелли записали 13 дуэтов Мерца, в том числе глубоко трогательный « У могилы любимого», на альбоме *Naxos Guitar Duets*.

В равной степени пренебрегают три виртуозных дуэта Наполеона Коста (1805–1883), которые, согласно исследованию Саймона Винберга, выступали в дуэте с Сором хотя бы один раз и, возможно, написали дуэты, «вдохновленные композициями Сора в жанре». (*Grand Duo* можно услышать на YouTube в великолепном исполнении *Judicaël Perroy* и *Jérémy Jouve*.)

Может показаться удивительным, что ведущий маэстро второй половины XIX века Франсиско Таррега (1852–1909) не был глубоко вовлечен в сочинение для ансамбля. Он, однако, собрал крошечный вальс для двух гитар и предложил аналогичное обращение с мазуркой (также известной как *Petit Minuet*). С другой стороны,

Таррега усердно занимался аранжировкой классических произведений для двух гитар. В биографии Эмилио Пухоль перечислены работы Таррега в этой категории с музыкой Бетховена, Бизе, Бретона, Чопина, Гуно, Гайдна, Мендельсона, Моцарта и Шуберта; Всего 20 транскрипций.

Этот прецедент мог руководить двумя наиболее выдающимися учениками Тарреги: Мигель Льобет (1878–1938) аранжировал произведения для двух гитар Агирре, Альбениса, Д'Акуина, Брамса, Чаварри, Фалья, Гранадоса, Мендельсона, Моцарта, Рогатиса и Чайковского; в то время как Эмилио Пухоль (1886–1980) закончил то же самое для пьес Альбениса, Бизе, Брокера, Сервантеса, Круза, Фалья, Гранадоса, Пуленка, Равеля, Родриго и Вилья-Лобоса. (Пухоль также переписал Менуэт Бизе из *L'Arlésienne* для трех гитар.) Оба артиста неизмеримо увеличили привлекательность гитарного дуэта в начале 20-го века - *Llobet* с Марией Луизой Анидо (1907–1997) и *Rujol* с его женой, Матильдой Куэрвас (1888–1956) - и блеск их соответствующие записи остаются неизменными. Гитарный дуэт в качестве художественного

средства был впоследствии увековечен дуэтом Presti-Lagoa, повсеместно признанным как бесподобный пионер в искусстве дуэта. Ида Прести (1924–1967) и ее муж, Александр Лагоя (1929–1999), остаются лучшими историческими примерами игры дуэтов, многие записи которых вдохновляют последующие поколения.

В своем эссе Генриха Альберта и Первого гитарного квартета (доступно в Интернете) Аллан Моррис прослеживает историю гитарного квартета. Историк Фриц Бук основал мюнхенский гитарный квартет в 1907 году, став первым в разработке инструмента. Исполнителями были Бук, Генрих Альберт, Герман Рениш и Карл Керн. Они решили потенциальную проблему звучности гитарного квартета - использование четырех стандартных гитар - путем введения разнообразных инструментов. Таким образом, они использовали Terz Bogengitarre

(настроенный на небольшую треть выше, чем обычная гитара с сочувствующими струнами), Lyra-Terzgitarre (с 24 ладами и количеством сочувствующих струн), Quintbassogitarre (настроенный на одну пятую ниже, чем обычная гитара) и Wappenformgitarre (в форме большой мандолины).

Они дали свой первый концерт в 1909 году в Мюнхене и продолжались в течение 1920-х годов. Когда Генрих Альберт покинул квартет, его место на первой гитаре terz занял никто иной, как Герман Хаузер (1882–1952), которому суждено стать одним из великих гитарных мастеров века.

В 1960-х годах Лос Ромерос - Селедонио Ромеро (1913–1996) и его три сына, Селин, Пепе и Анхель - создали международную репутацию как высший гитарный квартет (их часто называли «королевской семьей гитары») и также как замечательные сольные исполнители сами по себе. Как и Presti-Lagoa Duo, Los Romeros устанавливает стандарты технических и выразительных достижений для своего жанра. Их многочисленные записи и тесная связь с Concierto Andaluz Хоакина Родриго для четырех гитар

помогли отличить их от других квартетов той эпохи. (Родриго также написал пьесы для Presti-Lagoa.)

Недооцененная Золушка гитарных ансамблей - это гитарное трио. Тем не менее, выдающиеся трио-группы создали значительную репутацию для музыкальной и развлекательной ценности. Мне повезло несколько лет назад в Голландии услышать гитарное трио Амстердама, чьи транскрипции Вивальди «Четыре сезона» и Бранденбургские концерты Баха, а также их интерпретацию «Эль Амор Брухо» Фаллы, были изысканными и виртуозными. Работа гитарного трио в настоящее время продвигается такими группами, как Mobius Trio, созданная в 2010 году гитаристами Робертом Нэнсом, Мэйсоном Фишем и Мэтью Холмсом-Линдером, когда они учились в Музыкальной консерватории Сан-Франциско. Серхио Асад назвал их «самым изобретательным и захватывающим молодым гитарным ансамблем на сегодняшний день». Их выступление в 2016 году на конференции Международного исследовательского центра гитары в Университете Суррея, Англия, со специально заказанными

произведениями, а музыка Равеля была захватывающей.

Следует также упомянуть о феномене гитарного оркестра, который приобрел популярность в последние годы. В целом, большинство из них веселее выступать, чем слушать аудиторию. Репертуар часто предназначен для любителей, и хотя некоторые признанные гитарные оркестры неуклонно повышают уровень своей техники, пьесы, которые вы, как правило, слышите, подчеркивают участие, а не музыкальное совершенство. В течение многих лет гитаристы казались менее компетентными, чем другие инструменталисты, в чтении достопримечательностей и в ансамблевой деятельности, но предпринимаются усилия для исправления ситуации.

Полностью профессиональный гитарный оркестр еще предстоит основать, но в конечном итоге такое предприятие будет

предпринято. Возможно, они начнут с чего-то такого, как Electric Counterpoint Стива Райха, который представляет собой точку в истории гитарного ансамбля, где действительно был достигнут настоящий прорыв.

Источник

<http://classicalguitarmagazine.com/historical-perspectives-on-the-guitar-ensemble/>

Classical Guitar, Historical Perspectives on the Guitar Ensemble FROM THE WINTER 2017 ISSUE OF CLASSICAL GUITAR | BY GRAHAM WADE

https://www.youtube.com/watch?v=86V8qW0OCQ&feature=emb_logo - sor fantasie в исполнении Bream and Williams

https://www.youtube.com/watch?v=JKrf0bG935A&feature=emb_logo - Johannes Möller & Laura Fraticelli Unruhe (Johann Kaspar Mertz)

https://www.youtube.com/watch?v=OoEXt0KaFs0&feature=emb_logo - Один из самых популярных и влиятельных современных ансамблей - Лос-Анджелес Гитарный Квартет: Liszt-LAGQ Hungarian Rhapsody no.2

<https://www.youtube.com/watch?v=7cumPZV-tE0> -Mobius Trio - Last Light

<https://www.youtube.com/watch?v=UCWEqoIt0-0> Ансамбль старинной музыки «Canto Vivo»

Андрей Чернышов и Марина Белова -- солисты ансамбля старинной музыки «Canto Vivo», уникальный российский дуэт, специализирующийся на музыке Возрождения.

<https://www.youtube.com/watch?v=bixJ70R5aUA> лютия в 4 руки

Ансамбль старинной музыки «Canto Vivo»

<http://www.antresol.su/multimedia/video/stravaganza/> "Опера Нищего" (The Beggar's Opera) – балладная опера, написанная Джоном Геем и Иоганном Кристофом Пенушем, в исполнении ансамбля старинной музыки "La Stravaganza".

Ансамбль старинной музыки "La Stravaganza" исполняет музыку Ренессанса и Барокко на аутентичных инструментах. В репертуаре ансамбля светская и духовная музыка Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, России.

Коллектив исполняет музыку всемирно известных, а также и музыку таких неизвестных барочных композиторов, как П. Поссенти, Ф. Корради, П. Ламбера, А. Махаута, А. Гранди, И. Г. Х. Бакофена

