МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма"
Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки"

ДОКЛАД

"У гитары женская душа"
Выполнили:

преподаватели МБУ ДО

"Детская школа искусств"

 г. Новомосковск
Курская Наталия Леонидовна

Жидков Алексей Викторович

«У гитары женская душа,
Обмануть её вовек не сможешь.
Струн рукой коснёшься не спеша,
Музыка - мурашками по коже…
……………………………..
Вслушайся в её живую суть,
И узнаешь о себе сполна.
Никогда не сможет обмануть,
Чувственна как женщина, она».

[***Наталия Пегас***](https://www.stihi.ru/avtor/belchanty)

Гитара….

Сколько музыкантов, писателей, поэтов и живописцев воспевало женственные очертания и сказочное звучание этого замечательного струнного инструмента!

Её бархатный голос похож то на журчание ручья, то на раскаты далекого грома, то на голос любимой…

Форму гитары сравнивали с точеной девичьей фигурой и с острием топора. У каждого возникали свои сравнения. Она - муза, которая помогает творить.

Музыкант стремиться прикоснуться к ней, провести рукой по струнам, сжать её тонкий стан как можно крепче и исполнить самые красивые мелодии, доверить ей самые сокровенные мысли.

Любимым образом стала гитара для художников. На полотнах 15 века можно видеть много изображений гитары, например у Яна Вермера. Художники разных эпох, стилей делали гитару главной героиней своих картин. Гитару часто рисовали русские живописцы 18-19 веков: В. Д. Поленов, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, В. Э. Борисов - Мусатов., а так же зарубежные художники – А. Матис и П. Пикасо. Гитара была даже изображена в стиле авангард, в творчестве В. В. Кандинского и рококо в живописи А. Ватто.

В 17 веке гитара стала популярней других инструментов, таких как виола и арфа. Гитарные магазины открывались в Англии, Финляндии, Италии. В музеях Западной и Восточной Европы и сейчас можно наблюдать мастеровые гитары, самых разнообразных конструкций и видов. Например, в Парижской консерватории находится гитара 1602 года, которую изготовил мастер из Венеции Кристоф Коко.

Гитара пленила своей красотой писателей и поэтов. Федерико Гарсиа Лорка почти во всех стихотворениях, где описывает свои звуковые аллюзии, употребляет сравнение с тем или иным музыкальным инструментом, причем в подавляющем большинстве случаев он отдает предпочтение гитаре, например в «Романсе с размытым текстом»:

«..Под водою строки плывут чередою.

Гребень воды качает россыпи звезд и чаек.

Сна не тревожит ветер гулом гитарной деки.

Только тростник и помнит то, что уносят реки».

В «Элегии», описывая женщину, не знавшую любви и материнства, Гарсиа Лорка находим горестные строфы:

«Нетронутый лотос, ничьи поцелуи

во мгле этих пламенных бедер не канут,

И темные волосы перебирать, как струны,

 ничьи уже пальцы не станут.

О таинство женственности, словно поле,

ты ветер поишь ароматом нектара,

Венера, покрытая шалью манильской,

вкусившая терпкость вина и гитары».

«Вкусовая» характеристика музыкального инструмента поражает читателя своей неожиданной точностью!

Традиция обращения к образу гитары восходит в русской поэзии к классике 19 века. Гитара играла важную роль в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока.

Но наиболее часто обращался к гитаре в своей поэзии, как выразительному музыкальному образу, С.А. Есенин. Гитара стала тем инструментом, который звучал в унисон с его чувствами и переживаниями. Так, например, сложный характер взаимоотношений со своей возлюбленной Айседорой Дункан он отразил в следующих строках:

«Пой же, пой. На проклятой гитаре

Пальцы пляшут твои в полукруг.

Захлебнуться бы в этом угаре,

Мой последний, единственный друг..»

Поэт выбирает эпитет «проклятой», характеризуя гитару, как женщину. Так в порыве ревности он говорит о своей любимой.

Во второй половине 19-го века, после блестящего взлета и триумфа, наступает упадок гитарного искусства. Достигшая своего расцвета оперная, симфоническая и инструментальная музыка отодвинула гитару на задний план и задержала ее развитие на многие десятилетия. Основным назначением гитары стал примитивный аккомпанемент песенкам и романсам, музыканты перестали считать гитару серьезным инструментом. Многие старые традиции сошли на нет, талантливых исполнителей и композиторов становилось все меньше - дилетантство и невежество захлестнули гитарное искусство. Упадок распространился на все европейские страны, но менее других он коснулся Испании, в которой и началось новое возрождение гитары.

Музыкантом, поднявший гитарное искусство на новую, невиданную до того времени высоту, был Франсиско Таррега, выдающийся испанский гитарист-виртуоз,   композитор,   основоположник   современной школы игры на гитаре. Начало 20-го столетия стали временем рождения новой эпохи в гитарном искусстве и началом мирового признания выдающегося испанского гитариста Андреса Сеговии. Каждое выступление Сеговии воспринималось как чудо, как открытие чего-то нового. Ему удалось утвердить гитару в качестве солирующего инструмента.

Наряду с А. Сеговией и Ф. Таррега огромный вклад в возрождение гитарного искусства внесла **Мария-Луиза Анидо,** аргентинская гитаристка, композитор и педагог, первая в мире профессиональная гитаристка.

Необычайная одаренность, трудолюбие и упорство позволили ей преодолеть существующие в обществе стереотипы, по отношению к женскому исполнительству, открыть миру женский стиль гитаризма, стать одной из наиболее ярких исполнителей на классической гитаре в XX веке.

Её репертуар был весьма обширен и охватывал произведения от эпохи Ренессанса до современных ей композиторов. Исполнение Анидо отличали женственность, выразительность и эмоциональная яркость, тонкое чувство стиля и формы, колоритность и сочность звучания инструмента. Анидо также является автором ряда переложений и оригинальных сочинений для гитары, основанных на народных мелодиях Северной и Южной Америки. На протяжении долгих лет она совмещала артистические выступления с преподаванием, являясь профессором по классу гитары Национальной консерватории музыки в Буэнос-Айресе.

Выступала с концертами, делилась творческим опытом с советскими гитаристами на многочисленных мастер-классах Мария Анидо и в нашей стране – тогдашнем СССР, вызывая восхищение слушателей. Вот отзывы ярчайшего российского гитариста – композитора А. Иванова-Крамского о трактовке Марией Анидо музыки Тарреги: «В ее руках гитара, казалось бы, столь тонкий камерный инструмент, порой звучала подобно оркестру: слышались тембры трубы, валторны, тамбурина...»

Вся эта многогранная деятельность Марии Анидо, всемирно признанной «Леди гитары», способствовала развитию и пропаганде гитарного искусства, в том числе женского профессионального исполнительства.

Ярчайший исполнительский образ Марии Анидо вдохновлял к обучению на гитаре многих девочек, в том числе будущих звезд гитарного исполнительства .

Ида Прести, величайшая французская гитаристка 20 века. С 10 лет она начала свою концертную деятельность. Так скажет великий А. Сеговия о 14-- летней Иде: « Мне больше нечему её учить… она не нуждается в советах других гитаристов». А. Сеговия, редко произносивший комплименты, называл Иду - « Ida Prestissimo». Игру Иды Прести отмечали интенсивная музыкальность, непревзойденная красота звука, оригинальная и нестандартная техника, ставшая откровением для того времени. Ей был посвящен уникальный цикл «24 прелюдии и фуги» композитором М. Касельнуво – Тедеско.

Упадок гитарного искусства, наступившего в Европе во второй половине 19 века, в полной мере коснулся России. На несколько десятилетий гитара была отодвинута на второй план. В начале 20- го века гитару можно было встретить лишь среди гитаристов – любителей. К этому инструменту относились с предвзятым мнением, как к инструменту мещанскому. Многие крупные музыканты, не зная технических возможностей гитары, её истории, литературы, относились к ней с пренебрежением. Преподавать гитару в музыкальных школах и училищах России начали только в 30-х годах прошлого столетия. В это время в разных странах мира начали проводиться международные конкурсы и фестивали, открывались классы гитары во многих академиях и консерваториях, появлялись многочисленные общества и ассоциации исполнителей, профессионалов и любителей, а также новая гитарная литература. После долгих лет забвения, гитара в России начала завоевывать симпатии и признание общественности, вновь стала обретать статус сольного концертного инструмента.

Наталия Александровна Иванова – Крамская – концертирующая гитаристка, профессор, преподаватель по классу гитары, неутомимый пропагандист гитарного искусства в России, с 60-х годов прошлого века. Составитель нескольких хрестоматий педагогического репертуара для классической гитары. Являлась художественным руководителем «Классического ансамбля гитаристов» - известного российского гитарного коллектива лауреата многочисленных конкурсов. Автор переложений для классической гитары, ряда оригинальных пьес. Проводит мастер – классы и лекции по истории гитары и исполнительства. С 1988 года организует в Москве регулярные фестивали гитарной музыки имени своего отца и учителя А. М.Иванова – Крамского. Она воспитала известных преподавателей и исполнителей: А. Фраучи, В. Хлоповского, Р. Хабибуллина, А. Ольшанского.

К концу 20 века наблюдается расцвет гитарного искусства, в том числе женского исполнительства. Формируются национальные школы, открываются престижные профессиональные учебные заведения и конкурсы, появляются целые россыпи блестящих гитаристов – исполнителей и преподавателей, а так же ряд талантливых композиторов, обогативших гитарный репертуар современными произведениями.

Уникальная российская гитаристка **Анастасия Бардина**, блестящий музыкант и преподаватель, в одинаковой степени профессионально владеет как шестиструнной, так и семиструнной гитарой, а так же гитарой ГРАН. Во время исполнения произведений Анастасия Бардина изменяет строй гитары с шести - на семиструнную гитару, и наоборот.

Ирина Куликова, победительница многих крупных международных гитарных конкурсов в Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Греции, Испании и Италии. Активно гастролирует и преподает в консерватории Нидерландов.

В Греции загораются сразу две женских гитарных звезды – **Антигона Гони и Елена Папандреу**. Обе гитаристки - победительницы многочисленных профессиональных международных конкурсов, успешно совмещают активную гастрольную деятельность и педагогическую. По отзывам специалистов, игру этих артисток отличает «тонкая музыкальность, женственность, изящный темперамент», а также «экспрессивная манера исполнения» и «техническое совершенство». Композитор Никита Кошкин посвятил Елене Папандреу свои известные сочинения- «Балады» и «Ашер –вальс», а Ефрем Подгайц посвятил Антигоне Гони свой «Концерт для гитары и камерного оркестра». Многие мужчины считают большой честью выступать на одной сцене с этими великими женщинами.

Итальянская гитаристка **Исбин Шерон**, стала обладательницей премии «Лучший классический гитарист» журнала Guitar Player, трехкратной номинанткой премии Гремми и обладательницей Грэмми 2001 года.

В Мексике женское исполнительство сегодня представляет яркая, самобытная гитаристка **Надя Борислова**, композитор и педагог. Её гитарные сочинения с успехом исполняются и издаются во всем мире, творчеству Н. Бориславы посвятил стихи известный мексиканский поэт Виктора Толедо:

«Гитара – луна в золотом озере.

Рояль - поезд, несущий водопады.

В музыке Нади

 по морскому мосту в сны провожают.

Бросит якорь на звезды, бродит по нотам,

Когда звуки падают, открывая волны.

Мы их постигаем, слушаем и ощущаем,

Так вселенную мы постигаем».

К началу 21 века появилось много молодых и талантливых гитаристок: *Ася Селютина, Анна Лихачева, Анастасия Насобина, Вера Данилина, Анна Колосова (Россия), Ли Цзэ, Ван Ямэн (Китай), Гванета Бетанели (Грузия)* и многие другие.

У каждой гитаристки своя неповторимая исполнительская манера, но их женские исполнительские образы объединяет нежность и чувственность, страстность и экспрессия - все то, что всегда воспевают мужчины, но так и не могут постичь - тайны «гитарной души» прекрасной половины человечества.