

Исследование перспективы развития технологий гитарного инструментария в ближайшем будущем

Александр Игоревич Карпенко

информатик

Уральский федеральный университет имени первого президента России Ельцина Б.Н.

Екатеринбург, Россия

karpenko@mail.ru

Поступила 10.03.2023

Принята 12.04.2023

Аннотация

Современное состояние музыкальной культуры характеризуется коммерциализацией ее автономных сфер. Такая ситуация сложилась под влиянием компьютерных технологий и медиакультуры. Сформировались понятия «массовой» (тиражируемой) и «элитарной» (классической академической) музыки. В современных условиях ускорились темпы распространения информации, влияющей на развитие и распространение мировой культуры. Адекватным этим темпам должно быть и совершенствование музыкальной исполнительской методологии. Проблемой взаимодействия массовой и элитарной культур является поиск путей проникновения идей академической музыки в пространство массовой культуры. Одним из таких путей является использование возможностей шестиструнной гитары как одного из востребованных инструментов, который интересует исполнителей и академического направления, и музыкантов-любителей. Еще одно свойство, присущее гитаре – это близость самым распространенным музыкальным инструментам XV – начала XVII веков, прежде всего лютне. Лютня в те времена выполняла функции, которые в наше время относятся к функциям так называемой «масскультуры». Обилие музыкальных произведений для лютни отражает культурный, музыкальный и эмоциональный настрой эпохи. Познание музыки, обстоятельств творчества композиторов может позволить достаточно глубоко проникнуть в мир того времени, воссоздать его звучание в гитарном исполнительстве. Важная задача гитарного исполнительства – поиск творческого вдохновения в историческом музыкальном наследии для инструментов-предшественников гитары. В исполнительском музыкознании наблюдается научно-теоретический интерес к гитарной музыке, которая утвердилась в академической традиции, о чем свидетельствуют научные исследования конца XX – начала XXI веков.

Ключевые слова

гитарный инструментарий, развитие, исследование, перспективы.

Введение

Актуальность данного исследования заключается в предотвращении техногенного влияния – происходит кастомизация музыкального исполнительства как следствие большого выбора звукового материала, что нивелирует личность исполнителя. Музыкальная культура включает множество систем музицирования как художественного явления. Как системообразующие факторы музыкального творчества, его осмысления и освоения, целесообразно использовать понятие «технология» и новый – «технологический» подход к анализу, освоению и созданию продукта интерпретаторского творчества (Liu, 2016).

Вместе с тем, подход к искусству игры как процессу технологии воспроизведения замысла остается малоисследованным. При решении конкретных проблем профессионального исполнительства, кроме всего прочего, необходимо приобщить к составляющим технологии освоения гитарного репертуара творческие, интерпретаторские и духовные компоненты (Petrovic-Dziedz, 2018). В психологии слуховые представления со времен Б. М. Теплова считаются основным стержнем музыкального мышления, и условием творческой деятельности. Однако в большинстве работ, посвященных освещению исполнительского освоения музыкальных произведений, среди многочисленного инструктивного материала (упражнений, этюдов и др.) практически отсутствуют упражнения для развития представлений.

Относительно искусства игры на гитаре справедливо предположить (перефразируя М. Бердяева, считавшего, что творчество единственный вид деятельности, который делает человека человеком), что исполнителя-гитариста создает его творчество (Baueg, 2014).

Музыканты-исполнители обычно не отделяют художественно-музыкальную сторону звучания любых добытых звуков от их выполнения. Этим можно объяснить тот факт, что в известных школах игры на гитаре не выделены приемы работы над собственно качеством звучания. Однако, если рассмотреть процесс становления технических приемов в описаниях разных школ за последние полтора века, можно видеть усиление внимания к более тонким элементам звукоизвлечения: особенное отношение к тембровой выразительности, взаимовлияние стилей исполнения произведений разных эпох (Бахтин, 1975). Особенным, с нашей точки зрения, является совет Дэвида Рассела, в котором выдающийся гитарист предлагает по существу то, что можно назвать «духовным упражнением», упражнением по развитию представлений: «...мысленно выполните пьесу от начала до конца или даже "сыграйте" ее на корпусе гитары, повернутой струнами к себе».

Материалы и методы исследования

Технологии исполнительского музыкального творчества с одной стороны — это система правил, средств и методов (уже сложившихся в музыкальной культуре и инновационных) осуществления музыкально-исполнительского процесса, а с другой — процесс влияния на развитие, обучение и воспитание музыканта-исполнителя-творца в структуре музыкальной культуры (Горбунова, 2015). Воспроизведение музыки исполнителем должно отражать сущность музыкального произведения — в искусстве исполнения присутствуют духовная, социальная и материально-звуковая части. Можно считать, что на каждом этапе технологического освоения исполнителем музыкального произведения в той или иной степени присутствуют все стороны сущности музыки.

В аспекте освоения творческой стороны исполнения возникает вопрос направленной работы над духовной стороной, которая может быть названа «духовными упражнениями». «Духовные упражнения» имеют определенную цель, носят системный характер, методично направлены на механизм управления памятью, интеллектом и волей. (Динов, 2019). Свойства «духовных упражнений» соответствуют сущности работы над исполнением музыкальных сочинений. В музыкальном исполнительстве, которое имеет признаки творчества, всегда присутствуют переживания каждого звука, интервала, аккорда, мелодии, любого из элементов исполняемого произведения. В технологии творческой работы над музыкальными, звуковыми, слуховыми представлениями приведены рекомендации по целенаправленной работе над их профессиональным, творческим освоением составляющих произведения (Авторство, 2021). Традиционно музыкант-исполнитель приходит к освоению творческой стороны в результате работы над текстом и специально эту сторону не выделяет (Малинковская, 2017). В то же время известно: если какой-либо из компонентов технологии не осваивается (посадка, положение рук, виды техники и т.п.), то либо будет пробел в возможностях исполнителя, либо этот элемент будет тормозить совершенствование исполнения. Не уделено достаточно внимания в исполнительском музыкознании нацеленности исполнителей на основу музыкальной информативности — на освоение творческой стороны исполнения.

Результаты и обсуждение

Упражнения по развитию музыкальных представлений — это наблюдение и исследование своего субъективного опыта, переживание причастности своего внутреннего мира к миру создателя музыкального текста, и, по сути, воспитание и трансформация собственной личности в направлении предмета упражнений (образов звуковых картин и действий для их создания).

В освоении музыкального произведения исполнителем можно выделить несколько четко очерченных этапов. Предлагаются составляющие компоненты технологии освоения представлений звучания музыкального произведения в виде упражнений, определяемых рядом условий:

- исполнитель относится к началу занятий с особой ответственностью. Он должен продумать то, на что будет направлено его воображение во время следующих занятий;
- исполнитель должен представить конечный результат конкретного упражнения: он сосредоточен на том, чего хочет достичь в практическом результате «созерцания», реального, полезного для создания целостного образа звучания.

Следующий шаг — это еще не само упражнение, а подготовка к нему объекта, который он будет созерцать в воображении:

- отдельного звука во всей сложности его возникновения, продолжения и завершения, его тембра, динамики, точности высоты;
- интервала или аккорда во всех особенностях звучания и соотношений качеств каждого звука в середине интервала, аккорда;
- последовательности звуков в мелодии, мелодическую линию;
- отрывка или целого произведения.

Основная часть упражнения разделена на небольшие и сравнительно легкие шаги;

- в любом случае предмет упражнения должен быть таким, чтобы заполнить достаточное количество времени для достижения запланированного результата;
- в воображении нужно повторять несколько раз смену элементов упражнения; благодаря полярному противопоставлению, это упражнение является непосредственной подготовкой к исполнению произведений.

Методично каждый шаг связан с тренировкой памяти, воли и интеллекта; кроме того, необходимо эмоционально относиться к представлениям звучания: представлять настроение элемента музыки как части целого. Переходы эмоционального состояния от одного к другому тренируют представление изменения частей произведения (Воронов, 2015).

Многолетнее профессиональное развитие искусства игры на гитаре обусловило возникновение множества высокохудожественных произведений. Переложения из репертуара для многих музыкальных инструментов также вошли в исполнительский репертуар гитаристов. Все это способствовало появлению новых элементов технологии искусства, которые включили ощутимые изменения в постановке игрового аппарата гитариста. Кардинально изменились требования к качеству звукоизвлечения, которые стали причиной возникновения новых исполнительских приемов (Gorbunova, 2019).

Однако важная задача гитарного исполнительства — поиск творческого вдохновения не только в современном, но и в историческом музыкальном наследии для инструментов-предшественников гитары. Хорошо подходят для исполнения на гитаре лютневые произведения. Доказательством необходимости изучения лютневой музыки служит родство лютни с

современными струнными инструментами, прежде всего с гитарой. Лютня по возможностям воспроизведения, по тембру, по технике звукоизвлечения фактически уже есть классическая гитара. Актуальное звучание многих лютневых произведений говорит о том, что наследниками, которые могут воспроизвести их, которых могут быть современные гитаристы. В XV – начале XVII веков лютня выполняла те же функции, которые в числе прочих выполняет гитара, а именно функции так называемой «масскультуры». Обилие музыкальных произведений для лютни отражает культурный, музыкальный и эмоциональный настрой эпохи. Познание музыки, обстоятельств творчества композиторов может позволить достаточно глубоко проникнуть в мир того времени, воссоздать его звучание в гитарном исполнительстве и обогатить таким образом мир музыкальных представлений.

Проанализируем сложное понятие "искусство исполнения музыкального произведения". В данном понятии собраны как минимум три сложных термина: «искусство», «исполнение» и «музыкальное произведение». Каждый из них является многоуровневым структурным образованием; простым описанием терминов не удастся получить определение понятия (Hernandez-Ruiz, 2019). Искусство воспроизведения музыки исполнителем должно быть рассмотрено с трех ракурсов: как познания мира композитора (отраженного в музыкальном тексте), как создание прекрасного в своей деятельности и как воплощение энергетики собственной личности.

Творчество реализуется в интеллектуальной и духовной деятельности человека. Интеллект дает "новое слово", то есть организованную по-новому информацию. Духовная деятельность является "генерацией мыслей". Необходимо на всех этапах становления личности стимулировать и организовывать интеллектуальную и духовную деятельность – эта необходимость существует на протяжении всего времени становления исполнителя. Результатом реализации этого становления является развитие внутреннего музыкального мира музыканта, опирающегося на музыкально-слуховые представления (Losada, 2004). На представлении звучания основано последующее его воспроизведение, без представления звучания каждой ноты пассажа, части или целого музыкального произведения невозможно реализовать любые самые совершенные технические навыки. В организации звуковых представлений исполнителя лежит основное содержание исполнительского замысла и, соответственно, возможность передачи в звуковом воплощении своего отношения к произведению и существующему (или несуществующему) в сознании творческому замыслу.

Заключение

Рассмотрен теоретический аспект основного содержания исполнения музыки – ее творческой стороны. Исполнение музыки на гитаре сочетает в себе утилитарно-технические и художественно-эстетические истоки. Эти две стороны всегда необходимо сочетать в мышлении, в неразрывном единстве в представлениях исполнителя. При этом художественно-эстетическая сторона в исполнении образует главное в музыке – творческую составляющую.

Проведен анализ того, в каком виде исполнение, из огромного количества актуализаций, может быть названо творческим, в каком случае его можно считать произведением искусства. Определена сущность воплощения творческого начала искусства гитариста в исполнительские инвариантные произведения. Духовной деятельностью исполнителя-гитариста является воспроизведение в сознании сконструированных из элементов слуховых представлений музыкальных образов. Творческое прочтение исторического наследия музыки для инструментов-предшественников гитары является одной из важных задач гитарного исполнительства (Calderón-Garrido, 2019).

В опубликованных учебных материалах, школах игры на гитаре многих авторов описаны почти все приемы и способы звукоизвлечения на гитаре, посадки, постановки рук. Но в каждом из рассмотренных пособий, трактатов и школ обучения игре на гитаре отсутствуют описания и рекомендации по постижению творческого подхода ко всем процессам освоения выполнения (Schüler, 2017).

Мастера искусства игры на гитаре, как следует из анализа опубликованных иллюстративных материалов школ игры на гитаре, придерживаются мнения, что творчество в исполнении обусловлена самим текстом произведения, что творческая сторона музыкального материала содержится в нем самом. Нами определено, что творческая составляющая искусства гитариста и духовность исполнительского варианта произведения воспроизводятся во владении исполнителем объемом звуковых представлений музыкальных образов.

Список литературы

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература. 1975. 810 с.
2. Воронов А.М., Горбунова И.Б. Методика обучения информационным технологиям людей с нарушением зрения. Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 5. С. 15-19.
3. Горбунова И.Б., Помазенкова М.С. Музыкально-компьютерные и облачно-ориентированные технологии в системе современного музыкального образования // Научное мнение. 2015. № 3-2. С. 68-82.
4. Динов В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. Санкт-Петербург: Издательство «Планета музыки», 2019. 489 с.
5. Шуклецов А. Кладезь компиляций. Писательский самоучитель. Том 1. 1-31 с. URL: <https://avidreaders.ru/read-book/kladez-kompilyaciy-pisatel'skiy-samouchitel-tom-1.html>

6. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. Исторические очерки. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт. 2017. 190 с.
7. Bauer W.I., Music Learning Today: Digital Pedagogy for Creating, Performing, and Responding to Music. Published to Oxford Scholarship Online: 2014. 216 p. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199890590.001.0001.
8. Calderón-Garrido D., Cisneros P., García I.D., Fernández D., de las Heras-Fernández R.. La tecnología digital en la Educación Musical: una revisión de la literatura científica. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. 2019. № 16. P. 43-55. DOI: <https://doi.org/10.5209/reciem.60768>
9. Gorbunova I.B., Petrova N.N. Music Computer Technologies, Supply Chain Strategy and Transformation Processes in Socio-Cultural Paradigm of Performing Art: Using Digital Button Accordion. International Journal of Supply Chain Management. 2019. T. 8. № 6. Pp. 436-445.
10. Hernandez-Ruiz E. How is music processed? Tentative answers from cognitive neuroscience. Nordic Journal of Music Therapy. 2019. Vol. 28, № 4. Pp. 315-332, DOI: 10.1080/08098131.2019.1587785
11. Liu M., Su S., Liu S., Harron J., Fickert C., Sherman B. Exploring 3D immersive and interactive technology for designing educational learning experiences. In Neto, de Souza R., Gomes A.S. (Eds.), Handbook of research on 3-D virtual environments and hypermedia for ubiquitous learning. Hershey, PA: IGI Global. 2016. Pp. 243-259. DOI: 10.4018 / 978-1-5225-5469-1.ch051.
12. Losada M., Heaphy E. The role of positivity and connectivity in the performance of business teams. American behavioral scientist. 2004. T. 47. № 6. Pp. 740-765.
13. Petrovic-Dziedzic M., Trépanier A. Online Hunting, Gathering and Sharing - A Return to Experiential Learning in a Digital Age. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2018. № 19(2). Available at: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i2.3732>
14. Schüler A. The Integration of Information in a Digital, Multi-modal Learning Environment. Learning and Instruction. 2019. Vol. 59. Pp. 1-12. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.005>

Study of the prospects for the development of guitar instrumentation technologies in the near future

Alexander I. Karpenko

Computer scientist

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin

Yekaterinburg, Russia

karpenko@mail.ru

Received 10.03.2023

Accepted 12.04.2023

Abstract

The current state of musical culture is characterized by the commercialization of its autonomous spheres. This situation has developed under the influence of computer technology and media culture. The concepts of "mass" (replicated) and "elite" (classical academic) music were formed. In modern conditions, the pace of dissemination of information affecting the development and dissemination of world culture has accelerated. The improvement of musical performance methodology should also be adequate to these rates. The problem of interaction between mass and elite cultures is the search for ways to penetrate the ideas of academic music into the space of mass culture. One of these ways is to use the capabilities of the six-string guitar as one of the popular instruments that interests performers of both academic and amateur musicians. Another characteristic of the guitar is its proximity to the most common musical instruments of the XV – early XVII centuries, primarily the lute. The lute at that time performed functions that nowadays belong to the functions of the so-called "mass culture". The abundance of musical compositions for the lute reflects the cultural, musical and emotional mood of the era. The knowledge of music, the circumstances of the composers' creativity can allow you to penetrate deeply enough into the world of that time, recreate its sound in guitar performance. An important task of guitar performance is the search for creative inspiration in the historical musical heritage for the predecessor instruments of the guitar. In performing musicology, there is a scientific and theoretical interest in guitar music, which has established itself in the academic tradition, as evidenced by scientific studies of the late XX – early XXI centuries.

Keywords

guitar instrumentation, development, research, prospects.

References

1. Bahtin M.M. *Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike // Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let.* M.: Hudozhestvennaya literatura. 1975. 810 s.

2. Voronov A.M., Gorbunova I.B. Metodika obucheniya informacionnym tekhnologiyam lyudej s narusheniem zreniya. Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika. 2015. № 5. S. 15-19.
3. Gorbunova I.B., Pomazenkova M.S. Muzykal'no-komp'yuternye i oblachno-orientirovannye tekhnologii v sisteme sovremennogo muzykal'nogo obrazovaniya // Nauchnoe mnenie. 2015. № 3-2. S. 68-82.
4. Dinov V.G. Zvukovaya kartina. Zapiski o zvukorezhissure. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo «Planeta muzyki», 2019. 489 s.
5. SHuklecov A. Kladez' kompilyacij. Pisatel'skij samouchitel'. Tom 1. 1-31 s. URL: <https://avidreaders.ru/read-book/kladez-kompilyacij-pisatel'skiy-samouchitel-tom-1.html>
6. Malinkovskaya A.V. Fortepianno-ispolnitel'skoe intonirovanie. Istoricheskie ocherki. Uchebnoe posobie dlya vuzov. 2-e izd., ispr. i dop. M.: YUrajt. 2017. 190 s.
7. Bauer W.I., Music Learning Today: Digital Pedagogy for Creating, Performing, and Responding to Music. Published to Oxford Scholarship Online: 2014. 216 p. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199890590.001.0001.
8. Calderón-Garrido D., Cisneros P., García I.D., Fernández D., de las Heras-Fernández R.. La tecnología digital en la Educación Musical: una revisión de la literatura científica. Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. 2019. № 16. P. 43-55. DOI: <https://doi.org/10.5209/reviem.60768>
9. Gorbunova I.B., Petrova N.N. Music Computer Technologies, Supply Chain Strategy and Transformation Processes in Socio-Cultural Paradigm of Performing Art: Using Digital Button Accordion. International Journal of Supply Chain Management. 2019. T. 8. № 6. Pp. 436-445.
10. Hernandez-Ruiz E. How is music processed? Tentative answers from cognitive neuroscience. Nordic Journal of Music Therapy. 2019. Vol. 28, № 4. Pp. 315-332, DOI: 10.1080/08098131.2019.1587785
11. Liu M., Su S., Liu S., Harron J., Fickert C., Sherman B. Exploring 3D immersive and interactive technology for designing educational learning experiences. In Neto, de Souza R., Gomes A.S. (Eds.), Handbook of research on 3-D virtual environments and hypermedia for ubiquitous learning. Hershey, PA: IGI Global. 2016. Pp. 243-259. DOI: 10.4018 / 978-1-5225-5469-1.ch051.
12. Losada M., Heaphy E. The role of positivity and connectivity in the performance of business teams. American behavioral scientist. 2004. T. 47. № 6. Pp. 740-765.
13. Petrovic-Dziedz M., Trépanier A. Online Hunting, Gathering and Sharing - A Return to Experiential Learning in a Digital Age. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2018. № 19(2). Available at: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i2.3732>
14. Schüler A. The Integration of Information in a Digital, Multi-modal Learning Environment. Learning and Instruction. 2019. Vol. 59. Pp. 1-12. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.005>