

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ БАРОКОВИХ АНСАМБЛЕВИХ ТВОРІВ НА КЛАСИЧНИЙ ГІТАРІ

У статті аналізуються методичні аспекти, пов'язані з виконанням гітарних творів доби бароко. У разі інтерпретації барокових ансамблевих камерно-інструментальних творів перед виконавцями виникає ряд завдань, які потребують розгляду. Необхідне створення редакцій, які б адаптували твори, написані для п'ятиструнної гітари, до можливостей сучасної класичної. Наголошується, що багато чинників у творах доби бароко залишаються на вибір музикантів, а саме темп, деякі аспекти ритмічної організації, мелізматика, динаміка. Це потребує ретельної підготовки гітариста, щоб виконання не змінило авторського задуму та відповідало духу епохи. Зазначено, що в барокових творах значна варіативність у партії гітари пов'язана з мелізматикою – найчастіше використовуються трель та мордент. В ансамблевих творах, розрахованих для гітарного виконавства, можливі різні варіанти використання інших музичних інструментів, які так само мають визначатися специфікою доби бароко – дуети, тріо з додаванням флейти, скрипки, віолончелі.

Ключові слова: класична гітара, камерно-інструментальний ансамбль, виконавство, мелізматика, інтерпретація, бароко, гра.

Одним із найбільш розповсюджених виконавських складів, до яких звертаються композитори, є камерно-інструментальні ансамблі. Інтерес до невеликого складу зумовлений рядом причин. Насамперед, камерно-інструментальні мініатюри досить часто виступали своєрідною творчою лабораторією для митців. Крім цього, подібні жанри мали тривалішу історію існування, порівняно з масштабними та розгорнутими творами, призначеними для виконання оркестром. Камерні ансамблі дозволяють максимально проявитися творчій фантазії митця. Можливі різні варіанти поєднань інструментів в ансамблевій грі. Так, одним із типів ансамблів, що привертають науковий інтерес, є ті, де одним з інструментів є класична гітара. Проте виконання камерних барокових творів пов'язане з рядом складнощів – як технічного, так і психологічного рівня. Виокремлення аспектів, на які варто звернути увагу в процесі опанування музичного камерного інструментального твору доби бароко, де одним із учасників є класична гітара, є актуальним та таким, що може віднайти практичне втілення в сучасній музичній педагогіці.

Аналіз особливостей гри на гітарі розроблений у ряді робіт вітчизняних та російських авторів. Музично-виконавські традиції західноєвропейської гітарної школи аналізуються в праці В. О. Блажевича. Питання, пов'язані з виконанням гітарних творів доби бароко, висвітлюються В. А. Камініком. Деякі аспекти інтерпретації барокових творів в умовах сучасного виконавства представлені в роботі Ж. М. Закрасняної. Дослідження гітари в камерному ансамблі здійснює О. Петропавловський. Проте ряд питань, насамперед пов'язаних із виконанням барокових гітарних ансамблів, не знайшли висвітлення у вітчизняній музичній педагогіці.

Метою дослідження є виокремлення особливостей виконання ансамблевих барокових творів на класичній гітарі та розкриття методичних аспектів, пов'язаних з їх інтерпретацією.

Гітара є музичним інструментом, який надзвичайно розповсюджений у сучасній культурі. Проте сучасного вигляду вона здобула відносно недавно, і цьому передував тривалий процес модифікації та зміни близьких до неї струнно-щипкових інструментів. У якості одного з «пращурів» гітари можна вважити кіфару (кіфара), гра на якій була наявна ще за часів давніх цивілізацій. Саме до цих часів належать і перші теоретичні узагальнення, пов'язані з музичним мистецтвом. Суто інструментальна музика сприймалася як та, що пов'язана з чуттєвим началом, танцювальністю. Можливість її використання ставилася під сумнів античними авторами. Проте спів, який супроводжувався грою на кіфарі, сприймався як більш благородна діяльність, адже вербалний текст наповнював твір сенсом, а звучання кіфари було таким, що могло приборкувати пристрасті.

З поширенням християнства ставлення до інструментальної музики залишається не надто схильним. Основою богослужіння стала виключно вокальна музика, де на перший план виходив не музичний, а вербальний компонент. Проте в народному побуті досить часто використовувалися струнно-щипкові інструменти, стаючи уособленням танцювального, розважального начала. З приходом доби Відродження докорінним чином змінюється ставлення до інструментальної музики. Набувають розвитку музичні жанри, одні сімейства інструментів починають змінювати інші. В цей час можна казати про різні функції, які виконують інструменти в музичній практиці цього часу – сольне виконавство, ансамблеве й акомпанування. «У виконавській практиці в цей час вже можна виділити три основні форми: акомпанемент, інструментальний ансамбль та сольне виконання. Завдяки віртуозам-виконавцям (Луїсу Мілану, Джону Дауленд, Франческо да Мілано та ін.) струнні щипкові інструменти, в т. ч. і гітара, брали активну участь у розвитку кожної з цих форм» [5, с. 9].

Власне попередниками гітари можна вважати лютню, на якій грали європейські музиканти, та інструмент уд, який отримав своє розповсюдження завдяки тому, що його привезли маври до Іберії у VIII ст. В. О. Блажевич відзначає, що достатньо важко визначити, який саме інструмент виступає безпосереднім прообразом

гітари – лютня, ліра, кіфара грецька, італійська віола чи іспанська віуела, адже виконавська практика гри на кожному з них вплинула на формування гітари сучасного типу. Після формування гітари досить тривалий час вона мала лише п'ять струн, а вже згодом їх стало шість. «Однак визначити, який із перелічених інструментів передував появі гітари, достатньо важко. Можна сказати, що кожен із них впливув на становлення гітари, яка свого нинішнього вигляду набула в кінці XVIII ст. в Іспанії, а саме – до п'яти попередніх струн додалася шоста (E), а здвоєні струни замінилися одинарними. Відтоді гітара почала розповсюджуватися по всіх країнах Європи і світу» [1, с. 355–356].

Класична гітара використовується в сучасній музичній практиці як сольний інструмент, як ансамблевий, наявні також гітарні концерти. Але найчастіше гітара представлена у ансамблі з іншими інструментами. Невеликі виконавські склади – дуєти, тріо, квартети – виступають найбільш доцільними та збалансованими. Поєднання гітари з іншими інструментами у рамках камерного ансамблю дозволяє максимально проявити її техніко-виразні та естетичні властивості. Якщо говорити про ансамблеві твори з використанням гітари, які входять до репертуару сучасного гітариста, то зазвичай виконуються ті, які були написані вже після остаточної модифікації інструменту. Адже, хоч і залишилися занотовані гітарні твори, які були написані до її остаточної модифікації, поширеної сьогодні, їх виконання постає досить складним завданням. Серед творів, які лише нещодавно потрапили в репертуар класичних гітаристів, виокремлюються барокові. Насамперед це було зумовлено тим, що вони були написані для баркової гітари, яка мала лише п'ять струн. Їх сприйняття як тих, що відразу можливі для виконання на шестиструнній гітарі, проте без однієї струни, наражається на труднощі технічного характеру, пов'язаними з незручною аплікатурою і т. п. Під час виконання баркових творів необхідним є перегляд самого тексту, адже його нотація могла бути представлена і на нотоносцях, і буквеними табуліятурами. Певні труднощі можуть виникнути під час створення інтерпретації твору через те, що динамічні відтінки, особливості мелізматики, навіть вибір інструментів залишалися на вибір виконавця чи, точніше, мали декілька редакцій навіть у їх творця.

Серед гітарних ансамблів доби бароко можна згадати ті, автором яких є Робер де Візе – французький композитор, співак, лютніст та гітарист, що був учасником Королівської музичної спільноти та королівським вчителем гри на гітари. О. Петропавловський відзначає роль Робера де Візе для розвитку гітарної музики: «У кінці XVII ст. гітара стала популярною при королівських дворах – особливо при англійському та французькому. Багато придворних гітаристів-композиторів (Франческо Корбетта, Робер де Візе та ін.) зробили значний внесок у становлення різних жанрів камерно-інструментальної музики – сюїти, тріо-сонати, сольної сонати; часто вони зверталися і до камерно-вокальних жанрів – дуетів для голосу з гітарою» [5, с. 9]. Хоча твори Візе виконувались за його життя, проте після модифікації гітари певний час вони залишалися непридатними для виконавців, адже процес їх адаптації для шестиструнної гітари мав враховувати особливості трактування інструменту часів бароко. У «Кнізі п'ес для гітари, присвячених Королю» (1686) – збірнику Візе, який дійшов до наших днів, – містилося 33 п'еси. Володимир Камінік – один із перших російських виконавців, який почав цікавитися грою на всіх типах старовинних гітар (віуелі, баркові гітари, ренесансні гітари) – здійснив спробу адаптації творів Візе для шестиструнної гітари, опублікувавши в 2016 р. у Санкт-Петербурзі «Книгу п'ес для гітари, присвячених королю». У передмові до даної збірки Камінік зазначає, що, як і більшість баркових композиторів, Візе робив варіанти власних творів для різних інструментів – теорби, лютні чи баркової гітари, змінюючи тональності та прийоми гри, в першу чергу для того, щоб полегшити гру на них. У збірнику, адаптованому для шестиструнної гітари, ансамблеві твори представлені як ті, що допускають можливість наявності декількох варіантів виконання. Перша лінія – мелодія, друга – партія гітари, третя – басова лінія. Робер де Візе записував власну музику як поєднання мелодії та цифрованого басу, з деякими можливими мелізмами без їх розшифрування.

Наразі виконання ансамблів Візе передбачає вільний вибір інструментів, які супроводжуватимуть гітару. «Ймовірно передбачалося, що за цим записом музичні твори можна грati на будь-якому гармонічному інструменті (лютня, теорба, клавесин і т. п.) або в ансамблі, де верхній рядок гратиме будь-який мелодичний інструмент, а нижній – гармонічний або група контінуо. Таким чином, кожен музикант або ансамбл могли прилаштувати п'есу для власних інструментів» [2, с. 4]. Якщо дотримуватися настанов виконання творів доби бароко, максимально наблизених до «автентичного» звучання, то це вимагає творчого підходу в інтерпретуванні. Звісно, чимале значення мало розуміння авторського задуму у грі ансамблю. Іноді досить чіткі авторські позначення спрощували їх відтворення виконавцями. «В табулітурі де Візе показує один із варіантів інтерпретації власних творів саме для баркової гітари. Розшифровку деяких прикрас, точні гармонії, арпеджіо, *rasgado* і навіть аплікатуру пальців лівої руки» [2, с. 4].

Альтернативою виконання ансамблевих баркових гітарних творів є та, що формується в рамках «історично обізнаного виконавства» – НІРР. Вітчизняна дослідниця Ж.М. Закрасняна надає визначення цьому напрямку, пов'язаному з інтерпретацією творів доби бароко. «Виникає рух, що здобув називу historically informed performance practice – «історично обізнана виконавська практика» (прийняті скорочення – НІРР) або historically informed performance – «історично обізнане виконавство» (скорочено НІР). Це та назва, якою себе позначили виконавці, що ратують за аутентичне відтворення музичних творів доби бароко. Їх мета досягається завдяки тривалим дослідженням, пов'язаним із вивченням свідоцтв сучасників епохи бароко про звучання як людських голосів, так і музичних інструментів» [3, с. 269]. Відповідно до парадигми, запропонованої в рамках НІРР, про-

понується виконувати твори на автентичних інструментах. Дана настанова є не надто прийнятною за умови відсутності в широкому вжитку копій інструментарію доби бароко. Проте інші пропозиції, пов'язані з поширенням імпровізаційності, яка була неодмінною частиною виконавства у бароковій музиці, є цілком слушними. Як вже було зазначено, в барокових творах значна варіативність була пов'язана з мелізматикою. Передбачалося, що виконавці – як вокalisti, так й інструменталiсти – повиннi імпровiзувати, «розквітчuvати» музичний текст, прикрашати його, додаючи форшлаги, морденти та іншi мелізми. «Найбiльш часто використовуються позначення мелізмів у партiї гiтарi – трель та мордент. Буква чи цифра над мелізмом позначали звук, що входив у цю прикрасу. Також зустрiчаються апподжiатура, вiбрato, легato, арпеджiо i навiть гольпе» [4, с. 31].

Під час виконання барокового твору, окрiм прочитання самого музичного тексту, творчого пiдходу потреbує i вирiшення такого важливого чинника музичної тканини, як метроритмiчна основа. «I, використовуючи рядки мелодiї i баса, ви можете створити свiй варiант iнтерпретацiї. Це стосується, перш за все, рiзних тлумачень прикрас, якi у разi повторення частин можна мiняти, створюючи таким чином невелику варiацiю, арпеджованням обiграванням акордiв, невеликими ритмiчними змiнами» [2, с. 4–5]. У збiрнику Вiзе немає жодного темпового позначення, немає iх також у редакцiї В.А. Камiнiка. Кожна з частин сюiти була пов'язана з певним танцем, специфiку виконання якого було закладено в самому жанрi. Камiнiк надає у передмовi приблизнi рекомендацiї щодо характеру виконавства, пiдкresлюючи, що це пiдходить для вже зрiлих музикантiв, пiдготовлених грati вiдповiдно до наявних традицiй.

Окрiм того, що вибiр темпу залишається вiльним вибором виконавцiв, на думку В.А. Камiнiка, доречним є використання «нерiвних нот» – notes inegales. Даний прийом можна застосовувати зriдка, коли «попарно граються восьмi або шiстнадцятi, одна з нот коротше або довше» [2, с. 5]. Подiбна ритмiчна «свiбода» дозволяє бути йому бiльш виразним та схвильзованим, що було притаманне для французької музики доби бароко. Його використання наближатиме звучання до аутентичного звучання, надаючи iншого характеру фразi чi навiть усiй п'есi.

За рахунок того, що вибiр iнструментiв, якi використовуватимуться у грi барокових ансамблiв, стає завданням виконавцiв, виникає широке поле для проявu творчого пiдходу. Рiзноманiтнi типи оркестрування, що виникатимуть шляхом поєднання iнструментiв, можуть створити велику кiлькiсть комбiнацiй. Проте тут також варто враховувати ряд чинникiв. Насамперед, вибiр iнструментiв має вiдповiдати тим, якi застосовувалися у добу бароко. Тобто йдеться про тембральну вiдповiднiсть. По-друге, обрання того чи iншого iнструментu пов'язане з вiдтворенням тої чи iншої функцiї в музичної тканинi. Наприклад, доцiльним є створення однотембрального ансамблю – дуету чи трiо гiтар. Продуктивним буде поєднання гiтарi зi скрипкою та вiолончеллю; гiтарi з флейтою; гiтарi з флейтою та скрипкою та т. п. У XVIII – XIX ст. власне i формуються типовi камернi склади з використанням гiтарi. «Таким чином, у цей перiод склався «класичний» камерно-ансамблевий репертуар i класичнi iнструментальнi склади – гiтарний дует, дует зi скрипкою, флейтою, фортепiанo; трiо, квартет i т. д., у яких гiтарa постає як повноправний партнер. Крiм цього, вона брала активну участь у становленнi iнструментальних жанрiв камерної музики – сонати, концерту» [5, с. 10]. У разi створення подiбних ансамблiв необхiдне дотримання динамiчного балансу мiж iнструментами. Адже звучання сучасних iнструментiв розраховане на бiльш високий динамiчний рiвень, порiвняно з бароковими.

Виконання творiв доби бароко на класичнiй гiтарi пов'язане з рядом завдань, якi постають перед виконавцiями. Насамперед необхiдне застосування творчого пiдходу, пов'язаного зi створенням iнтерпретацiйної версii. За рахунок того, що багато чинникiв у цих творах залишаються на вибiр музикантiв, а самe темп, деякi аспекти ритмiчної органiзацiї, мелiзматика, динамiка, iх виконання потребує ретельної пiдготовки, яке б не змiнило авторського задуму та вiдповiдало духовi епохи. В ансамблевих творах, розрахованих для гiтарного виконавства, можливi рiзнi варiанти використання iнших музичних iнструментiв, якi так само мають визначатися специфiкою доби бароко.

Використана лiтература:

1. Блажевич В. О. Музично-виконавськi традицiї захiдноєвропейської гiтарної школи / О. В. Блажевич // Професiйна мистецька освiта i художня культура: виклики XXI столiття. Матерiали II Мiжнародної науково-практичної конференцiї, 14–15 квiтня 2016 р., м. Київ. – Київ, 2016. – С. 353–360.
2. Вize P. Королевский учитель игры на гитаре: Пьесы из сюиты ре минор / Р. де Вiзе / обработка для шестиструнной гитары В. А. Каминик. – Санкт-Петербург, 2016. – 20 с.
3. Закрасняна Ж. М. Барокова опера та її актуалiзацiя в сучаснiй музичнiй культурi / Ж. М. Закрасняна // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – С. 268–271.
4. Каминик В. А. Искусство игры на гитаре. Ренессанс и Барокко / В. А. Каминик. – Санкт-Петербург, 2008. – 124 с.
5. Петропавловский А.А. Гитара в камерном ансамблe : автореф. дисс. ... канд. искусствоведения : 17.00.02. «Музыкальное искусство» / А. А. Петропавловский. – Нижний Новгород, 2006. – 21 с.

References:

1. Blazhevych V. O. Muzychno-vykonavski tradytsiyi zakhidnoevropeyskoyi hitarnoyi shkoly / O. V. Blazhevych // Profesiyna mystetska osvita i khudozhnja kultura: vyklyky KHKH stolittya. Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 14–15 kvitnya 2016 r., m. Kyiv. – Kyiv, 2016. – S. 353–360.

2. Vyze R. Korolevskyy uchytel yhry na hytare: Pesy yz syupty re mynor / R. de Vyze / obrabotka dlya shestystrunnoy hytary V. A. Kamynyk. – Sankt-Peterburh, 2016. – 20 s.
3. Zakrasnyana Zh.M. Barokova opera ta yiyi aktualizatsiya v suchasniy muzychniy kulturi / Zh.M. Zakrasnyana // Molodyy vchenyy. – 2017. – № 10. – S. 268–271.
4. Kamynyk V. A. Yskusstvo yhry na hytare. Renessans y Barokko / V. A. Kamynyk. – St. Petersburg, 2008. – 124 s.
5. Petropavlovskyy A. A. Hytara v kamernom ansamble : avtoref. dyss. ... kand. yskusstvovedenya : 17.00.02. «Muzykalnoe yskusstvo» / A. A. Petropavlovskyy. – Nyzhny Novgorod, 2006. – 21 s.

Сологуб В. Д. Методические аспекты исполнения барочных ансамблевых произведений на классической гитаре

В статье анализируются методические аспекты, связанные с исполнением гитарных произведений эпохи барокко. В случае интерпретации барочных камерно-инструментальных ансамблевых произведений перед исполнителями возникает ряд задач, требующих рассмотрения. Необходимо создание редакций, адаптирующих произведения, написанные для пятиструнной гитары, к возможностям современной классической. Отмечается, что многие факторы в произведениях эпохи барокко остаются на выбор музыкантов, а именно темп, некоторые аспекты ритмической организации, мелизматика, динамика – это требует тщательной подготовки гитариста, чтобы исполнение не изменило авторского замысла и соответствовало духу эпохи. Отмечено, что в барочных произведениях значительная вариативность в партии гитары связана с мелизматикой – чаще всего используются трель и мордент. В ансамблевых произведениях, рассчитанных для гитарного исполнительства, возможны различные варианты использования других музыкальных инструментов, которые так же должны определяться спецификой эпохи барокко – дуэты, трио с добавлением флейты, скрипки, виолончели.

Ключевые слова: классическая гитара, камерно-инструментальный ансамбль, исполнение, мелизматика, интерпретация, бароко, игра.

Sologub V. D. Methodical aspects of the performance of baroque ensemble works on classical guitar

The article analyzes the methodological aspects associated with the performance of guitar works of the Baroque era. In the case of the interpretation of baroque chamber-instrumental ensemble works, a number of tasks arise before the performers that need to be considered. It is necessary to create editions that adapt the works written for the five-string guitar to the possibilities of modern classical. It is noted that many factors in the works of the Baroque era remain at the choice of musicians, namely – pace, some aspects of rhythmic organization, melismatics, dynamics – this requires careful preparation of the guitarist so that the performance does not change the author's idea and corresponded to the spirit of the era. It is noted that in baroque works considerable variability in the guitar part is associated with melismatics – most often trill and mordent are used. In ensemble works written for guitar performance, various options for the use of other musical instruments are possible, which should also be determined by the specifics of the Baroque era – duets, trios with the addition of flute, violin, cello.

Key words: classical guitar, chamber-instrumental ensemble, performance, melismatics, interpretation, baroque, game.

УДК 378.046.4:004(045)

Сологуб О. С.

ПРО СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДИСТІВ МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ РАЙОНІВ, МІСТ ТА ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У статті йдеться про проблеми формування інформаційно-цифрової компетентності методиста. Розглянуто вітчизняні та зарубіжні документи і дослідження щодо професійно-особистісного розвитку андрографів в умовах переходу до суспільства знань, питання інформаційно-цифрової компетентності методистів методичних установ районів, міст та об'єднаних територіальних громад. Також у статті проаналізовано результати проведеного нами онлайн-опитування методистів щодо стану сформованості у них інформаційно-цифрової компетентності. Для обґрунтування добору запитань анкети окреслено рівні професійного розвитку методиста, основні аспекти його роботи з цифровими технологіями, сфери застосування цифрових технологій, а також навички та компетенції, якими повинен володіти сучасний андрограф. На основі результатів анкетування окреслено основні проблеми та подальші дії щодо розвитку інформаційно-цифрової компетентності методистів методичних установ районів, міст, об'єднаних територіальних громад у системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, методист, компетенція, ключові компетентності, професійний розвиток, цифрові технології.

Із розвитком цифрових технологій гостро постає проблема професійного зростання педагогічних працівників, здатних підготувати випускника Нової української школи до життя в цифровому суспільстві. Трансформація постіндустріального суспільства в інформаційне та початок цифрової епохи, який ознаменувався переходом до суспільства знань, цінністю якого є потужність мереж, які з'єднують людей, місця та ідеї, зумовлює необхідність зміни освітньої парадигми, головним завданням якої має стати забезпечення рів-