



“ФЕНОМЕН ГИТАРЫ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ”

Суконкин Антон Михайлович

Государственный Институт национального
эстрадного искусства имени

Батыра Закирова, при Государственной консерватории
Узбекистана, Факультет: Эстрадное исполнительство

студент 3-его курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697553>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 19-iyun 2025 yil

KEY WORDS

гитара, культурный феномен,
история музыки, классическая
гитара, русская семиструнная
гитара, электрогитара,
звуковые эффекты, техника
игры, эволюция инструмента,
музыкальная культура

ABSTRACT

Статья исследует гитару не просто как музыкальный инструмент, а как уникальный культурный феномен, чья история неразрывно связана с развитием человечества. Проследившая путь гитары от ее древних предков (кифара, лютня) через рождение в Испании XVI века и эпохи Ренессанса, Барокко и Классицизма, где она обрела классическую форму и концертный статус, значительная роль в романтическом домашнем музицировании и становлении русской семиструнной гитары как национального символа. Революция XX века – появление электрогитары, породившей новые звуки (дисторшн, овердрайв), техники игры и ставшей двигателем жанров от блюза и джаза до рока и поп-музыки. Статья анализирует влияние гитары на формирование ключевых музыкальных стилей (фламенко, классика, кантри, фолк), описывает многообразие современных видов (классическая, акустическая, электрогитара, полуакустическая, баритон, 12-струнная) и подчеркивает ее социальную значимость как доступного инструмента самовыражения, объединяющей силы и культурного символа. Феномен универсальности гитары, ее способности адаптироваться к любым эпохам, стилям и аудиториям, оставаясь вечно актуальным мостом между культурами и сердцами людей.

Введение: Струны, связующие века

Представьте инструмент, который звучал в древних дворцах и средневековых замках, сопровождал рыцарей и поэтов, заполнял гулкие концертные залы и маленькие деревенские домики, а потом ворвался на стадионы, потрясая мир мощью электрического звука. Этот инструмент – гитара. Ее история – это не просто эволюция формы и струн, это зеркало человеческой культуры, отражающее смену эпох, вкусов и духа времени. Гитара уникальна своей невероятной способностью быть разной:

изысканной и простой, сольной и аккомпанирующей, народной и элитарной, акустической и электрической. Она смогла стать своим для миллионов людей по всему миру, и в этом заключается ее главный культурный феномен. Эта статья проследит удивительный путь гитары от самых истоков до наших дней, попытаюсь понять, как скромный струнный инструмент покорила сердца и умы человечества.

Глава 1: Истоки: Предки в тени истории

Далекие корни гитары теряются в глубине тысячелетий. Еще древние цивилизации создавали инструменты, звук из которых извлекался колебанием струн. В Древней Греции широко использовалась кифара – деревянный инструмент с резонаторным корпусом и несколькими струнами, часто ассоциирующийся с богом Аполлоном и музами. Она была важной частью культурной и религиозной жизни. Параллельно на Ближнем Востоке и в Азии развивалась лютня. У нее был характерный округлый корпус-резонатор из деревянных пластин и короткий гриф. Лютня, особенно в арабском мире (известная как аль-уд), достигла высокого совершенства и стала символом утонченной придворной музыки. Эти инструменты – кифара и лютня – не были гитарами в современном понимании, но заложили фундаментальные принципы: струны, натянутые над грифом и резонирующий корпус для усиления звука. Они путешествовали по миру вместе с торговцами, завоевателями и переселенцами, постепенно меняясь.

Глава 2: Рождение в Испании: Форма обретает голос

Судьбоносной стала встреча культур на Пиренейском полуострове. После прихода мавров (арабских завоевателей) на территорию Испании, их лютня (аль-уд) попала в европейскую среду. Местные мастера и музыканты начали экспериментировать с формой. Постепенно округлая спинка лютни стала уплощаться, корпус приобрел более выраженную "талию" (как у современной гитары), что делало инструмент удобнее для игры и придавало звуку новые оттенки. К XVI веку в Испании сформировался инструмент, который уже можно уверенно назвать гитарой. У него было 4 или 5 двойных струн (хоры). Этот инструмент, получивший название "виуэла" (в более аристократичном варианте) или просто гитара, быстро завоевал популярность. Его можно было услышать и в роскошных дворцах знати, где он аккомпанировал пению и танцам, и на улицах городов, и в домах простых людей. Гитара стала неотъемлемой частью испанской жизни, ее культурным символом. Именно Испанию по праву считают колыбелью классической гитары.

Глава 3: Эпоха расцвета: От салонов к концертным залам (Ренессанс, Барокко, Классицизм)

В эпоху Ренессанса и Барокко (XVI-XVIII вв.) гитара из Испании начала свое триумфальное шествие по Европе. Она попала в Италию, Францию, Англию, Германию. Инструмент полюбили за его относительную простоту освоения (по сравнению со сложной лютней), мелодичность и способность создавать гармоническое сопровождение. Гитара стала звездой камерной музыки – музыки для небольших помещений, для узкого круга слушателей. Под ее аккомпанемент пели романсы, исполняли танцы. Появились первые значительные композиторы, писавшие специально для гитары, и первые школы игры. К концу XVIII - началу XIX века (Классицизм) гитара пережила важную эволюцию. Мастера, прежде всего испанец Антонио Торрес Хурадо, практически создали современный облик классической гитары. Они увеличили корпус, усовершенствовали внутренние пружины (распорки), установили стандарт в 6 одинарных струн. Это придало инструменту небывалую

громкость, глубину и богатство тембра. Гитара перестала быть только аккомпанирующим инструментом. Появились виртуозы-исполнители, такие как Фернандо Сор (Испания) и Мауро Джулиани (Италия), которые сочиняли для нее сложные концертные пьесы, сонаты, вариации. Их музыка доказала, что гитара – полноправный сольный инструмент, достойный академической сцены наравне со скрипкой или фортепиано. Гитара прочно вошла в мир профессиональной музыки.

Глава 4: Гитара и народ: Романтика у домашнего очага (XIX век)

Эпоха Романтизма (XIX век) принесла с собой культ чувств, природы и интереса к народным корням. Гитара идеально вписалась в эту атмосферу. Она стала символом домашнего музицирования. Ее компактность, относительно невысокая цена (по сравнению с роялем) и способность создавать уютную, лирическую атмосферу сделали ее желанной гостьей в гостиных и салонах. Под ее аккомпанемент звучали романсы, баллады, народные песни. Гитара стала неразрывно связана с поэзией, создавая тонкий эмоциональный фон для стихов. Параллельно она оставалась сердцем народной музыки во многих странах Европы и Америки. В руках народных музыкантов гитара обретала новые ритмы, простые, но выразительные аккордовые последовательности, характерные приемы звукоизвлечения. Она звучала на сельских праздниках, в тавернах, сопровождала странствующих музыкантов. Эта "демократичность" гитары – ее способность быть и изысканной, и простой, понятной каждому – стала ключом к ее невероятной популярности и культурной значимости.

Глава 5: Русская душа в семи струнах

Особую и очень яркую страницу в историю гитары вписал русский семиструнный строй. В России XIX века получила широкое распространение гитара с семью струнами, настроенными особым образом (чаще всего в аккорд G-major: D-G-B-d-g-b-d'). Этот строй придавал инструменту неповторимое, глубокое, бархатистое и очень гармонически насыщенное звучание. Русская семиструнная гитара стала невероятно популярной в среде городской интеллигенции и особенно – в цыганской музыкальной культуре. Она была идеальным инструментом для исполнения страстных, меланхолических или лирических городских романсов и цыганских песен. Звук семиструнки как нельзя лучше передавал широту русской души, тоску, удаль и нежность. Виртуозы-гитаристы (как Андрей Сихра, считающийся "отцом" русской семиструнной гитары) создали огромный пласт музыки для этого инструмента. Семиструнная гитара стала настоящим культурным феноменом России XIX - начала XX века, звуча в дворянских усадьбах, на цыганских вечерах и в домах горожан, оставив глубокий след в русской музыкальной традиции и поэзии.

Глава 6: Электрический прорыв: Зарождение новой эры (XX век)

XX век начался для гитары с проблемы: ее просто не было слышно. В набирающих популярность больших джазовых оркестрах, биг-бэндах, мощные духовые и ударные инструменты полностью заглушали тихий звук акустической гитары. Гитаристы оказались на задворках сцены. Решение пришло с развитием электроники: усилить звук гитары с помощью электричества. Первые эксперименты с "электрификацией" гитары начались еще в 20-х годах, но настоящий прорыв произошел в 1930-40-х годах. Появились первые серийные электромагнитные звукосниматели, которые преобразовывали колебания металлической струны в электрический сигнал. Этот сигнал можно было усилить и подать на колонку (комбоусилитель). Так родилась электрогитара. Первые модели были просто акустическими гитарами с установленными звукоснимателями ("арктопы" с f-образными резонаторными

отверстиями, как у скрипки). Но очень скоро стало ясно, что для чистоты электрического звука и борьбы с обратной связью (пронзительным свистом) нужен цельный корпус без резонирующей полости. В 1950 году компания Fender выпустила революционную модель Fender Esquire (позже Broadcaster и Telecaster), а в 1954 – легендарный Stratocaster. Это были гитары со сплошным деревянным корпусом (солид-боди), простые, надежные и недорогие. Вскоре компания Gibson представила свою культовую модель Les Paul (1952). Электрическая гитара перестала быть просто громким инструментом – она открыла совершенно новые звуковые миры.

Глава 7: Звуковые ландшафты: Техники и эффекты электрической эры

Появление электрогитары и усилителей кардинально изменило не только громкость, но и саму природу гитарного звука. Музыканты быстро обнаружили, что если "перегрузить" вход усилителя, сделав сигнал слишком сильным, звук искажается, приобретая рычащую, хрипящую, грязную окраску. Так родились эффекты овердрайв (Overdrive) и дисторшн (Distortion), ставшие основой рок-музыки. Появилась возможность управлять длительностью звука (сустейн - Sustain) – электрогитара могла "петь" бесконечно долго. Это привело к революции в технике игры. Возникли скоростные пассажи и соло, сложные риффы (короткие повторяющиеся мелодико-ритмические фигуры), основанные на искаженном звуке. Появились специальные приемы: вибрато с помощью рычага тремоло (особенно на Stratocaster), глушение струн ладонью (palm muting), скольжение по грифу (глиссандо, слайд), тэппинг (извлечение звука постукиванием пальцев по ладам). Развитие электроники подарило музыкантам целый арсенал педалей эффектов: реверберация (эхо), дилэй (задержка), хорус (утолщение звука), флэнжер, фэйзер (пространственные, "космические" эффекты), вау-вау (имитация человеческого голоса). Электрогитара превратилась в невероятно гибкий и выразительный инструмент, способный имитировать оркестр, скрипку, саксофон или создавать совершенно фантастические, неземные звуки.

Глава 8: Владычица жанров: От фламенко до стадионного рока

Пожалуй, ни один другой инструмент не проник так глубоко и в такое количество музыкальных стилей, как гитара. Она стала их основой, символом и голосом:

Фламенко (Испания): Здесь гитара – душа искусства. Ее сложные ритмы (компас), виртуозные пассажи (фальсета), страстные аккорды и перкуссионные удары по корпусу (гольпе) создают неповторимую атмосферу Андалусии.

Классическая музыка: Классическая гитара сохранила свою нишу в академическом мире. Для нее пишут современные композиторы, ее звучание украшает камерные ансамбли и сольные концерты.

Джаз и Блюз: Акустическая гитара была важна в раннем блюзе. Но именно электрогитара стала одним из главных инструментов в блюзе, передавая его тоску и экспрессию, а затем и в джазе, где она блистает в импровизациях (особенно полуакустические гитары типа Gibson ES-335).

Рок-музыка: Электрогитара – это королева рока. От рок-н-ролла 50-х (Чак Берри) через британское вторжение (The Beatles, The Rolling Stones, The Who), психоделию, хард-рок (Led Zeppelin, Deep Purple), глэм-рок, панк-рок, метал (во всех его формах) и до альтернативы и инди-рока – мощный, искаженный звук гитары, виртуозные соло и запоминающиеся риффы стали двигателем и символом этого глобального культурного явления.

Поп-музыка: Гитара (чаще акустическая) обеспечивает гармоническую и ритмическую основу бесчисленных поп-хитов. Электрогитара добавляет яркие акценты и соло.

Фолк, Кантри, Авторская песня: Акустическая гитара – верный спутник бардов, фолк-певцов и кантри-музыкантов. Ее живой, натуральный звук создает атмосферу искренности и близости к слушателю (Боб Дилан, Джонни Кэш, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава). Гитара обладает удивительной способностью адаптировать свою суть под любой стиль, оставаясь при этом узнаваемой.

Глава 9: Современный мир: Многообразие форм и звуков

Сегодня гитара переживает эпоху невероятного разнообразия. Она существует в десятках видов, каждый со своим характером:

Классическая гитара: Нейлоновые струны, широкий гриф, теплый, мягкий звук. Основа академического репертуара и фламенко.

Акустическая гитара (Вестерн): Стальные струны, более узкий гриф, громкий, яркий, звонкий звук. Используется в фолке, кантри, роке, поп-музыке, авторской песне. Варианты: Дредноут (мощный бас), Джамбо (громкий, сбалансированный), Гранд Аудиториум (универсальный).

Двенадцатиструнная гитара: 6 пар струн (основная + октавная или в унисон). Создает объемное, звенящее, "хорусное" звучание. Популярна в фолк-роке (The Byrds, Led Zeppelin).

Электрогитара (Солид-боди): Цельный корпус (Fender Stratocaster/Telecaster, Gibson Les Paul/SG). Максимальный сустейн, яркий атакированный звук. Основа рока, метала, поп-музыки.

Полуакустическая гитара (Арктоп, Hollow/Semi-hollow body): Корпус с резонаторными отверстиями (f-образными или круглыми) и центральным массивным блоком (Gibson ES-335). Теплый, округлый, "древесный" звук с меньшей обратной связью. Любима в джазе, блюзе, рокабилли.

Баритон-гитара: Более длинная мензура (длина струны), настраивается ниже стандарта. Звучит глубже, мощнее, ближе к басу. Используется для создания тяжелых риффов или атмосферных партий.

Мастера постоянно экспериментируют с материалами (экзотические породы дерева, карбон, металлы), электроникой (активные звукосниматели, встроенные процессоры эффектов), системами тюнинга (машинки с памятью строя). Появляются гибридные инструменты (электроакустики с пьезозвукоснимателями), моделирующие процессоры, воссоздающие звучание легендарных усилителей и гитар. Техники игры также не стоят на месте: продолжают развиваться скоростные стили, перкуссионные техники (тэппинг по корпусу), использование альтернативных строев, микротоновая музыка.

Глава 10: Социальный феномен: Гитара в руках миллионов

Феномен гитары выходит далеко за рамки чисто музыкальных. Это инструмент с огромной социальной значимостью:

Доступность: Относительно невысокая цена (особенно начального уровня), портативность и сравнительная простота освоения базовых аккордов сделали гитару

одним из самых демократичных инструментов. Ее может купить и освоить почти каждый.

Инструмент самовыражения: Гитара – идеальный спутник для сочинения песен. Она позволяет выразить свои мысли, чувства, протест или радость. Это сделало ее символом молодежных движений, авторской песни, протестной культуры (хиппи, панк, бардовская песня в СССР).

Объединяющая сила: Гитара создает атмосферу общения. Песни у костра, домашние посиделки с музыкой, джем-сейшны – все это объединяет людей, создает чувство общности и тепла. Она ломает социальные барьеры.

Культурный символ: Электрогитара стала мощным символом свободы, бунта, энергии в рок-культуре XX-XXI века. Ее образ использовался в кино, на плакатах, в изобразительном искусстве.

Образовательная роль: Гитара – часто первый серьезный музыкальный инструмент для многих. Обучение игре развивает моторику, слух, чувство ритма, дисциплину, творческое мышление.

Глава 11: Взгляд в будущее: Вечная эволюция

Что ждет гитару в будущем? Ее феноменальная жизнеспособность и способность к адаптации дают все основания полагать, что она не уйдет со сцены. Технологии будут развиваться: цифровое моделирование звука станет еще совершеннее и доступнее, появятся новые интеграции с компьютерами и гаджетами для обучения и творчества, будут исследоваться новые материалы и конструкции. Но суть останется прежней: струны, гриф, корпус и музыкант, вдохнувший в инструмент жизнь. Будут возникать новые музыкальные стили, и гитара, как это было всегда, найдет в них свое уникальное место, обретая новые голоса и краски. Она продолжит учить детей, вдохновлять профессионалов, объединять друзей и выражать самые сокровенные чувства миллионов людей по всему миру.

Заключение: Феномен универсальности

Феномен гитары в истории культуры – это феномен ее невероятной универсальности и человечности. Она смогла пройти сквозь тысячелетия, трансформируясь от античной кифары до цифрового монстра стадионных рок-шоу, но при этом сохранить свою душу. Она в равной степени принадлежит и академическому залу, и шумному рок-клубу, и тихому домашнему кругу. Она может звучать изысканно сложно и трогательно просто. Она говорит на языках всех народов и всех поколений. Гитара стала мостом между эпохами, культурами, социальными слоями и, самое главное, между людьми. Ее струны вибрируют в унисон с человеческими эмоциями – от тихой грусти до безудержного восторга. И пока в мире есть люди, желающие выразить себя через музыку, гитара будет жить, эволюционировать и продолжать свой удивительный путь в сердце мировой культуры. Ее история далека от завершения, она пишется каждым новым аккордом, каждым новым риффом, каждой новой песней, рожденной под ее волшебные струны.

Список литературы:

1. «Гитара - волшебный музыкальный инструмент» (Климин А., 2022)
2. «Гитара. История инструмента» (Быков М., 2022)

3. «Гитара – прошлое и настоящее» (Серазетдинова В., 2012)
4. Работа М.А. Стаховича "Очерк истории семиструнной гитары" (1854)
5. Журнал "Гитарист" (В. Русанов, 1906)
6. "Экзерсисы" С. Аксёнова (1818)
7. Статья "Гитара" в Большой российской энциклопедии



INNOVATIVE
ACADEMY