

РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА У ХХІ СТ.

Чернишова Анна Михайлівна

ORCID ID: 0000-0003-4285-0022

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри мистецької освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Україна

У ХХІ столітті музиканти-гітаристи стикаються з численними викликами та трендами, які визначають їхню творчість і спосіб працювати. Один із найважливіших аспектів сучасності, що впливає на музичний світ, – це глобалізація і її вплив на обмін музичними культурами та стилями.

Глобалізація, як процес інтеграції економічних, політичних та культурних аспектів у світовому масштабі, суттєво змінює вигляд музичної індустрії. Однією зі значущих характеристик глобалізації є полегшений доступ до різних музичних жанрів та стилів з різних країн та культур. Це створює унікальні можливості для музикантів-гітаристів досліджувати різні музичні традиції та впроваджувати їх елементи у свою творчість [1].

Один із важливих аспектів глобалізації в музичному світі – це розширення аудиторії для музикантів. Завдяки доступу до інтернету та платформ для стрімінгу, музика стала легко доступною для слухачів з усього світу. Це означає, що гітаристи мають можливість донести свою музику до глобальної аудиторії, роблячи їхню творчість більш видимою та досяжною.

Однак разом із зростанням доступності до різних музичних впливів, музиканти-гітаристи також стикаються з викликами, пов'язаними з збереженням своєї унікальності та оригінальності. У світі, населеному безмежною кількістю музичних жанрів та стилів, важливо знайти свій унікальний шлях і визначити свій власний музичний голос.

Ще однією важливою аспектом глобалізації є обмін музичними культурами та стилями. Музиканти-гітаристи мають можливість вивчати та адаптувати різні музичні техніки, ритми, мелодії та гармонії з різних культур та жанрів. Це може призвести до створення нових та інноваційних звуків, які об'єднують елементи різних музичних традицій.

З іншого боку, глобалізація може також призвести до музичного однорідності та комерціалізації. У пошуку широкої аудиторії, багато музикантів-гітаристів можуть спрямовувати свою творчість на загальнодоступні формати, що призводить до стандартизації звучання та стилів. Це може вплинути на різноманітність та оригінальність музичного звучання.

Окрім глобалізації, сучасні музиканти-гітаристи також стикаються з іншими трендами, які формують їхню творчість. Один із таких трендів – це використання нових технологій у створенні та виконанні музики. Запис та обробка звуку стали доступнішими завдяки розвитку цифрової технології, а також використанню програмного забезпечення та ефектів для гітари. Це дозволяє музикантам-гітаристам створювати більш складні та експериментальні звучання.

Інший тренд полягає в розширенні музичних меж та пошуку нових музичних стилів і жанрів. Сучасні гітаристи активно експериментують з різними музичними впливами та стилями, щоб створити унікальні та інноваційні композиції. Важливим аспектом цього тренду є здатність знаходити спільні точки зв'язку між різними музичними жанрами та стилями.

Одним із видимих викликів, що виникає у зв'язку з цим, є необхідність гітаристів будувати свою онлайн-присутність та власний бренд. У цьому контексті важливою стає розуміння основ цифрового маркетингу та соціальних мереж, оскільки саме це може допомогти гітаристам залучити увагу своєї аудиторії. Вміння створювати та редагувати відео, публікувати контент на популярних платформах, таких як YouTube, Instagram і TikTok, стає важливим навичками для музиканта [2].

Крім того, Інтернет дав можливість гітаристам здійснювати самостійну дистрибуцію своєї музики. Сучасні сервіси для музикантів, такі як Spotify, Apple

Music та Bandcamp, надають можливість публікувати та продавати музичні твори без посередньої участі великих лейблів. Це відкриває двері для незалежних гітаристів та нових творчих можливостей.

З іншого боку, зростаюча кількість гітаристів у віртуальному просторі створює конкуренцію і вимагає від музикантів стежити за трендами та постійно покращувати свою майстерність. Важливим є не лише технічне володіння інструментом, але й здатність бути креативним та виразним. У сучасному світі музики, де доступ до навчальних ресурсів та уроків гри на гітарі в Інтернеті майже необмежений, музикант повинен прагнути до постійного вдосконалення [3].

Крім того, цифрова епоха внесла зміни у спосіб споживання музики. Платформи для стрімінгу музики домінують на ринку, і гітаристам варто розуміти, яким чином цей процес впливає на розповсюдження та сприйняття їхньої музики. Оптимізація аудіо- та відеоматеріалів для стрімінгових послуг може виявитися ключовою для успіху гітариста в цьому середовищі.

Нові технології також вносять зміни в сам процес створення музики. Сучасні гітари оснащені інноваційними технологіями, такими як вбудовані синтезатори, ефекти та підключення до комп'ютерів, що відкриває нові можливості для експерименту та створення унікальних звуків. Комп'ютерні програми для обробки та запису музики роблять процес створення більш доступним та зручним.

Зараз, більш ніж коли-небудь, важливим є розвиток музичного освітнього середовища. Гітаристи мають можливість вивчати музику та техніку гри на гітарі через онлайн-курси та віддалені уроки. Це робить навчання більш доступним для широкої аудиторії та сприяє популяризації інструмента.

Інновації в гітарному обладнанні стають значущим фактором для сучасних гітаристів, які прагнуть досягти унікального та передового звучання. Однією з вагомих тенденцій є розвиток електронних технологій, що дозволяють гітаристам розширювати свої звукові можливості. Це включає в себе

використання цифрових ефектів, моделювання ампліфікаторів та інших інноваційних рішень [3].

Зокрема, цифрові ефекти стали невід'ємною частиною сучасного гітарного обладнання. Вони надають можливість гітаристам емулювати різноманітні звучання, від класичних аналогових ефектів до більш складних та експериментальних звуків. Завдяки цифровим процесорам, гітаристи можуть легко налаштовувати та зберігати свої звукові налаштування, що робить їх творчий процес більш гнучким і продуктивним.

З іншого боку, моделювання ампліфікаторів стає все більш популярним інструментом для гітаристів. Замість традиційних лампових ампліфікаторів, сучасні гітаристи можуть використовувати цифрові амп-моделі, які точно емулюють звучання легендарних ампліфікаторів. Це дозволяє зменшити вагу та розмір обладнання, а також спростити процес транспортування на виступи.

Ще однією важливою інновацією є розширені можливості звукозапису та обробки гітарного звучання. Сучасні студії та програми для обробки аудіо надають гітаристам необмежені можливості для створення та редагування музики. Використання віртуальних інструментів та програмного обладнання для звукозапису робить створення музики більш доступним та зручним.

У світлі цих інновацій гітаристи стикаються з великою кількістю нових можливостей та викликів. Вони можуть експериментувати з різноманітними ефектами та звуками, що раніше були недосяжними. Проте це також вимагає глибокого розуміння технологій та навичок у роботі зі звуком [4].

Паралельно з інноваціями в гітарному обладнанні, сучасні гітаристи також звертають увагу на соціокультурні та екологічні аспекти своєї музичної практики. Зросла увага до збереження навколишнього середовища, і гітаристи відчують відповідальність за використання деревини та інших ресурсів для виробництва гітар та обладнання. Тому виникає попит на сталеві та альтернативні матеріали, що дозволяють створювати екологічно дружні інструменти.

Список використаних джерел:

1. Белов О. О. Історія розвитку гітарного мистецтва у 21 столітті. Київ: Видавничий дім "Академія", 2023. 104 с.
2. Білецька М., Сопіна Я. Історіогенеза класичної гітарної школи в Україні. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка*. 2018. № 1. С. 23–28.
3. Білоус В. В. Етапи розвитку гітарного мистецтва у 21 столітті. Київ: Видавничий дім "Академія", 2021. 96 с.
4. Блажевич В. Еволюція розвитку виконавських традицій гітарного мистецтва у вітчизняному культурно-освітньому просторі. *Естетика і етика педагогічної дії*. Київ-Полтава, 2017. Вип. 15. С. 107–115.