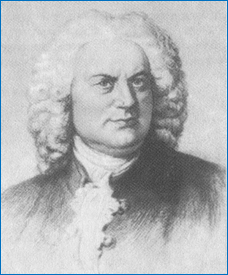
Иоганн Себастьян Бах 1685-1750

Удивительна судьба музыки этого великого немецкого композитора, со дня рождения которого прошло более трехсот лет. При жизни он получил признание преимущественно как органист и знаток музыкальных инструментов, а после смерти был почти забыт на несколько десятилетий. Но затем постепенно стали словно заново открывать его творчество и восхищаться им как драгоценным художественным сокровищем, непревзойденным по мастерству, неисчерпаемым по глубине и человечности содержания. «Не ручей! — Море должно быть ему имя». Так сказал о Бахе другой музыкальный гений — Бетховен («Бах» в переводе с немецкого – «ручей»).

Баху удалось самому издать лишь очень небольшую часть своих произведений. Теперь их опубликовано более тысячи (еще немало утеряно). Первое полное собрание сочинений Баха начали печатать в Германии через сто лет после его кончины, и оно заняло сорок шесть объемистых томов. А хотя бы примерно сосчитать, сколько всего напечатано и сколько продолжают печатать в разных странах отдельных изданий баховской музыки, невозможно. Так велик непрекращающийся спрос на нее. Ибо она занимает обширное и почетное место не только в мировом концертном репертуаре, но еще и в учебном. Иоганн Себастьян Бах продолжает быть учителем буквально всех, кто занимается музыкой. Он – учитель серьёзный и строгий, требует умения сосредоточиться, чтобы овладеть искусством исполнения полифонических произведений. Но тот, кто не побоится трудностей и внимательно отнесется к его требованиям, почувствует за его строгостью мудрую и сердечную доброту, которой он учит своими прекрасными бессмертными творениями.

Жизненный путь

Род, семья, детство. Иоганн Себастьян Бах родился в 1685 году в Тюрингии — одной из областей Центральной Германии, в небольшом городе Эйзенахе, окруженном лесами. В Тюрингии тогда еще ощущались тяжелые последствия Тридцатилетней войны (1618—1648), в которой столкнулись между собой две большие группировки европейских держав. Эту опустошительную войну довелось пережить предкам Иоганна Себастьяна, тесно связанным с немецкой ремесленной и крестьянской средой. Его прапрадед по имени Файт был булочником, но так любил музыку, что не расставался с цитрой — инструментом, похожим на мандолину, даже во время поездок на мельницу играл, пока мололась мука. А среди его потомков, расселившихся по Тюрингии и соседним областям, оказалось так много музыкантов, что каждого, кто занимался этой профессией, там стали называть «Бахом». Это были церковные органисты, скрипачи, флейтисты, трубачи, некоторые проявили композиторское дарование. Они состояли на службе у городских муниципалитетов и при дворах властителей мелких княжеств и герцогств, на которые была раздроблена Германия.

Дом в Эйзенахе, где родился И.С.Бах

Скрипачом, городским и придворным музыкантом в Эйзенахе был отец Иоганна Себастьяна. Он начал обучать музыке своего младшего сына и отдал его в церковную школу. Обладая прекрасным высоким голосом, мальчик пел в школьном хоре. Когда ему шел десятый год, его родители умерли. Заботы о сироте взял на себя старший брат, церковный органист в соседнем городке Ордруфе. Он определил младшего брата в местный лицей и сам давал ему уроки игры на органе. В дальнейшем Иоганн Себастьян стал также и клавесинистом, и скрипачом, и альтистом. А музыкальной композицией он с детских лет овладевал самостоятельно, переписывая сочинения различных авторов. Одну, особенно интересовавшую его нотную тетрадь ему пришлось переписывать лунными ночами тайком от старшего брата. Но когда долгая трудная работа была закончена, тот обнаружил это, рассердился на Иоганна Себастьяна за самовольный поступок и безжалостно отобрал у него рукопись.

Начало самостоятельной жизни. Люнебург. Пятнадцати лет Иоганн Себастьян сделал решительный шаг — перебрался в далекий северонемецкий город Люнебург, где поступил певчим-стипендиатом в школу при монастырской церкви. В школьной библиотеке он смог ознакомится с большим количеством рукописей сочинений немецких музыкантов. В Люнебурге и в Гамбурге, куда он ходил проселочными дорогами, можно было слушать игру талантливых органистов. Возможно, что в Гамбурге Иоганн Себастьян побывал в оперном театре — в то время единственном в Германии, дававшем спектакли не на итальянском, а на немецком языке. Школу он успешно закончил через три года и стал искать себе работу поближе к родным краям.

Веймар. Недолго прослужив скрипачом и органистом в трех городах, Бах в 1708 году, будучи уже женатым, на девять лет обосновался в Веймаре (Тюрингия). Там он был при дворе герцога органистом, а затем вице-капельмейстером (помощником руководителя капеллы — группы певцов и инструменталистов). Еще подростком, в Ордруфе, Бах начал сочинять музыку, в частности делать обработки протестантского хорала для органа — своего любимого инструмента. А в Веймаре появился ряд его замечательных зрелых органных произведений, таких, как Токката и фуга ре минор,Пассакалья до минор, хоральные прелюдии. К тому времени Бах стал непревзойденным исполнителем и импровизатором на органе и клавесине.

Это убедительно подтвердил следующий случай. Однажды Бах отправился в столицу Саксонии Дрезден, где решили устроить состязание между ним и Луи Маршаном, знаменитым французским органистом и клавесинистом. Но тот, услышав предварительно, как Бах с изумительной творческой изобретательностью импровизирует на клавесине, поспешил тайком уехать из Дрездена. Состязание не состоялось.

При веймарском дворе имелась возможность знакомиться с сочинениями итальянских и французских композиторов. К их достижениям Бах отнесся с большим интересом и художественной инициативой. Например, он сделал ряд свободных переложений для клавесина и органа скрипичных концертов Антонио Вивальди. Так родились первые в истории музыкального искусства клавирные концерты. В течение трех лет в Веймаре Баху было положено сочинять к каждому четвертому воскресенью новую духовную кантату. Всего таким образом возникло более тридцати произведений. Однако когда скончался престарелый придворный капельмейстер, обязанности которого фактически выполнял Бах, то освободившуюся должность отдали не ему, а бездарному сыну покойного. Возмутившись такой несправедливостью, Бах подал прошение об отставке. За «непочтительное требование» его подвергли домашнему аресту. Но он проявил мужественное, гордое упорство, настаивая на своем. И через месяц герцогу пришлось нехотя отдать «немилостивое распоряжение» отпустить непокорного музыканта на волю.

Кётен. В конце 1717 года Бах со своей семьей перебрался в Кётен. Место придворного капельмейстера ему предложил князь Леопольд Ангальт-Кётенский, властитель маленького государства по соседству с Тюрингией. Он был неплохим музыкантом — пел, играл на клавесине и виоле да гамба. Князь предоставил своему новому капельмейстеру хорошее материальное обеспечение и относился к нему с большим почтением. В обязанности Баха, отнимавшие у него сравнительно немного времени, входило руководить капеллой из восемнадцати вокалистов и инструменталистов, аккомпанировать князю и самому играть на клавесине. В Кётене он написал много произведений для различных инструментов. Очень разнообразно представлена среди них клавирная музыка. С одной стороны, это пьесы для начинающих — маленькие прелюдии, двухголосные и трехголосные инвенции. Они были написаны Бахом для занятий со своим старшим сыном Вильгельмом Фридеманом. С другой стороны, это первый из двух томов монументального произведения — «Хорошо темперированного клавира», в целом включающего 48 прелюдий и фуг, и большое сочинение концертного плана — «Хроматическая фантазия и фуга». К кётенскому периоду относится также создание двух сборников клавирных сюит, известных как «Французские» и «Английские».

Князь Леопольд брал с собой Баха, совершая поездки в соседние государства. Когда Иоганн Себастьян вернулся в 1720 году из такой поездки, его постигло тяжелое горе — только что скончалась его жена Мария Барбара, оставив четверых детей (еще трое рано умерли). Через полтора года Бах снова женился. Его вторая жена, Анна Магдалена, обладала хорошим голосом, была очень музыкальна. Занимаясь с ней, Бах составил из своих пьес и частично из пьес других авторов две клавирные «Нотные книжечки». Анна Магдалена была доброй и заботливой спутницей жизни Иоганна Себастьяна. Она родила ему тринадцать детей, из которых до зрелого возраста дожили шестеро.

Лейпциг. В1723 году Бах переселился в Лейпциг — крупный торговый, а также культурный центр соседней с Тюрингией Саксонии. С князем Леопольдом он сохранил добрые отношения. Но в Кётене возможности музыкальной деятельности были ограниченными — не имелось ни большого органа, ни хора. К тому же у Баха подрастали старшие сыновья, которым он хотел дать хорошее образование.

В Лейпциге Бах занял должность кантора — руководителя хора мальчиков и учителя певческой школь; при церкви Святого Фомы.

Ему пришлось принять ряд стеснительных условий, например «не выезжать из города без разрешения господина бургомистра». На кантора Баха возлагалось много других обязанностей. Он должен был делить на части небольшой школьный хор и очень маленький оркестр (вернее — ансамбль), чтобы музыка звучала во время службы в двух церквах, а также на свадьбах, на похоронах, на различных празднествах. А далеко не все мальчики-хористы обладали хорошими музыкальными данными. Школьный дом был грязным, запущенным, воспитанников плохо кормили и нищенски одевали. На все это Бах, который одновременно считался лейпцигским «музикдиректором», не раз обращал внимание церковного начальства и городского управления (магистрата). Но в ответ получал мало материальной помощи, зато много мелочных служебных придирок и выговоров. С учениками он занимался не только пением, но и игрой на инструментах, кроме того, нанимал для них за свой счет учителя латинского языка.

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Бах увлеченно занимался творчеством. В первые три года службы он почти каждую неделю сочинял и разучивал с хором новую духовную кантату. Всего произведений Баха в этом жанре сохранилось около двухсот. И еще известно несколько десятков его светских кантат. Они были, как правило, приветственными и поздравительными, адресованными разным знатным персонам. Но есть среди них и такое исключение, как написанная в Лейпциге шуточная «Кофейная кантата», похожая на сценку из комической оперы. В ней рассказывается, как молоденькая бойкая Лизхен увлекается новой модой на кофе вопреки воле и предостережениям своего отца — старого ворчуна Шлендриана.

В Лейпциге Бах создал свои самые выдающиеся монументальные вокально-инструментальные произведения – «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» и близкую к ним по содержанию Мессу си минор, а также большое количество разнообразных инструментальных сочинений, в том числе — второй том «Хорошо темперированного клавира», сборник «Искусство фуги». Он выезжал в Дрезден, Гамбург, Берлин и другие немецкие города, играл там на органе, испытывал новые инструменты. Более десяти лет Бах возглавлял в Лейпциге «Музыкальную коллегию» — общество, состоявшее из студентов университета и любителей музыки — инструменталистов и певцов. Под управлением Баха они давали публичные концерты из произведений светского характера. Общаясь с музыкантами, он был чужд какого-либо высокомерия и о своем редкостном мастерстве говорил так: «Мне пришлось усердно заниматься, кто будет так же усерден, достигнет того же».

Немало забот, но и немало радостей доставляла Баху его большая семья. В ее кругу он мог устраивать целые домашние концерты. Четверо его сыновей стали известными композиторами. Это Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эмануэль (дети Марии Барбары), Иоганн Кристоф Фридрих и Иоганн Кристиан (дети Анны Магдалены).

С годами здоровье Баха пошатнулось. У него резко ухудшилось зрение. В начале 1750 года он перенес две неудачные глазные операции, ослеп и 28 июля скончался. Иоганн Себастьян Бах прожил нелегкую и трудолюбивую жизнь, озаренную гениальным творческим вдохновением. Значительного состояния он не оставил, и Анна Магдалена умерла через десять лет в доме призрения для бедных. А младшую дочь Баха Регину Сусанну, дожившую до XIX века, спасли от нищеты частные пожертвования, в которых большое участие принял Бетховен.

домашнее задание:

1. прочитать биографию Баха и выписать в тетрадь главное (почеркнуто в тексте),
2. посмотреть фильм о Бахе <https://youtu.be/-Wi0q8srObM>
3. сделать тесты №1,2,3, прислать качественное фото тестов в личные сообщения в Ватсаппе.