План
Введение
**1 Биография
1.1 Детство
1.2 Арнштадт и Мюльхаузен (1703—1708)
1.3 Веймар (1708—1717)
1.4 Кётен (1717—1723)
1.5 Лейпциг (1723—1750)**
2 Баховедение
**3 Творчество
3.1 Прочее клавирное творчество
3.2 Оркестровая и камерная музыка
3.3 Вокальные произведения**
4 Исполнение
5 Судьба музыки Баха
6 Монументы Баху в Германии
7 Музыкальные фрагменты

Список литературы

Введение

Иога́нн Себастья́н Бах (нем. Johann Sebástian Bach; 31 марта (21 марта ст. ст.) 1685 Эйзенах, Саксен-Эйзенах, Священная Римская империя — 28 июля 1750 (н. ст.) Лейпциг, Священная Римская империя) — немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. Один из величайших композиторов в истории музыки.

За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил достижения музыкального искусства периода барокко[1]. Бах — мастер полифонии. Вопреки распространённому мифу, Бах после смерти не был забыт. Правда, в первую очередь это касалось произведений для клавира: его опусы исполнялись и издавались, использовались в дидактических целях. В церкви продолжали звучать произведения Баха для органа, в постоянном обиходе были гармонизации хоралов. Кантатно-ораториальные опусы Баха звучали редко (хотя ноты бережно сохранялись в церкви св. Фомы), как правило по инициативе Карла Филиппа Эмануэля Баха, однако уже в 1800 году Карлом Фридрихом Цельтером была организована берлинская Singakadenie, основной целью которой была именно пропаганда баховского певческого наследия. Большой общественный резонанс приобрело исполнение учеником Цельтера, двадцатилетним Феликсом Мендельсоном-Бартольди 11 марта 1829 года в Берлине «Страстей по Матфею». Событием стали даже репетиции, которые проводил Мендельсон — их посетило множество любителей музыки. Представление имело такой успех, что концерт был повторен в день рождения Баха. «Страсти по Матфею» прозвучали также в других городах — во Франкфурте, Дрездене, Кёнигсберге. Творчество Баха оказало сильнейшее влияние на музыку последующих композиторов, в том числе и в XXI веке. Без преувеличения, Бах создал основы всей музыки нового и новейшего времени - история музыки обоснованно делится на добаховскую и послебаховскую. Педагогические произведения Баха используются по назначению до сих пор.

1. Биография

1.1. Детство

Города, в которых жил И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах был младшим, восьмым ребёнком в семье музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Элизабет Леммерхирт[2][3]. Род Бахов известен своей музыкальностью с начала XVI века: многие предки Иоганна Себастьяна были профессиональными музыкантами[4]. В этот период Церковь, местные власти и аристократия поддерживали музыкантов, особенно в Тюрингии и Саксонии. Отец Баха жил и работал в Эйзенахе. В это время в городе насчитывалось около 6000 жителей. Работа Иоганна Амброзиуса включала организацию светских концертов и исполнение церковной музыки.

Когда Иоганну Себастьяну было 9 лет, умерла его мать, а через год — отец, успев незадолго до этого ещё раз жениться. Мальчика взял к себе старший брат, Иоганн Кристоф, служивший органистом в соседнем Ордруфе. Иоганн Себастьян поступил в гимназию, брат обучал его игре на органе и клавире. Иоганн Себастьян очень любил музыку и не упускал случая заниматься ею или изучать новые произведения.

Обучаясь в Ордруфе под руководством брата, Бах познакомился с творчеством современных ему южнонемецких композиторов — Пахельбеля, Фробергера и других. Возможно также, что он познакомился с работами композиторов Северной Германии и Франции. Иоганн Себастьян наблюдал, как осуществлялся уход за органом и, возможно, сам принимал в этом участие.

В 15 лет Бах переехал в Люнебург, где в 1700—1703 годах учился в вокальной школе Св. Михаила. Во время учёбы он посетил Гамбург — крупнейший город в Германии, а также Целле (где в почёте была французская музыка) и Любек, где он имел возможность познакомиться с творчеством знаменитых музыкантов своего времени. К этим же годам относятся и первые произведения Баха для органа и клавира. Кроме пения в хоре акапелла, Бах, вероятно, играл на трёхмануальном органе школы и на клавесине. Здесь он получил первые знания по богословию, латыни, истории, географии и физике, а также, возможно, начал учить французский и итальянский языки. В школе Бах имел возможность общаться с сыновьями известных северонемецких аристократов и известными органистами, прежде всего, с Георгом Бёмом в Люнебурге[5] и Рейнкеном в Гамбурге. С их помощью Иоганн Себастьян, возможно, получил доступ к самым большим инструментам из всех, на которых он когда-либо играл. В этот период Бах расширил свои знания о композиторах той эпохи, прежде всего, о Дитрихе Букстехуде, которого он очень уважал.

Арнштадт и Мюльхаузен (1703—1708)

В январе 1703 года, после окончания учёбы, он получил должность придворного музыканта у веймарского герцога Иоганна Эрнста. Неизвестно точно, что входило в его обязанности, но, скорее всего, эта должность не была связана с исполнительской деятельностью. За семь месяцев службы в Веймаре распространилась слава о нём как об исполнителе. Бах был приглашён на должность смотрителя органа в церковь Св. Бонифация в Арнштадте, находящемся в 180 км от Веймара. С этим старейшим немецким городом у семьи Бахов были давние связи. В августе Бах занял пост органиста церкви. Работать ему приходилось всего 3 дня в неделю, а жалование было относительно высоким. Кроме того, инструмент поддерживался в хорошем состоянии и был настроен по новой системе, расширявшей возможности композитора и исполнителя. В этот период Бах создал много органных произведений.

Семейные связи и увлечённый музыкой работодатель не смогли предотвратить напряжение между Иоганном Себастьяном и властями, возникшее через несколько лет. Бах был недоволен уровнем подготовки певцов в хоре. Кроме того, в 1705—1706 годах Бах самовольно отлучился в Любек на несколько месяцев, где он познакомился с игрой Букстехуде, что вызвало недовольство властей[6]. Первый биограф Баха Форкель пишет, что Иоганн Себастьян прошёл более 40 км пешком, чтобы послушать выдающегося композитора[7], но сегодня некоторые исследователи подвергают этот факт сомнению[8].

К тому же, начальство предъявило Баху обвинения в «странном хоральном сопровождении», смущавшем общину, и в неумении управлять хором; последнее обвинение, видимо, имело под собой основания[9].

В 1706 году Бах решает сменить место работы. Ему предложили более выгодную и высокую должность органиста в церкви Св. Власия в Мюльхаузене, крупном городе на севере страны. В следующем году Бах принял это предложение, заняв место органиста Иоганна Георга Але[10]. Его жалование по сравнению с предыдущим было повышено, а уровень певчих был лучше. Четыре месяца спустя, 17 октября 1707 года Иоганн Себастьян женился на своей кузине Марии Барбаре из Арнштадта[11]. Впоследствии у них родилось семеро детей, трое из которых умерли в детстве. Трое из выживших — Вильгельм Фридеман, Иоганн Кристиан и Карл Филипп Эммануил — стали впоследствии известными композиторами.

Городские и церковные власти Мюльхаузена были довольны новым служащим. Они без раздумий одобрили его план реставрации церковного органа, требующий больших затрат[12], а за публикацию праздничной кантаты «Господь — мой царь», BWV 71 (это была единственная напечатанная при жизни Баха кантата), написанной к инаугурации нового консула, ему дали большое вознаграждение.

Веймар (1708—1717)

Проработав в Мюльхаузене около года, Бах вновь сменил место работы[13], на этот раз получая место придворного органиста и устроителя концертов — намного более высокую позицию, чем прошлая его должность — в Веймаре. Вероятно, факторами, заставившими его сменить место работы, стали высокое жалованье и хорошо подобранный состав профессиональных музыкантов. Семья Баха поселилась в доме всего в пяти минутах ходьбы от герцогского дворца. В следующем году родился первый ребёнок в семье. В это же время к Бахам переехала старшая незамужняя сестра Марии Барбары, которая помогала им вести хозяйство до самой своей смерти в 1729 году. В Веймаре у Баха родились Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил. В 1704 году Бах познакомился со скрипачом фон Вестхофом, который оказал большое влияние на деятельность Баха. Произведения фон Вестхофа вдохновили Баха на создание его сонат и партит для скрипки соло[14].

В Веймаре начался длительный период сочинения клавирных и оркестровых произведений, в которых талант Баха достиг расцвета. В этот период Бах впитывает музыкальные веяния из других стран. Произведения итальянцев Вивальди и Корелли научили Баха писать драматические вступления, из них Бах почерпнул искусство использования динамичных ритмов и решительных гармонических схем. Бах хорошо изучил работы итальянских композиторов, создавая переложения концертов Вивальди для органа или клавесина. Идею написания переложений он мог позаимствовать у своего работодателя, герцога Иоганна Эрнста, композитора и музыканта. В 1713 году герцог вернулся из зарубежной поездки и привёз с собой большое количество нот, которые показал Иоганну Себастьяну. В итальянской музыке герцога (и, как можно видеть из некоторых произведений, самого Баха) привлекало чередование соло (игры одного инструмента) и тутти (игры всего оркестра).

В Веймаре у Баха была возможность играть и сочинять органные произведения, а также пользоваться услугами герцогского оркестра. В Веймаре Бах написал большинство своих фуг (наиболее крупным и известным собранием фуг Баха является «Хорошо темперированный клавир»). Во время службы в Веймаре Бах начал работу над «Органной книжечкой» — сборником органных хоральных прелюдий, возможно, для обучения Вильгельма Фридемана. Этот сборник состоит из обработок лютеранских хоралов.

К концу своей службы в Веймаре Бах был уже широко известным органистом и мастером клавесина. К этому времени относится эпизод с Маршаном. В 1717 году в Дрезден приехал известный французский музыкант Луи Маршан. Дрезденский концертмейстер Волюмье решил пригласить Баха и устроить музыкальное состязание между двумя известными клавесинистами, Бах и Маршан согласились. Однако в день соревнования выяснилось, что Маршан (который, видимо, имел перед тем возможность послушать игру Баха) спешно и тайно покинул город; состязание не состоялось, и Баху пришлось играть одному[7].

Кётен (1717—1723)

Дворец и сады в Кётене, гравюра из книги *«Topographia»* Маттеуса Мериана, 1650 год

Соната для скрипки соль минор (BWV 1001), рукопись Баха

Через некоторое время Бах опять отправился на поиски более подходящей работы. Старый хозяин не хотел его отпускать, а 6 ноября 1717 года даже арестовал за постоянные просьбы об отставке — но уже 2 декабря отпустил на свободу «с изъявлением немилости»[15]. Леопольд, князь Анхальт-Кётенский, нанял Баха на должность капельмейстера. Князь, сам будучи музыкантом, ценил талант Баха, хорошо ему платил и предоставлял большую свободу действий. Однако князь был кальвинистом и не приветствовал использование утончённой музыки на богослужениях, поэтому большинство кётенских работ Баха были светскими[16]. Среди прочего, в Кётене Бах сочинил сюиты для оркестра, шесть сюит для виолончели соло, Английские и Французские сюиты для клавира, а также три сонаты и три партиты для скрипки соло. В этот же период написаны и знаменитые Бранденбургские концерты.

7 июля 1720 года, во время того как Бах находился за границей с князем, внезапно умерла его жена Мария Барбара, оставив четырёх малолетних детей. В следующем году Бах познакомился с Анной Магдаленой Вильке, молодой высоко одарённой певицей (сопрано), которая пела при герцогском дворе. Они поженились 3 декабря 1721 года[17]. Несмотря на разницу в возрасте — она была младше Иоганна Себастьяна на 17 лет, — их брак, по всей видимости, был счастливым. У них родилось 13 детей.

Лейпциг (1723—1750)

В 1723 году состоялось исполнение его «Страстей по Иоанну» в церкви Св. Фомы в Лейпциге, и 1 июня Бах получил должность кантора этой церкви с одновременным исполнением обязанностей учителя школы при церкви, заменив на этом посту Иоганна Кунау[18]. В обязанности Баха входило преподавание пения и еженедельное проведение концертов в двух главных церквях Лейпцига, Св. Фомы и Св. Николая. Должность Иоганна Себастьяна предусматривала также преподавание латыни, однако ему было позволено нанимать помощника, делавшего эту работу за него, поэтому преподаванием латыни занимался Пецольд за 50 талеров в год. Бах получил должность «музыкального директора» всех церквей города: в его обязанности входил подбор исполнителей, наблюдение за их обучением и выбор музыки для исполнения. Во время работы в Лейпциге композитор неоднократно вступал в конфликты с городской администрацией[19][20].

Первые шесть лет жизни в Лейпциге оказались очень продуктивными: Бах сочинил до 5 годовых циклов кантат (два из них, по всей вероятности, были утеряны). Большинство этих произведений написаны на евангельские тексты, которые читались в лютеранской церкви каждое воскресенье и по праздникам в течение всего года; многие (такие как *«Wachet auf! Ruft uns die Stimme»* или *«Nun komm, der Heiden Heiland»*) основываются на традиционных церковных песнопениях - лютеранских хоралах.

Во время исполнения Бах, по-видимому, сидел за клавесином или стоял перед хором на нижней галерее под органом; на боковой галерее справа от органа располагались духовые инструменты и литавры, слева находились струнные. Городской совет предоставлял в распоряжение Баха только около 8 исполнителей, и это часто становилось причиной споров между композитором и администрацией: Баху приходилось самому нанимать до 20 музыкантов, чтобы исполнять оркестровые произведения. На органе или клавесине играл обычно сам композитор; если он руководил хором, то это место занимал штатный органист или один из старших сыновей Баха.

Сопрано и альтов Бах набирал из числа учащихся, а теноров и басов — не только из школы, но и со всего Лейпцига. Кроме регулярных концертов, оплачиваемых городскими властями, Бах со своим хором подрабатывали исполнением на свадьбах и похоронах. Предположительно, именно для этих целей были написаны как минимум 6 мотетов. Частью его обычной работы в церкви было исполнение мотетов композиторов венецианской школы, а также некоторых немцев, например, Шютца; во время сочинения своих мотетов Бах ориентировался на произведения этих композиторов.

Кофейня Циммермана, где Бах часто давал концерты

Сочиняя кантаты бо́льшую часть 1720-х годов, Бах собрал обширный репертуар для исполнения в главных церквях Лейпцига. Со временем ему захотелось сочинять и исполнять больше светской музыки. В марте 1729 года Иоганн Себастьян стал руководителем Музыкальной коллегии (*Collegium Musicum*), светского ансамбля, существовавшего ещё с 1701 года, когда его основал старый друг Баха Георг Филипп Телеман[21]. В то время во многих крупных немецких городах одарённые и активные студенты университетов создавали подобные ансамбли. Такие объединения играли всё бо́льшую роль в общественной музыкальной жизни; их часто возглавляли известные профессиональные музыканты. В течение почти всего года Музыкальная коллегия дважды в неделю устраивала двухчасовые концерты в кофейне Циммермана, располагавшейся недалеко от рыночной площади. Владелец кофейни предоставил музыкантам большой зал и приобрёл несколько инструментов. Многие из светских произведений Баха, датированных 1730-ми, 1740-ми и 1750-ми годами, были сочинены именно для исполнения в кофейне Циммермана. К числу таких произведений принадлежат, например, «Кофейная кантата» и, возможно, клавирные пьесы из сборников *«Clavier-Übung»*, а также многие концерты для виолончели и клавесина.

В этот же период Бах написал части *Kyrie* и *Gloria* знаменитой Мессы си минор, позже дописав остальные части, мелодии которых почти целиком заимствованы из лучших кантат композитора. Вскоре Бах добился назначения на должность придворного композитора; по-видимому, он долго добивался этого высокого поста, который был веским аргументом в его спорах с городскими властями. Хотя вся месса целиком никогда не исполнялась при жизни композитора, сегодня многие считают её одним из лучших хоровых произведений всех времён.

В 1747 году Бах посетил двор прусского короля Фридриха II, где король предложил ему музыкальную тему и попросил тут же что-нибудь на неё сочинить. Бах был мастером импровизации и сразу исполнил трёхголосную фугу. Позже Иоганн Себастьян сочинил целый цикл вариаций на эту тему и послал его в подарок королю. Цикл состоял из ричеркаров, канонов и трио, основанных на продиктованной Фридрихом теме. Этот цикл был назван «Музыкальным приношением».

Начало шестиголосной фуги из «Музыкального приношения», автограф Баха

Другой крупный цикл, «Искусство фуги», не был завершён Бахом, несмотря на то, что написан он был, скорее всего, задолго до его смерти (по современным исследованиям - до 1741 г.). При жизни он ни разу не издавался. Цикл состоит из 18 сложных фуг и канонов, основанных на одной простой теме. В этом цикле Бах использовал весь свой богатейший опыт написания полифонических произведений. После смерти Баха «Искусство фуги» было опубликовано его сыновьями, вместе с хоральной прелюдией BWV 668, которую часто ошибочно называют последней работой Баха — в действительности она существует как минимум в двух версиях и представляет собой переработку более ранней прелюдии на ту же мелодию, BWV 641[22][23].

Со временем зрение Баха становилось всё хуже. Тем не менее, он продолжал сочинять музыку, диктуя её своему зятю Альтникколю. В 1750 году в Лейпциг приехал английский офтальмолог Джон Тейлор, которого многие современные исследователи считают шарлатаном. Тейлор дважды прооперировал Баха, но обе операции оказались неудачными[24], Бах остался слепым. 18 июля он неожиданно ненадолго прозрел, но уже вечером с ним случился удар. Бах умер 28 июля; возможно, причиной смерти стали осложнения после операций. Оставшееся после него состояние было оценено в более чем 1000 талеров и включало 5 клавесинов, 2 лютневых клавесина, 3 скрипки, 3 альта, 2 виолончели, виолу да гамба, лютню и спинет, а также 52 священные книги[25].

В течение жизни Бах написал более 1000 произведений. В Лейпциге Бах поддерживал дружеские отношения с университетскими профессорами. Особенно плодотворным было сотрудничество с поэтом Кристианом Фридрихом Хенрици, писавшим под псевдонимом Пикандер. Иоганн Себастьян и Анна Магдалена нередко принимали у себя в доме друзей, членов семьи и музыкантов со всей Германии. Частыми гостями были придворные музыканты из Дрездена, Берлина и других городов, в том числе Телеман, крёстный отец Карла Филиппа Эммануила. Интересно, что Георг Фридрих Гендель, одногодка Баха из Галле, что всего в 50 километрах от Лейпцига, никогда не встречался с Бахом, хотя Бах дважды в жизни пытался с ним встретиться — в 1719 и 1729 годах[26]. Судьбы этих двух композиторов, однако, были соединены Джоном Тейлором, который оперировал обоих незадолго до их смерти.

Композитора похоронили вблизи церкви Св. Иоанна (нем. *Johanniskirche*), одной из двух церквей, где он прослужил 27 лет. Однако вскоре могила затерялась, и лишь в 1894 году останки Баха случайно были найдены во время строительных работ по расширению церкви, где и были перезахоронены в 1900 году. После разрушения этой церкви во время Второй мировой войны, прах был перенесён 28 июля 1949 года в церковь Св. Фомы[27]. В 1950 году, который был назван годом И. С. Баха, над местом его захоронения была установлена бронзовая надгробная плита[28].

2. Баховедение

Первым описанием жизни и творчества Баха стала работа, выпущенная в 1802 году Иоганном Форкелем. Составленная Форкелем биография Баха основана на некрологе и рассказах сыновей и друзей Баха. В середине XIX века интерес широкой публики к музыке Баха возрос, композиторы и исследователи начали работу по собиранию, изучению и изданию всех его произведений. Заслуженный пропагандист произведений Баха — Роберт Франц, опубликовал несколько книг о творчестве композитора. Следующим капитальным трудом о Бахе стала книга Филиппа Шпитты, изданная в 1880 году. В начале XX века опубликовал книгу немецкий органист и исследователь Альберт Швейцер. В этом произведении, кроме биографии Баха, описания и анализа его произведений, много внимания уделяется описанию эпохи, в которую он работал, а также богословским вопросам, связанным с его музыкой. Эти книги были наиболее авторитетными до середины XX века, когда с помощью новых технических средств и тщательных исследований были установлены новые факты о жизни и творчестве Баха, местами вступавшие в противоречие с традиционными представлениями[29]. Так, например, было установлено, что Бах написал некоторые кантаты в 1724—1725 годах (раньше считалось, что это произошло в 1740-е), были найдены неизвестные произведения, а некоторые приписываемые ранее Баху оказались написанными не им. Были установлены некоторые факты его биографии. Во второй половине XX века было написано много работ на эту тему — например, книги Кристофа Вольфа. Также существует работа, называемая мистификацией XX столетия, «Хроника жизни Иоганна Себастьяна Баха, составленная его вдовой Анной Магдаленой Бах», написанная английской писательницей Эстер Мейнел от имени вдовы композитора.

3. Творчество

Бах написал более 1000 музыкальных произведений. Сегодня каждому из известных произведений присвоен номер BWV (сокращение от *Bach Werke Verzeichnis* — каталог работ Баха). Бах писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые произведения Баха являются обработками произведений других композиторов, а некоторые — переработанными версиями своих произведений.

3.1. Прочее клавирное творчество

Бах также написал ряд произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приёмы и методы сочинения полифонических произведений. Большинство клавирных произведений Баха, изданных при его жизни, содержались в сборниках под названием *«Clavier-Übung»* («клавирные упражнения»).

* «Хорошо темперированный клавир» в двух томах, написанных в 1722 и 1744 годах, — сборник, в каждом томе которого содержится по 24 прелюдии и фуги, по одной на каждую употребительную тональность. Этот цикл имел очень важное значение в связи с переходом на системы настройки инструментов, позволяющие одинаково легко исполнять музыку в любой тональности — прежде всего, к современному равномерно темперированному строю.
* 15 двухголосных и 15 трёхголосных инвенций — небольшие произведения, расположенные в порядке увеличения количества знаков в тональности. Предназначались (и используются по сей день) для обучения игре на клавишных инструментах.
* Три сборника сюит: Английские сюиты, Французские сюиты и Партиты для клавира. Каждый цикл содержал по 6 сюит, построенных по стандартной схеме (аллеманда, куранта, сарабанда, жига и необязательная часть между последними двумя). В английских сюитах аллеманде предшествует прелюдия, а между сарабандой и жигой присутствует ровно одна часть; во французских сюитах количество необязательных частей увеличивается, а прелюдии отсутствуют. В партитах стандартная схема расширяется: кроме изысканных вступительных частей, присутствуют дополнительные, причём не только между сарабандой и жигой.
* Гольдберг-вариации (около 1741) — мелодия с 30 вариациями. Цикл имеет довольно сложное и необычное строение. Вариации строятся скорее на тональном плане темы, чем на самой мелодии.
* Разнообразные пьесы вроде «Увертюры во французском стиле», BWV 831, «Хроматической фантазии и фуги», BWV 903, или «Итальянского концерта», BWV 971.

3.2. Оркестровая и камерная музыка

Бах писал музыку как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его произведения для инструментов соло — 6 сонат и партит для скрипки соло, BWV 1001—1006, 6 сюит для виолончели, BWV 1007—1012, и партиту для флейты соло, BWV 1013, — многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Бах сочинил несколько произведений для лютни соло. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы да гамба, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений — циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение».

Наиболее известные произведения Баха для оркестра — «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что Бах, послав их маркграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому в 1721 году, думал получить работу при его дворе; эта попытка оказалась безуспешной. Шесть концертов написаны в жанре кончерто гроссо. Другие дошедшие до нас произведения Баха для оркестра включают два скрипичных концерта, концерт для 2 скрипок ре минор, BWV 1043, и концерты для одного, двух, трёх и даже четырёх клавесинов. Исследователи считают, что эти концерты для клавесинов были всего лишь переложениями более старых произведений Иоганна Себастьяна, ныне утерянных. Кроме концертов, Бах сочинил 4 оркестровые сюиты.

Среди камерных произведений следует особо выделить вторую партиту для скрипки, в частности последнюю часть — чакона.

3.3. Вокальные произведения

Почтовая марка ФРГ, посвящённая И. С. Баху, 1961, 20 пфеннигов (Скотт 829)

* Кантаты. В течение долгого периода своей жизни каждое воскресенье Бах в церкви Св. Фомы руководил исполнением кантаты, тема которой выбиралась согласно лютеранскому церковному календарю. Хотя Бах исполнял и кантаты других композиторов, в Лейпциге он сочинил как минимум три полных годовых цикла кантат, по одной на каждое воскресенье года и каждый церковный праздник. Кроме того, он сочинил некоторое количество кантат в Веймаре и Мюльхаузене. Всего Бахом было написано более 300 кантат на духовную тематику, из которых только 200 дошли до наших дней (последняя - в виде единственного фрагмента). Кантаты Баха сильно различаются по форме и инструментовке. Некоторые из них написаны для одного голоса, некоторые — для хора; некоторые требуют для исполнения большого оркестра, а некоторые — всего несколько инструментов. Однако наиболее часто используемая модель такова: кантата открывается торжественным хоровым вступлением, затем чередуются речитативы и арии для солистов или дуэтов, а завершается всё хоралом. В качестве речитатива обычно берутся те же слова из Библии, что читаются на этой неделе по лютеранским канонам. Завершающий хорал часто предвосхищается хоральной прелюдией в одной из средних частей, а также иногда входит во вступительную часть в виде cantus firmus. Наиболее известными из духовных кантат Баха являются «Christ lag in Todesbanden» (номер 4), «Ein’ feste Burg» (номер 80), «Wachet auf, ruft uns die Stimme» (номер 140) и «Herz und Mund und Tat und Leben» (номер 147). Кроме того, Бах сочинил и некоторое количество светских кантат, обычно приуроченных к каким-либо событиям, например, к свадьбе. Среди самых известных светских кантат Баха — две Свадебных кантаты и шуточная Кофейная кантата.
* Пассионы, или страсти. Страсти по Иоанну (1724) и Страсти по Матфею (ок. 1727) — произведения для хора и оркестра на евангельскую тему страданий Христа, предназначенные для исполнения на вечернях в страстную пятницу в церквях Св. Фомы и Св. Николая. Пассионы являются одними из наиболее масштабных вокальных произведений Баха. Известно, что Бах написал 4 или 5 пассионов, но только эти два полностью дошли до наших дней.
* Оратории и магнификаты. Наиболее известна Рождественская оратория (1734) — цикл из 6 кантат для исполнения во время рождественского периода литургического года. Пасхальная оратория (1734—1736) и магнификат представляют собой скорее обширные и тщательно проработанные кантаты и имеют меньший размах, чем Рождественская оратория или пассионы. Магнификат существует в двух версиях: изначальной (ми-бемоль мажор, 1723) и более поздней и известной (ре мажор, 1730).
* Мессы. Наиболее известная и значимая месса Баха — месса си минор (закончена в 1749 году), представляющая собой полный цикл ординария. В эту мессу, как и во многие другие произведения композитора, вошли переработанные ранние сочинения. Месса никогда не исполнялась целиком при жизни Баха — впервые это произошло только в XIX веке. Кроме того, эта музыка не исполнялась по назначению из-за несоответствия лютеранскому канону (в него входили только Кирие и Глория), а также из-за длительности звучания (около 2 часов). Кроме мессы си минор, до нас дошло 4 коротких двухчастных мессы Баха (Кирие и Глория), а также отдельные части, как Sanctus и Kyrie.

Остальные вокальные произведения Баха включают несколько мотетов, около 180 хоралов, песни и арии.

4. Исполнение

Сегодня исполнители музыки Баха разделены на два лагеря: предпочитающих аутентичное исполнение (или «исторически ориентированное исполнение»), то есть с использованием инструментов и методов эпохи Баха, и исполняющих Баха на современных инструментах. Во времена Баха не было таких больших хоров и оркестров, как, например, во времена Брамса, и даже наиболее масштабные его произведения, такие как месса си минор и пассионы, не предполагают исполнение большими коллективами. Кроме того, в некоторых камерных произведениях Баха вообще не указана инструментовка, поэтому сегодня известны очень разные версии исполнения одних и тех же произведений. В органных произведениях Бах почти никогда не указывал регистровку и смену мануалов[30]. Из струнных клавишных инструментов Бах предпочитал клавикорд. Он встречался с Зильберманом и обсуждал с ним устройство его нового инструмента, внеся вклад в создание современного фортепиано. Музыка Баха для одних инструментов часто перекладывалась для других, например, Бузони переложил органную токкату и фугу ре минор и некоторые другие произведения для фортепиано.

В популяризацию музыки Баха в XX веке внесли свой вклад многочисленные «облегчённые» и «осовремененные» версии его произведений. Среди них — широко известные сегодня мелодии, исполненные Swingle Singers, и запись Венди Карлос 1968 года «Switched-On Bach», где использовался недавно изобретённый синтезатор. Обрабатывали музыку Баха и джазовые музыканты, такие как Жак Лусье. Обработку Гольдберг-вариаций в стиле нью-эйдж исполнил Джоэль Шпигельман. Среди российских современных исполнителей отдать должное великому композитору попытался Фёдор Чистяков в своём сольном альбоме 1997 года «Когда проснётся Бах».

5. Судьба музыки Баха

Личная печать Баха

В последние годы жизни и после смерти Баха его известность как композитора стала уменьшаться: его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Его больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была известнее. Однако многие крупные композиторы, такие как Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна. В России начала XIX века как знатоки и исполнители музыки Баха особенно выделяются ученица Фильда Мария Шимановская и Александр Грибоедов. Например, при посещении школы Св. Фомы, Моцарт услышал один из мотетов (BWV 225) и воскликнул: «Здесь есть чему поучиться!» — после чего, попросив ноты, долго и упоённо изучал их.[31] Бетховен очень ценил музыку Баха. В детстве он играл прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», а позже называл Баха «истинным отцом гармонии» и говорил, что «не Ручей, а Море ему имя» (слово *Bach* по-немецки значит «ручей»). Произведения Иоганна Себастьяна оказали влияние на многих композиторов. Некоторые темы из произведений Баха, например, тема токкаты и фуги ре минор, были многократно использованы в музыке XX века.

Биография, написанная в 1802 году Иоганном Николаусом Форкелем, подстегнула интерес широкой публики к его музыке. Всё больше людей открывали для себя его музыку. Например, Гёте, довольно поздно в своей жизни познакомившийся с его произведениями (в 1814 и 1815 годах в городе Бад-Берка были исполнены некоторые его клавирные и хоровые сочинения), в письме 1827 года сравнил ощущение от музыки Баха с «вечной гармонией в диалоге с самой собой»[32]. Но настоящее возрождение музыки Баха началось с исполнения Страстей по Матфею в 1829 году в Берлине, организованное Феликсом Мендельсоном. Гегель, посетивший концерт, позже назвал Баха «великим, истинным протестантом, сильным и, так сказать, эрудированным гением, которого мы только недавно вновь научились ценить в полной мере»[33]. В последующие годы продолжилась работа Мендельсона по популяризации музыки Баха и рост известности композитора. В 1850 году было основано Баховское общество, целью которого являлись сбор, изучение и распространение произведений Баха. В последующие полвека этим обществом была проведена значительная работа по составлению и публикации корпуса произведений композитора.

В XX веке продолжилось осознание музыкальной и педагогической ценности его сочинений. Интерес к музыке Баха породил новое движение среди исполнителей: широкое распространение получила идея аутентичного исполнения. Такие исполнители, например, используют клавесин вместо современного фортепиано и хоры меньшего размера, чем это было принято в XIX и начале XX века, желая в точности воссоздать музыку баховской эпохи.

Некоторые композиторы выражали своё почтение Баху, включая в темы своих произведений мотив BACH (си-бемоль — ля — до — си в латинской нотации). Например, Лист написал прелюдию и фугу на тему BACH, а Шуман написал 6 фуг на ту же тему. Эту же тему использовал и сам Бах, например, в XIV контрапункте из «Искусства фуги». Многие композиторы брали пример с его произведений или использовали темы из них. Примерами являются вариации на тему Диабелли Бетховена, прототипом которых являются «Гольдберг-вариации», 24 прелюдии и фуги Шостаковича, написанные под впечатлением от «Хорошо темперированного клавира», и соната для виолончели ре мажор Брамса, в финал которой вставлены музыкальные цитаты из «Искусства фуги». Хоральная прелюдия «Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ» в исполнении Гарри Гродберга звучит в фильме «Солярис» (1972)[34]. Музыка Баха в числе лучших творений человечества записана на золотой диск «Вояджера»[35].

6. Монументы Баху в Германии

Памятник И. С. Баху у церкви Св. Фомы в Лейпциге

* Памятник в Лейпциге, воздвигнутый 23 апреля 1843 года Германом Кнауром по инициативе Мендельсона и по чертежам Эдуарда Бендемана, Эрнста Ритшеля и Юлиуса Гюбнера.
* Бронзовая статуя на площади *Frauenplan* в Эйзенахе, спроектированная Адольфом фон Донндорфом, поставлена 28 сентября 1884 года. Сначала стояла на Рыночной площади возле церкви Св. Георгия, 4 апреля 1938 года была перенесена на *Frauenplan* с укороченным пьедесталом.
* Памятник Генриха Польмана на площади Баха в Кётене, воздвигнут 21 марта 1885 года.
* Бронзовая статуя Карла Сеффнера с южной стороны церкви Св. Фомы в Лейпциге — 17 мая 1908 года.
* Бюст работы Фрица Бена в монументе «Вальхалла» под Регенсбургом, 1916 год.
* Статуя Пауля Бирра при входе в церковь Св. Георгия в Эйзенахе, установлена 6 апреля 1939 года.
* Памятник Бруно Эйермана в Веймаре, впервые установленный в 1950 году, затем на два года убранный и вновь открытый в 1995 году на площади Демократии.
* Рельеф Роберта Пропфа в Кётене, 1952 год.
* Памятник Бернда Гёбеля около рынка Арнштадта, воздвигнут 21 марта 1985 года.
* Деревянная стела Эда Гарисона на площади Иоганна Себастьяна Баха перед церковью Св. Власия в Мюльхаузене — 17 августа 2001 года.
* Памятник в Ансбахе, спроектирован Юргеном Гёртцем, установлен в июле 2003 года.

7. Музыкальные фрагменты

Внимание! Музыкальные фрагменты в формате Ogg Vorbis

* Клавирный концерт ре минор (info)
* Кантата 140, хор (info)
* Фуга соль-минор (info)

Литература

* Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха (Сборник, перевод с немецкого, составитель Ханс Йоахим Шульце). М.: Музыка, 1980. (Книга на www.geocities.com (веб-архив))
* *И. Н. Форкель.* О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М.: Музыка, 1987. (Книга на early-music.narod.ru,Книга в djvu формате на www.libclassicmusic.ru)
* *Ф. Вольфрум.* Иоганн Себастьян Бах. М.: 1912.
* *А. Швейцер.* Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1965 (с купюрами; книга на ldn-knigi.lib.ru, Книга в djvu формате); М.: Классика-XXI, 2002.
* *М. С. Друскин.* Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 1982.(Книга в djvu формате)
* *М. С. Друскин.* Пассионы и мессы Иоганна Себастьяна Баха. М.: Музыка, 1976.
* *А. Милка, Г. Шабалина.* Занимательная бахиана. Выпуски 1, 2. СПб.: Композитор, 2001.
* *С. А. Морозов.* Бах. (Биография И. С. Баха в серии ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 1975. (djvu книга ,Книга на www.lib.ru)
* *М. А. Сапонов.* Шедевры Баха по-русски. М.: Классика-XXI, 2005. ISBN 5-89817-091-X
* *Ph. Spitta.* Johann Sebastian Bach (два тома). Leipzig: 1880. (нем.)
* *K. Wolff.* Johann Sebastian Bach: the learned musician (New York: Norton, 2000) ISBN 0-393-04825-X (hbk.); (New York: Norton, 2001) ISBN 0-393-32256-4 (pbk.) (англ.)

Список литературы:

1. *А. Швейцер.* Иоганн Себастьян Бах — глава 1. Истоки Баховского искусства
2. *С. А. Морозов.* Бах. (Биография И. С. Баха в серии ЖЗЛ), М.: Молодая гвардия, 1975. (Книга на www.lib.ru)
3. Eisenach 1685—1695, J. S. Bach Archive and Bibliography
4. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — генеалогия рода Бахов (веб-архив)
5. В Германии найдены рукописи Баха, подтверждающие его обучение у Бёма — РИА Новости, 31.08.2006
6. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Протокол допроса Баха (веб-архив)
7. *И. Н. Форкель.* О жизни, искусстве и произведениях И. С. Баха, глава II
8. *М. С. Друскин.* Иоганн Себастьян Бах — стр. 27
9. *А. Швейцер.* Иоганн Себастьян Бах — глава 7
10. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Запись в деле, Арнштадт, 29 июня 1707 года (веб-архив)
11. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — запись в церковной книге, Дорнхайм (веб-архив)
12. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Проект реконструкции органа (веб-архив)
13. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Запись в деле, Мюльхаузен, 26 июня 1708 года (веб-архив)
14. *Ю. В. Келдыш.* Музыкальная энциклопедия. Том 1. — Москва: Советская энциклопедия, 1973. — С. 761. — 1070 с.
15. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Запись в деле, Веймар, 2 декабря 1717 года (веб-архив)
16. *М. С. Друскин.* Иоганн Себастьян Бах — стр. 51
17. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — запись в церковной книге, Кётен (веб-архив)
18. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Протоколы заседания магистрата и прочие документы, связанные с переездом в Лейпциг (веб-архив)
19. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Письмо И. С. Баха Эрдману (веб-архив)
20. *А. Швейцер.* Иоганн Себастьян Бах — глава 8
21. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Сообщение Л. Мицлера о концертах Collegium Musicum (веб-архив)
22. *Peter Williams.* The Organ Music of J. S. Bach, p. 382—386.
23. *Russell Stinson.* J. S. Bach’s Great Eighteen Organ Chorales, p. 34—38.
24. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Квелльмальц об операциях Баха (веб-архив)
25. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Опись наследства Баха (веб-архив)
26. *А. Швейцер.* Иоганн Себастьян Бах — глава 9
27. City of music — Johann Sebastian Bach, Leipzig Tourist Office
28. Лейпцигская церковь Святого Фомы (Томаскирхе)
29. *М. С. Друскин.* Иоганн Себастьян Бах — стр. 8
30. *А. Швейцер.* И. С. Бах — глава 14
31. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — Рохлиц об этом событии, 21 ноября 1798 года (веб-архив)
32. Pressemitteilungen (нем.)
33. Matthaus-Passion BWV 244 — conducted by Christoph Spering (англ.)
34. «Солярис», реж. Андрей Тарковский. «Мосфильм», 1972
35. Voyager — Music From Earth (англ.)

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бах,_Иоганн_Себастьян