Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Годы учения. Веймарский период.

Олицетворение музыкального гения немецкого народа, Иоганн Себастьян Бах бесчисленными нитями был связан с народной художественной культурой. Трудом многих поколений безымяннях музыкантов и известных выдающихся деятелей музыки создавались основы, складывались традиции немецкого национального искусства, которые унаследовал великий композитор.

Иоганн Себастьян Бах вобрал в себя не только то, что было лучшего и способного к развитию в немецкой музыке; синтезируя все музыкальные явления своего времени, он создал творения искусства непреходящей ценности. Бах безгранично раздвинул горизонты музыкального искусства, стимулировал мощный рост мировой музыкальной культуры и воздвиг тем самым себе памятник величайшего классика музыки всего мира.

В первой половине XVIII века общественные формы музыкальной жизни только начинали зарождаться в наиболее крупных центрах Германии – В Гамбурге, в Лейпциге. По-прежнему *искусство направлялось вкусами двора и требованиями протестантской церкви.*

Баху приходилось зависеть то от одних, то от других, и жизнь его была полна унижений и мучительной горечи*. В течении двух десятков лет Бах кочевал по разным городам Германии: из Веймара в Арнштадт, затем в Мюльхаузен, снова в Веймар, потом в Кётен, пока окончательно не обосновался в Лейпциге,* хотя он и там не получил творческого удовлетворения, не достиг и материального благополучия.

Скитальческая жизнь композитора отнюдь не следствие беспокойного или неуживчивого нрава: ему, гордому, чуждому низкопоклонства, трудно было примириться с жалкой участью немецкого музыканта. *Скитания Баха были своеобразной формой сопротивления рутине и ремесленничеству, протестом против ханжества, тяжёлым грузом, ложившимся на любое свободное творческое проявление.*

*Грандиозные замыслы Баха не умещались в границах, отведённых светской музыке придворным бытом, они разрушали и привычные, устоявшиеся представления о религиозной, духовной музыке. Идейная направленность музыки Баха таила немалую опасность для правящей феодальной Германии. В формах культовой музыки, в протестантском хорале Бах, силой своего гения воссоздал воинственный дух народных движений Реформаци*и, в протестантских религиозных мелодиях по-новому раскрыл смысл и чувство «того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал «Марсельезой» XVI века».

Детские и юношеские годы. Начальный период творческого формирования.

Иоганн Себастьян Бах родился 31 марта 1685 года в Эйзенахе, маленьком захолустном городке Тюрингии.

Семья. Детство. *Предки композитора были ремесленниками: любовь к музыке они сочетали с другими, более «прозаическими» занятиями.* Родоначальником семейства Бахов Фейт Бах был булочником, но с цитрой – своим любимым инструментом – не расставался, даже когда отправлялся на мельницу молоть муку. Семейные предания хранят свидетельства о страстном увлечении Фейта Баха музыкой, увлечении, которое сделалось «исходной точкой художественного творчества его потомков».

Некоторые из сыновей и ближайших потомков Фейта Баха воспитывались уже музыкантами-профессионалами, и музыкальный дар – отличительное качество этого многочисленного и разветвлённого рода – переходил от поколения к поколению.

В течение двух столетий по Тюрингии расселилось такое множество органистов, композиторов, скрипачей, флейтистов, капельмейстеров, трубачей из семейства Бахов, что само имя Бах сделалось синонимом музыканта. Никто из этого племени музыкантов не добился ни славы, ни громкой известности, хотя в фамильной хронике Бахов насчитывается более пятидесяти лиц, оказавших влияние на развитие немецкой музыке.

От поколения к поколению передавались навыки, мастерство, крепли творческие силы и, наконец, в великом представителе этой династии музыкантов Иоганне Себастьяне достигли наивысшего расцвета.

К профессии музыканта, уже традиционной для мужской линии семейства Бахов, *Иоганна Себастьяна готовили с ранних лет*. *Первым учителем мальчика был его же отец – скрипач, городской музыкант в Эйзенахе. В школе Иоганн Себастьян пел в хоре,* составлявшемся обычно из беднейших учеников младших классов; за небольшую плату они выступали на различных праздниках, а на похоронах и свадьбах пели духовные песнопения.

Девяти лет Иоганн Себастьян остался круглым сиротой и был взят на воспитание к старшему брату. Иоганну Христофу. *Последний* – в своё время ученик крупнейшего немецкого органиста-композитора И.Пахельбеля – *занимал должность органиста и школьного учителя в г.Ордруфе. Под руководством брата проходило дальнейшее музыкальное обучение Иоганна Себастьяна.* Но гениально одарённая натура вряд ли могла удовлетвориться педантичными, школьно-ремесленными уроками Иоганна Христофа. Восполнять свою любознательность приходилось самостоятельно и в тайне от брата. Здесь-то и проявились впервые сильные стороны характера Иоганна Себастьяна: настойчивость, целеустремлённость, упорство в труде.

Раннее стремление к личной свободе побудило пятнадцатилетнего юношу оставить дом брата и искать средства для независимого существования.

Люнебург. *В 1700 году Иоганн Себастьян переселился в город Люнебург. Прекрасный голос, владение игрой на скрипке, органе, клавесине помогли ему поступить в хор «избранных певчих», где он получал небольшое жалованье.*

Здесь же, *в Люнебурге, в 1702 году Бах закончил гимназию*, или лицей, как тогда назывались общеобразовательные школы; он прекрасно учился и получил диплом, дававший право на поступление в университет. Но воспользоваться этим правом ему не удалось. Поставленный перед необходимостью самому обеспечивать свою жизнь, Бах должен был направить всё внимание и силы на совершенствование композиторского и исполнительского мастерства – единственного для него реального источника существования.

В обширной библиотеке люнебургской школы хранилось много рукописных сочинений старинных немецких и итальянских музыкантов, и Бах погрузился в их изучение. Освобождённый от педантичной опёки старшего брата, *он неоднократно* из Люнебурга *отправлялся в Гамбург*, *чтобы*, слушая, *учиться у знаменитого органиста Рейнкена.* В те годы гамбургская опера, руководимая Кейзером, находилась в расцвете. Надо полагать, что, бывая там, Бах не прошёл мимо нового для него искусства.

В самом Люнебурге с 1692 года при церкви св. Иоанна работал один из известных немецких композиторов, ученик Рейнкена Георг Бем (1661-1733). *Общение и близость с большим художником – не менее важный и положительный фактор в формировании молодого музыканта*. Так в атмосфере богатых и живых традиций постигал Бах искусство и мастерство.

*С Люнебургом кончились годы ученичества и ранней юност*и; началась новая полоса в многотрудной жизни композитора.

Веймар. Арнштадт. Мюльгаузен. *В апреле 1703 года Бах в качестве скрипача поступает на службу в небольшую княжескую капеллу в Веймаре.* Но там он пробыл недолго. Не удовлетворённый работой и зависимым положением, он охотно *принял приглашение на должность органиста «Новой церкви» в город Арнштадт и в 1704 году туда переехал.*

Служба органиста «Новой церкви» была несложной: требовалось умение прелюдировать на органе, разучивать с хором культовые произведения и аккомпанировать хору во время богослужения. *В эти скромные обязанности,* с которыми мог бы справиться любой музыкант-ремесленник, *Бах вносил молодое рвение, творческий пыл и фантазию, непривычное для служебных норм протестантской церкви.* Смелость музыкальных исканий, независимость характера и поведения служили причиной, часто приводившей к трениям и открытым столкновениям композитора с начальством.

В Арнштадте Баху впервые пришлось иметь дело с косными церковными чиновниками, с ограниченными немецкими бюргерами. Жизнь его в этом городе сразу осложнилась мелочной, отвратительной войной, поднятой мещанством против дерзкого гения, тревожившего его сонный покой. Росло взаимное недовольство, а с ним и охлаждение Баха к своей официальной работе. Тем более сильна была потребность в освежающих новых художественных впечатлениях. Так возникла мысль о путешествиях в город Любек, где давал концерты на органе знаменитый немецкий композитор Дитрих Букстехуде. Осенью 1705 года, воспользовавшись предоставленным отпуском, Бах, за неимением средств на карету, пешком отправился в Любек. Концерты Букстехуде, его творчество, высокое мастерство исполнителя потрясли молодого музыканта. Всем существом он впитывал драматически яркое, виртуозное искусство крупнейшего по тому времени мастера органной музыки. Увлечённый, он забыл о своей официальной службе и вместо положенного двадцативосьмидневнего отпуска пробыл в Любеке около четырёх месяцев.

В Арнштадте возвращение Баха было встречено далеко не любезно. Воспользовавшись удобным предлогом, церковное начальство подвергло своего органиста унизительному допросу, учинило над ним форменный суд с предъявлением длинного перечня проступков.

Грубый допрос, оскорбительное вмешательство в личную жизнь сделали положение в Арнштадте нестерпимым. *В 1707 году, после трёхлетнего пребывания в Арнштадте, он переехал в Мюльгаузен на такую же должность церковного музыканта.*

В распоряжении церковного органиста в Мюльгаузене был лишь старый, пришедший в негодность орган и плохо подготовленные, необученные хористы. Попытки улучшить музыкальное дело разбивались об инертность и равнодушие церковного начальства, которое не проявляло ни малейшего интереса к состоянию музыкального дела, и все усилия Баха оказались тщетными. Год потраченного времени, энергии – и в результате вынужденное прошение об отставке.

В *арнштадский период* Бах – исполнитель на органе и клавесине – завоёвывает высоты, доступные лишь немногим; впервые даёт себя знать необычайная сила его композиторского дарования. Историографами Баха эти годы *отмечаются как годы полнейшего и всестороннего овладения техникой и «секретом» органного и клавирного мастерства, начинающей славы виртуоза-артиста, появления первых сочинений.*

Композиторская деятельность в Арнштадте Бах начал пасхальной кантатой «Ты не оставишь души моей в аду» («Denn du wirst meine Seele nicht in der Holle lassen»). Кантата, написанная для хора, солистов и оркестра, была исполнена весной 1704 года, и многое в ней привело в изумление арнштадских бюргеров: необычной для культового письма драматизм, эмоциональность, смелые поиски реалистической изобразительности в оркестре.

В Арнштадте появилось одно из самых ранних дошедших до нас клавирных произведений – широко ныне известное «Каприччио на отъезд возлюбленного брата».

«Каприччио» - род клавирной сюиты, составленной из законченных миниатюр. Весь цикл пьес объединяет общее название, смысл которого раскрывают и конкретизируют программные заголовки, подробно поясняющие содержание каждой пьесы в отдельности. Первая миниатюра – ариозо – «ласковые увещевания друзей, уговаривающих остаться на родине»; вторая – фугато – «о различных казусах, которые могут случиться на чужбине»; третья – адажиссимо – «всеобщие ламентации (жалобы) друзей; четвёртая – «друзья видят, что ничего не поделаешь, и приходят прощаться»; раздаётся звук почтового рожка, призывающего к отъезду, в «Арии почтальона». Произведение завершается фугой, построенной на теме, имитирующей звучание рожка почтальона.

«Каприччио» - полная мягкой лирики и юмора пьеса – образец раннего творчества Баха, который позволяет судить о мастерстве владении жанром программной сюиты, о тонком понимании клавирного стиля. В этих же первых сочинениях видно движение его творческой мысли, направленной на поиски музыкальных средств, способных к психологически правдивой передаче чувств и мыслей человека.

За время короткого пребывания в Мюльгаузене среди прочих вещей бах написал кантату «Gott ist mein Konig» (№71), получившую название «Выборной кантаты». Это единственное сочинение, которое при жизни композитора было напечатано и издано на средства муниципалитета. Большинство же произведений Баха увидело свет лишь спустя много лет после смерти автора.

Снова Веймар. Бах на светской службе. Приобщение к мировому **музыкальному искусству**. *В 1708 году Бах переехал в Веймар, где пробыл около десяти лет.* Долголетнее пребывание в городе – резиденции герцога – вызвано было отнюдь не удовлетворённостью достигнутым положением. Разницы между настоящим и прошлым, по существу, не было никакой. Но серьёзные соображения удерживали Баха-музыканта. *Впервые представилась возможность раскрыть в разносторонней исполнительской деятельности свой многогранный талант, испытать его во всех направлениях: органиста, музыканта оркестровой капеллы, в которой приходилось играть на скрипке и на клавесине, а с 1714 года прибавилась и должность помощника капельмейстера.* В те времена творчество было неотделимо от исполнительства, и работа, которую выполнял Иоганн Себастьян в Веймаре, служила незаменимой школой композиторского мастерства.

Бах много сочинял для органа, писал разного рода пьесы для скрипки и клавесина, как помощник капельмейстера, должен был создавать репертуар для капеллы, в том числе кантаты для исполнения в придворной церкви. Для Баха это была к тому же первая светская служба, где относительно свободно можно было экспериментировать в ранее мало доступной ему области светских музыкальных жанров.

Бах – церковный органист – уже до Веймара обладал немалым опытом в сочинении органной музыки; *в веймарский период он как органный композитор достигает творческих вершин. Лучшее из того, что создал Иоганн Себастьян для этого инструмента, написано в Веймаре: токката и фуга ре минор; прелюдия и фуга ля минор; прелюдия и фуга до минор и целый ряд других произведений.*

В органном творчестве бах опирался на давно сложившиеся традиции национального искусства, обогащённого деятельностью непосредственных предшественников композитора – немецких органистов Рейнкена, Бема, Пахельбеля, Букстехуде. Не изменяя духу немецкой музыки с присущей ей философичностью склонностью к самоуглублению и созерцательности, Бах совершенствовал своё искусство на примерах итальянских мастеров. У них научился Бах придавать своим творениям художественную завершённость, ясность и красоту форм, гибкость фактуры. Для Баха, взращенного в традициях национальной музыки, во многом скованной суровостью культа, соприкосновение с солнечным искусством Италии было чрезвычайно благотворным.

Ощутимые результаты принесло серьёзное изучение скрипичного искусства Италии с его блестящим концертным стилем, в котором естественно сочеталась труднейшая виртуозная техника с пластикой выразительных кантиленных мелодий. Немало труда приложил Иоганн Себастьян, чтобы овладеть новыми жанрами и творческими приёмами итальянских виртуозов. С этой целью они перекладывал скрипичные концерты Антонио Вивальди для органа и клавесина; в ряде органных и клавирных фуг разрабатывал тематический материал Арканджелло Корелли, Джованни Легренци, Томазио Альбиони.

Не бесследно прошло изучение французской музыки, в частности клавесинной. Уже в юные годы Иоганн Себастьян сумел её оценить; в люнебургском сборнике произведений, переписанных рукой композитора, находятся и французские клавесинные пьесы; «Каприччио на отъезд моего возлюбленного брата» обнаруживает влияние программной клавирной музыки, созданной французскими музыкантами.

В Веймаре происходит дальнейшее и более углублённое освоение французской музыки. Свойственное ей изящество стиля, филигранная отделка мельчайших деталей и богатство живописно-изобразительных средств восхищали Баха. На произведениях французских клавесинистов и в особенности Франсуа Куперена Бах учился приёмам клавирного письма.

Одновременно с работой над жанрами органной и клавирной музыки Бах сочиняет кантаты. Помимо духовных кантат, появляется первая светская кантата «Тешит меня лишь весёлая охота» («Was mir behagt ist nur die munter Gagd»). Она написана и исполнена в 1716 году. Впоследствии Бах неоднократно вносил в неё изменения (касающиеся словесного текста) и приспосабливался к другим официальным празднествам; в конце концов музыка кантаты перешла в духовный репертуар.

Итак, *в творческом отношении Веймар для Баха – чрезвычайно важный этап*. *В центральной, основной области баховского искусства, в органной музыке. веймарский период – это расцвет и полная творческая зрелость.* Бах создаёт классические творения, никем никогда не превзойдённые, превосходящие всё, что когда-либо существовало для этого инструмента. Для клавирной и других видов инструментальной, а также вокальной музыки веймарский период интересен как период опытов, поисков и замечательных отдельных находок.

Задания по пройденному материалу.

Раскрыть содержание вопросов.

1. Значение творчества Баха.

2. Особенности творческой деятельности Баха.

3. Детские годы и образование Баха.

4. Юношеские годы Баха. Профессиональная деятельность в Люнебурге.

5. Юношеские годы Баха. Значение Арнштадского периода.

6. Юношеские годы Баха. Творчество Арнштадского периода.

7. Веймар. Профессиональная деятельность.

8. Веймар. Основная область творчества.