

*Хайруллина Н.А.,
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин*

Великий Бах - ты музыка вселенной!

О конкурсах.

Неудивительно, что в Музыкальной школе происходят музыкальные состязания. Соревнования музыкантов имеют очень давнюю историю и восходят к 5 веку до н.э.! Люди очень давно, еще в древности считали необходимым вступать в музыкальные соревнования. Так, в театре древнегреческого города Дельфы раз в 4 года в рамках Пифийских игр устраивались соревнования в игре на флейте и кифаре, с пением или без него. В средние века вошли в практику состязания трубадуров, миннезингеров, мейстерзингеров. В 18 веке часто соревновались в исполнительском искусстве на органе, клавесине, скрипке даже крупнейшие композиторы. В том числе и И.С. Бах. Музыкально-исполнительская практика баховской эпохи очень часто вынуждала музыканта соревноваться с коллегами. Иногда это были турниры, служившие развлечением для вельмож. В других случаях музыканты состязались друг с другом, чтобы получить вакантную должность. Известны некоторые эпизоды из жизни самого Баха. Ему не раз приходилось вступать в единоборство с другими музыкантами.

Так случилось, например, в Гамбурге, где Бах пытался занять место церковного органиста. Путь к получению весьма скромного поста лежал для гениального музыканта через конкурс, где участвовало 4 претендента. В ходе испытания необходимо было исполнить ряд импровизаций на заданную тему. Несмотря на свою высочайшую репутацию, на желаемую должность Бах не прошел. Победителем был признан один из его весьма посредственных конкурентов, умевший, по остроумному замечанию одного из свидетелей, «прелюдировать больше талерами, чем пальцами...».

И это было не единственное соревнование, в котором пришлось выступать Баху.

Ранее он одержал блестящую победу над своим соперником. (art.sovfarfor.com «Соревнуются гении»)

История этого состязания, хотя и похожа на легенду, абсолютно достоверна. Дело было в 1717 году, когда в Дрезден прибыл очень модный французский клавесинист и органист Луи Маршан. Представ здесь перед монархом, Маршан настолько восхитил его своей игрой, что тот предложил ему занять высокооплачиваемый пост в придворной капелле...(рассказать историю).

Сегодня о Луи Маршане вспоминают только разве что в связи с этим злополучным для него бегством.

Исполнительское искусство и музыка Баха имеют импровизационную природу. Т.е. это такое искусство, которое изначально предполагает большую творческую свободу исполнителя. Поэтому, соревноваться в рамках баховской музыки очень естественно.

Среди многочисленных современных конкурсов очень заметное место занимает *Международный Конкурс им. Баха в Лейпциге* — признанный во всем мире конкурс молодых исполнителей в возрасте 16-32 лет. Начал он свою историю в 1950 г. Последний же, 21-й, прошел совсем недавно — в июле 2018 г.

Набирает популярность пока еще молодой Конкурс юных и профессиональных музыкантов *«Посвящение Баху» в Праге*. В нашей стране не один год привлекает к себе *Московский конкурс клавирной музыки им. Баха*. И это, конечно, не все баховские конкурсы. Мы ведь не назвали еще наш Конкурс (*произнести название*).

История. Германия на рубеже 17-18 в.в.

Бах — явление объемное, многомерное, сложное. Иногда очень. Наверное, он даже непостижим. Но и без него сегодня нельзя. Он — уже давно неотъемлемая часть мировой культуры. Более того, он ее вершина! Его музыка не только радует, вдохновляет. Она заставляет думать. В том числе и о том, где же корни этого чуда по имени Бах?

Сегодня известны многие и многие факты непростой биографии композитора. Об этом мы еще поговорим. Но думается, что один из ключиков к разгадке тайны баховского творчества - в самой атмосфере Германии конца 17-начала 18 в.в. Бах жил и работал в реальной обстановке феодальной Германии, с ее политической и экономической отсталостью, раздробленностью, народной бедностью. Сегодня в это трудно верится, правда? Не вдаваясь в подробности, напомним лишь о 30 летней войне, захватившей всю Европу в первой половине 17 века, эпицентр которой как раз и находился на территории современной Германии (1618 — 1648). Были опустошены целые регионы, сожжены монастыри и замки, города и жилища крестьян. Страна раздроблена на княжества, многие и многие миллионы погибших. *(Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками)*. Многим областям потребовалось больше века, чтобы восстановиться. Последствия этой войны были ужасающими и их пришлось пережить даже следующим поколениям — поколению Баха и его детей и учеников. В этой гнетущей обстановке нельзя было не думать о жизни и смерти, добре и зле, о том, что происходит сегодня и будет завтра. Это то время, когда формировался психологический облик немецкого народа, склонного к глубоким раздумьям, философствованию. Вот и музыка Баха обращена не только к эмоциям, но и к интеллекту, разуму человеческому. Бах — музыкальный мыслитель, ученый-музыкант. Однако, в тоже время, он был одним из самых вдохновенных художников, способным пронзить сердце человека.

Бах не покинул родину, подобно своему земляку, современнику и ровеснику Генделю, чтобы вырваться из немецкой косности, княжеского произвола, церковного гнета и национального унижения. Он ни на один день не расставался с Германией. Историческая обстановка, отсталость Германии, разруха и человеческие трагедии вызывали в нем не бунт, не протест, а глубокие нерадостные раздумья о судьбе страны и народа. Понимание тогдашней безысходности, неразумной, нелогичной, невозможной - вечной безысходности! определили характер его музыки. **Трагическое** пронизывает всю серьезную музыку Баха.

И все же, в творчестве Баха мир предстал одновременно с Верой в его конечную

высокую гармонию. Да! Оставалась еще Вера - вера в разум и силу человеческого духа! Бах верил в жизнь, в будущее. Ведь многие страницы его произведений искрятся радостью и ликованием, наполнены ощущением полнокровности жизни! Иначе как объяснить мажорные окончания его минорных произведений, где неизменно стояло краткое слово «Credo» - «Верую»?!

Он с удивительной чуткостью уловил этот трагизм своего времени. Современник Баха хорошо осознал себя как личность, у него широко открылись глаза на мир. Но, как бы мужественно ни переносил он невзгоды, как бы не были чисты его помыслы — жизнь оставалась душной, мелкой далекой от поэзии и идеала. Бедность и убогость встречали каждого за пределами придворных резиденций. Раны, нанесенные 30-летней войной еще не зажили. Человечество казалось обреченным на страдания. В глазах Баха героичными казались не протест, не бунт, не восстание, а моральная стойкость как символ победы над самим собой ради других.

В проявлениях трагического у Баха мы всегда ощущаем в них скорее внутренне-психологическое, чем действенно-драматическое содержание. Эти проявления монологичны по преимуществу. Самый тип этого трагизма: великое страдание и страшная скованность, сильнейшие муки и никакого действия. Труднейшее историческое положение Германии вошло трагической темой в творчество Баха. Бах острее и глубже своих предшественников ощутил трагическое начало в жизни человека — через духовный опыт своей страны и своего народа.

Род Бахов.

Бахи — род немецких музыкантов и композиторов. Из этой большой семьи происходит более 50 известных музыкантов, самым известным из которых является И.С. Бах - краса и гордость фамилии и отечества. С 1520 года начинается летоисчисление ветвистого генеалогического дерева старинного бюргерского рода Бахов. Этот род в течение более двух веков оказывал большое влияние на развитие

всей европейской музыки. Представители рода сумели сохранить музыкальные традиции даже в трудное время 30-летней войны, воспитывая музыкантов, знаменитых на всю Европу.

333 года прошло со дня рождения гениального немецкого композитора. Когда подъезжаешь к маленькому старинному городку Эйзенах - родине Баха, то сначала видишь гору с замком на вершине. Это Вартбург — старинная крепость тюрингских графов. Сотни лет назад, в зале этого замка происходили знаменитые состязания певцов. Сюда собирался весь цвет миннезанга. А в 1521-22 г.г. за стенами крепости скрывался гонимый властями Мартин Лютер — вождь немецкой реформации. В Вартбурге великий реформатор переводил на язык отечества Библию. Музыкой и Верой издревле напоены эти места. Без музыки и Веры нет и Баха! До сыновей Иоганна Себастьяна Баха не покидали пределов Тюрингии - земли на востоке Германии, которая славится своими лесами, горными вершинами, средневековыми поселениями.

Биография.

Отец его и мать умерли, когда И.С. не было и 10 лет. Его воспитывал и учил музыке старший брат — строгий Иоганн Кристоф.

С детства, находясь в музыкальной среде, И.С. получил основательное воспитание. В 17 лет он владел скрипкой, альтом, органом, пел в хоре. Неустанно учился (у Пахельбеля, Бема, Рейнкена) искусству органной импровизации, явившейся основой его композиторского мастерства. Этот образованный музыкант не терял вкус к образованию на протяжении всей жизни. Стал легендой уже случай, когда Бах отправился послушать игру великого по тем временам органиста Букстехуде. Из городка Арнштадт до Любека, где служил органистом Букстехуде, 350 км! Бах преодолевал этот путь пешком(!) многими днями и ночами. Это ли не свидетельство великой любви к музыке! Вдохновленный игрой Мастера, Бах, вернувшись в Арнштадт через три месяца(!) вместо трех недель, вскоре принимает решение покинуть этот провинциальный городок. Через некоторое время его уже можно было встретить в Веймаре, где и расцветает исполнительский и композиторский талант Баха-органиста.

А в небольшом немецком городке Кетен, куда Бах прибыл из Веймара по приглашению князя Леопольда Кетенского, его ждал оркестр из 17 прекрасных музыкантов. Теперь он директор камерной музыки. И здесь, в атмосфере всеобщей любви к музыке, будет написана большая часть его инструментальных сочинений. Здесь же для учеников («для пользы и упражнения жаждущей учиться музыкальной молодежи») будут написаны клавишинные сочинения — двух- и трехголосные инвенции, 6 Французских и 6 Английских сюит, 1 том ХТК. Об этих сочинениях мы еще поговорим.

Как видим, не по воле случая, а твердо и настойчиво, поднимался он на очередную ступень своей музыкантской карьеры от органиста (Арнштадт, Мюльхаузен), к концертмейстеру (Веймар), капельмейстеру (Кетен), кантору и директору музыки (Лейпциг).

Внешне биография Баха ничем не отличается от биографии любого немецкого музыканта рубежа 17-18 в.в. Его странствования ограничились провинциальными немецкими городками, и жизнь его протекала довольно однообразно - тихо, в стороне от больших событий. Можно долго рассказывать еще с какими трудностями, бездушием чиновников приходилось сталкиваться великому Баху на своем земном пути. Так, уже в Лейпциге — последнем городе в его биографии, Бах скажет, что он живет в атмосфере «злости и преследования». И правда, трудно назвать его избранником судьбы.

Сегодня мы полностью осознаем несоответствие между творческими масштабами Баха и его скромной жизненной судьбой. Однако, для немецких условий того времени это было неизбежным. Если композитор не покидал пределов своей страны, не был связан с деятельностью оперных театров и к тому же не обладал светской обходительностью и покладистым характером, умением устраивать свою карьеру ему оставалось работать в церкви или при дворе какого-либо герцога, принимать заказы «к случаю». И во всех этих случаях самый выдающийся музыкант испытывал унижительную зависимость от произвола светских и церковных властей, их личных вкусов. Приходилось

считаться и с ограниченными возможностями исполнения и издания своих произведений.

Много позже, уже в 19 веке немецкий композитор Рихард Вагнер гневно воскликнет: «Посмотрите на этого мастера, который скитается по мелким городишкам Тюрингии, названия которых мы уже почти забыли; мучается на жалких должностях и остается столь безвестным, что понадобилось почти столетие, чтобы спасти его произведения от забвения»! Действительно, только в 1829 году, впервые после смерти Баха, совсем тогда еще молодой 20-летний композитор Феликс Мендельсон организовал в берлинской Певческой академии премьерное исполнение всемирно известного сегодня хорового сочинения «Страстей по Матфею». Так началась новая история музыки Баха. Она продолжается!

Директор берлинской Певческой академии друг и корреспондент И. В. Гете К. Цельтер, обладатель богатейшей коллекции баховских рукописей, доверил одну из них двадцатилетнему Ф. Мендельсону. Это были «Страсти по Матфею», историческое исполнение которых 11 мая 1829 г. возвестило о наступлении новой баховской эры.

Хор насчитывал около 400 участников, оркестр состоял из музыкантов-любителей Филармонического обществ. Главные партии были поручены приглашенным из королевской капеллы. Все участвовали бесплатно. Мендельсон превосходно руководил исполнением, хотя впервые управлял большим хором и оркестром. Согласно традиции, он дирижировал за роялем, причем первый хор стоял позади его. Слушатели были восхищены. «Переполненный зал казался храмом, среди присутствовавших царило торжественное благоговение; только изредка раздавались непроизвольные изъявления глубокого чувства», вспоминает Фанни Мендельсон.

«Закрытая книга, зарытый в землю клад» открылись, и мощный поток «баховского движения» охватил весь музыкальный мир.

Клавирное творчество. Бах – педагог.

Многочисленное творчество Баха охватывает почти все существовавшие на рубеже 17-18 веков жанры. За исключением оперы, которую он очень хорошо знал, но не проявлял интереса как композитор. Не создав ни одного нового жанра, Бах преобразил и переосмыслил все то, что досталось ему в наследство от композиторов предшествующих поколений. Он - автор крупных вокально-хоровых сочинений, масштабных органнх и оркестровых композиций. Его сочинения в репертуаре скрипачей, виолончелистов, флейтистов... И, конечно, пианистов, хотя Бах, как известно, не писал для рояля. Он попросту еще его не знал. Но предчувствовал, предвидел и даже приближал своими сочинениями для клавира. Остановимся на некоторых из них, тем более, что сегодня мы их услышим в исполнении наших юных конкурсантов на фортепиано и в переложении для других инструментов.

Среди клавирных сочинений Баха — большинство, специально предназначенных для обучения исполнительскому искусству. Изучая эти произведения, мы видим, как переплетается в них гений Баха-композитора и педагога. Ведь Бах еще при жизни слыл незаурядным учителем игры на клавире. Все его ученики пошли по стопам своего великого учителя (хотя ни один из них не достиг его уровня). Его метод обучения был самым поучительным и надежным из всех, какие только существовали. Как он обучал на клавире? Первое, что он делал - это обучал своему особому туше. С этой целью его ученики в течение многих месяцев должны были играть только отдельные упражнения для всех пальцев обеих рук и при этом постоянно следить за четкостью и чистотой удара. Никто не освобождался от подобных занятий и их нужно было продолжать от 6 до 12 месяцев. Если же у кого-либо из учеников за это время заканчивалось терпение, то Бах сочинял для них небольшие пьесы, где эти упражнения были соединены вместе. Такой характер носит 6 прелюдий для начинающих и в еще большей степени 15 двухголосных инвенций. И те, и другие он написал прямо во время занятий, выполняя лишь просьбу своего ученика. Здесь были соединены все упражнения для всех пальцев обеих рук. Впоследствии он переделал их в красивые выразительные маленькие пьесы. После этого же Бах сразу давал свои собственные более крупные сочинения,

показывая при этом, как следует играть. Бах хотел написать простые упражнения для начинающих, а создал такие творения, которые нельзя забыть и к которым, повзрослев, возвращаешься, находя в них новые черты.

Подобно тому, как множился год от года ряд баховских учеников, пополнялся его педагогический репертуар, которому суждено было стать школой исполнительского искусства для всех последующих поколений музыкантов.

В библиотеке одной из музыкальных школ штата Коннектикут в США сейчас находится Нотная тетрадь в пергаментном переплете, написанная рукой самого Баха. Долгое путешествие совершила она, прежде, чем очутиться там. Кто только ею не владел. Но раньше всех — старший сын великого Баха, его любимец, тоже композитор Вильгельм Фридеман. Он так же, как и отец, был учителем музыки и использовал эту тетрадь в работе с учениками. На переплете рукой Баха написано: «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана Баха». А на тетради такая надпись: «Добросовестное руководство, в котором любителям клавира, особенно же жаждущим учиться, показан ясный способ, как чисто играть не только с двумя голосами, но при дальнейшем совершенствовании правильно и хорошо исполнять три обязательных голоса... Главное же — добиться певучей манеры игры и при этом приобрести вкус к композиции».

Перелистывая страницы можно увидеть названия нот, изображения скрипичного, басового, а также альтового и тенорового ключей, упражнения для подкладывания пальцев; объяснения, как играть различные упражнения и, наконец, множество пьес — от самых легких до более трудных. Это целая Школа игры на клавире, созданная Бахом для своего сына! Школа, по которой учились потом многие и многие дети всего мира! Это знаменитые «**Инвенции**»!

Латинское слово *inventio* значит «изобретение», «выдумка». Для каждой из своих пьес, которые он назвал инвенциями, Бах придумал особый план построения, особую форму, какой-нибудь особенный ритм. Но есть одна общая черта, которая объединяет инвенции (как и все творчество) — они **полифоничны**, т.е. основаны на сплетении самостоятельных голосов-мелодий.

Очень трудно научиться вести одновременно несколько голосов так плавно и

отчетливо, как будто их играет не один пианист, а поют два или три певца. Это трудно даже на современном фортепиано с его гораздо более певучим звуком. Что уж говорить о тех старинных клавесинах и клавикордах, на которых играли во времена Баха. А между тем Бах от всех своих учеников требовал, чтобы они ни в коем случае не «бренчали», но играли бы плавно и мягко. Он выработал свою особую технику игры, которая сильно отличалась от принятой в его время. Тогда играли вытянутыми пальцами, а Бах требовал, чтобы пальцы были закруглены. Играли всеми пальцами, кроме первого. А Бах использовал и его, что и способствовало певучести в игре. Свои «Инвенции» он и написал для того, чтобы Вильгельм Фридеман, другие его дети и ученики научились играть, как он сам говорил, «красивому и певучему методу исполнения».

Каждая инвенция является чудом и не похожа ни на какую другую. Удивительно, но 30 пьесок одинаковы по форме и размеру, и при этом у каждой свой индивидуальный характер! Есть ли еще композитор с такой неограниченной способностью к изобретению?

Как уже говорилось, в Кетене, где были написаны «для пользы и упражнения жаждущей учиться музыкальной молодежи» двух- и трехголосные инвенции, 1 том ХТК, будут созданы еще 6 Английских и 6 Французских сюит. Для воспитания чувства ритма у ученика Бах использовал этого прекрасную возможность в виде **сюит**. Ведь танец - это, прежде всего, ритм. А воспитание у юного музыканта чувства ритма - очень важная задача.

Бах очень любил и форму сюиты. **Сюита** — фр. слово и переводится как «последование», «ряд», «вереница». В русском языке прижилось похожее слово «свита», обозначающее вереницу людей, шествующих вослед какому-нибудь важному лицу. В музыкальной сюите, которую писали еще его предшественники, друг за другом идут танцы — медленные и быстрые, величавые и веселые. Но это не просто шествие любых танцев, здесь есть свой порядок. Между начальной пьесой - прелюдией - и заключительной жигой вставлялось много разнохарактерных танцев различного происхождения (немецкие, французские, испанские, английские...). Итак, 4 главных участников этого шествия — старинные танцы: аллеманда, куранта,

сарабанда и жига. Старинными они считались даже во времена Баха — их еще танцевали, но они уже выходили из моды. Кроме того, между сарабандой и жигой использовались более современные французские танцы - гавот, менуэт, бурре, лур, полонез, паспье. Эти различные по характеру танцы созданы с использованием самых разных размеров - 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8... (Фр. - законодательница в обл. танца). Сколько танцев, сколько размеров, сколько ритмических рисунков! Но самое удивительное, что Бах сумел добиться единства и цельности сюиты более, чем кто-либо из его предшественников. И самое главное, сюиты Баха, родившиеся из «свиты» танцев, представляют собой целый мир музыки — глубокий и возвышенный, задумчивый и веселый...

Помня, как самому Баху скучно было играть упражнения, он сочиняет для своих учеников маленькие мелодичные пьески, которые обязательно проигрывает сам, чтобы ученик знал, к чему стремиться. Все эти многочисленные менуэты, аллеманды, маленькие прелюдии и фуги сегодня служат школой для вас - юных музыкантов. Благодаря Баху вы с первых же шагов можете играть настоящую музыку, а не выстукивать сухие безрадостные упражнения. От совсем простых маленьких прелюдий вы приходите к инвенциям, приобщающим к полифонии, а затем дорастаете и до прелюдий с фугами из ХТК, где впервые использованы все 24 мажорные и минорные тональности.

Но сильно ошибается тот, кто думает, что «Инвенции», «Прелюдии», «Сюиты» - это просто упражнения. Они не очень-то просты, если среди них встречаются даже пьесы трагического содержания. Бах, создавший их для своего сына и для других учеников, высоко судил о людях 9-13 лет. В таком возрасте человек уже может думать об очень серьезных вещах: о жизни и смерти, о добре и зле. В таком возрасте человек уже желает знать и понять много из того, что делается в мире, проникнуть в его тайны.

С какой силой выражает все это музыка Баха! Недаром ее так любят ученые, философы, поэты — все те, кому открылся беспредельный мир мысли. Ни один музыкант в своем творческом, профессиональном росте не обходится без музыки Баха. Его произведения — настольная книга для пианистов, скрипачей,

виолончелистов, вокалистов... Восхищенный Роберт Шуман говорил: «Баховский ХТКлавир является моей грамматикой, притом лучшей!»! А в своем напутствии молодым «Жизненные правила для музыкантов» он рекомендовал: «Играй усердно фуги больших мастеров, и, прежде всего, фуги И.С. Баха. ХТК должен быть твоим хлебом насущным». Напомним еще слова другого немецкого композитора Брамса, который сказал: «Если бы вся музыкальная литература — Бетховен, Шуберт, Шуман — исчезла, это было бы крайне печально. Но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».

Бесконечное богатство чувств и мыслей заключено в сочинениях Баха. И в его грандиозных хоровых творениях, и в скромных клавирных прелюдиях и «Инвенциях». Ищите эти мысли и радуйтесь богатству эмоций!