

БАХ

Авторы: А. П. Милка

И. С. Бах. Портрет работы И. Э. Ренча (между 1708 и 1717).
Ангермузеум (Эрфурт).

БАХ (Bach) Иоганн Себастьян (21.3.1685, Эйзенах – 28.7.1750, Лейпциг), немецкий композитор, органист, клавесинист. Крупнейший представитель музыкальной династии [Бах](#). Первые навыки игры на скрипке и альте получил от отца, Иоганна Амброзиуса Баха (1645–95), – городского, затем придворного музыканта; первоначальное образование – общее и музыкальное – в Латинской школе при церкви Св. Георгия в Эйзенахе. Рано осиротев, в 1695 переехал в Ордруф к старшему брату, Иоганну Кристофу (1671–1721), – органисту церкви Св. Михаила и школьному учителю, у которого учился игре на клавире и органе. В Ордруфе Б. успешно продолжил обучение в лицее при церкви, пел в хоре, однако неожиданное лишение стипендии

заставило его прервать учёбу. В 1700 Б. вместе с Г. Эрдманом (впоследствии дипломатом на российской службе) отправился для завершения образования в Люнебургскую хоровую школу при монастыре Св. Михаила. В Люнебурге и при посещении Гамбурга впервые соприкоснулся с северонемецкой органной школой (важную роль сыграли контакты с Г. Бёмом и А. Рейнкеном, знакомство с сочинениями Д. [Букстехуде](#)). С августа 1703 органист Новой церкви в Арнштадте. В 1705, добившись разрешения на месячный отпуск, предпринял путешествие в Любек и самовольно остался там на четверть года (по словам Б., с целью «узнать кое-что по

части своего искусства», поучиться у Букстехуде и послушать организованные им циклы вечерних концертов). В Арнштадте написаны первые из сохранившихся органных и клавирных сочинений – прелюдии и фуги, фантазии, сонаты, 2 каприччио [в т. ч. «На отъезд возлюбленного брата» – Иоганна Якоба (1682–1722), с 1704 находившегося на службе у Карла XII], хоральные прелюдии, токкаты, в т. ч. органная Токката и фуга d-moll BWV 565.

С лета 1707 Б. – церковный органист в Мюльхаузене, где создал свои первые кантаты. С июня 1708 органист и камер-музыкант, с 1714 концертмейстер при дворе герцога Веймарского. В Веймаре написано большинство его органных произведений (в т. ч. Пассакалия c-moll и Органная книжка), значительная часть духовных (в т. ч. 12-я и 21-я) и светских (в т. ч. 208-я – «Охотничья») кантат, клавирные сочинения (в т. ч. Английские сюиты). Вытребовав отставку у герцога, Б. в декабре 1717 переехал в Кётен, где провёл 6 лет в должности придворного капельмейстера в атмосфере благожелательности и уважения к себе и своему искусству. В июле 1720 пережил смерть жены Марии Барбары (сыновья от этого брака – В. Ф. [Бах](#) и К. Ф. Э. [Бах](#)) и в декабре 1721 вступил во второй брак – с Анной Магдаленой (урождённой Вильке). В Кётене создан ряд сочинений для клавира (включая Хроматическую фантазию и фугу), органа, скрипки, виолончели, флейты, лютни, а также для различных инструментальных составов (Бранденбургские концерты, концерты для скрипки и 2 скрипок с оркестром, оркестровые сюиты), сонаты для разных инструментов – сольные и с сопровождением. Там же написаны и инструктивные сочинения: Инвенции, «Симфонии», 1-й том «Хорошо темперированного клавира», Клавирные книжки Вильгельма Фридемана и Анны Магдалены Бах (1-я закончена в Лейпциге).

Ухудшение положения в кётенской капелле подтолкнуло Б. в 1722 к участию в конкурсе на должность кантора Томасшуле – школы при церкви Св. Фомы (Томаскирхе) в Лейпциге (вместо умершего И. [Кунау](#); официальное соглашение подписано 5.5.1723). Не ограничивая себя обязанностями кантора (обучение школьников музыке и латыни), Б. одновременно в качестве музик-директора Лейпцига поднял на исключительную высоту музыкальную жизнь города: руководил исполнением как церковной, так и светской музыки (еженедельное создание, разучивание и исполнение новой кантаты; музыка для официальных празднеств,

связанных с пребыванием в Лейпциге членов монаршей семьи, с датами их рождения, печальными и радостными событиями и т. д.). Обстоятельства и особенности характера Б., часто отлучавшегося из Лейпцига, приводили к длительным (порой многолетним) конфликтам с ректоратом, церковным и университетским руководством, с городским советом. Вынужденный отстаивать свои права, композитор заручился поддержкой Фридриха Августа I (в 1725) и его сына Фридриха Августа II (в 1733); последний присвоил Б. в 1736 титул придворного композитора в ответ на присланные ему в дар две части (Kyrie и Gloria) мессы. Покровителем Б. был также российский посланник в Дрездене граф Г. К. Кайзерлинг. В Лейпциге написана бóльшая часть кантат, мессы, «страсти», оратории. В мае 1747 Б. гостил в Потсдаме у [Фридриха II Великого](#); по возвращении в Лейпциг на тему, предложенную королём, создал серию контрапунктических вариаций «Музыкальное приношение». Интерес композитора к тонкостям контрапунктической техники усилился в последние годы благодаря организации в 1738 его учеником Л. Мицлером Общества музыкальных наук, членом которого Б. стал в июне 1747. В конце 1740-х гг. Б. стал терять зрение. Весной 1749 его состояние резко ухудшилось, и спустя год, после двух неудачных операций, композитора не стало.

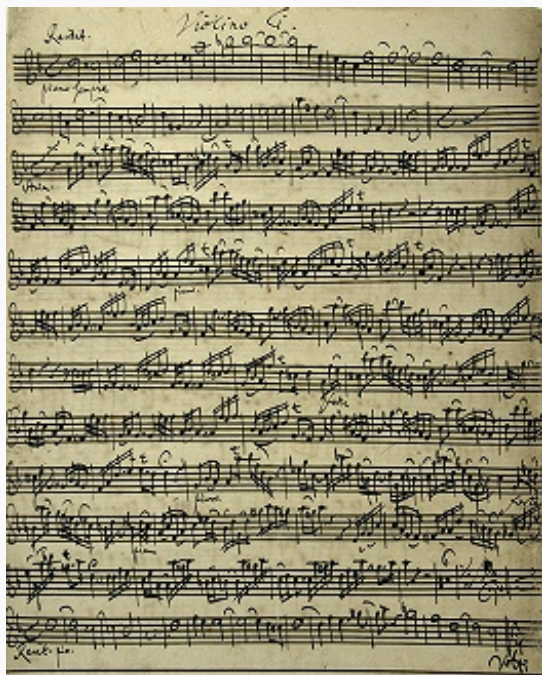
И. С. Бах. Портрет работы Э.
Г. Хаусмана (1746). Музей истории

Творчество Б. – грандиозное завершение музыки [барокко](#), обобщение опыта многих поколений композиторов Германии, Франции и Италии. Оно объединило в себе достижения как духовной (благодаря деятельности М. [Лютера](#) музыка и особенно [протестантский хорал](#) стали важнейшей частью образования, воспитания и церковной службы), так и светской, в т. ч. придворной, традиции. Б. работал практически во всех жанрах немецкой музыки 1-й половины 18 в. (кроме оперы). Количественно доминируют жанры церковной (духовной) музыки – свыше 750 вокально-инструментальных (кантаты, оратории,

Лейпцига.

пассионы, мессы, Магнификат, мотеты, духовные песни) и органных сочинений.

Значительная часть созданного Б. в области вокально-инструментальных жанров утеряна: из 5 годовых кантатных циклов на все воскресные и праздничные дни сохранились лишь первые два (около 200 кантат). Влияния светской (в т. ч. оперной) и церковной традиций скрестились в кантатах; большинство их открывается полифонически разработанным вводным хором, как правило построенным на мелодии хорала, и завершается простым 4-голосным пением того же хорала (вероятно, предполагалось участие прихожан). Средними и связующими частями служат сольные арии да капо в итальянском стиле (также вокальные ансамбли) в сопровождении оркестра и/или солирующих инструментов, речитативы, ариозо, хоры, в т. ч. свободные от хоральной основы. Те же композиционные принципы лежат в основе «Страстей по Иоанну» (1724), «Страстей по Матфею» (1727) и «Рождественской оратории» (1734; представляет собой цикл из 6 кантат) – их многоплановая драматургия включает монументальные хоры, хоралы, арии на свободно сочинённые стихи и короткие хоровые реплики на тексты Евангелий, а также речитативы рассказчика-евангелиста. Месса h-moll (1749) – величественное произведение с каноническим латинским текстом католической службы, но поистине вселенское по духовному значению (имеются заимствования из собственных протестантских кантат).

Стиль органной музыки Б. в главных чертах сложился уже в его юные годы (к 1702–03) как сплав основных органных традиций Германии – средненемецкой (Эйзенах, Эрфурт, Ордруф) и северонемецкой (Гамбург, Любек, Люнебург), более щедрой в использовании экспрессивных и красочных средств. Следование им не раз вызывало нарекания со стороны церковного начальства в годы службы Б. в Тюрингии. Прекрасно зная технологию органостроения, выразительные возможности органа и обладая

И. С. Бах. Кантата № 199. Партия 1-й скрипки. Автограф. Институт русской литературы (С.-Петербург). Фото А. И. Нагаева

виртуозной исполнительской техникой, Б. своими органными сочинениями и искусством импровизации заслужил восхищение современников разных поколений. Органные прелюдии и фуги, токкаты и фуги, Пассакалия c-moll, 3-й том сборника «Клавирные

упражнения» («Clavierübung», Bd 3, 1739; традиционное название – «Органная месса»), другие хоральные обработки, Фантазия и фуга g-moll BWV 542 (ок. 1712), трио-сонаты по-прежнему составляют основу концертного репертуара органистов. Б. был непревзойдённым виртуозом и в игре на клавире, знатоком практически всех его разновидностей, способов настройки и различных видов темперации. Вопреки распространённому мнению, Б. не был изобретателем равномерной темперации. Для настройки инструментов он обычно применял одну из «хороших» темпераций А. Веркмейстера, позволявших использовать 24 тональности; такую настройку клавиря предполагают 2 тома прелюдий и фуг Б. с общим названием «Хорошо темперированный клавир» (ХТК). Написанные как учебные пособия ХТК и сборник инвенций и «симфоний» (оригинальное название «Aufrichtige Anleitung» – «Искреннее наставление») представляют собой высокохудожественные сочинения. Влияние северонемецкого стиля с его виртуозностью и концертностью ощущается в клавирных прелюдиях и фугах, токкатах и фугах, каприччио, фантазиях (в частности, в Хроматической фантазии и фуге). Б. был одним из композиторов, создавших жанр клавирного концерта (Итальянский концерт для клавиря соло, концерты для 1–4 клавиров с оркестром). Общее число произведений Б. для клавиря приближается к 300.

Произведения для скрипки, виолончели, флейты, лютни (всего свыше 50, включая сочинения без указания исполнительского состава) во многом определили развитие выразительных средств и техники игры на данных инструментах. Среди них как сольные (6 сонат и партит для скрипки соло, 6 сюит для виолончели соло, Соната для флейты соло), так и ансамблевые произведения (сонаты для скрипки и клавиря, сонаты для виолончели и клавиря, сонаты для флейты и клавиря). Сочинения, написанные в последние годы (3-й и 4-й тома Клавирных упражнений, «Музыкальное

приношение», Канонические вариации на рождественский хорал BWV 769, «Искусство фуги», а также Месса h-moll), свидетельствуют о концентрации интересов композитора в области имитационной полифонии и её высших форм – канона и фуги. В этой группе сочинений (как и во всём творчестве Б.) было принято видеть лишь итог достижений музыки барокко. Композиторы следующего поколения, включая сыновей великого мастера, прокладывали новые пути, и творчество Б. более полувека считалось устаревшим. В 1811 в репертуар Берлинской певческой академии вошла Месса h-moll. Руководитель академии К. Ф. Цельтер рассматривал это сочинение Б. как «величайший шедевр, который мир когда-либо видел» (первое публичное исполнение Мессы состоялось силами той же академии под руководством К. Ф. Рунгенхагена в 1835). Возрождению музыки Б. способствовало исполнение в Берлине в 1829 «Страстей по Матфею» под управлением Ф. Мендельсона. Воздействие Б. на музыку 19–20 вв. было огромным, однако контрапунктическая техника и искусство фуги никогда более не поднимались на ту высоту, которой они достигли в его творчестве.

Литература

Источники, каталоги, указатели: Bach-Dokumente / Hrsg. vom Bach-Archiv Leipzig unter Leitung von W. Neumann. Kassel u. a., 1963–1979. Bd 1–4; Документы жизни и деятельности И. С. Баха. М., 1980; Leaver R. A. Bachs theologische Bibliothek. Stuttg., 1983; Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke J. S. Bachs / Hrsg. von H.-J. Schulze und Chr. Wolff. Lpz.; Dresden, 1985–1989. Bd 1: Vokalwerke. TI 1–4; Schmieder W. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von J. S. Bach. 2. Aufl. Wiesbaden, 1990; Beißwenger K. J. S. Bachs Notenbibliothek. Kassel u. a., 1992; Frickel K. H. Genealogie der Musikerfamilie Bach. Niederwerrn, 1994; Kock H., Siegel R. Genealogisches Lexikon der Familie Bach. Gotha, 1995; Bach-Werke Verzeichnis: Kleine Ausgabe... Wiesbaden, 1998; Bach-Bibliographie: Nachdruck der Verzeichnisse des Schrifttums über J. S. Bach / Hrsg. von Chr. Wolff. Kassel, 1985.

Соч.: Werke / Hrsg. von der Bach-Gesellschaft zu Leipzig. Jahrgänge und Supplement. Lpz., 1851–1899; Neue Ausgabe sämtlicher Werke / Hrsg. vom J.-S.-Bach-Institut Göttingen und vom Bach-Archiv Leipzig. Kassel u. a., 1954–.

Лит.: Spitta Ph. J. S. Bach. Lpz., 1873–1880. Bd 1–2; Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М., 1947; Ливанова Т. Н. Музыкальная драматургия И. С. Баха и ее исторические связи. М.; Л., 1948–1980. Ч. 1–2; Хубов Г. Н. Себастьян Бах. 4-е изд. М., 1963; Друскин М. С. Пассионы и мессы И. С. Баха. Л., 1976; он же. И. С. Бах. М., 1982; Williams P. The organ music of J. S. Bach. N. Y., 1980–1984. Vol. 1–3; Протопопов В. В. Принципы музыкальной формы И. С. Баха. М., 1981; он же. История полифонии. М., 1985. Вып. 3: Западно-европейская музыка XVII – 1-й четв. XIX в.; Bergel E. Bachs letzte Fuge: Die «Kunst der Fuge» – ein zyklisches Werk. Bonn, 1985; Hoffmann W. Reisen zu Bach: Erinnerungsstätten an J. S. Bach. В., 1985; Русская книга о Бахе. 2-е изд. М., 1986; Форкель И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях И. С. Баха. М., 1987; Tomita Y. J. S. Bach's Well-tempered Clavier, book II: a study of its aim, historical significance and compiling process. Leeds, 1990; Schulenberg D. The keyboard music of J. S. Bach. N. Y.; Toronto, 1992; Schleuning P. J. S. Bachs «Kunst der Fuge». Kassel, 1993; Stauffer G. B. Bach: The Mass in B minor: the great Catholic Mass. N. Y., 1996; Хронограф жизни и творчества И. С. Баха / Сост., вступ. ст. и коммент. Т. Шабалиной. СПб., 1997; Dürr A. J. S. Bach: das wohltemperierte Klavier. Kassel u. a., 1999; idem. J. S. Bach. Die Kantaten. 8. Aufl. Kassel u. a., 2000; idem. J. S. Bach: Die Johannes-Passion. 4. Aufl. Kassel u. a., 2002; Blankenburg W. Das Weihnachts-Oratorium von J. S. Bach. 4. Aufl. Kassel u. a., 1999; Шабалина Т. В. Рукописи И. С. Баха: Ключи к тайнам творчества. СПб., 1999; Милка А. «Музыкальное приношение» И. С. Баха: К реконструкции и интерпретации. СПб., 1999; Platen E. J. S. Bach: Die Matthäus-Passion. 3. Aufl. Kassel u. a., 2000; Geck M. Bach: Leben und Werk. Reinbek, 2000; Wolff Chr. J. S. Bach: The learned musician. Oxf., 2000; Petzoldt M. Bach-Almanach: Ereignisse und Kurzgeschichten für jeden Tag. Lpz., 2000; Little M., Jenne N. Dance and the music of J. S. Bach. 2nd ed. Bloomington, 2001; Милка А., Шабалина Т. Занимательная бахиана. 2-е изд. СПб., 2001. Вып. 1–2; Швейцер А. И. С. Бах. М., 2002; Ledbetter D. Bach's Well-tempered Clavier: the 48 preludes and fugues. New Haven; L., 2002; Сапонов М. Шедевры Баха по-русски. Страсти, оратории, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы. М., 2005.