Выходит раз в две недели Рекомендуемая цена 149 руб., 650 тенге, 19,90 грн BAX

19

жизнь и творчество

BEAMKI ОЗИТОРЫ

DeAGOSTINI

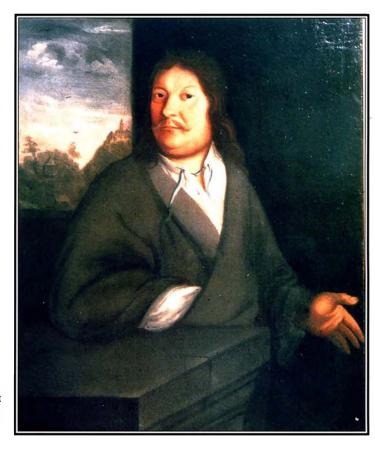

БАХ отцы и дети

Семья Бахов подарила миру много выдающихся музыкантов. Почти все дети Иоганна Себастьяна Баха обладали незаурядными музыкальными способностями, а четверо его сыновей были при жизни более известны, чем он сам.

амилия Бахов принадлежит к одним из старейших в Тюрингии. Уже в XIV веке она упоминается в городских реестрах этой живописной области Германии. В 1735 году, заинтересовавшись генеалогией своего рода, Иоганн Себастьян Бах составил своеобразную «семейную хронику», дополненную впоследствии его сыном Карлом Филиппом Эмануэлем. Из этого документа мы можем получить сведения, по крайней мере, о нескольких десятках Бахов. В частности, мы узнаем, что прапрадед композитора родился приблизительно в 1550 году и был по профессии пекарем, однако успешно соединял это ремесло с увлечением музыкой — играл (и, надо полагать, играл, как все Бахи, талантливо) на цитре. По всей видимости, юношей он пытался обосноваться в Венгрии, но потом вернулся в родную Тюрингию. Его старший сын Ганс, занимавшийся ковроткачеством, также отличался недюжинными музыкальными способностями — он был скрипачом.

Все трое сыновей Ганса пошли по стопам отца, и пошли еще дальше, чем он, ибо сделали музыку не только «занятием для души», но делом всей жизни. Иоганн Бах (1604—1673), органист и скрипач, был ведущим музыкантом в оркестре в Эрфурте, Генрих Бах (1615—1692), арнштадский органист, стал первым извест-

Иоганн Амвросий Бах, отец Иоганна Себастьяна Баха.

ным композитором в семье, а Христофор Бах (1613—1661), дед Иоганна Себастьяна, играл на скрипке в городском оркестре Арнштадта. Дети каждого из братьев, в свою очередь, продолжили семейную традицию. Отметим, что «наследование» таланта — это характерная особенность музыкальной культуры Германии, где существовало множество «музыкальных кланов». В одной только Тю-

рингии известно несколько таких династий. Браки заключались как между представителями разных семей, так и внутри каждой (герой нашего выпуска, в частности, был женат первым браком на своей кузине Марии Барбаре). Таким образом, талант «концентрировался» внутри рода и временами давал такие ярчайшие вспышки, как, например, гений Иоганна Себастьяна Баха. Отец его,

Жизнь

Вильгельм Фридеман Бах («галльский Бах»).

Иоганн Амвросий, не сомневался в исторической ценности семейных достижений в области музыки и собирал архив сочинений Бахов. Составление этой многотомной антологии продолжил и Иоганн Себастьян Бах, а затем его сын Филипп Эмануэль.

Семья Бахов всегда была связана с Тюрингией. Иоганн Себастьян первым изменил оседлому образу жизни, уехав в поисках работы далеко от родных земель (сначала в Веймар, потом в Кетен и, наконец, в Лейпциг). Его сыновей тоже трудно назвать домоседами. Так, Иоганн Кристиан наибольшего признания достиг в Анг-

лии. Впоследствии его даже называли «лондонским Бахом», дабы отличить от прочих Бахов. Первоначальное музыкальное образование все Бахи получали дома. Это и понятно, ибо зачем нужны другие учителя, если вся семья живет музыкой. Учителями Иоганна Себастьяна Баха были его отец и старший брат, а затем уже он сам стал наставником своих детей. Обе жены его также обладали несомненными музыкальными способностями, но, увы, развиться в полной мере им было не суждено. Слишком много времени отнимали заботы о многочисленном семействе. Нельзя, однако, упрекнуть Баха в том, что он оставлял таланты той и другой без внимания. Сохранились, например,

Даты

Хронология жизни

1685 Родился 21 марта в Эйзенахе (Тюрингия).

1700–1702 Переезжает
в Люнебург, где учится
в гимназии и поет в
церковном хоре.

1703 Становится органистом арнштадского собора святого Бонифация.

1707 Женится на своей кузине Марии Барбаре Бах.

1708 Получает место придворного музыканта в Веймаре.

1710 Рождается первенец композитора, Вильгельм

Фридеман.

1714 Становится концертмейстером придворного оркестра

Филипп Эмануэль.
1717 Получает должность

придворного музыканта в Кетене.

в Веймаре. Рождается Карл

1720 Умирает Мария Барбара

1721 Женится на Анне Магдалене Вильке. Пишет Бранденбургские концерты.

1723 Становится кантором лейпцигской Томасшуле.

1732 Рождается Иоганн Кристоф Фридрих.

1735 Рождается последний сын, Иоганн Кристиан.

1736 Получает почетную должность композитора дрезденской капеллы.

1750 Переносит глазную операцию. 28 июля умирает в Лейпциге.

1782 В Лондоне умирает Иоганн Кристиан Бах.

1784 В Берлине умирает Вильгельм Фридеман Бах.

1788 В Гамбурге умирает Карл Филипп Эмануэль Бах.

1795 В Бюккебурге умирает Иоганн Кристоф Фридрих Бах.

Голоса из хора

Я стараюсь писать много, во-первых, по необходимости, а во-вторых, чтобы доставить удовольствие моему покровителю. Ему пришлись по вкусу мои сочинения, и он все время побуждает меня писать.

Из писем Иоганна Кристиана Баха

№ Музыкант не может затронуть сердца других людей, если сам не переживает всех тех эмоций, которые надеется вызвать в своих слушателях. Только если он откроет чувство в себе самом, он сможет сообщить его другим. •

Карл Филипп Эмануэль Бах

Вверху: Иоганн Кристоф Фридрих Бах («бюккебургский Бах»).

Внизу: Так выглядела лейпцигская Томасшуле в XVIII веке. так называемые «Нотные тетради Анны Магдалены Бах», созданные Бахом специально для своей второй жены, одаренной певицы. Учебные тетради для своих детей он тоже составлял сам. Миниатюры из «Органной книжки», написанной им для своего первенца, Вильгельма Фридемана (1710—1784), по сию пору звучат в концертах исполнителей-виртуозов. Вильгельм Фридеман учился сначала в Кетене, затем в Лейпциге, где ходил в Томасшуле (школу святого Фомы), кантором которой был с 1723 года Иоганн Себастьян Бах. По окончании школы Вильгельм Фридеман поступил в университет, а в 1746 году получил место органиста при одной из церквей славного города Галле (именно это обстоятельство дало современникам и потомкам право называть его «галльским» или «халльским» Бахом). В 1764 году он переехал в Брауншвейг, а затем — в Берлин. Жизнь его сложилась вполне удачно. Он не был обделен вниманием публики, с неизменным энтузиазмом принимавшей его концерты, и считался одним из самых блестящих импровизаторов своего времени.

Карл Филипп Эмануэль (1714— 1788), называемый обыкновенно «берлинским» или «гамбургским» Бахом, был пятым сыном Иоганна Себастьяна Баха и Марии Барбары, его первой жены. Крестил его, между прочим, знаменитый композитор Георг Филипп Телеман. Имея такого отца и такого крестного, Карл Филипп Эмануэль просто не имел права не стать великим музыкантом. Как и Вильгельм Фридеман, он постигал музыкальные азы под чутким руководством Иоганна Себастьяна Баха и ходил в Томасшуле. Музыкальные способности его были таковы, что, будучи совсем еще ребенком, он наизусть исполнял весьма непростые произведения своего отца. Талант обязывал ко многому, и в детстве Филиппу Эмануэлю приходилось проводить за клавесином по нескольку часов ежедневно. В двадцать четыре года он получил должность клавесиниста в оркестре наследника прусского престола, а когда наследник стал королем Фридрихом II, последовал за ним в Потсдам. С 1767 года Карл Филипп Эмануэль Бах — кантор и городской музик-директор в Гамбурге. Этот город обязан ему многим, ведь именно он учредил здесь публичные концерты, где исполнял произведения Генделя, Гайдна, Телемана,

Камерные произведения

В 1717 году Иоганн Себастьян Бах оставил место придворного капельмейстера в Веймаре и переехал в Кетен, где вплоть до 1723 года служил при дворе князя Леопольда, талантливого музыканта-любителя. Переезд в Кетен означал радикальные перемены в творчестве Баха. Если до тех пор «точкой опоры» для композитора была духовная музыка (так повелось еще с арнштадских времен, когда он был органистом церкви святого Бонифация), то теперь ему предстояло организовывать концерты при дворе и обеспечивать оркестр князя музыкой «на случай». Итак, Бах был поставлен перед непривычной для него необходимостью писать светскую музыку, что, однако, ничуть не повредило его многостороннему дарованию. В Кетене был прекрасный придворный оркестр, и это, конечно, не могло не вдохновлять героя нашего выпуска. Здесь он создал свои лучшие камерные произведения. К числу его наиболее выдающихся вещей этого периода относятся Бранденбургские концерты, первая часть «Хорошо темперированного клавира», шесть сюит для виолончели соло, а также несколько сонат и партит, где Бах, переосмыслив привычные гармонические связи, представил в новом свете технические возможности многих инструментов.

Иоганн Кристиан Бах, младший сын Иоганна Себастьяна Баха, прозванный «лондонским Бахом».

а также и свои собственные. Как композитор «гамбургский Бах» состоялся почти во всех возможных жанрах, однако наибольшее предпочтение отдавал клавирной музыке.

Иоганн Кристоф Фридрих (1732— 1795), девятый сын Иоганна Себастьяна Баха и Анны Магдалены, прожил почти всю свою жизнь (с восемнадцати лет и до самой смерти) в Бюккебурге, чему и обязан, как уже догадывается читатель, своим прозвищем — «бюккебургский Бах». В 1758 году он стал капельмейстером и концертмейстером камерного придворного оркестра. «Бюккебургский Бах», в отличие от «Баха гамбургского», питавшего пристрастие к сентиментализму, никогда не изменял положениям классицизма. Его наследие не столь разнообразно, как наследие Филиппа Эмануэля, но, тем не менее, включает в себя оратории, симфонии, светские и духовные кантаты, а также бесчисленное множество камерных произведений.

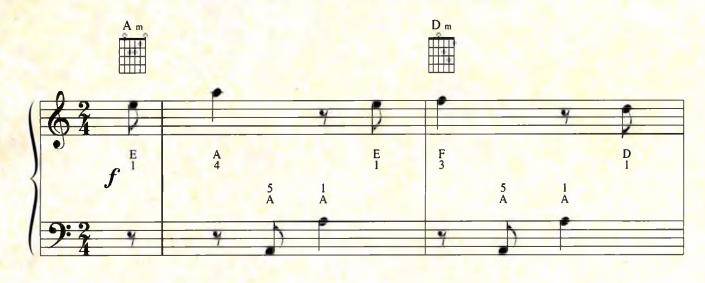
Самый младший сын Иоганна Себастьяна Баха, Иоганн Кристиан Бах (1735—1782), известен как «миланский» или «лондонский» Бах. Учился музыке он у Карла Филиппа Эмануэля Баха, а затем оттачивал свое мастерство в Италии. В 1760 году он получил место органиста в Миланском соборе, но в это же время заинтересовался и театральной музыкой и начал писать оперы. Через два года «миланский Бах» переехал в Лондон и стал, таким образом, «лондонским Бахом».

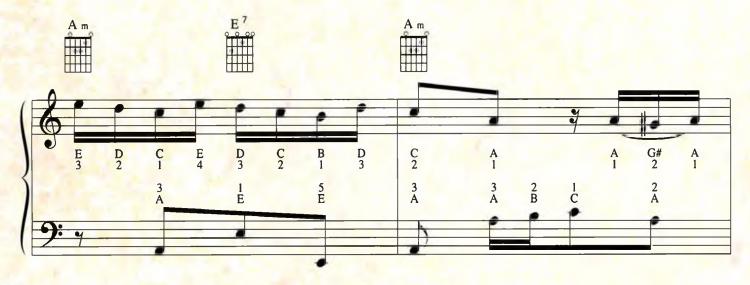
Жизнь и творчество каждого из четырех «младших Бахов» заслуживает, несомненно, более пристального внимания, чем то, которое мы уделили им в весьма узких рамках нашего повествования. Но, однако, ни Вильгельм Фридеман, ни Карл Филипп Эмануэль, ни Иоганн Кристоф Фридрих, ни Иоганн Кристиан не смогли достичь даже в лучших своих произведениях величия, свойственного творениям их отца. Хотя, увы, их слава надолго затмила славу Иоганна Себастьяна Баха.

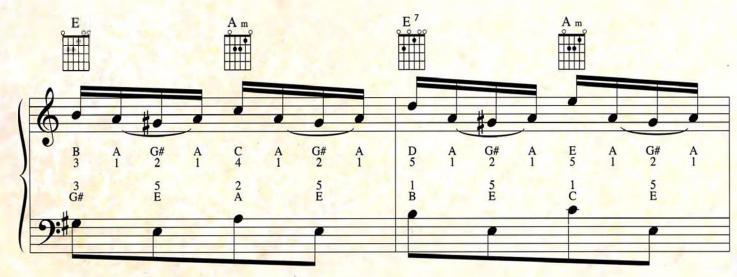

Бах * Концерт для скрипки с оркестром ля минор BWV 1041

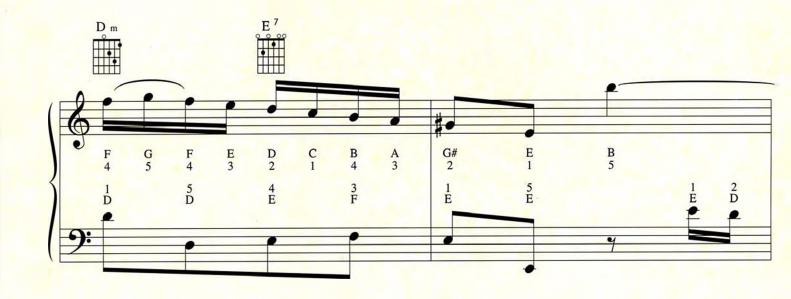
YACTЬ ПЕРВАЯ

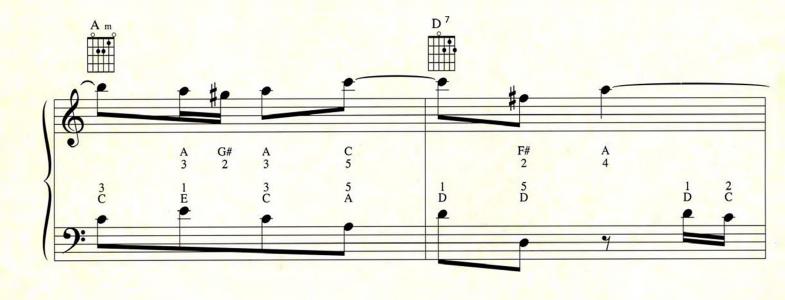

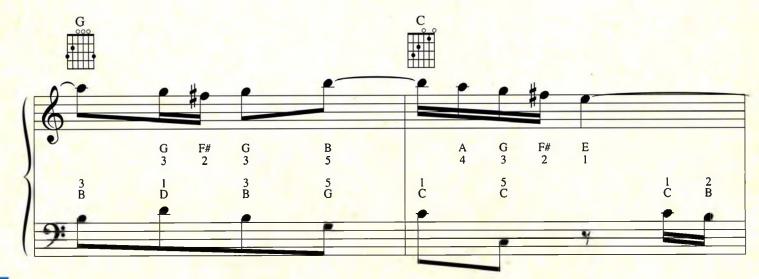

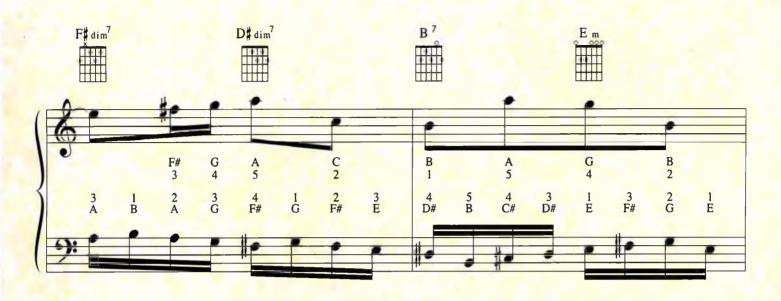
Сыграй сам

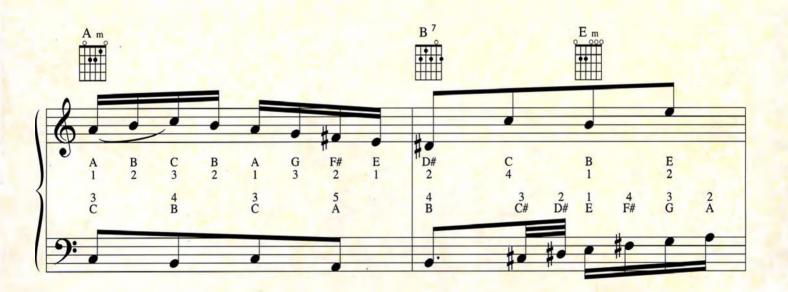

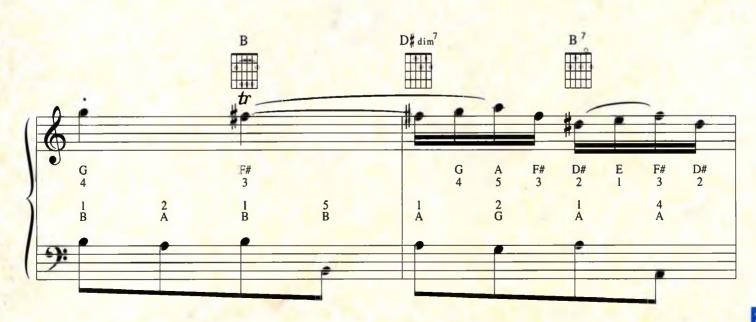

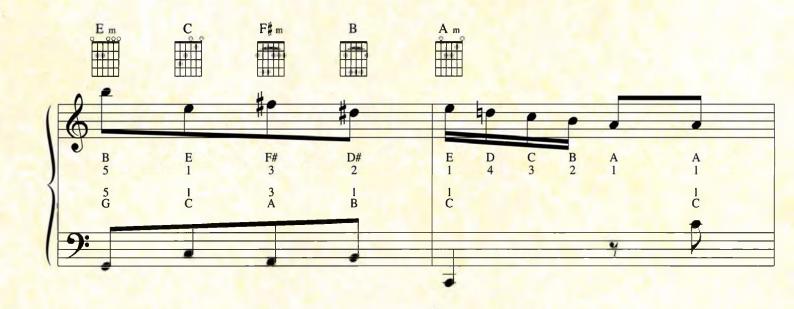

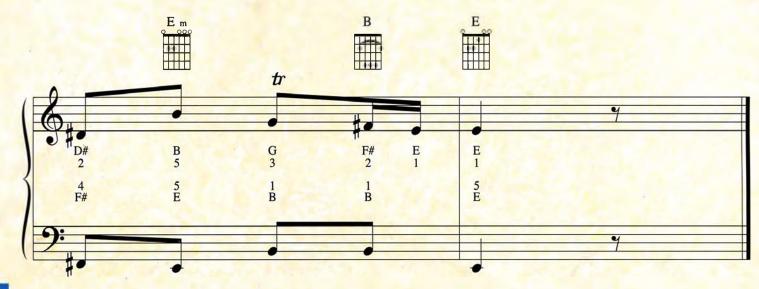

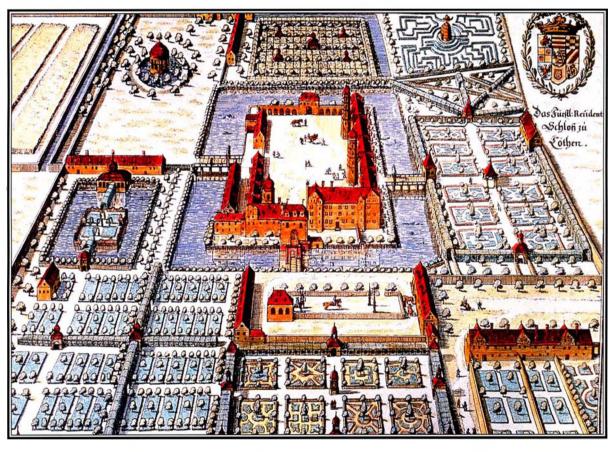

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Изучив концерты Антонио Вивальди, Бах развил новый музыкальный жанр, соединявший в себе грацию и мелодичность, свойственные итальянской музыке, с немецкой точностью контрапункта.

1—2 Концерты для скрипки с оркестром ля минор BWV 1041 и ми мажор BWV 1042

Замок в Кетене. Гравюра XVII века.

К 1717 году, когда Иоганн Себастьян Бах приехал в Кетен, в придворной капелле князя Леопольда было четырнадцать музыкантов. И сам князь, и его приближенные принадлежали к кальвинистской церкви, запрещавшей духовную музыку — и органную, и певческую. Но при этом кальвинисты ничего не имели против музыки светской, и она процветала при кетенском дворе, под деликатным покровительством молодого (и, следует заметить, небесталанного) князя. Таким образом, Баху, принятому им на службу в качестве «ди-

ректора музыки», пришлось осваивать новую для себя область концертов, сонат, сюит и партит. Композитор, будучи ревностным лютеранином (даже в кальвинистском Кетене он без каких бы то ни было сомнений и рассуждений относительно «карьеры» отдал детей в лютеранскую школу), к светским музыкальным жанрам относился, тем не менее, без раздражения. Его камерные произведения кетенского периода написаны не подневольным придворным капельмейстером, но свободным поэтом. При этом Бах с жадностью изучал все

новое, что могло бы помочь ему в исполнении его замыслов. Скрипичные концерты, созданные в Кетене, появились на свет, например, во многом благодаря упорному труду композитора над скрипичными концертами Антонио Вивальди (он даже транскрибировал их — видимо, главным образом, для того, чтобы лучше понять). Изучение вещей Вивальди наложило, несомненно, свой отпечаток на концерты нашего героя (иногда в них звучат весьма отчетливые «итальянские» интонации), что, однако не мешает им быть очень «баховскими».

З Концерт для скрипки и гобоя до минор BWV 1060A

Концерт до минор для скрипки и гобоя, написанный Бахом, как и большинство камерных произведений, в кетенский период, дошел до нас в своем первозданном виде, хотя рукописи его, к сожалению, были утрачены. Уцелело и переложение его для двух клавесинов и струнного оркестра, сделанное самим Иоганном Себастьяном Бахом не-

сколькими годами позже. Однако транскрипция для двух клавесинов проигрывает исходному произведению: в ней нет того контраста тембров и красок инструментов, который делает оригинал столь пленительным. В Allegro доминирует тема, которая в самом начале появляется у гобоя, а потом многократно возвращается;

ее отличает характерное завершение: повторяющаяся эхом нисходящая кварта. Следующее за Allegro беззаботное Adagio — это нежнейший «пасторальный» диалог солирующих инструментов. Атмосфера же финального Allegro производит неизменное впечатление на слушателя своей просветленностью и открытостью.

4 Концерт для клавесина с оркестром ми мажор BWV 1053

Бах, что и говорить, без должного внимания относился к судьбе своих «музыкальных детей». Именно поэтому партитуры многих из них долгие годы пылились на полках библиотек, иные же и вовсе оказались утрачены. Но это не дает нам оснований предполагать, что композитор, написав ту или иную вещь, забывал

о ней. Вовсе нет. Довольно часто он возвращался к созданным много лет назад произведениям и коренным образом перерабатывал их или же использовал их фрагменты в новых произведениях. Блестящим примером такой переработки может служить Концерт ми мажор для клавесина с оркестром ВМW 1053.

«Родословную» свою он ведет от первой и третьей частей раннего концерта для флейты и гобоя, до нас не дошедшего, из которых Бах сначала создал две симфонии для органа, вошедшие в кантаты BWV 169 и BWV 49. Из них, в свою очередь, и родился Концерт для клавесина.

Фрагмент картины Поля Жозефа Дельклоша «Концерт в Льеже».

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Князь Леопольд, при дворе которого Бах служил с 1717 по 1723 год, сумел создать для композитора почти идеальные условия работы, и это, надо думать, сыграло не последнюю роль в раскрытии «камерного таланта» Баха.

Сюита соль мажор для виолончели соло $N^{\circ}1$ BWV 1007

Шесть сюит для виолончели соло Бах закончил в 1720 году. В ту эпоху среди немецких аристократов была чрезвычайно популярна итальянская и французская музыка. Эти «симпатии» князей и ландграфов оказали большое влияние на музыкальную культуру Германии первой половины XVIII столетия. При дворах с распростертыми объятиями принимали мастеров придворного танца Людовика XIV, а также композиторов и исполнителей-виртуозов из Италии.

Что касается героя нашего выпуска, то франко-итальянское влияние ярче всего видно в его сюитах. К традиционной для этой формы серии танцев (аллеманда, куранта, сарабанда и жига) композитор добавил прелюдию, а между сарабандой и жигой вставил двойной свободный танец (в Сюите №1 это Менуэт 1 и Менуэт 2).

Прелюдия, которой начинается Сюита соль мажор для виолончели ссло №1 вWV 1007, столь популярная сейчас, своим очарованием обязана, в первую очередь, мягкой главной теме, ведомой одинокой виолончелью. Вторая часть Сюиты — традиционная Аллеманда. Этот танец немецкий органист и композитор Михаэль Преториус (1571—1621) называл в своем трактате «Syntagma musicum» «самым меланхоличным из всех танцев медленного движения». Следующая за второй частью Куранта — это танец в итальянском стиле отлича-

Изящная композиция Каспара Нетшера «Урок игры на виолончели» (Лувр, Париж).

ющийся живостью темпа и ритмичностью. Куранта основана на мелодии, подчеркнутой интенсивными восьмыми и завершаемой продолжительным пассажем шестнадцатых. Четвертая часть — Сарабанда, самый серьезный и раздумчивый фрагмент сюиты, — полифонична. Ее неторопливое развитие передает сложную гамму чувств. Раз-

ительно отличается от Сарабанды радостный и быстрый Менуэт 1 в тональности соль мажор. Лиричный и ясный Менуэт 2, написанный в миноре, по теме близок Менуэту 1, но ритмический рисунок в нем более дробный, и исполняется эта часть поп legato. Радостный блестящий финал сюиты — Жига, танец стремительный и летящий.

Живая музыка

2 Чакона из Партиты ре минор №2 BWV 1004

Около 1720 года Бах создал три сонаты и три партиты для скрипки соло. Партита ре минор №2 BWV 1004 выделяется из их ряда не только своей пленительной, неземной красотой, но и исключительной сложностью (следует, вероятно, предположить, что композитор написал ее специально для какого-нибудь заезжего виртуоза или же блестящего исполнителя из оркестра князя Леопольда). Произведение включает в себя пять частей, наиболее же известна из них последняя часть — Чакона, представляющая собою, с формальной точки зрения, ряд вариаций. Бах интерпретировал этот испанский танец (а чакона имеет испанское происхождение) достаточно вольно и своеобразно: скрипка объединяет в своем «лении» тему и аккомпанемент. Ее звучание в Чаконе — лаборатория неограниченных возможностей инструмента: тема развивается посредством выведения из нее разнообразных модификаций-мотивов. Именно эту формулу использовали Брамс и Бузони, создавая свои чудесные транскрипции баховской Чаконы.

«Танец на террасе дворца» Й. Иеронимуса (Музей изящных искусств, Лилль).

3—4 Сонаты BWV 1030 и BWV 1032

Соната си минор для флейты и клавира (то есть любого струнного клавишного инструмента — клавесина, клавикорда, фортепиано) BWV 1030 принадлежит к числу самых чарующих произведений во всей европейской музыке. Ее Бах написал также в кетенский период и задействовал в ней, как это следует из названия, два инструмента — поперечную флейту и клавесин. Последний наделен двумя функциями — инструмента солирующего и исполняющего партию гене-

рал-баса. Если начальное Andante играется в общепринятой технике орнаментации и носит ярко выраженный концертный характер, то вторая часть Largo е dolce является исключительно сольной, в ее основе лежит мелодичная кантилена флейты. Третья часть сонаты особенно интересна с точки зрения построения: вслед за Presto идет стремительный финал (Allegro) с виртуозной игрой мотивов в трехдольном метре, редкой по красоте и изысканности.

Первая часть Сонаты ля мажор для флейты и клавира BWV 1032 дошла до нас не полностью; рукопись оригинала исчезла во время Второй мировой войны. Наиболее часто исполняемая версия начинается со второй части, Largo e dolce, написанной в том же темпе, что и вторая часть Сонаты си минор BWV 1030, но выдержанной в более спокойном и, если можно так выразиться, интимном ключе. В противовес второй части финальное Allegro развивается быстро и радостно.

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

жизнь и творчество

