

6

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Коллекция «ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ»

дает возможность
еще раз встретиться
с бессмертной музыкой
гениев прошлого

«Великие композиторы», №6, 2006

Издатель и учредитель:

ООО «Де Агостини»

125315, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4

Адрес для писем читателей: 123298,
г. Москва, а/я 40, «Великие композиторы»

Главный редактор:

А. Панфилов

Отпечатано в типографии:

Юнивест-Маркетинг, Киев, Украина

Тираж: 70 000 экз.

Печатные материалы, рисунки
и иллюстрации серии охраняются
законом об авторском праве.
Любое воспроизведение опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения редакции.
Составной частью каждого выпуска
является компакт-диск.

Свидетельство о регистрации
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Российской Федерации:

ПИ №ФС77-22788 от 27.12.2005

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-3499-5 (серия)

ISBN 0-7489-8932-3

Каждый выпуск посвящен
одному композитору
и снабжен компакт-диском
с записью его наиболее
известных сочинений.

Следующий выпуск
в продаже
через две недели!

В следующем выпуске:

ШТРАУС

Императорский вальс · Полька
«Шампанское» · Увертюра
к оперетте «Летучая мышь» ·
Утренние газеты · и другие

БАХ

БРОДЯЧИЙ МУЗЫКАНТ

Жизнь Баха была полна всяческих злоключений, неустроенности, постоянных переездов из города в город, работы ради хлеба насущного. Но была в ней и музыка, составлявшая главное счастье композитора.

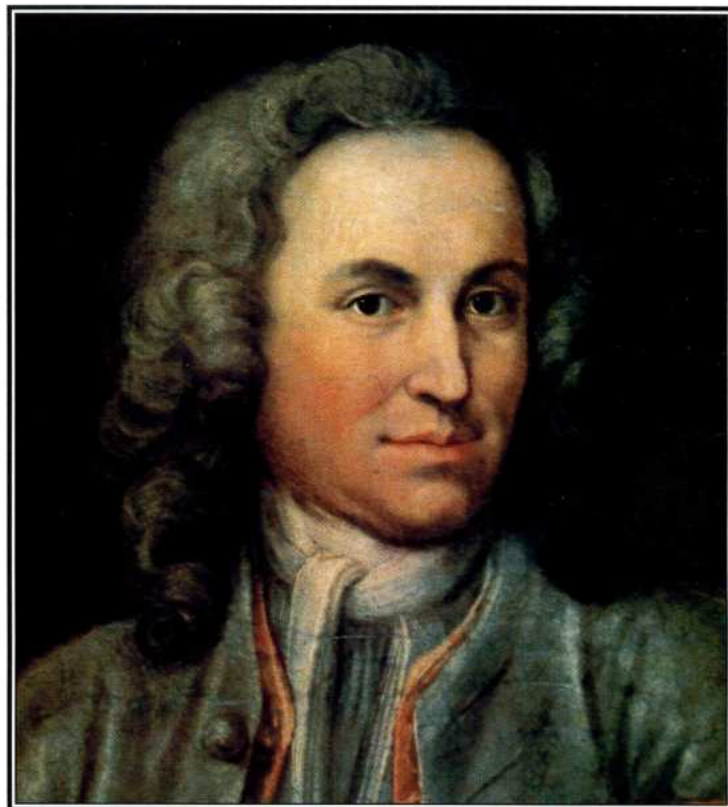
Иоганн Себастьян Бах появился на свет в Эйзенахе, небольшом немецком городке, расположенном в западной Тюрингии. Музыкальные традиции этой местности уходят корнями в глубокое средневековье. Еще в XII веке здесь, при дворе Германа I (1190—1217), собирались самые знаменитые музыканты. А в 1206 или 1207 году в его замке Вартбург прошел конкурс миннезингеров — бескровная «война певцов».

Семейство Бахов поселилось в Эйзенахе всего за несколько лет до рождения Иоганна Себастьяна. Дед великого композитора был городским музыкантом в Эрфурте, потом — придворным музыкантом в Арнштадте, а в конце жизни — органистом в Веймаре. Отец Иоганна Себастьяна Баха отправлял должность городского музыканта в Эйзенахе.

Итак, новорожденного, младшего сына Иоганна Амвросия Баха и Элизабет Леммерхирт, крестили в церкви св. Георгия 23 марта 1685 года. Само собой разумеется, что он продолжит семейную традицию и тоже станет музыкантом. Первым его учителем стал отец, дававший сыну уроки игры на скрипке, а в 1692 году Иоганн Себастьян начал учиться музыке в школе при церкви св. Георгия.

В 1694 году умерла мать будущего композитора, через год не стало его отца. Мальчика взял под свою опеку

Предполагаемый
портрет Баха
«веймарской
поры».

старший брат, Иоганн Кристоф, работавший органистом в церкви св. Михаила в Ордруфе. Следующие пять лет Иоганн Себастьян провел в доме своего брата, посещая местную школу и занимаясь в школьном хоре.

В начале 1700 года юный Бах покинул опекуна, решив продолжить свое образование в люнебургской гимназии. В Люнебурге же он поступил в хор при церкви св. Михаила. Через два

года, уже окончив гимназию, он попытался получить место органиста — в церкви св. Иакова в Зангерхаузене, — но ему сказали, что он слишком молод для этой должности. Зато вскоре он был принят скрипачом в капеллу принца Иоганна Эрнста Саксонского.

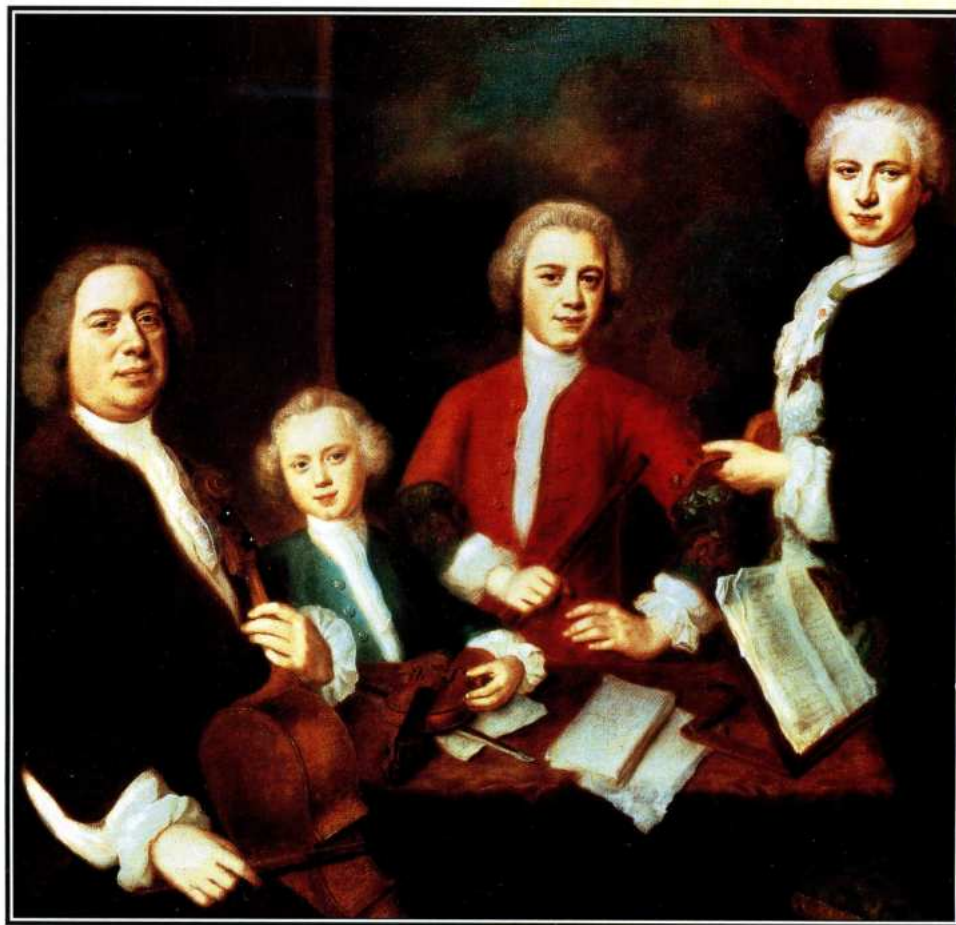
Долго в капелле принца Бах не задержался, так как 9 августа 1703 года он приступил к исполнению обязанностей органиста в отстроенной после

пожара церкви св. Бонифация в Арнштадте. В 1705 году, заслужив доверие консистории, он испросил себе четырехнедельный отпуск, чтобы посетить знаменитого органиста Дитриха Букстехуде, проживавшего в Любеке. Предание гласит, что молодой музыкант, не имея денег, отправился в Любек пешком и пробыл там четыре месяца (вместо обещанных четырех недель). По возвращении в Арнштадт ему пришлось объясняться за столь долгую самовольную отлучку. Отношения с консисторией были испорчены.

По счастью, уже в 1706 году Баху предложили место органиста в церкви св. Блазиуса в вольном городе Мюльхаузене. А 17 октября 1707 года он женился на своей кузине Марии Барбаре Бах, дочери умершего органиста из Герена Иоганна Михаэля Баха. В материальном отношении молодожены были предоставлены самим себе, поэтому Баху вскоре пришлось поступить на должность придворного музыканта в Веймаре. Она приносила куда больший доход, чем должность органиста при мюльхаузенском муниципалитете.

Новый работодатель Баха, Вильгельм Эрнст Саксен-Веймарский, был человеком образованным и не чуждым меценатства — особенно гордился он тем, что поддерживал не иноземцев, а своих, немецких, музыкантов (возможно, потому, что «свои музыканты» обходились дешевле).

Годы, проведенные в Веймаре, стали для композитора периодом творческого созревания. В 1714 году он был назначен концертмейстером придворного оркестра. Отныне в его обязанности входило «поставлять» каждый месяц новые произведения (в первую очередь, кантаты) и проводить репетиции оркестра. Росла, тем временем, и слава Баха-органиста. С триумфом прошли его выступления в Дрездене, Галле и Лейпциге. Но через некоторое время отношения Баха с герцогом Саксен-Веймарским испортились. И пото-

«Иоганн Себастьян Бах с сыновьями». Картина принадлежит кисти немецкого художника Балтазара Деннера.

му, получив 5 мая 1717 года предложение стать придворным капельмейстером в Кетене, Иоганн-Себастьян Бах подал герцогу прошение об отставке. Герцог, в свою очередь, оскорбился и посадил композитора на гауптвахту. Да, он был просвещенным правителем, но он привык, чтобы ему подчинялись.

Терпению сдержанного и дисциплинированного концертмейстера пришел конец. Отсидев на гауптвахте двадцать шесть дней, 2 декабря 1717 года он выехал из Веймара в Кетен.

Замок Вартбург близ Эйзенаха — родного города композитора. Гравюра конца XVII века.

Даты

Хронология жизни

- 1685** Родился 21 марта в Эйзенахе (Тюрингия).
- 1700–02** Переезжает в Лüneбург, где оканчивает гимназию и поет в церковном хоре.
- 1703** Становится органистом церкви св. Бонифация в Арнштадте.
- 1707** Женится на своей кузине Марии Барбаре Бах.
- 1708** Получает место придворного музыканта в Веймаре.
- 1714** Становится концертмейстером оркестра при дворе в Веймаре
- 1717–18** Переезжает в Кетен, ко двору князя Леопольда, предложившего ему место капельмейстера.
- 1720** Умирает Мария Барбара.
- 1721** Женится на Анне Магдалене Вильке.
- 1723** Становится кантором школы при церкви св. Фомы в Лейпциге.
- 1736** Получает почетную должность композитора дрезденской капеллы.
- 1750** Переносит глазную операцию. 28 июля умирает в Лейпциге.

Голоса из хора

♪ Если музыка способна облагородить и возвысить наше существование, значит, ее миссия исполнена. И когда композитор приходит к этому, он как будто прикасается к самой высокой вершине. Бах эту вершину покорил. ♪

Пауль Хиндемит

В Кетене все свои силы Бах отдал светским сочинениям, занимаясь, прежде всего, оркестром князя Леопольда, своего нового покровителя. Жизнь семейства на новом месте налаживалась. Но в 1720 году случилось то, чего никто не ожидал, — умерла верная подруга Баха, Мария Барбара. Композитор узнал об этом, возвратившись из Карлсбада, куда он сопровождал князя Леопольда. Чтобы дети не остались без материнской заботы, 3 декабря 1721 года он женился на Анне Магдалене Вильке, одаренной певице и, ко всему, скромной и домовитой девушке.

К 1723 году отношения Баха с двором князя Леопольда ухудшились (виною тому была молодая супруга князя, музыки не любившая и музыкантов не жаловавшая). И композитор вновь сменил место жительства, переехав, на сей раз, в Лейпциг. Здесь он получил место кан-

Внутреннее убранство церкви св. Михаила в Лüneбурге, в хоре которой пел юный Иоганн-Себастьян Бах.

тора в школе при церкви св. Фомы (так называемой «Томасшule»), где и служил до самой своей смерти. В 1729 году Бах принял еще и руководство Музыкальной коллегией — студенческим музыкальным обществом, основанным Телеманом. Члены общества встречались раз в неделю в Циммермановской кофейне. В этот период Бах много и плодотворно работает, создает знаменитые «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», а также не менее известную «Кофейную кантату».

В июле 1733 года он посылает курфюрсту Фридриху II в Дрезден две части прогремевшей ныне на весь мир Высокой мессы. При жизни Баха она так и не была исполнена целиком, лишь первые две части — Kyrie и Gloria — звучали в лейпцигских хра-

Выдающиеся произведения

Религиозные кантаты:

Herz und Mund und Tat und Leben
BWV 147

Мессы:

Месса си минор
(Высокая месса) BWV 232

Оратории:

Страсти по Матфею BWV 244
Страсти по Иоанну BWV 245

Органные произведения:

Фантазия и fuga до минор
BWV 537
Прелюдия и fuga до минор
BWV 546
Токката и fuga ре минор BWV 565

Клавирные произведения:

Хорошо темперированный
клавир BWV 846—893
Гольдбергские вариации
BWV 988

Камерная музыка:

Шесть сюит для виолончели
соло BWV 1007—1012

Концерты для инструмента с оркестром:

Концерт для двух скрипок ре
минор BWV 1043

Произведения для оркестра:

Бранденбургские концерты
BWV 1046—1051
Третья оркестровая сюита
BWV 1068

Таким был Лейпциг при жизни Баха.

мах. К нотам музыкант приложил нижайшую просьбу присвоить ему звание композитора придворной капеллы. Светлейший курфюрст соизволил удовлетворить просьбу кантора школы св. Фомы — но лишь через три года.

Жизнь Баха в Лейпциге была тяжелой. Денег постоянно не хватало, вверенная его заботам Томасшule тоже приносила немалые огорчения. Церковь выделяла на нее очень скромные средства, и мальчики-певчие нередко голодали и простужались из-за отсутствия хорошей одежды. К тому же, далеко не все из них блистали музыкальными способностями — детей часто принимали в школу, не считаясь с мнением кантора.

Утешала, пожалуй, лишь семья. Старшие сыновья к 1740-м годам уже приобрели известность в музыкальном мире, младшие — подрастали и тоже были способными учениками своего отца.

В 1747 году Бах отправился в Берлин, где при дворе Фридриха II служил клавесинистом его сын Филипп Эммануэль. Фридрих был наслышан о таланте «старого Баха» и не раз намекал Эммануэлю, что хотел бы насладиться его игрой. И вот, наконец, композитор

предпринял утомительное (он ведь и в самом деле уже не был молод) путешествие в Берлин. Король принял Баха милостиво. В то время немецкий мастер Зильберман только-только начал выпускать «пианофорте», которые нынче называют «дедушками роялей». Король имел несколько этих — весьма дорогих — инструментов. По его просьбе Бах «опробовал» их, блестяще исполнив импровизацию на заданную королем тему. Вернувшись в Лейпциг, он переработал эту тему и создал фугу, которую затем отослал Фридриху.

С весны 1749 года крепкое прежде здоровье начинает доставлять композитору все больше неприятностей. Вследствие развития катаракты Бах стал быстро терять зрение и к концу года полностью ослеп. В марте 1750 года знаменитый английский окулист Джон Тейлор сделал ему две операции, но положительного результата они не принесли. Последние месяцы своей жизни Бах провел в комнате с зашторенными окнами. Он почти не вставал с постели. Говорят, что за десять дней до смерти музыкант внезапно обрел зрение. Но после вскоре случившегося кровоизлияния в мозг его парализовало, и вечером 28 июля 1750 года он скончался.

Бах ♦ Сюита № 3, BWV 1068

АРИЯ

Chord diagrams and musical notation for the Aria from Suite No. 3, BWV 1068 by J.S. Bach.

System 1:

- Chords: D, B m, G, E⁷, A
- Staff 1 (Treble): F# 3, 5 D, 1 D, 1 C#, 5 C#, 5 B, 1 B, 1 A, 5 A, B G E D C# D C# B A, 5 4 2 1 3 4 3 2 1
- Staff 2 (Bass): 5 D, 1 D, 1 C#, 5 C#, 5 B, 1 B, 1 A, 5 A, 5 G, 1 G, 1 G#, 5 G#, 5 A, 1 A, 1 G, 5 G

System 2:

- Chords: F#m⁷ (b5), B, E m, A
- Staff 1 (Treble): A 5, F# C B E D# A G, 5 4 2 1 3 2 5 4, E B A D C# G F#, 4 2 1 3 2 5 4
- Staff 2 (Bass): 5 F#, 1 F#, 1 E, 5 E, 5 D#, 1 D#, 5 B, 1 B, 5 E, 1 E, 1 D, 5 D, 5 C#, 1 C#, 5 A, 1 A

System 3:

- Chords: D, B m, E, A, B m, E, A
- Staff 1 (Treble): F# 3, G# A D D E F# E E D, 4 5 1 3 4 5 4 4 3, C# B B C# D C# B A, 2 1 1 3 4 3 2 1, 1 A, 2 D, 1 E, 5 E, 2 A, 1 B, 2 C#, 1 D, 3 E, 1 G, 2 F#, 3 E
- Staff 2 (Bass): 5 D, 1 D, 1 C#, 5 C#, 5 B, 1 B, 3 G#, 5 E, 1 A, 2 D, 1 E, 5 E, 2 A, 1 B, 2 C#, 1 D, 3 E, 1 G, 2 F#, 3 E

Сыграй сам

Chord diagrams: D, B m, G, E⁷, A

Chord diagrams: D, B m, G, E⁷, A

Notes: F# 3, 5 D, 1 D, 1 C#, 5 C#, 5 B, 1 B, 1 A, 5 A, B 5, G 4, E 2, D 1, C# 3, D 4, C# 3, B 2, A 1

Chord diagrams: F#m⁷ (b5), B, E m, A

Chord diagrams: F#m⁷ (b5), B, E m, A

Notes: A 5, F# 4, C 2, B 1, E 3, D# 2, A 5, G 4, G 5, E 4, B 2, A 1, D 3, C# 2, G 5, F# 4, 5 F#, 1 F#, 1 E, 5 E, 5 D#, 1 D#, 5 B, 1 B, 5 E, 1 E, 1 D, 5 D, 5 C#, 1 C#, 5 A, 1 A

Chord diagrams: D, B m, E, A, B m, E, A

Chord diagrams: D, B m, E, A, B m, E, A

Notes: F# 3, G# 4, A 5, D 1, D E # 3 4 5, E 4, E 4, D 3, C# 2, B 1, B C# D 1 3 4, D 3, C# 3, B 2, A 1, 5 D, 1 D, 1 C#, 5 C#, 5 B, 1 B, 3 G#, 5 E, 1 A, 2 D, 1 E, 5 E, 2 A

First system of musical notation. Chord diagrams for A, F#m7(b5), B, and Em are shown above the staff. The melody and bass line are written on a grand staff. Fingerings and notes are indicated below the staff.

Chord diagrams: A, F#m7(b5), B, Em.

Melody notes: C# (3), D C# B C# A (4 3 2 3 1), A (5), C (2).

Bass notes: A (5), A (1), G (1), G (5), F# (5), F# (1), E (1), E (5).

Second system of musical notation. Chord diagrams for B and Em are shown above the staff. The melody and bass line are written on a grand staff. Fingerings and notes are indicated below the staff.

Chord diagrams: B, Em.

Melody notes: B (1), B (5), A (4), G (3), F# (2), G (3), F# E D C# B (2 1 3 2 1).

Bass notes: D# (5), D# (2), F# (1), B (5), E (2), E (1), D (1), D (5).

Second system of musical notation. Chord diagrams for F# and Em are shown above the staff. The melody and bass line are written on a grand staff. Fingerings and notes are indicated below the staff.

Chord diagrams: F#, Em.

Melody notes: A# B C# (2 1 2), D E (1 2), F# G (3 4), F# (3).

Bass notes: C# (5), C# (1), B (1), B (5), A# (5), B (4), C# (3), A# (5).

Third system of musical notation. Chord diagrams for Em and Bm are shown above the staff. The melody and bass line are written on a grand staff. Fingerings and notes are indicated below the staff.

Chord diagrams: Em, Bm.

Melody notes: E D C# B C# D E D (2 1 3 2 3 4 5 4), B (2).

Bass notes: B (5), G (1), E (3), F# (2), B (5), B (1), A (1), A (5).

Third system of musical notation. Chord diagrams for E, A, E, and A are shown above the staff. The melody and bass line are written on a grand staff. Fingerings and notes are indicated below the staff.

Chord diagrams: E, A, E, A.

Melody notes: D (1), F# E D B (3 2 1 5), A G# (4 3), F# E A A (2 1 5 1), B (2), C# D C# (3 4 3), B A (2 1).

Bass notes: G# (5), G# (1), F# (1), F# (5), E (5), E (1), D (1), D (5), C# (5), C# (1), D (2), E (1), A (5), A (1), G (1), G (5).

ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

- Фрагменты произведений представлены здесь в упрощенном виде и снабжены указаниями, особенно полезными для тех, у кого нет музыкального образования.
- Эти произведения можно исполнять на разных инструментах. На фортепиано текст, записанный на верхнем нотном стане, играет правой рукой, на нижнем — левой. На духовом инструменте (например, на флейте) или на струнном (например, на скрипке) следует играть только тему, то есть то, что записано на верхнем нотном стане. Образцы соответствующих аккордов для гитары расположены над нотным станом.
- Каждая нота обозначена буквой латинского алфавита и цифрой. На схеме внизу справа показано, где на клавиатуре расположена та или иная нота. Цифры сообщают, какими пальцами следует нажимать на клавиши (1 — большой палец, 2 — указательный и т. д.).
- Символы $\sharp$ (диез) и $\flat$ (бемоль) после буквы (а в партитуре перед самой нотой) означают повышение (диез) или понижение (бемоль) звука на полтона.

Длительности обозначены следующим образом:

$$\text{нота} = 1/32 \quad \text{нота} = 1/16 \quad \text{нота} = 1/8 \quad \text{нота} = 1/4 \quad \text{нота} = 2/4 \quad \text{нота} = 4/4$$

Величина пауз также бывает разной:

$$\text{пауза} = 1/32 \quad \text{пауза} = 1/16 \quad \text{пауза} = 1/8 \quad \text{пауза} = 1/4 \quad \text{пауза} = 2/4 \quad \text{пауза} = 4/4$$

Точка рядом с нотой (нота) означает, что она звучит в полтора раза дольше.

Остальные обозначения касаются силы звука:

pp = очень тихо *p* = тихо *mp* = достаточно тихо
mf = достаточно громко *f* = громко *ff* = очень громко

C# Do#	D# Re#	F# Fa#	G# Sol#	A# La#	C# Do#	D# Re#	F# Fa#	G# Sol#	A# La#	
D $\flat$ Re $\flat$	E $\flat$ Mi $\flat$	G $\flat$ Sol $\flat$	A $\flat$ La $\flat$	B $\flat$ Si $\flat$	D $\flat$ Re $\flat$	E $\flat$ Mi $\flat$	G $\flat$ Sol $\flat$	A $\flat$ La $\flat$	B $\flat$ Si $\flat$	
C Do	D Re	F Fa	G Sol	A La	C Do	D Re	F Fa	G Sol	A La	B Si
										C Do

ПУТВОДИТЕЛЬ ПО ДИСКУ

Бранденбургские концерты приобрели широкую известность только в 1850 году — более ста лет пролежали они под спудом, ожидая своего часа.

1-2-3 Бранденбургские концерты №№1, 3, 6

Бранденбургские концерты Бах написал в Кетене, находясь на службе у князя Леопольда Ангальт-Кетенского. Будучи придворным капельмейстером, он создал в этот период множество светских произведений для княжеского оркестра (весьма, надо сказать, недурного — многие оркестранты были выходцами из знаменитой берлинской капеллы). Сам же князь Леопольд, отучившийся два года в Музыкальной академии в Берлине, играл в придворном оркестре на скрипке, виоле да гамба, клавесине и контрабасе.

Шесть концертов, известных в наши дни под общим названием «Бранденбургские концерты», Бах написал после поездки в Карлсбад, где он играл свои сочинения перед маркграфом Бранденбургским Христианом Людвигом. Маркграф в весьма лестных выражениях отозвался о произведениях Баха и предложил ему создать «что-нибудь вроде итальянских концертов, но в немецком духе». Это предложение и превратилось в цикл концертов, который 24 марта 1721 года композитор отправил в Берлин Христиану Людвигу, сопроводив его уважительным посвящением. Посвящение, вероятно, композитор сделал в надежде на то, что маркграф призовет его к своему двору. Вспомним, что Бранденбургские концерты Бах писал в один из самых тяжелых периодов своей жизни. Он только что потерял жену, на руках у него осталось четверо детей. Жизнь в Кетене, где все напоминало ему о покинувшей его Марии Барбаре, казалась ему нестер-

пимой. Музыкант стремился вырваться из Кетена — но куда? Конечно, в какой-нибудь большой город, где его сыновья смогут получить хорошее образование. Берлин в этом смысле виделся Баху на более удачным «местом жительства».

Судьба Бранденбургских концертов необычна. Сразу по написании их исполнить не удалось — придворный оркестр князя Леопольда сократился до шести музыкантов. При дворе маркграфа Бранденбургского они тоже, по всей видимости, ни разу не исполнялись. Партитуры поступили на хранение в библио-

теку, где были анонимно каталогизированы. Более ста лет числились они среди «произведений разных композиторов для разных инструментов». Лишь в 1850 году они были обнаружены и изданы в Лейпциге. Бранденбургскими назвал их биограф Баха Филипп Шпитта.

Первый концерт фа мажор BWV 1046 исполняет необычный состав оркестра: две валторны, три гобоя, скрипка-пикколо, которым аккомпанируют альт, две скрипки, виолончель, контрабас и клавесин. Концерт начинается радостным и величественным Allegro, где на общем

Маркграф Бранденбургский Христиан Людвиг, которому посвящены Бранденбургские концерты.

фоне выделяется звучание валторн и гобоев. В спокойном и выразительном Adagio валторны не участвуют. Главный мотив этой части — нежный диалог гобоя и скрипки-пикколо, придающий нечто южное, итальянское этому, в целом «немецкому по духу», концерту. В третьей части возвращаются ритмичность и веселость, главным ведущим инструментом становятся скрипки, а остальные инструменты оркестра лишь отвечают им — согласно принципам полифонического построения и концертной структуре произведения. Заканчивается произведение секвенцией танцев, в которых отчетливо слышны сельские мотивы.

В Третьем концерте соль мажор оркестр делится на три группы струнных, каждая из которых, в свою очередь, тоже состоит из трех инструментов (три скрипки, три альты, три виолончели); дополнить звучание струнных призван клавесин.

Allegro moderato (оно же — увертюра в Кантате BWV 174) искрится энергией и выдумкой. Размеренная мелодия исполняется здесь всеми инструментами.

Вверху: «Концерт». Картина немецкого художника П. Хореманса.

Внизу: Посвящение Бранденбургских концертов маркграфу, приложенное к нотам.

Великий дирижер Вильгельм Фуртвэнглер интерпретирует это Allegro как праздничный день в маленьком городке — жители стекаются к главной площади, радостно приветствуя друг друга. Короткая остановка — крохотное Adagio, состоящее всего из двух аккордов, — и вновь возвращается настроенное первой части. Финальное Allegro — мелодическое кружение в быстром тем-

пе, заканчивающееся лишь с окончанием произведения.

Шестой концерт си-бемоль мажор исполняет септет (оркестр, состоящий из семи инструментов) — два альты, две виолы да гамба, виолончель, контрабас и клавесин. Своим строгим и сдержанным звучанием концерт обязан именно такому нетрадиционному составу инструментов — в оркестре отсутствуют скрипки.

Вступительное Allegro звучит приглушенно. Оркестр словно скрыт от слушателя бархатной портьерой. Голоса здесь проходят согласно законам имитационной полифонии — то есть вступают по очереди, «подражая» друг другу. В Adagio ma non tanto тема звучит у альтов, контрапункт — у виолончели. Виолы да гамба в средней части концерта почти не слышны. Финальная часть (Allegro) свободна от строгости предыдущих двух частей. Ей, напротив, присущи легкость и даже веселость. Мастерское использование синкоп придает этому Allegro выразительность, превращает его в истинную игру звуков.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ

Токката и фуга ре минор BWV 565

Это короткое произведение, написанное молодым Бахом, значит в истории музыки гораздо больше, чем многие «большие концерты» маститых композиторов.

Форма фуги — основа органного творчества Баха. Обыкновенно он предвещал ее прелюдией (небольшой пьесой, которая изначально представляла собой импровизационное вступление к основному произведению) или токкатой. Впрочем, строгой жанровой границы между токкатой и прелюдией провести нельзя. Довольно часто одна и та же пьеса называется в одних источниках токкатой, в других — прелюдией.

Токкату и фугу ре минор композитор написал, вероятно, еще в юности — во всяком случае, до переезда в Веймар. Виртуозное, исполненное молодой страстности и высокого религиозного чувства, это сочинение требует от исполнителя не только блестящей техники, но и способности к импровизации.

Начало произведения — возглас, повторенный трижды, с каждым разом все ниже. Он — словно призыв к молчанию. «Внемлите!» — говорит вступление слушателям. Из вступления рождается музыкальная речь. Бурная, драматичная, она подобна горной реке весной. Она не дает опомниться, она властно влечет за собой и поражает мощью и глубиной звука.

Следующая за токкатой фуга полна доверительности. Она лирична, изящна и вместе с тем по-юношески неспокойна. Музыкальный поток неустанно бежит вперед, но поток фуги, в отличие от потока токкаты, скорее напоминает прозрачные воды ручья. Что это? Трепет верующего сердца? Успокоение после сомнений? Признание в любви? И если

да — то к кому? Некоторые полагают, что в этом произведении молодого Баха звучит эхо его первой любви, его страстной и невинной любви к Марии Барбаре, которая вскоре стала женой композитора. Думается, однако, что если мотив влюбленности и присутствует здесь, то вовсе не он определяет настроение всего сочинения.

Вся пьеса длится не более десяти минут. Но за это время она успевает захватить слушателя, подчинить его себе, она заставляет его пережить целую жизнь, полную восторга и смятения.

«Иоганн Себастьян Бах с семьей».
Картина Э. Розенталя.

Голоса из хора

♪ *Вся моя музыка принадлежит Богу, и все мои способности Ему предназначены.* ♪

И. С. Бах

♪ *Музыка для Баха — богослужение. Искусство было для него религией. Поэтому оно не имело ничего общего с миром, ни с успехом в мире. Оно было самоцелью.* ♪

Альберт Швейцер

Каприччио BWV 992

Шуточная, фантазийная пьеса, написанная Бахом в пору его первой юности.

«Клавесин». Гравюра И. Вейгля из цикла «Музыкальный театр».

Приблизительно в 1704 году в Арнштадт приехал Иоганн Якоб Бах, родной брат Иоганна Себастьяна. Он поступил на службу в армию шведского короля Карла XII (гобоистом в гвардейский оркестр) и решил проститься с родными перед отъездом. Нельзя сказать, чтоб его брат одобрял подобное решение, но что поделать: натура Иоганна Якоба не давала ему спокойно сидеть на месте, а жизнь гвардейского гобоиста давала прекрасную возможность путешествовать на казенный счет. Дальнейшая судьба его, однако, показала, что эта возможность была не столь уж прекрасна. Он участвовал во многих компаниях короля (в частности, в русской), побывал в турецком плену и закончил свою жизнь музыкантом придворной капеллы в Стокгольме. Умер он в 1722 году, будучи совсем еще нестарым человеком.

По случаю отъезда Иоганна Якоба в действующую армию и было создано пятичастное «Каприччио на прощанье с горячо любимым братом». В пьесе внимательный слушатель может различить увещевания братьев,

Словарь

Токката — сочинение импровизационного характера для органа, клавесина или фортепиано.

Фуга — полифоническое произведение, основанное на поочередном проведении в разных голосах одной или нескольких тем, подчиненном определенному принципу.

Сюита — инструментальное произведение, состоящее из нескольких частей (обычно — танцевальных), отличающихся друг от друга по характеру, ритму и темпу.

пытающихся остановить безрассудного путешественника, их предостережения и даже сдержанные рыдания. В фуге, которой завершается «Каприччио», варьируется тема почтового рожка, возвещающего об отъезде.

Концерт ре минор для двух скрипок BWV 1043

Этот концерт — одно из самых известных произведений Баха кетенского периода.

Живя в Кетене, Бах почти все свои силы отдавал сочинению светской музыки (князь Леопольд, сюзерен Баха, будучи кальвинистом, не признавал органа и певчих). Впрочем, композитор и не считал светскую музыку чем-то гораздо более низшим, чем музыка духовная, говоря, что и ту, и другую он пишет «к вящей славе Божьей и для вразумления ближних».

Концерт ре минор для двух скрипок — образец блестящего композиторского мастерства. В первой и последней его частях — *Vivace* и *Allegro* — темы развиваются, дополняя друг друга в диалоге двух солирующих скрипок (вероятно, одним из солистов был князь Леопольд, весьма неплохой скрипач) и оркестра. Вторая часть концерта очаровывает эмоциональной глубиной и певучестью.

Голоса из хора

♪ Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. ♪

Готфрид Вильгельм Лейбниц

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

В следующем выпуске

ШТРАУС

CD

Императорский вальс • Полька «Шампанское» • Увертюра
к оперетте «Летучая мышь» • Утренние газеты •
Perpetuum mobile • Вальс из оперетты «Цыганский
барон» • Полька «Трик-Трак» • Вино, женщины и песни •
Вальс из оперетты «Летучая мышь»

**ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ**
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

