Иоганн Себастьян Бах

 (1685—1750)

Немецкий композитор, органист. При жизни славился как органист и клавесинист; его композиторское творчество воспринималось современниками в связи с практической деятельностью, протекавшей в типичной для музыканта 17—18 вв. обстановке церкви, двора и города. Детские годы провёл в Эйзенахе, в 1695—1702 учился в Ордруфе и Люнебурге. В 17-летнем возрасте играл на органе, клавире, скрипке, альте, пел в хоре, был помощником кантора. В 1703—07 органист Нойкирхе в Арнштадте, в 1707—08 органист Блазиускирхе в Мюльхаузене, в 1708— 17 придворный органист, камер-музыкант, с 1714 придворный концертмейстер в Веймаре, в 1717—23 придворный капельмейстер в Кётене, в 1723— 50 кантор Томаскирхе и городской музик-директор в Лейпциге (1729— 41 глава Collegium musicum).

Бах — один из величайших представителей мировой гуманистической культуры. Творчество Баха, музыканта-универсала, отличающееся всеохватностыю жанров (кроме оперы), обобщило достижения музыкального искусства нескольких веков на грани *барокко* и *классицизма.* Ярко национальный художник, Бах соединил традиции *протестантского хорала с* традициями австрийской , итальянской, французской музыкальных школ. Для Баха, непревзойденного мастера полифонии, характерно единство полифонического и гомофонного, вокального и инструментального мышления, чем объясняется глубокое взаимопроникновение различных жанров и стилей в его творчестве.

Ведущий жанр в вокально-инструментальном творчестве Баха — духовная *кантата.* Бах создал 5 годовых циклов кантат, которые различаются по принадлежности к церковному календарю, по текстовым источникам (псалмы, хоральные строфы, «свободная» поэзия), по роли хорала и т.д. Из светских кантат наиболее известны «Крестьянская» и «Кофейная». Выработанные в кантате драматургические принципы нашли претворение в мессах, «Страстях», «Высокая» месса h-moll, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» стали кульминацией многовековой истории этих жанров. Центральное место в инструментальном творчестве Баха занимает органная музыка. Синтезируя унаследованные от своих предшественников (Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, Г. Бёма, И. А. Рейнкена) опыт органной импровизации, разнообразные вариационные и полифонические приёмы сочинения и современные ему принципы концертирования, Бах переосмыслил и обновил традиционные жанры органной музыки - *токкату, фантазию, пассакалью,* хоральную Прелюдию. Исполнитель-виртуоз, один *из* крупнейших в своё время знатоков клавишных инструментов, Бах создал обширную литературу для клавира. Среди клавирных сочинений важнейшее место занимает «ХТК» — первый в истории музыки опыт художественного применения разработанного на рубеже 17— 18 вв. темперированного строя *.* Величайший полифонист, в фугах «ХТК» Бах создал непревзойдённые образцы, своего рода школу контрапунктичного мастерства, что нашло продолжение и завершение в «Искусстве фуги», над которым Бах работал на протяжении последних 10 лет жизни. Бах — автор одного из первых клавирных *концертов—* Итальянского концерта (без оркестра), полностью утвердившего самостоятельное значение клавира как концертного инструмента. Музыка Баха для скрипки, виолончели, флейты, гобоя, инструментального ансамбля, оркестра — сонаты, сюиты, партиты, концерты — знаменует значительное расширение выразительности и технических возможностей инструментов, обнаруживает глубокое знание инструментов и универсализм в их трактовке. 6 Бранденбургских концертов для различных инструментальных составов, претворившие жанровые и композиционные принципы concerto grosso, явились важным этапом на пути к классической *симфонии.*

При жизни Баха была опубликована небольшая часть его произведений Подлинный масштаб гения Баха, оказавшего сильнейшее влияние на последующее развитие европейской музыкальной культуры, начал осознаваться лишь спустя полвека после его смерти. Среди первых ценителей — родоначальник баховедения И. Н. Форкель (опубликовавший в 1802 Очерк жизни и творчества Баха), К. Ф. Цельтер, чья деятельность по сохранению и пропаганде наследия Баха привела к исполнению «Страстей по Матфею» под управлением Ф. Мендельсона в 1829. Это исполнение, имевшее историч. значение, послужило импульсом к возрождению творчества Баха в 19— 20 вв. В 1850 в Лейпциге было образовано *Баховское общество.*

Сочинения:

для хора и голосов с оркестром-
Страсти по Луке (1712, подлинность оспаривается). Страсти по Иоанну (Johannespaesion, либретто Б. Брокеса и И. С. Баха, 1722-23), Страсти по Матфею (Matthauspassion, либретто Пикандера, исполнено 1729, 2-я редакция- 1736, 3-я - 1739, 4-я - 1744), Страсти по Марку (Markuspassion, либретто его же, 1731, партитура утеряна), Магнификат (Magnificat, 1723); оратории- Рождественская оратория (Weihnachtsoratorium, 1734), Пасхальная оратория (Oster-Oratorium, 1734-36), Оратория на вознесение Христово (Himmelfahrts-Oratorium); мессы- Месса h-moll (Высокая месса, 1733), 4 короткие мессы (F-dur, A-dur, g-moll, G-dur, около 1737);

духовные кантаты -
сохранилось 199 кантат, в том числе: № 71- Господь, он мой царь небесный (Gott ist mein Konig, так называемая Выборная кантата, 1708), № 4 - Христос лежал в оковах смерти (Christ lag in Todesban-den. 1708), № 106-Трагическая кантата (Actus Tragicus, 1711), № 12 - Слёзы, вздохи, трепет, горе (Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, 1714), № 21-Я много горя претерпел (Ich hatte viel Bekummernis, 1714), № 80 - Господь - моя твердыня (Ein'feste Burg ist unser Gott, 1730), № 27 - Кто знает свой последний час (Wer weiss, wie nahe mir mein Ende, 1730-1740), № 49 - Иду и страстно ищу (Ich geh' und suche mit Verlangen, 1730-1740), № 52 - Лживый мир, тебе не верю (Falsche Welt, dir trau' ich nicht, 1730-1740), № 156 - Стою одной ногой в могиле (Ich steh'mit einem Fuss im Grabe, 1730-1740), № 39- Раздели твой хлеб с голодным (Brich mit dem Hungrigen dein Brot, 1732), № 36 - Вознеситесь радостно ввысь (Schwingt treudig euch empor, 1732), № 1 - Как ярко светит утренняя звезда (Wie schon leuchtet der Morgenstern, 1735-1744);

светские кантаты-
№ 208 - Одна охота лишь меня бодрит (Was mir behagt ist nur die muntre Jagd, Охотничья кантата, слова С. Франка, 1716), № 173-a - Светлейший Леопольд (Durch-Iaucht'ster Leopold, 1717), № 205 - Умиротворённый Эол (Der zulriedengestellte Aeolus, 1725), № 207- Раздор побежденный изменчивых струн (Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten, исполнено 11 XII 1726), № 36-a-Да вознесутся желания ввысь (Steigt treudig in die Luft, исполнено 30 IX 1726), № 193-a - Вы, небесные чертоги, вы, сияющие светила (Ihr, Hauser des Himmels, ihr, scheinenden Lichter, исп. 3 VIII 1727), № 202 - Вы отступите, грустные тени (Weichet nur, betrubte Schatten, свадебная кантата, 1725, опубликована 1727), № 205 - Я развлекаюсь (кантата о жизни в довольстве, Ich bin in mir vergnugt, Kantate von der Vergnugsamkeit, исполнена до 1728), № 216 - Благодатный город на Плейсе (Vergnugte Pleissenstadt, исполнено 5 II 1728), № 201- Состязание между Фебом и Паном (Der Streit zwischen Phoebus und Pan, либретто Пикандера на сюжет из "Метаморфоз" Овидия, 1731), № 211- Пусть смолкнет болтовня (Schweigt stille, plaudert nicht. Кофейная кантата, слова №№ 1-8 Пикандера №№ 9-10 И. С. Б., исполнено 1732), № 206 - Скользите, игривые волны (Schleichet, spielende Wellen, 1733), № 213 - Геркулес на распутье (Hercules aut dem Scheideweg, исполнено 5 IX 1733), № 214- Звучите, литавры, и трубы, трубите (Tonet, ihr, Pauken, erschallet, Trompeten, 1733), № 215 - Славь своё счастье, благословенная Саксония (Preise dein Glucke, geseg-netes Sachsen, слова И. Клаудера, 1734), № 205-a - Шумите, недруги (Blast, Larmen, Ihr Feinde, исполнено 17 I 1734), № 207-a - Вздымайтесь, весёлых труб гремящие звуки (Auf, schmetternde Tone der muntern Trompeten, исполнено 3 VIII 1734), № 210- О чудный день, желанный век (О, holder Tag, erwunschte Zeit, oколо 1734-1735), № 212 - Начальство новое у нас (Мег hahn en neue Oberkeet, Крестьянская кантата, слова Пикандера, 1742);

для оркестра-
6 Бранденбургских концертов (1721), 5 увертюр-сюит (около 1721, 1729-30), симфония (обработка Бранденбургского концерта № 1, около 1730);

концерты для инструментов с оркестром-
для скрипки с оркестром (a-moll, E-dur, около 1721; g-moll, D-dur отрывок; d-moll, около 1721), 7 для клавесина с оркестром (d-moll, E-dur, D-dur, A-dur, f-moll, F-dur, g-moll, между 1730 и 1733), 3 концерта для 2 клавесинов с оркестром (c-moll, C-dur, между 1727 и 1730; c-moll, около 1730), 2 концерта для 3 клавесинов с оркестром (d-moll, C-dur, между 1730 и 1733), концерт для 4 клавесинов с оркестром (a-moll, обработка концерта А. Вивальди для 4 скрипок с оркестром между 1730-1733), концерт для флейты, скрипки, клавесина с оркестром (a-moll,- так называемый тройной концерт-Trippelkonzert, после 1730);

камерные ансамбли-
6 сонат для клавесина и скрипки, сюита для клавесина и скрипки, 3 сонаты для клавесина и виолы да гамбы (или виолончели), 3 сонаты для клавесина и флейты, 4 сонаты ("инвенции") для скрипки и чембало, 3 сонаты для флейты с цифрованным басом; трио-сонаты: для 2 скрипок с цифрованным басом, для 2 скрипок и чембало, для флейты и скрипки с цифрованным басом, для 2 флейт с цифрованным басом;

для органа-
6 органных концертов (1717), 18 прелюдий и фуг (1700-17, 1723-39), 3 фантазии и фуги (1700-08), 5 токкат с фугами (1700-08), 3 прелюдии (1700-08), 8 маленьких прелюдий и фуг (1708-17), фуги (c-moll, G-dur, 1700-08; c-moll на тему Дж. Легренци, g-moll, h-moll на тему А. Корелли, 1708-09; c-moll, 1716), фантазии (h-moll, C-dur, h-moll con imitazione, C-dur неоконченная, 1700-1717), пассакалия (1716-17), пастораль (1703-07), канцона (1709), Allabreve (около 1709), педальное упражнение (Pedal-Exercitium, 1700-03), 46 хоральных прелюдий (включены в Органную тетрадь - Ог-gelbuchlein, для Вильгельма Фридемана Баха, около 1717), 6 хоралов, так называемые Шюблеровские хоралы (между 1746-50), 18 хоралов, так называемые Лейпцигские (последний - предсмертный - Пред твой трон явлюсь я - Vor deinen Thron trct'ich hiermit, 1747-50), 5 канонических вариаций на тему "С высот небесных" ("Vom Himmel hoch da komm ich her", 1746-47), 7 хоральных вариаций на тему "Христос, ты весь как светлый день" ("Christ, der du bist der helle Tag", около 1700), 9 хоральных вариаций на тему "О, боже, ты святый боже" ("О Gott, du frommer Gott", около 1700), 11 хоральных вариаций на тему "Привет тебе, Иисусе любезный" ("Sei gegrusset, Jesu gutig", около 1700 и позднее), 17 вариаций на тему "Хвала одному богу в небесах" ("Allein Gott in der Hoh'sei Ehr'", около 1705);

для клавесина-

20 маленьких прелюдий (1717-23), 4 прелюдии и фугетты (1700-08), 3 прелюдии и фуги (1700-08, 1717-23, после 1723), 6 прелюдий для начинающих (1717-23), 2 прелюдии-фантазии (1700-08), 15 двухголосных инвенций, 15 трёхголосных симфоний-инвенций (1700-23), Каприччо в честь Иоганна Христофа Баха (около 1704), Каприччо на отъезд возлюбленного брата (Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, 1704), фугетта c-moll (1700- 08), 2 фантазии и фуги (1717-23, после 1723), фантазия с неоконченной фугой C-dur (около 1708). 2 фантазии (1700-17), фантазия-рондо c-moll (1700-08), фантазия-прелюдия (a-moll, 1708-17), Хроматическая фантазия и фуга (a-moll, 1720-23), 8 фуг (1700-17), 2 фуги на тему Альбинони (1708-17), 7 токкат (1700-07, 1720), 2 сонаты (1700-09), ария с вариациями в итальянской манере (Aria variata alla maniera italiana, a-moll, около 1709), сюита (g-moll, 1700-03), 3 сюиты (1708-17), сюита f-moll (неокончена, 1717-23), 6 французских сюит (первые 5 сюит вошли в 1-ю нотную тетрадь Анны Магдалены Бах, 1722), 6 английских сюит (1720-22), Адажио (около 1720), Хорошо темперированный клавир (1-я часть, 24 прелюдии и фуги, 1722; 2-я часть, 24 прелюдии и фуги, 1744), 6 партит (1726-30), Итальянский концерт F-dur (французская увертюра, 1735), Ария с 30 вариациями (Гольдберговские вариации, 1742), 2 нотные тетради Анны Магдалены Бах (Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach, 1-я тетрадь, 1722, 2-я тетрадь, 1725), Клавирная книжечка (Klavierbuchlein) Вильгельма Фридемана Баха (1720-23), Искусство фуги (1749-50);

для одного инструмента соло-
3 сонаты для скрипки, 3 партиты для скрипки, 6 сонат (сюит) для виолончели, в том числе D-dur для виолы помпозы, соната для флейты, 3 партиты для лютни. Маленькая прелюдия для лютни; хоралы, духовные и светские песни, в том числе- 4 мотета для 8 голосов (между 1733 и 1734), сольные (итальянские кантаты, в том числе № 203- Амур изменник-Amore traditore, около 1734-35; № 209- He знаю, что такое грусть - Non sa che sia dolore, около 1734-35), каноны, в том числе Загадочный канон (посвященный Иог. Вальтеру, 1713), Загадочный 4-голосный канон (посвященный Фр. Гудеману, 1727), 2-голосный канон (посвященный И. М. Геснеру, 1734), Тройной 6-голосный канон (Canon triplex а 6 voc., 1747, представлен Бахом к вступлению в Мицлеровское общество), 3-голосный канон (для И. Г. Фульда, 1747), 7-голосный канон (для Балтазара Шмид-та, 1749), 186 хоралов для 4 голосов (опубликованы И. Кирнбергом и К. Ф. Э. Бахом, 1784-87), около 30 песен на немецкие духовные и светские лирические тексты (в том числе 21 вошла в так называемую "Музыкальную книгу песен" Г. Шемели - "Musikalisches Gesangbuch" и 10 песен из 2-й нотной тетради Анны Магдалены Бах);

обработки для клавесина различных произведений-
в том числе 16 концертов разных авторов (А. Вивальди, Б. Марчелло, герцога И. Э Веймарского, Г. Ф. Телемана и др., около 1717) и др.