

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 XVII—XVIII веков обстановке церкви, двора и города. Детские годы провёл в Эйзенахе, в 1695—1702 учился в Ордруфе и Лüneбурге. 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, камермузыкант, 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 всеохватностью жанров (кроме оперы), обобщило достижения музыкального искусства нескольких веков на грани барокко и классицизма. Ярко национальный художник, Бах соединил традиции протестантского хора 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 пять годовых циклов кантат, которые различаются по принадлежности к церковному календарю, по текстовым источникам (псалмы, хоральные строфы, «свободная» поэзия), по роли хора и т. д. Из светских кантат наиболее известны «Крестьянская» и «Кофейная». Выработанные в кантате драматургические принципы нашли претворение в мессах и «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 клавиря. Среди клавирных сочинений важнейшее место занимает «ХТК» — первый в истории музыки опыт художественного применения разработанного на рубеже XVII—XVIII вв. темперированного строя. Величайший полифонист, в фугах «ХТК» Бах создал непревзойдённые образцы, своего рода школу контрапунктического мастерства, что нашло продолжение и завершение в «Искусстве фуги», над которым Бах работал на протяжении последних десяти 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 выразительных и технических возможностей инструментов, обнаруживает глубокое знание инструментов и универсализм в их трактовке. шесть 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 историческое значение, послужило импульсом к возрождению творчества Баха в XIX—XX вв. В 1850 в Лейпциге было образовано Баховское общество.

° Для солистов, хора и оркестра — Страсти по Иоанну (1724), Страсти по Матфею (1727 или 1729; окончательная редакция 1736), Магнификат (1723), Высокая месса (h-moll, около 1747—49; 1-я редакция 1733), 4 короткие мессы (1730-е гг.), оратории (Рождественская, Пасхальная, около 1735), кантаты (сохранилось около 200 духовных, свыше 20 светских); для оркестра — 6 Бранденбургских концертов (1711—20), 5 увертюр (сюит, 1721—30); концерты для инструментов с оркестром — для 1, 2, 3, 4 клавиров, 2 для скрипки, для 2 скрипок; камерно-инструментальные ансамбли — 6 сонат для скрипки и клавира, 3 сонаты для флейты и клавира, 3 сонаты для виолончели и клавира, трио-сонаты; для органа — 6 органных концертов (1708—17), прелюдии и фуги, фантазии и фуги, токкаты и фуги, пассакалья c-moll, хоральные прелюдии; для клавира — 6 английских сюит, 6 французских сюит, 6 партит, ХТК (ч. 1 — 1722, ч. 2 — 1744), Итальянский концерт (1734), Гольдберг-вариации (1742); для скрипки — 3 сонаты, 3 партиты; 6 сюит для виолончели; духовные песни, арии; сочинения без указания исполнительского состава — Музыкальное приношение (1747), Искусство фуги (1740-50) и др.