

УДК 37.015.31:27-428-23(И. С. Бах)

Юлия Барская,
г. Тель-Авив, Израиль

БИБЛИЙНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ И. С. БАХА

В статье идет речь о библейной основе творчества И. С. Баха. Автор анализирует образность и музыкальные сюжеты произведений великого немецкого композитора в тесной взаимосвязи с протестантской культурой, стилем барокко, сложной и противоречивой жизнью Германии первой половины XVIII в. Отмечая «церковность» музыки И. С. Баха как основополагающую составную, автор статьи одновременно показывает широту его творческих интересов, которые вобрали в себя и лучшие достижения немецкой народной культуры.

Ключевые слова: Библия, «церковность» музыки, протестантская культура, образность, библейно-философские размышления.

Изучение «библейности» творчества Иоганна Себастьяна Баха на сегодняшний день является одним из ключевых направ-

лений в искусствоведении. Парадокс его творчества заключается в том, что оно объективно отражает не только пласт многоликой жизни Германии XVIII в. с ее церковной культурой, а и морально-нравственные основы библейной культуры, объединяя их в единое целое.

Библейными образами И. С. Баха и его библейными сюжетами занимались известные музыковеды и искусствоведы XX в. – К. Вольф, П. Спитте, М. Сапонов, А. Швейцер и многие другие [1; 2; 5; 6]. Автор статьи ставит перед собой *цель* показать творческое наследие И. С. Баха как уникальный феномен, соединивший в себе все достижения современной ему европейской музыки с высокой библейной культурой во всех жанрах музыкального искусства.

И. С. Бах и сегодня поражает своей многогранностью, но главное в его творчестве – это библейно-философское начало, размышление о жизни и смерти. Его музыка обращается к глубинам внутреннего мира человека. Религиозная тематика пронизывает все его произведения, даже не связанные со словом. И. С. Бах был глубоко верующим человеком (протестант), благодаря чему в его музыке чувствуется особое величие, мировая скорбь.

Мимо творчества Баха не прошел ни один серьезный художник. Например, Бетховен называл «Хорошо темперированный клавир» (далее – ХТК) своей «музыкальной Библией». Но сам Бах не считал свое творчество выдающимся. Себя он осознавал скорее как исполнителя на клавире и органе, как музыканта-ремесленника, чье творчество преследует чисто практические цели. Многие произведения создавались им в педагогических целях (инвенции), а значительная часть вокальных произведений – результат его работы в церкви (5 годовых циклов кантат) [5, с. 7].

С XIX в. до наших дней не утихает интерес к произведениям И. С. Баха. Творчество непревзойденного гения поражает своими масштабами. Его имя знают не только профессионалы и любители музыки, но и слушатели, не проявляющие особого интереса к «серьезному» искусству. С одной стороны, творчество И. С. Баха является определенным итогом. Композитор опирался на опыт предшественников, отлично знал хоровую полифонию эпохи Возрождения, немецкую органную музыку, особенности итальян-

ского скрипичного стиля. Он тщательно знакомился с новым материалом, разрабатывал и обобщал накопленный опыт. С другой стороны, И. С. Бах был непревзойденным новатором, сумел открыть новые перспективы для развития мировой музыкальной культуры. Он «открыл» Библию в музыкальном аспекте.

Творчество композитора богатое и по своему образному содержанию. Из-под пера мастера выходят как предельно простые, так и величественные творения. Искусство И.С. Баха содержит и простодушный юмор, и глубокую скорбь, и библейно-философское размышление, и острый драматизм. Иоганн Себастьян в своей музыке отразил такие значимые стороны своей эпохи, как религиозно-философские проблемы. С помощью удивительного мира звуков он размышляет о вечных и важных вопросах человеческой жизни: о моральном долге человека, о его роли и назначении в этом мире, о жизни и смерти. Эти размышления непосредственно связаны с религиозной тематикой. И это не удивительно. Композитор практически всю свою жизнь служил при церкви, поэтому большую часть музыки для нее и написал. Вместе с тем, он был верующим человеком, знал Священное писание. Его настольной книгой была Библия, написанная на двух языках (латинском и немецком). Он соблюдал посты, исповедовался, придерживался церковных праздников. За несколько дней до смерти принял Причастие [1, р. 112].

Главным героем у композитора является Иисус Христос. В этом идеальном образе И. С. Бах видел воплощение лучших качеств, присущих человеку: чистоты помыслов, силы духа, верности избранному пути. Жертвенный подвиг Иисуса ради спасения человечества был для Баха сокровенным. В творчестве композитора эта тема была чрезвычайно важной.

В эпоху барокко появилась музыкальная символика. Именно через нее раскрывается сложный и удивительный мир композитора. Музыка И. С. Баха воспринималась современниками как прозрачная и понятная речь. Это происходило за счет наличия в ней устойчивых мелодических оборотов, выражающих определенные эмоции и идеи. Такие звуковые формулы носят название музыкально-риторических фигур. Одни передавали аффект, другие следовали интонациям человеческой речи, третьи носили изобразительный характер. Вот некоторые из них: *anabasis* –

восхождение; *circulatio* – вращение; *catabasis* – сходжение; *exclamatio* – возглас, восходящая Секста; *fuga* – бег; *passus duriusculus* – хроматический ход, применяемый для выражения страдания или скорби; *tirata* – стрела.

Постепенно музыкально-риторические фигуры становятся своего рода «знаками» определенных понятий и чувств. Так, нисходящая фигура *catabasis* часто использовалась с целью передачи печали, грусти, скорби, смерти, положения во гроб. Постепенное восходящее движение (*anabasis*) употреблялось для выражения вознесения, возвышенного духа и других моментов. Мотивы-символы наблюдаются во всех произведениях композитора. В творчестве И. С. Баха преобладал протестантский хорал, к которому маэстро обращался на протяжении всей своей жизни. Он тоже имеет символическое значение. Работа с хоралом велась в самых разных жанрах – кантатах, пассионах, прелюдиях. Поэтому совершенно логично, что протестантский хорал является неотъемлемой частью баховского музыкального языка.

Среди важных символов, встречающихся в музыке гения, следует отметить устойчивые сочетания звуков, которые имеют постоянные значения. В творчестве Баха преобладал символ креста. Он состоит из четырех разнонаправленных нот. Примечательно, что если расшифровать фамилию композитора (BACH) нотами, то образуется такой же графический рисунок. В – си бемоль, А – ля, С – до, Н – си. Большой вклад в разработку музыкальных символов И. С. Баха внесли такие исследователи, как Ф. Бузони, А. Швейцер, М. Юдина, Б. Яворский и др. [5, с. 47].

При жизни творчество Баха не было оценено по достоинству. Современники знали его более как органиста, чем композитора. О нем не было написано ни одной серьезной книги. Из огромного числа его произведений только некоторые были опубликованы. После смерти имя композитора вскоре забылось, а сохранившиеся рукописи пылились в архивах. Возможно, мы бы ничего так и не узнали об этом гениальном человеке. Но, к счастью, этого не произошло. Истинный интерес к И. С. Баху возник в XIX в. Однажды Ф. Мендельсон обнаружил в библиотеке ноты «Страстей по Матфею», которые его очень заинтересовали. Под его руководством это произведение с успехом было исполнено в Лейпциге. Многие слушатели были увлечены музы-

кой еще малоизвестного автора. Можно сказать, что это было вторым рождением Иоганна Себастьяна Баха.

В 1850 г. (к 100-летию со дня смерти композитора) в Лейпциге было создано Баховское общество. Цель этой организации состояла в издании всех найденных рукописей Баха в виде полного собрания сочинений. В результате было собрано 46 томов [6, с. 322].

Орган для И. С. Баха – настоящая стихия. Здесь он смог раскрепостить свои мысли, чувства и эмоции и донести их до слушателя. Отсюда укрупнения линий, виртуозность, драматизм образов. Композиции, созданные для органа, напоминают фрески в живописи. Все в них представлено преимущественно крупным планом. В прелюдиях, токкатах и фантазиях наблюдается патетика музыкальных образов в свободных, импровизационных формах. Фугам присуща особая виртуозность и чрезвычайно мощное развитие. Органное творчество И. С. Баха передает высокую поэзию его лирики и грандиозный размах замечательных импровизаций. В отличие от клавирных произведений, органные фуги гораздо больше по объему и содержанию. Движение музыкального образа и его развитие протекает с усиливающейся активностью. Развертывание материала представлено в виде наслаения крупных пластов музыки, здесь преобладает континуальность (непрерывность движения), каждая фраза вытекает из предыдущей с растущим напряжением. Так же построены и кульминационные моменты. Эмоциональный подъем в результате усиливается до высшей точки.

Творчество И. С. Баха включает различные традиционные жанры – это кантаты и оратории, пассионы и мессы, прелюдии и фуги, хоральные обработки, танцевальные сюиты и концерты. Безусловно, перечисленные жанры он позаимствовал у своих предшественников. Однако он добавил им широкий размах. Маэстро умело обновил их новыми музыкально-выразительными средствами, обогатил чертами других жанров. Самым ярким примером является «Хроматическая фантазия ре-минор». Произведение создано для клавира, но содержит драматическую декламацию театрального происхождения и выразительные свойства больших органнх импровизаций. Несложно заметить, что творчество И. С. Баха «обошло стороной» оперу, которая, между

прочим, была одним из ведущих жанров своего времени. Следует обратить внимание, что многие светские кантаты композитора трудно отличить от комедийной интермедии (в это время в Италии они перерождались в оперу-буфф). Некоторые кантаты И. С. Баха, созданные в духе остроумных жанровых сценок, предусмотрели немецкий зингшпиль [6, с. 171]. Поэтому неудивительно, что творчество И. С. Баха явилось завершающим этапом музыкальной культуры барокко. В его произведениях уникально сочетались все лучшие достижения предыдущих эпох: искусство полифонии немецких органистов, гомофонный стиль итальянской оперы и французской танцевальной музыки. Он унаследовал традиции инструментальной музыки. Известный российский композитор и музыкальный критик А. Серов так писал о И. С. Бахе: «Если в области музыки есть что-то, к чему нужно подходить с любовью в сердце, со страхом и верой, то это именно творения великого Баха».

Трагическая история Германии (Крестьянская и Тридцатилетняя войны, «Вестфальский мир», окончательно закрепивший раздробленность страны) дала И. С. Баху возможность почувствовать глубокие противоречия своего времени и Библию как опору жизни. Глубина философских обобщений, отражение сложного и противоречивого земного бытия и божественного мира совершенной гармонии отличают его органные мессы, хоралы, оратории, кантаты и особенно пассионы («страсти»).

Еще в XVII в. возникла традиция вокально-хорового исполнения «страстей» – драматизированных торжественных рассказов о страданиях и мученической смерти Иисуса. Одним из самых выдающихся творений И. С. Баха стали «Страсти по Матфею» (1729) – грандиозное произведение из 78 номеров, исполняемое в течение четырех часов. По замыслу автора, в нем принимали участие два четырехголосных хора с солистами и оркестр из 34 музыкантов. Нелегко было организовать исполнение этого монументального произведения при жизни композитора [1, р. 29].

Музыка «Страстей» вызывала самые разные эмоции у слушателей: от строгой, возвышенной скорби до искреннего переживания, размышления и просветленного торжества жизни. Сдержанная, скорбная мелодия голоса сопровождалась рыдания-

ми скрипки, а партии хоров передавали крики разъяренной толпы, которая требует казни Христа.

Строгим ревнителям церкви музыка не понравилась, она была слишком оперной и далекой от религиозной догматики. Лишь в 1829 г., через сто лет после ее создания, двадцатилетний немецкий композитор Ф. Мендельсон добился ее исполнения в Лейпциге: «Переполненный зал казался храмом, среди присутствующих господствовало торжественное благоговение; только изредка раздавались непроизвольные обнаружения глубоко взволнованного чувства» (из воспоминаний Ф. Мендельсона) [2, р. 138].

Одним из самых величественных творений Баха стала Высокая месса (Месса си минор) (1747 – 1749), созданная в лучших традициях стиля барокко. Сложность структуры и большой объем не позволяли исполнить ее в церкви во время праздничного богослужения (при жизни И. С. Баха она тоже не была исполнена ни разу). Месса состояла из 5 крупных частей, включающих 24 номера (15 хоров, 6 арий и 3 дуэта). Между тем, грандиозное произведение поражало своей целостностью и четкой продуманностью.

Барочный характер музыки нашел воплощение в полифоническом искусстве И. С. Баха, вершиной которого были фуги – многоголосные произведения, в основе которых лежит одна музыкальная тема, звучащая последовательно в разных голосах. Происхождение этого слова не случайно: звучащие голоса действительно будто «догоняют» друг друга и приходят к согласию только в конце. Обойдя все голоса, мелодия начинает дробиться на мелкие части, ее звучание становится более напряженным, неустойчивым. В ХТК И. С. Баха также прослеживаются библейские сюжеты: прелюдия C-dur (Вифлеемская звезда), фуга C-dur (беседа «трех славных царей»), прелюдия c-moll (избиение младенцев), фуга c-moll (бегство в Египет) и так далее.

«Хорошо темперированный клавир» (1722, 1744) – непревзойденный образец полифонической клавирной музыки, учебник и настольная книга для исполнителей многих поколений. Как мы указывали выше, Л. ван Бетховен называл его своей «музыкальной Библией», для Шумана она была «наилучшей грамматикой». И. С. Бах любил импровизировать за клавесином

на темы популярных песен, писал изящные и легкие сюиты, состоящие из немецких (аллеманда), французских (куранта), испанских (сарабанда) и английских (жига) танцев. Французские и Английские сюиты стали настоящим украшением концертных программ [2, р. 134].

Широко известна и оркестровая музыка Й. С. Баха. Каждый из шести Бранденбургских концертов (1711 – 1720) имеет свой неповторимый тембровый вид. Клавирные и скрипичные концерты, в которых Й. С. Бах продолжил традиции А. Вивальди – это главное, что создано им в этой области. В клавирной музыке он прокладывал новые пути, намечая основные направления в развитии фортепианной музыки.

Не менее популярной была светская вокально-инструментальная музыка Й. С. Баха. Около 30 кантат (вокально-инструментальных произведений для солистов, хора и оркестра) принадлежит великому композитору. Каждая из них проникнута веселыми и жизнерадостными интонациями, во всех ощущаются остроумие и тонкий юмор автора, в «Крестьянской кантате» (1742) звучат народно-песенные мелодии, передающие стихию народной жизни. Она представляет собой живые зарисовки крестьянского праздника, любовного свидания на лоне природы. «Кофейная кантата» (1732) – это остроумная жанровая сценка, в которой ворчливый отец запрещает дочери пить кофе – модный в то время напиток. Но изобретательная и находчивая дочь ловко обходит все его запреты.

За свою жизнь Й. С. Бах создал множество музыкальных шедевров. Известно, что в конце жизни великий немецкий композитор потерял зрение. Последние произведения он диктовал своим ученикам [5, с. 124].

Таким образом, творчество Й. С. Баха поражает своим размахом, библейностью образов и сюжетов. Композитор стал широко известен во всем мире, т. к. его произведения всегда заставляли думать и рассуждать. Слушая его композиции, невольно погружаешься в них, задумываясь над глубоким смыслом, лежащим в их основе. Жанры, к которым великий маэстро обращался на протяжении всей своей жизни, были самыми разнообразными. Это органная музыка, вокально-инструментальная музыка для различных инструментов (скрипки, флейты,

клавир и других) и для инструментальных ансамблей. И во всем ощущается единое начало – Библия.

Список використаної літератури

1. Ph. Spitta. Johann Sebastian Bach / Ph. Spitta. – Leipzig : Nota, 1880. – 220 p.
2. Wolff K. Johann Sebastian Bach: the learned musician / K. Wolff. – New York : Norton, 2000 (ISBN 0-393-04825-X (hbk.))
3. Документы жизни и деятельности И. С. Баха — запись в церковной книге, Кётен (веб-архив) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.geocities.com/Athens/Forum/5344/lit/Bach-Dokumente.html#015>. – Загл. с экрана. – Язык русс.
4. Документы жизни и деятельности И. С. Баха. Письмо И. С. Баха Эрдману (веб-архив) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.geocities.com/Athens/Forum/5344/lit/Bach-Dokumente.html#007>. – Загл. с экрана. – Язык русс.
5. Сапонов М. А. Шедевры Баха по-русски / М. А. Сапонов. – М. : Классика-XXI, 2005. – 156 с.
6. Швейцар А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцар. – М. : Классика-XXI, 2011. – 568 с.

Юлія Барська

БІБЛІЙНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ І. С. БАХА

У статті йдеться про біблійні основи творчості І. С. Баха. Автор аналізує образність і музичні сюжети творів великого німецького композитора в тісному взаємозв'язку з протестантською культурою, стилем бароко, складним і суперечливим життям Німеччини першої половини XVIII ст. Відзначаючи «церковність» музики І. С. Баха як основоположну характеристику, автор статті водночас показує широту його творчих інтересів, які увібрали в себе і кращі досягнення німецької народної культури.

Ключові слова: *Біблія, «церковність» музики, протестантська культура, образність, біблійно-філософські роздуми.*

Yuliya Barska

THE BASIS OF THE BIBLE IN THE WORKS OF BACH

The article deals with the basis of the Bible in the works of Bach. The author analyzes the imagery and music scenes of the great German composer in close relationship with the Protestant culture, baroque complex and contradictory life of Germany the first half of the eighteenth century. Noting the «church» of Bach's music as a fundamental component, the author shows both the breadth of his creative interests, which absorbed the best achievements of German folk culture.

The study «bible» creativity of Johann Sebastian Bach today has one of the key directions in art. The paradox of his work lies in the fact that it objectively reflects not only the formation of many faces life in Germany with its eighteenth century church culture, and moral and ethical foundations bible culture, combining them into a single unit.

From the nineteenth century to now interest in the works of Johann Sebastian Bach has not been simmered. Creativity unrivaled genius affects its size. His name is known not only by professionals and music lovers, but also the students who do not

show much interest in the «serious» art. On the one hand, Bach is a definite result. Composer drew on the experience of predecessors. He knew choral polyphony of the Renaissance, the German organ music, especially Italian violin style. He thoroughly acquainted with the new material, developed and lessons-learned. On the other hand, Bach was a consummate innovator, was able to open up new prospects for the development of musical culture. He opened the Bible in the musical aspect.

The main hero of the composer is Jesus Christ. In this ideal image Bach saw the embodiment of the best qualities of the man, purity of thought, fortitude, loyalty chosen path. Sacrificial deed of Jesus for the salvation of mankind was for Bach a secret. In the work of the composer, the topic was extremely important.

In the Baroque period musical symbols appeared. Through it a complex and wonderful world of the composer is revealed. Bach's music was perceived by contemporaries as a transparent and clear speech. This is due to the presence in it of stable melodic turns, express certain emotions and ideas. Such formulas are called sound musical-rhetorical figures. Some passed the affect others followed intonations of human speech, and others wore the iconic character.

Bach is startling in its scope, bible images and plots. The composer became widely known throughout the world, as his works are always forced to think and reason. Listening to his songs involuntarily immersed in them, thinking about the deep meaning underlying. Genres, to which the great maestro addressed throughout his life, were very diverse: organ music, vocal and instrumental music for various instruments (violin, flute, harpsichord and others) and for instrumental ensembles. And there is a range of single source – the Bible.

Keywords: *Bible, «church» music, Protestant culture, imagery, bible and philosophical reflections.*

Одержано 20.03.2015 р.