На сцене опущенный экран, рядом пюпитр с портретом Баха

* Включить негромкий фон аудио: № 1-4

Приветствие собравшимся…

21 марта 1685 год – день, который ознаменовался появлением на свет великого немецкого музыканта, гениального композитора, непревзойдённого мастера полифонии, органиста-виртуоза, музыкального педагога - Иоганна Себастьяна Баха. И сегодня в день рождения великого композитора мы поделимся с вами тайной его музыки. Она создана более 300 лет назад, но понятна и близка нам до сих пор, потому что наполнена человеческими чувствами. В ней радость и горе, жизнь и смерть, лёгкая дымка раздумий и тяжёлая скорбь, лирическая углублённость и непосредственный юмор. Музыку Баха любит и почитает весь мир.

* **Заставка № 1 видео «Бах творит»**

Из всех известных музыкальными предками в родословной Бахов особенно прославились Фейт Бах и Иоганнес Бах-городской музыкант в Эрфурте. Прапрадед Иоганна Себастьяна - Фейт был пекарем и прекрасно владел игрой на цитре. Он часто выезжал на мельницу за мукой и не тратил время впустую, а музицировал, пока крутились жернова, как шутил о прапрадеде сам Иоганн Себастьян: «Это приучало его играть ровнее». Мог ли Фейт представить, что занятия музыкой окажутся основным средством для существования двух его сыновей, четырёх внуков, восьми правнуков и бесконечного их потомства? После Фейта вопрос о выборе профессии в роду Бахов не возникал - Бах-значит музыкант.

Наверняка многие из вас уже слышали, что с немецкого языка “Bach” означает «ручей», в связи с чем Бетховен, восхищенный талантом композитора, однажды сказал: «Не ручей! — Море должно быть ему имя».

Родился Иоганн в небольшом немецком городке Эйзенах и был младшим восьмым ребёнком в семье Амброзиуса –городского музыканта скрипача и Элизабэт. Маленький Иоганн обладал прекрасным голосом (сопрано) и в свои восемь лет уже в хоре городской школы.

В десять лет Иоганн осиротел и его воспитанием занялся старший брат Иоганн Кристоф, который к тому времени служил церковным органистом. Брат определил Иоганна в гимназию и одновременно продолжал обучать его музыке. Занятия шли скучно и однообразно, а пытливому десятилетнему мальчику это было мучительно. Однажды, узнав, что у брата в шкафу заперты тетради с произведениями прославленных композиторов, Иоганн тайком по ночам доставал эту тетрадь и переписывал ноты при лунном свете. Шесть месяцев труда отразились на зрении мальчика. Но каково же было огорчение ребёнка, когда брат застал его однажды за этим занятием и отобрал и оригинал и переписанные Иоганном ноты.

В 15 лет Бах с отличием закончил Ордруфский лицей и уехал в Люнебург, где поступил в хор «избранных певчих» К 17 годам он владел клавесином, скрипкой, альтом и в большей степени органом. Любимым инструментом Баха был орган, он владел им в совершенстве. Органные произведения Баха вдохновенны, виртуозны, блестящи. В течение нескольких следующих лет Бах несколько раз меняет местожительство, служа музыкантом –скрипачом и органистом в небольших немецких городах: Веймаре, Арнштадте, Мюльхаузене. Бах превосходно знал немецкую органную музыку, хоровую полифонию эпохи Возрождения, особенности немецкого и итальянского скрипичного стиля. Он не только знакомился, но и переписывал сочинения современных ему французских клавесинистов (в первую очередь Куперена), итальянских скрипачей (Корелли, Вивальди), крупнейших представителей итальянской оперы. Рассказывают, что однажды Бах был приглашён в Дрезден для участия в состязании со знаменитым французским органистом и клавесинистом Луи Маршаном. Накануне предварительного знакомства музыкантов, оба играли на клавесине. Поздно вечером Маршан поспешно собрал вещи и уехал из города, признав неоспоримое превосходство Баха. Успех, который окружал Баха исполнителя и импровизатора не вскружил голову юноше, он всегда оставался очень скромным и трудолюбивым человеком. Сам Бах говорил: «Легко играть на любом музыкальном инструменте: всё, что вам нужно сделать, это прикоснуться к правильной клавише в правильное время и инструмент будет играть самостоятельно».

В 22 года Бах переехал в город Мюльхаузен, куда он был приглашён на службу в должности органиста в церковь св. Власия и в это время начинает писать кантаты, подрабатывает ремонтом органов в церквях.

1708 год **- биографы называют Веймарским периодом.** Бах поступил на службу к веймарскому герцогу в качестве придворного органиста и камерного музыканта в капелле. Годы первой композиторской зрелости Баха стали очень плодотворными в творческом отношении. Достигнута кульминация в органном творчестве – появилось все лучшее, что создано Бахом для этого инструмента: Токкаты, Токатты и фуги, прелюдии и фуги, Токката до мажор, Пассакалии, а также знаменитая «Органная книжечка». Параллельно с органными сочинениями композитор работает над жанром кантаты, над переложениями для клавира скрипичных итальянских концертов (более всего Вивальди). Веймарские годы характерны также первым обращением к жанру сольной скрипичной сонаты и сюиты.

* **Ария из оркестровой сюиты исполняют супруги Машковские Алексей Валерьевич, Светлана Николаевна.**

В 1717 году Бах переезжает со всем своим семейством в Кётен и становится руководителем всей придворной музыкальной жизни при дворе кётенского князя. Поскольку в Кётене отсутствовал хороший орган и хоровая капелла, Иоганн Себастьян сосредоточил основное внимание на клавирной музыке (I том «ХТК», Хроматическая фантазия и фуга», Французские и Английские сюиты) и ансамблевой музыке (6 «Бранденбургских» концертов, сонаты для скрипки соло). Остановимся немного на Хорошо темперированном клавире». Кто знает-почему эти два тома носят такое название? На титульном листе первого тома Бах написал: «Хорошо темперированный клавир, или прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам, как с большой терцией, так и с малой терцией. Для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел, сочинено и изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангальт-кётенским капельмейстером и руководителем камерной музыки в 1722 году».

* **Света Данилюк Прелюдия До мажор из Хорошо темперированного клавира»**

Название произведения предполагает использование клавишного инструмента, настройка которого позволяет музыке звучать одинаково хорошо в разных тональностях. Такой настройкой является используемый сейчас 12-полутоновый равномерно темперированный строй. Во времена Баха были распространены другие системы настройки. Это накладывало на музыку той эпохи ограничения и Бах хотел показать музыкантам все преимущества новых музыкальных строев. Анна Магдалена часто упрашивала мужа в свободное время сыграть ей какую-нибудь прелюдию и фугу, а то и две, на что Бах отвечал ей: «Ты сделаешь из меня плохо темперированного музыканта, если не оставишь меня в покое с Хорошо темперированным клавиром» и в шутку называл «Пожирательница фуг».

В возрасте сорока лет Бах уже глава большого семейства. В 1720 году внезапно умирает жена Иоганна Себастьяна, оставив четырёх малолетних детей. Бах был зрелым человеком, пережитое горе тлело в нём. Он понимал, что ему -одинокому человеку с малолетними детьми, которых необходимо воспитывать и обучать, заниматься каждодневными домашними обязанностями и зарабатывать средства на жизнь не прожить. И как бы ни тяжка была его потеря, он понимал, что он должен дать детям другую мать, себе жену и хозяйку дома. Такая женщина нашлась – это была дочь знакомого музыканта Анна Магдалена – прелестно молодая, музыкантша, что было очень важно для Баха. Он предложил ей сердце и руку и Анна согласилась. Этот брак оказался на редкость был счастливым, Анна приняла осиротевших детей Иоганна как своих. Она обладала тонким музыкальным слухом и прекрасным голосом, понимала творчество мужа и ценила его. Муж обучал её игре на клавире, а Анна помогала мужу переписывать ноты. Со временем её почерк стал так похож на почерк Баха, что трудно было различить их. Дети также помогали отцу с матерью в переписке нот. В своих воспоминаниях Анна Магдалена писала: «Я любила долгие осенние и зимние вечера, когда дети укладывались спать, а мы с Себастьяном садились за своё обычное занятие-копирование музыки. Две свечи стояли между нами. Так тихо и радостно мы работали бок о бок, храня глубокое молчание. Часто на него нисходило вдохновение, он брал чистый лист из стопки, что я клала рядом с ним, и набрасывал то, что рождалось в его душе –этом неисчерпаемом источнике музыки».

* **Астротина Ксеня «Менуэт» из нотной тетради Анны Магдалены Бах.**

С 1723-**1750 годы – Лейпцигский период.** Бах становится кантором (руководитель хора) в г. Томасшуле – школе при церкви св. Фомы. Помимо огромной творческой работы и службы в церковной школе, он принимал активное участие в деятельности «Музыкальной коллегии» города. Это было общество любителей музыки, которое устраивало концерты светской музыки для жителей города – время наивысшего расцвета творчества Баха.

Были созданы лучшие произведения для хора с оркестром: Месса си-минор, Страсти по Иоанну и Страсти по Матфею, Рождественская оратория, большинство кантат (около 300 за три года). В последнем десятилетии Бах в наибольшей степени сосредотачивается на музыке, написанной им свободной от какой-либо цели. Таковы II том «ХТК» (1744 год), а также партиты, «Итальянский концерт», Органная месса.

Многие произведения Баха стали учебным пособием и вдохновением для таких великих композиторов XIX века как Бетховен, Брамс, Вагнер, Глинка, Танеев. Вместе с тем, он был гениальным новатором, открывшим для развития мировой музыкальной культуры новые перспективы. Все произведения Баха можно разделить на три основных жанра:

* вокально-инструментальная музыка;
* органная музыка,
* музыка для разных инструментов (клавир, скрипка, флейта, виолончель) и инструментальных ансамблей в том числе оркестровая.

Произведения каждого жанра можно связать с определенным периодом творческой биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, а вокально-инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге.

* **Концерт для скрипки оркестром «Ля минор» 1 часть (переложение для балалайки Нечепоренко)**

Октябрина Михайловна и Алексей Валерьевич.

Говоря о Бахе, как о разностороннем человеке нельзя не сказать о его педагогическом таланте. Бах был невероятно терпеливым педагогом. Как писали в воспоминаниях его ученики, Бах мог спуститься со своих горных высот и легко взять за руку каждого начинающего музыканта, чтобы вести его к совершенству. Анна Магдалена писала: «Я видела как молодые люди, его ученики, шли на урок, дрожа от волнения, и возвращались растроганные его добротой. Но, бывало, бледнели, когда Бах сердился. Много времени уделял Бах, обучению музыке своих детей. Обучение игре на клавикорде он начинал с упражнений каждой рукой отдельно. Если терпение дитя истощалось, Бах тут же на уроке любезно сочинял для него небольшие пьесы. Так возникли «Маленькие прелюдии». Для самого старшего сына Вильгельма Фридемана Бах создал целую школу игры на клавире. «Клавирная книжечка Фридемана» вместе с упражнениями и своими сочинениями. Впоследствии это стали знаменитые инвенции. Также Бах выработал особую технику игры, которая сильно отличалась от принятой в те времена. Играли на клавишах вытянутыми пальцами, а Бах требовал от своих учеников закруглённых пальцев. Раньше играли только вторым, третьим и четвёртыми пальцами, а Бах ввёл в исполнение пятый палец и первый палец, подкладывая его в случае необходимости, так как это делают современные пианисты.

Баховское творчество «обошло стороной» один из ведущих жанров того времени – оперу. Тем не менее, мало что отличает некоторые светские кантаты Баха от комедийной интермедии. Такие кантаты как «Кофейная» и «Крестьянская» написаны как остроумные комичные жанровые сценки из жизни, но они предвосхитили немецкий зингшпиль («пьеса с пением») —жанр, распространённый в Германии во второй половине XVIII века. В Германии начал развитие уже после смерти Иоганна Себастьяна.

Остановимся на «Кофейной кантате» В этом шутливом произведении три героя: Рассказчик, немецкий бюргер, который борется против увлечения дочери кофейным напитком, и девушка. Отец противится увлечению дочери кофейным напитком и угрожает ей домашним арестом, ограничением карманных денег, гардероба, если дочь не остановится. Но девушка непреклонна- она уверена, что если трижды в день ей не будет позволено выпить по маленькой чашечке кофе, то она станет похожа на кусочек вяленого мяса. Лизхен принимает единственно верное решение выйти замуж только за того мужчину, который позволит ей беспрепятственно варить и пить кофе.

* **Фрагмент Видео - «Кофейная кантата»**

Это произведение Бах написал по заказу кофейного дома Циммермана в Лейпциге, став руководителем Музыкальной коллегии - светского ансамбля в том городе. В этом кофейном доме Бах работал с 1729 г. и время от времени по заказу его владельца писал музыку, исполняемую в доме по пятницам зимой и по средам летом. Двухчасовые концерты в кофейном доме пользовались популярностью у горожан. Либретто к кантате написал известный в те времена немецкий либреттист Пикандер. Кантата была впервые исполнена в середине 1734 г. Это первое произведение искусства, посвященное кофе. Одной из причин написания Бахом этой шутливой кантаты стало движение в Германии на запрет кофе для женщин (предполагалось, что кофе делает их стерильными). Ключевая ария кантаты: «Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!»

Круг образов и идейное содержание

Образное содержание музыки Баха безгранично в своей широте. В своей музыке он размышляет о самых важных, вечных вопросах человеческой жизни – о назначении человека, о его нравственном долге, о жизни и смерти. Эти размышления чаще всего связаны с религиозной тематикой, ведь Бах почти всю свою жизнь служил при церкви, огромную часть музыки написал для церкви, сам был глубоко верующим человеком, прекрасно знающим Священное Писание. Он соблюдал церковные праздники, постился, исповедовался, за несколько дней до смерти принял причастие. Библия на двух языках – немецком и латинском – была его настольной книгой. Иисус Христос у Баха – главный герой и идеал. В этом образе композитор видел олицетворение лучших человеческих качеств: силы духа, верности избранному пути, чистоты помыслов. Самое сокровенное в истории Христа для Баха – это Голгофа и крест, жертвенный подвиг Иисуса ради спасения человечества. Эта тема, будучи важнейшей в баховском творчестве, получает этическое, нравственное истолкование. В течение жизни Бах написал более 1000 произведений, многие из которых до сих пор часто звучат в церквях. Проведя все свои годы творчества в церквях и церковных школах в должностях педагога, композитора и организатора, Бах должен был сочинять для церкви такую музыку, которая: «Не была бы слишком продолжительной, а также опероподобной, но чтобы возбуждала в слушателях благовение». Однако, Бах не поступался главным-своими художественными убеждениями. На протяжение всей жизни он создавал произведения поразительные по своему глубокому содержанию и внутреннему богатству. Например, раньше месса и « страсти» представляли собой хоровые песнопения в католической церкви, у Баха эти произведения выходят за рамки церковной службы. И месса и «Страсти» Баха –это монументальные произведения концертного характера, в исполнении которых участвуют солисты, хор, оркестр, орган. По своему художественному значению «Страсти» и Месса представляют собою третью, самую высокую вершину творчества великого композитора.

Мотивы-символы присутствуют во всех сочинениях Баха, причем это не только музыкально-риторические фигуры. В символическом значении часто выступают и мелодии протестантских хоралов, их фрагментов.

С протестантским хоралом Бах был связан на протяжении всей своей жизни – и по вероисповеданию, и по роду деятельности в качестве церковного музыканта. Он постоянно работал с хоралом в самых разных жанрах – органных хоральных прелюдиях и кантатах.

Хоралы входили в духовный мир человека как естественный, необходимый элемент мироощущения. Хоральные мелодии и связанное с ними религиозное содержание были известны каждому, поэтому у людей баховского времени легко возникали ассоциации смысла хорала, с конкретным событием Священного Писания.

* **Аудио-фрагмент «Страсти по Матфею» -Хорал**

Формы, которые были созданы в музыке И.С. Бахом, обладают одним удивительным свойством - за прошедшие 300 лет воздействие этой музыки на слушателей все время усиливается. При этом она оказывается понятной и близкой как музыкантам профессионалам, так и любителям поп-искусства. В чём же её секрет?

А секрет прячется в повторяющихся мелодических формулах, которые присутствуют во всех сочинениях Баха. Большая часть формул- символов имеет сакральный смысл, скрытый в мелодиях и текстах соответствующих церковных хоралов. Выявление смыслов и последовательности мотивов-символов позволяет понимать музыкальный текст произведений Баха как повествование с глубоким религиозным и философским содержанием.

Музыкальное мышление Европы выработало к XVII веку разветвленную систему музыкальной семантики, позволяющую передать это многообразие явлений и скрытых смыслов.

Музыкально-риторические фигуры - это определенные обороты, звуковые формулы, за которыми закрепились устойчивые значения для выражения душевного переживания-движения или понятия. Они представляют собой музыкальный лексикон эпохи. Их функции многообразны: они передают эмоциональное состояние. Так, хроматический ход в пределах кварты является символом скорби, страдания. Нисходящие секунды, объединенные попарно, - символ вздоха, оплакивания. Одни подражают разговорной интонации, передавая вопрос, вздох или восклицание, другие могут воспроизводить жест, физическое движение: шаг, продвижение вверх или вниз. Восходящие звукоряды символизируют вознесение, воскресение; нисходящие мелодии символизируют печаль, умирание, положение во гроб.

Семантика тональностей: В эпоху барокко была распространена особая трактовка тональностей. Так, тональность Ре мажор выражала «шумные» эмоции, бравурность, героику, победное ликование. Тональность си минор считалась пассионной, связанной с образами страдания, распятия. Наиболее печальными были «мягкие» тональности до минор, фа минор, си-бемоль минор. Для выражения печали, траура использовался до минор. С понятием «триединства» (Троицы) ассоциировался Ми-бемоль мажор с его тремя бемолями. Одна из чистых, «твердых» тональностей, применяемых Бахом для выражения радостного чувства - Соль мажор. Тональности Ля мажор и Ми мажор - светлые, часто связаны с музыкой пасторального характера. Чистейшей тональностью считался До мажор, не имеющий знаков альтерации. Эта тональность избиралась для произведений, посвященных самым чистым и светлым образам.

Цитирование общеизвестных мелодий - как правило, церковных хоралов. Они могут цитироваться либо целиком, либо в виде отрезков. Во времена Баха в странах Западной Европы хоральные мелодии и связанное с ними содержание были известны каждому. Поэтому у исполнителей и слушателей легко возникали ассоциации смысла хорала с конкретным событием Священного Писания. Так, прелюдия и фуга Си-бемоль мажор из 1 тома "Хорошо темперированного клавира" (ХТК) основаны на мелодиях трех рождественских хоралов, и содержание этого цикла - Рождество Христово и поклонение пастухов.

Тесситура - звуковысотность служила для обозначения музыкального направления движения. Высокое звучание соответствовало небесным сферам, низкое - безднам, погружению в преисподнюю. Срединный диапазон символизировал земное, человеческое пространство. Движение мелодии вверх указывало на путь к свету, к небесам; вниз - на спуск к земле или же в бездны.

Символы мотивов и мелодий: передает священные смыслы определенными звукосочетаниями, имеющими постоянные значения. Таков символ креста, состоящий из четырех разнонаправленных нот; если графически связать первую с третьей, а вторую с четвертой, образуется рисунок креста - X. Символ креста, например, служит темой фуги до-диез минор 1 тома ХТК; ее содержание - моление Христа о чаше в Гефсиманском саду.

Числовая символика. В христианстве существовала традиция числовой символики: священные имена, понятия и слова имели свои числовые выражения по соответствию букв латинского алфавита их порядковому номеру А - 1, В - 2 и т.д.. Эти числа были закодированы в музыкальном тексте. Так, например, символ Господа Иисуса это - 37 по сумме номеров букв Его имени, а Марии- 40.

Испорченное в детстве зрение со времени стало всё хуже. Тем не менее Иоганн Себастьян продолжал сочинять музыку, диктую её свои близким, таковыми стали два полифонических цикла – «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение».

В 1750 году в Лейпциг приехал офтальмолог Тейлор, который дважды прооперировал Баха, но обе операции прошли неудачно и Бах окончательно ослеп. 28 июля 1750 года в возрасте 65 лет Бах умер, возможно, причиной смерти стали осложнения после операции. Смерть Баха осталась для его современников почти незамеченной. О нём скоро забыли. Печально сложилась судьба жены и младшей дочери Баха. Анна Магдалена умерла через 10 лет в доме призрения для бедных, а младшая дочь влачила нищенское существование, в последние её годы жизни её помогал Бетховен.

Несколько сыновей Баха стали известными музыкантами: Филипп Эммануэль, Вильгельм Фридеман, Иоганн Кристоф, Иоганн Кристиан.

К столетию со дня его смерти (1850) в Лейпциге было организовано баховское общество, поставившее целью издание всех сохранившихся рукописей композитора в виде полного собрания сочинений (46 томов).

Гениальное творчество Баха не было по-настоящему оценено его современниками. Пользуясь славой как органист, он при жизни не привлек должного внимания как композитор. О его творчестве не было написано ни одной серьезной работы, лишь ничтожная часть произведений была опубликована. После смерти Баха его рукописи пылились в архивах, многие безвозвратно затерялись, а имя композитора забылось.

Подлинный интерес к Баху возник лишь в XIX веке. Начало ему положил Феликс Мендельсон, случайно нашедший в библиотеке ноты «Страстей по Матфею». Под его управлением это произведение было исполнено в Лейпциге 21 марта. Событием стали даже репетиции, которые проводил двадцатилетний Мендельсон, на прослушивание собиралось множество любителей музыки. Большинство слушателей были буквально потрясены музыкой автора. Это было вторым рождением Баха.

Музыка Баха в числе лучших творений человечества записана в 1977 году на золотой диск и прикреплена на космический корабль Вояджер», который запущен с Земли.

* **Концерт Фа диез минор для клавесина с оркестром**