Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха.

…В старой музыкальной комедии 1941 года «Антон Иванович сердится» главный герой, профессор консерватории, засыпает и видит во сне своего кумира, Иоганна Себастиана Баха, величайшего композитора всех времен. Бах со смехом говорит Антону Ивановичу, что писать так любимые им хоралы — величайшая скука, а его мечтой было написать… оперетту, в сюжете которой бы принц встретил на лугу прелестную пастушку, а дальше не помнит, но «всё было бы очень смешно». На самом деле серьезнейший композитор был обычным человеком. И в своих произведениях он совмещал «небесное и земное»…	https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4mYmq_pa1kyI4bc5o3F7PCggB0Ph-IDLj14TvQ11WJHllZYBztQ <http://kinofilms.tv/film/anton-ivanovich-serditsya/5866/> «Антон Иванович сердится»- кадр из фильма
В 1754 году, через четыре года после смерти Баха, сын композитора и его ученик написали «Некролог», в котором мы читаем следующее: «Иоганн Себастьян Бах происходит из рода, все члены которого, как видно, от самой природы получили в дар любовь к музыке и музыкальный талант. Насколько нам известно, начиная с прародителя этого рода, Вейта Баха, на протяжении семи поколений все его потомки посвящали свою жизнь музыке и, за немногими исключениями, вступали на музыкальное поприще».	<http://yandex.ru/images/search?text=семья%20баха%20картинки&img_url=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2Fbah_biograf%2Fbah_bi313554313.jpg&pos=4&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405084828988&pin=1> Семья Баха
Все свидетельствует о том, что Бах был человеком приветливого характера, легко сходился с людьми, любил общество. Общительность была у Бахов семейной традицией. Современник вспоминает о том, что члены «музыкальной семьи Бахов» устраивали семейные вечеринки, на которых собирались обычно большие компании. «Сперва пели какой-нибудь хорал, потом следовали светские народные песни, которые уже сильно отличались от первоначального религиозного песнопения шутками и остротами, часто грубоватыми и циничными и смешили как исполнителей, так и слушателей. Особенно большим успехом пользовались в таких случаях кводлибеты, в которых старались смешать в самые разнообразные религиозные и светские мелодии и тексты».	<http://yandex.ru/images/search?p=2&text=биография%20баха&img_url=http%3A%2F%2Fwww.musicwithease.com%2Fbach-04.jpg&pos=71&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405078212129&pin=1> Бах с сыновьями
Один из веселых эпизодов жизни Баха того времени воссоздает для нас заключительная фуга Сонаты для клавира Ре мажор. Бах обозначил тему не совсем правильно, с точки зрения итальянского языка, следующим образом: «Каприччио на кудахтанье простодушной курицы». Визгливый голос молодой курицы, у которой прервалось дыхание от оживленного кудахтанья, слышится и в контрапункте.	<http://yandex.ru/images/search?p=2&text=КУРИЦА&img_url=http%3A%2F%2Fwww.stihi.ru%2Fpics%2F2012%2F05%2F31%2F5690.jpg&pos=82&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405078828108&pin=1> Курица
Брат Себастьяна, бывший на три года старше его, поступил по контракту в гвардейский оркестр армии шведского короля Карла XII в качестве гобоиста. Перед отъездом он заехал, чтобы попрощаться с братом. Этому случаю мы обязаны маленьким произведением «Каприччио на прощание с горячо любимым братом».. Позже Иоганн Якоб Бах принял участие в Полтавской битве; вместе с королем он попал в плен к туркам при Бендерах. По возвращении из плена и смерти короля он жил в Стокгольме на положении отставного музыканта до самой смерти, неожиданно постигшей его в возрасте сорока лет.	<http://yandex.ru/images/search?text=войско%20карла%20XII&img_url=http%3A%2F%2Fbook.uraic.ru%2Felib%2FAuthors%2FNefedov%2FScience%2FRussia%2FNapoleon.files%2Fimage002.jpg&pos=12&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405079012391&pin=1> Войско карла XII
История создания цикла «Музыкальное приношение» началась в день встречи Баха с прусским королём Фридрихом II. Это цикл канонов, фуг и других музыкальных произведений, основанных на теме, продиктованной Баху. Два месяца спустя Бах опубликовал цикл произведений на «Королевскую тему», который сейчас известен как «Музыкальное приношение». В оригинале некоторые каноны из «Музыкального приношения» представлены не более чем короткой одноголосной мелодией размером в несколько тактов, сопровождаемой более или менее загадочной фразой на латыни. Эти части произведения иногда называют загадочными канонами. Исполнитель должен разгадать загадку, правильно проинтерпретировав мелодию с надписью как многоголосное произведение. Было показано, что у некоторых загадок имеется не одно решение, так что исполнитель может просто играть, не задумываясь о загадках автора. О том, как Фридрих воспринял посвящённое ему произведение, играл ли он его и пытался ли разгадать хоть одну загадку, мало что известно.	<http://yandex.ru/images/search?p=1&text=музыкальное%20приношение%20баха&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F6%2F64%2FAdolph_Menzel_-_Fl%25C3%25B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%25C3%259Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg%2F800px-Adolph_Menzel_-_Fl%25C3%25B6tenkonzert_Friedrichs_des_Gro%25C3%259Fen_in_Sanssouci_-_Google_Art_Project.jpg&pos=51&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405083832632&pin=1> «Музыкальное приношение» Баха
Иоганн Себастьян Бах знал он толк в кофе. Поэтому и согласился написать на заказ Кофейную Кантату, которая должна была рекламировать кофе этот новый экзотический напиток среди немцев. “Или кофе, или замуж!” – угрожает герой кофейной кантаты. “Вы как хотите, папаша, а я выйду замуж только за того, кто не будет мне запрещать пить кофе!” – отвечает ему дочь.	<http://yandex.ru/images/search?text=кофейная%20кантата%20баха%20&img_url=http%3A%2F%2Fwww.livekuban.ru%2Ffiles%2Fattachs%2Fimg%2F2011%2F03%2F__17728.jpg&pos=7&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405083538317&pin=1> Кофейная кантата Баха
Композитору приходилось решать бытовые проблемы и бороться с нуждой. Вот какой документ получил Бах, согласно которому ему было положено жалование: «85 гульденов деньгами и обычная плата натурой, а именно: 3 меры пшеницы, 2 сажени дров, причем 1 сажень буковых, 1 сажень дубовых, 6 раз по 60 вязанок хвороста с доставкой на дом, вместо обещанной пахотной земли».	<http://yandex.ru/images/search?text=сборщики%20хвороста&img_url=http%3A%2F%2Fuploads0.wikipaintings.org%2Fimages%2Fvincent-van-gogh%2Fwood-gatherers-in-the-snow-1884.jpg&pos=3&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405079552791&pin=1>Собиратели хвороста идут по снегу. Ван Гог
В Дрездене разыгралось знаменитое состязание между Бахом и французским исполнителем Маршаном. Об этом событии рассказывают так: «Монсиньор Маршан, находясь в Дрездене, когда там случайно был и господин придворный композитор, послал ему любезное письмо с предложением померяться с ним силами в игре на клавире. Наступил час, когда два великих виртуоза должны были померяться силами. Господин придворный композитор долго ожидал своего противника, но напрасно, В конце концов, выяснилось, что монсиньор Маршан еще ранним утром на скором почтовом дилижансе покинул Дрезден».	<http://yandex.ru/images/search?text=бах%20органист&img_url=http%3A%2F%2Fwww.parter.ru%2Fobj%2Fmedia%2FRU-eventim%2Fteaser%2F222x222%2F2013%2Fbach_222-222.jpg&pos=22&rpt=simage&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&pin=1> Бах органист
Смерть была частым гостем в доме кантора церкви св. Фомы. Бах потерял не только свою первую жену, ему пришлось перешить также смерть одиннадцати из своих двадцати детей. Только пять его сыновей и четыре дочери перешили отца. Были периоды, когда смерть почти ежегодно посещала его дом. Мы даже не можем себе представить, сколько болезней и забот отягощали эту многочисленную семью и отца, постоянно занятого воспитанием детей и уходом за ними.	<http://yandex.ru/images/search?text=СТАРОЕ%20%20%20КЛАДБИЩЕ%20В%20%20ГЕРМАНИИ&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5706%2F99059027.51%2F0_6eb6f_8789b623_XXL.jpg&pos=8&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405081081428&pin=1> Старое немецкое кладбище
В евангельских повествованиях, в строфах хоралов и псалмов Бах видел глубинную реальность бытия. Вот названия некоторых духовных кантат: «Слезы, вздохи, трепет, горе», «Стою одной ногой в могиле» «Кто знает свой последний час», «Нести я буду крест, «Как много слез и сердца мук». В музыке звучат и скорбь и страдание, но уравновешиваются они мудростью, покоем, а то и отблеском счастья, радостью преодоления жизненных тягот.	<http://bagirasos.0pk.ru/viewtopic.php?id=1372&p=2> А. Дюрер «Распятие»
Музыкальные символы и хоральные мелодии Баха имеют ясное смысловое содержание. Их прочтение позволяет понять нотный текст, наполнить его духовной программой. Истинная музыка всегда программная, ее программа в хоралах, кантатах, пансионах отражает процесс невидимой жизни духа. Смысл евангельских историй помогали раскрыть особые мелодии – символы. Так равномерное движение нижнего голоса уподоблялось шагу. Быстрые восходящие и нисходящие движения выражали полет ангелов, основываясь на словах Нового Завета, когда в ночь Рождества пастухи увидели реющих с неба на землю и обратно ангелов. Короткие, быстрые, размашистые обрывающиеся фигуры изображали ликование. Такие же, но не слишком быстрые фигуры — спокойное довольство. Пунктирный ритм изображал бодрость, величие, торжество. Триоли символизировал усталость, уныние. Скачки вниз на большие интервалы - старческую острую печаль, боль ,тихую печаль, достойное горе…Кроме того использовались мотив Страдания распятого Христа, Мотив искупления ,Символ креста, распятия, Страстей Господних…	Орган в храме
Сохранились полностью и вошли в собрание сочинений Баха «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею». Эти два монументальных произведения вместе с «Магнификатом» и «Высокой мессой» составляют четыре наивысших пика грандиозной горной цепи – вокально-инструментальных сочинений Баха .Исполнялись они в пятницу страстной недели. Богослужение начиналось во втором часу пополудни. Пели хоралы, затем шла первая часть трагедии. После пяти часов, исполнялась, тоже вместе с хоралами, вторая часть «Пассионов». Если нынче «Страсти» ставились в Томаскирхе, то через год – в церкви св. Николая. Этот обычай соблюдался неукоснительно.	Собор св. Фомы в Лейпциге
Сюжет «Страстей» традиционен: рассказ о тайной вечере, когда Христос сообщает ученикам, что один из них предаст его («Не я ли, не я ли?» – вопрошают взволнованные ученики в этом эпизоде «Страстей по Матфею»); далее следуют события в Гефсиманском саду; молитва Христа; смущенные ученики, которых после своего молитвенного уединения учитель нашел спящими. Затем проходят эпизоды сговора первосвященников против Христа, предательства Иуды, взятия Иисуса стражей. Далее ночь во дворе пыток; отступничество Петра и его раскаяние; эпизод у римского наместника Пилата; фанатичная толпа иудеев требует распятия Христа; путь на Голгофу, страдания и смерть Христа, сопровождающиеся небесными знамениями.	«Тайная вечер» Леонардо да Винчи <http://yandex.ru/images/search?text=%20страсти%20господни&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sedmitza.ru%2Fdata%2F2010%2F11%2F25%2F1234118516%2F2.jpg&pos=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405083133553&pin=1> Ханс Гольбейн « Страсти Господни»
Непременные участники вокально-драматического действа: Евангелист (у Баха - это тенор) – речитативом ведет рассказ о событиях, отдельные реплики передаются другим персонажам трагедии, Иисус (в исполнении баса); Петр, Пилат (бас); первосвященники, лжесвидетели. Многообразны задачи хора или хоров. Хор исполняет назидательную роль нравственного наставника; хор – это сама народная мудрость, комментирующая события и осуждающая низкое поведение предателей, лжесвидетелей, корыстных возбудителей слепой толпы. Хор – действующее лицо в самых напряженных сценах, и это глас народа, благословляющий конечное торжество добра над злом.	<http://yandex.ru/images/search?p=1&text=шествие%20на%20голгофу&img_url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fnol%2Fshared%2Fspl%2Fhi%2Fquiz%2F09%2F04%2F08%2F103514%2Fmedia%2Fcross_help_203.jpg&pos=41&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1405080079779&pin=1> Шествие на голгофу
В музыке пассионов много зримо ощутимых образов: приметы вечера, ночи, утра, дня, картины натиска безумствующей толпы, даже жесты; бичевание жертвы и внутренний покой героя трагедии, суетливость мелких корыстолюбцев в эпизоде деления одежды казненного, звуки грозы, треск раздираемой завесы в храме... В сценах обличения носителей зла Бах допускает гротескные ритмы, даже танцевальные.	«Шествие на Голгофу» П. Брейгель старший
«Искусство фуги» — эта вершина полифонического мастерства, который не был закончен Бахом .Работа над ним была прервана смертью композитора. Одна из тем - звуковая расшифровка фамилии Баха (BACH).Второй теме сопутствуют нисходящие звукоряды– знаки печали, символы умирания, положения во гроб. Ослепнув и предчувствуя свою кончину, Бах продиктовал своему ученику и зятю последнюю хоральную фантазию, озаглавленную «Пред престолом Твоим я являюсь», становится очевидным, чем были заняты мысли композитора в это время. Вряд ли можно предполагать, что такое содержание проникло в последние сочинения бессознательно.	«Пьета» Д. Беллини
Юрий Коломиец посвятил свое стихотворение величественному памятнику человеческого духа, музыке Иоганна Себастиана Баха: «...так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтоб верующий в Сына не погиб, но в жизнь вечную вошёл». Когда эфир приливом полнят «Страсти» Баха небытия веков, народы восстают и тень Христа сердца всей силою воззваха гордыню жалкую и жертвы их из праха нам явят совестью на слёзы, но не суд. Наш мир есть падший мир, распявший Сына Бога, мы осудили в Нем самую жизнь свою... во тьме неверия, грехов по жизни этой ручьями-реками — в Великий Океан но лишь в Душе найдём путь к Богу и бессмертье: ковать себя в годины лихолетья... взывает к Господу души моей орган.	«Пьета» Микеланжело