

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ТЕМУ «СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ТВОРЧЕСТВА И.С. БАХА»

Преподаватель: Кортьева Тамара Алексеевна

Тип урока: лекция-визуализация; знакомство с новым материалом.

Цели урока:

- **Образовательная:** знакомство с новыми подходами к смысловому анализу произведений И.С. Баха.
- **Воспитательная:** формирование у учащихся стремления служить своим творчеством высоким идеалам.
- **Эстетическая:** способствовать развитию чувства прекрасного; формирование эмоциональной отзывчивости учащихся при восприятии произведений искусства.
- **Методическая:** привлечение дидактического материала (аудиозаписей и слайдов) с целью повышения мотивации интеллектуальной активности учащихся.

Задачи урока:

- повторение и систематизация уже известного учениками материала о жизни и творчестве И.С. Баха;
- ознакомление с особенностями восприятия творчества И.С. Баха слушателями различных эпох и поколений;
- установление межпредметных связей (музыка – литература – музыкальная литература);
- продолжение работы по развитию навыка анализа музыкальных произведений; выявление роли символов в музыке И.С. Баха;
- знакомство с монограммой В–А–С–Н (си бемоль – ля – до – си бекар) и выявление роли этого мотива в творчестве И.С. Баха;
- определение значения мотива В–А–С–Н в творчестве великих композиторов (Р. Шумана, Ф. Листа и др.);
- выявление роли символики числа в творчестве И.С. Баха;
- выявление роли графических символов в творчестве И.С. Баха;
- выявление символики интервалов и мелодических ходов в творчестве И.С. Баха.

Дидактические материалы: слайды по материалам урока.

Ход урока:

- повторение основных этапов жизни и творчества И.С. Баха;
- систематизация произведений, созданных И.С. Бахом;
- введение нового материала (монограмма В–А–С–Н; «баховские» числа; числа-символы в творчестве И.С. Баха; сакральные числа в творчестве И.С. Баха; вензель И.С. Баха; графические символы в творчестве И.С. Баха; символика интервалов и музыкальных ходов в творчестве И.С. Баха; связь символов, сокрытых в музыке И.С. Баха с мировоззрением композитора);
- заключение: место творчества И.С. Баха в культуре современного общества.

1 СЛАЙД

Здравствуйте.

Тема урока – «Скрытые смыслы творчества Иоганна Себастьяна Баха».

2 СЛАЙД

Иоганн Себастьян Бах – кто из музыкантов не знает этого имени?

Это самый известный и самый исполняемый композитор в мире.

У Баха самое большое количество биографов.

Но – несмотря на это – Иоганн Себастьян Бах – великая тайна. Тайна человеческого гения, тайна разума и чувств. Тайна, которую еще предстоит разгадать.

*Вся моя музыка
принадлежит Богу,
и все мои способности
Ему предназначены.*

И.С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

3 СЛАЙД

К сожалению, многие неизданные произведения Иоганна Себастьяна Баха канули в Лету. Сыновья Баха считали сочинения своего отца устаревшими. Старший сын Баха, Вильгельм Фридеман, погубил доставшееся ему наследие, продав рукописи как макулатуру. Еще один сын великого композитора, Карл Филипп Эммануэль, хоть и написал известный трактат «Об истинном искусстве игры на фортепиано», в котором объяснялось исполнение используемых И.С. Бахом украшений, тоже недооценивал творчество своего отца.

Будучи известным гамбургским дирижером, имея в своем распоряжении постоянный оркестр, он не включал в свои программы даже части из оставленных И.С. Бахом произведений.

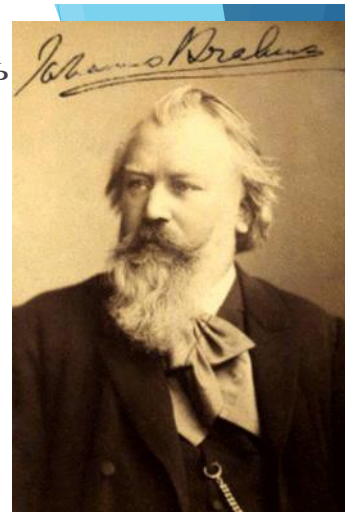
Теперь же стало очевидно: то, что было сделано Бахом в музыке, невозможно переоценить.

Иоганнес Брамс с нетерпением ждал каждую тетрадь монументального собрания баховских сочинений в издании так называемого Bachgesellschaft и откладывал любую работу, как только такая тетрадь попадала ему в руки,

Георг Фридрих Гендель

а когда он получал аналогичную тетрадь произведений Генделя (более удачливого внешне, жившего в богатстве и славе современника Баха), прятал ее в шкаф, приговаривая: «Я, конечно, посмотрю это, когда у меня будет время».

Иоганнес Брамс

4 СЛАЙД

«В каждой музыке – Бах» – эти слова Иосифа Бродского не случайны, как не случайна и параллель, проведенная в стихотворении: «В каждом из нас – Бог. Ибо вечность – Богам».

Бог и Бах соседствуют и в стихотворении Глеба Семенова «Бах», представленном на слайде.

Стихотворение Г. Семенова «Бах»:

Не верю, нет, не органист
Меня во прах поверг!
Летели камни сверху вниз,
А души снизу – вверх.
Был каждый вновь из ничего
Прекрасно сотворен.
О ты, слепое торжество
Знамен, племен, времен!
Тщета интриг, тщета вериг,
Тщета высоких слов...
Есть у человека первый крик,
Любви внезапный зов.

Там, над обломками эпох,
С улыбкой на губах,
Ведут беседу Бах и Бог,
Седые – Бог и Бах.

Сам Иоганн Себастьян Бах, скромный и трудолюбивый,
едва ли пришел бы в восторг от этого сопоставления...

5 СЛАЙД

Бах был человеком глубоко верующим. В своей музыке он явно и тайно славил Бога.

Сочинения Баха, обусловленные его практической деятельностью в церкви, при дворе, в городе, не воспринимались как произведения «чистой» музыки. Они были наполнены конкретным образным, психологическим и философско-религиозным содержанием. Во времена Баха в его музыке каждый находил для себя что-то знакомое, понятное; ее смысл проявлялся в устойчивых мелодических оборотах, связанных с выражением душевных движений или с мелодиями и текстами протестантских хоралов и через них – с мыслями, образами и сюжетами Священного Писания.

Разъясняя правила
построения
аккомпанемента,
И.С. Бах говорил:

«Генерал-бас [басовый голос, на основе которого исполнитель строит аккомпанемент] – совершеннейшая основа музыки. Его играют двумя руками – и так, чтобы левая играла предписанные ноты, тогда как правой надлежит брать консонансы и диссонансы, дабы выходила благозвучная гармония во славу Господню и во услаждение души. Следовательно, в конечном итоге **генерал-бас должен служить только славе Господней и воскрешению духа**. Если это не принимается во внимание, то нет подлинной музыки, а есть лишь дьявольское треньканье и монотонный шум».

6 СЛАЙД

Подлинные масштабы гения Баха начали осознаваться спустя полвека после его смерти. В 1802 году была издана биография Баха, написанная профессором И.Н. Форкелем. Исполнение «Страстей по Матфею» оркестром под управлением Ф. Мендельсона в 1829 году послужило импульсом к возрождению творчества И.С. Баха. В 1850 году в Лейпциге было образовано Баховское общество. После этого «открытия» музыки Баха популярность ее непрерывно растет. Теперь творчество Баха завоевало даже тех слушателей, которые обычно не проявляют интереса к «серьезной» музыке. А музыканты всего мира восхищаются красотой и вдохновением музыки Баха.

Трактовки творчества И.С. Баха

«Музыка для Баха – богослужение. Искусство было для него религией. Поэтому оно не имело ничего общего с миром, ни с успехом в мире. Оно было самоцелью».
Альберт Швейцер

- ▶ Современники признали музыку великого композитора «не слишком религиозной».
- ▶ Потом в И.С. Бахе многие исследователи и исполнители видели только церковного музыканта.
- ▶ В то же время многие говорили о связи музыки И.С. Баха с народом.
- ▶ Кого-то считал, что в музыке И.С. Баха только выразитель холодного великолепия формы.
- ▶ Кто-то в музыке И.С. Баха видел глубинный смысл и был уверен, что в этой музыке нашла выражение эпоха, характеризующаяся интересом к человеку, к человеческой личности.

7 СЛАЙД

Каждая эпоха воспринимает баховское искусство сквозь призму собственной эстетики.

Для романтизма музыка Баха – это выражение беспримерного величия духа. В начале 20 века внимание музыкантов было поглощено логикой и стройностью композиций немецкого мастера. Чуть позже музыковеды и исполнители углубились в постижение глубокого религиозного и философского подтекста баховских произведений. Затем начинается поиск подлинного звучания старинной музыки, свободного от позднейших наслоений и традиций.

Баха считали музыкантом, полностью обращенным к прошлому, но именно Бах стал тем животворящим источником, в котором черпали вдохновение выдающиеся композиторы 19 и 20 веков - Шопен, Вагнер, Штраус, Стравинский...

Сегодня о музыке Баха говорят как о музыке в высшей степени одухотворенной, проникающей в самую сущность человеческих переживаний.

Ф. Мендельсон

**Оркестр под его руководством
в 1829 году исполнил
«Страсти по Матфею»,
и это послужило
началом возрождения
творчества И.С. Баха.**

8 СЛАЙД

Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года в Эйзенахе – небольшом немецком городке в очень музыкальной семье.

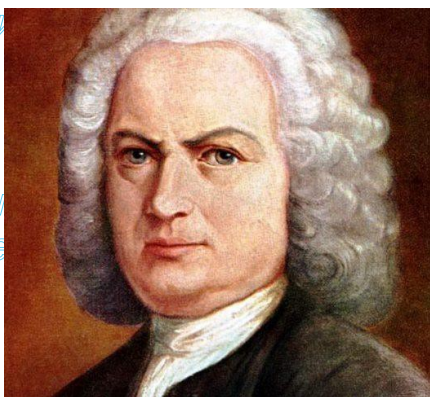
Прапрадед композитора, булочник по профессии, играл на цитре. Дед был городским музыкантом в Эрфурте, потом придворным музыкантом в Арнштадте и, наконец, органистом в Веймаре. Отец Баха Иоганн Амвросий был городским (придворным) музыкантом в Эйзенахе. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. Родственники Иоганна Себастьяна так долго занимали места городских музыкантов в Эрфурте, что даже тогда, когда никого из этой фамилии в местном оркестре не осталось, горожане, услышав музыку, говорили: «Слышите, опять Бахи играют».

«Изуча Бахавникайте, углубляйтесь в него, пусть он будет для вас наставником.

Когда вам и драматическая, и мрачная, и романтическая музыка надоест, обратитесь к Баху: в нем найдете отраду и утешение.

Так в знойный день, когда вы бродите, измученные и утомленные, по городским улицам, раскаленным солнцем, зайдите в готический собор.

Он стар и но в нем вы найдете успокоение и страсти ваши утихнут».

улицам, раскаленным солнцем, зайдите в готический собор.

почернел от времени, найдете освежение, и страсти ваши утихнут».

А. Рубинштейн

9 СЛАЙД

Детство Баха протекало в чарующем уголке, в простом и красивом доме.

Первым учителем маленького Баха стал отец, дававший сыну уроки игры на скрипке, затем Иоганн Себастьян начал учиться музыке в школе при церкви Святого Георгия.

Когда Баху было всего 9 лет, умерла его мать, а через год и отец. Мальчика под свою опеку взял старший брат Иоганн Кристоф, служивший органистом в церкви Святого Михаила в Ордруфе.

Брат определил Иоганна Себастьяна в гимназию и продолжал обучать музыке.

В 15 лет (в 1700 году) Иоганн Себастьян решил продолжить свое образование в гимназии в Люнебурге и начать самостоятельную жизнь. Он переехал в Люнебург.

Основные этапы творчества И.С. Баха представлены на слайде.

Основные периоды творчества И.С. Баха

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

1702 – скрипач в капелле принца Иоганна Эрнста Саксонского.

1703 – органист в церкви Святого Бонифация в Арнштадте.

1706 – органист в церкви Святого Блазиуса в вольном городе Мюльхаузене.

◀ ВЕЙМАР: 1708 – придворный музыкант.

1714 – концертмейстер в придворном оркестре.

Слава Баха-органиста растет.

◀ КЕТЕН: 1717 – придворный
капельмейстер.

◀ ЛЕЙПЦИГ: 1723 – кантор в школе при церкви Святого Фомы,
где служил до самой смерти.

1729 – руководит Музыкальной коллегией – студенческим
музыкальным обществом, основанным Телеманом.

10 СЛАЙД

Творчество И.С. Баха теснейшим образом связано с его мировоззрением. Оно выражает мысли, убеждения, чувства, верования композитора и в своем содержании, и в своей форме.

Будучи человеком глубоко верующим, Бах читал и почитал Лютера, но при этом в своем творчестве поднимался над конфессиональными преградами.

Основные произведения И.С. Баха:

Токката и фуга ре минор, 1703–1707,
Шесть органных концертов, 1708–1717,
Концерт для скрипки ля минор, 1719,
Концерт для скрипки ми мажор, 1720,
Шесть Бранденбургских концертов,
1711–1720,
Пассакилия и фуга до минор, 1717,
Хроматическая фантазия и фуга
ре минор, 1720,
Пятнадцать двухголосных инвенций,
начаты в 1720,
Пятнадцать трехголосных инвенций
(симфоний), после 1720,
Шесть Английских сюит, 1720–1722,

Хорошо темперированный клавир,
Часть первая – 1722, Часть вторая – 1744,
Магнификат, 1723,
Шесть Французских сюит, 1722–1725,
Страсти по Иоанну, 1724,
Страсти по Матфею, 1727
(окончательная редакция – 1736),
Пять увертюр (сюит), 1721–1730,
Четыре короткие мессы, 1730 годы,
Клавирные концерты, 1730 годы
Высокая месса си минор,
первая редакция – 1733,
окончательная редакция – 1749,

11 СЛАЙД

Композиторское наследие Баха обобщало достижения музыкального искусства нескольких веков на рубеже барокко и классицизма: традиции немецкой композиторской школы (прежде всего традиции сочинения религиозной музыки) сочетаются с традициями австрийской, итальянской, французской музыкальных школ; достижения композиторских школ прошлого соединяются со всем наиболее ценным для художественной практики времен Баха). На этой основе И.С. Бах формирует собственный композиторский стиль с богатейшим комплексом выразительных средств, который служит одной цели: созданию «благочестивой музыки».

Основные произведения И.С. Баха

В веймарский период творчества

Итальянский концерт, 1734,
Рождественская оратория, около 1735,
Пасхальная оратория, около 1735,
Искусство фуги, 1740–1750,
Клавирные упражнения (Первая часть – Шесть партит, 731;
Вторая часть – Увертюра во французском стиле и
Итальянский концерт, 1735;
Третья часть – Немецкая органная месса, 1739;
Четвертая часть – Гольдберг-вариации, 1742),
Музыкальное приношение, 1747,
Кантаты (более 250), 1707–1745 (основная часть – после 1723),
Хоральные прелюдии, последняя написана в 1750 году.

Шесть сонат для скрипки и клавира, концерты для двух скрипок, Три сонаты для флейты и клавира, Три сонаты для виолончели и клавира, Три сонаты для скрипки, Три партиты для скрипки, Трио-сонаты, Фантазии и фуги, Духовные песни, арии.

12 СЛАЙД

Творчество Баха отличалось всеохватностью жанров. И.С. Бах не создал только оперы.

Ведущий жанр в вокально-инструментальном творчестве Баха – духовная кантата.

Бах – непревзойденный мастер полифонии, «многоголосия».

Один из
первых
органов
И.С.Баха

«Когда звучит благочестивая музыка, Бог всегда присутствует со своими благодатными милостями». И.С. Бах

13 СЛАЙД

Сама фамилия Бах (Bach) представляет собой музыкальную монограмму композитора, которую И.С. Бах не раз зашифровывал в своих произведениях. Монограмма В–А–С–Н приобрела значение музыкального символа. Она сталаместилищем сокровенных мыслей композитора в «Тройной фуге ре-минор». В Credo («Верую») из Мессы си минор той же монограммой утверждается непоколебимость глубокой веры композитора в Бога. «Жига» из «Английских сюит» в точке золотого сечения содержит мотив В–А–С–Н. Тема последней фуги (си минор) в первом томе «Хорошо темперированного клавира» содержит три креста В–А–С–Н (об этом написано в статье Александра Майкапара «Тайнопись Баха»).

В последний раз И.С. Бах обращается к своему фамильному мотиву (си-бемоль–ля–до–си-бекар) в оставшейся незавершенной фуге из «Искусства фуги». Здесь этот мотив приобретает мистически-роковой смысл. «Перо выпало из его руки, – пишет крупнейший современный знаток Баха профессор Эрвин Бодки, – в тот самый момент, когда он ввел свою «фамильную» тему – впервые в незамаскированном виде, демонстрируя весь ее блеск и используя ее в качестве личной печати».

Монограмма В–А–С–Н (Баховский мотив)

Буквенная запись названия нот:

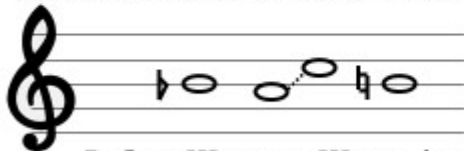
А – В – С – D – E – F – G – Н:

(Ля) (Си-бемоль) (До) (Ре) (Ми) (Фа) (Соль) (Си бекар).

Запишем фамилию И.С. Баха на его родном, немецком, языке:

Bach. Или: В–А–С–Н: В – си-бемоль, А – ля, С – до, Н – си-бекар.

Нотная запись В–А–С–Н напоминает крест:

Роберт Шуман: «Шесть фуг на тему В–А–С–Н для органа».

Ференц Лист: «Прелюдия и фуга на тему В–А–С–Н».

Макс Регер: «Фантазия и фуга на тему В–А–С–Н».

Бетховен, Шуберт, Шнитке, Щедрин обращались к теме В–А–С–Н.

Это – дань уважения величайшему музыкальному гению.

14 СЛАЙД

Музыковеды приходят к выводам, что И.С. Бах в своих сочинениях оставил скрытые послания через указания на определенные числа.

Исследователи тайнописи творчества Баха обращались к различным значениям чисел, в том числе к каббалистическому.

И тут много интересного рассказывает нам статья Александра Майкапара «Тайнопись Баха».

При каббалистическом понимании значения числа каждая буква алфавита становится носителем определенного числового значения (буквы I и J, а также U и V считались идентичными, поэтому им присваивались одинаковые номера). Числовым выражением фамилии Bach является число 14.

Вместе с инициалами (J. S. Bach) получается инверсия этого числа: 41, которое тоже является «баховским числом».

Баховские числа

Каббалистическое значение числа:

A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7, H-8, I-9, J-9,
K-10, L-11, M-12, N-13, O-14, P-15, Q-16, R-17,
S-18, T-19, U-20, V-20, W-21, X-22, Y-23, Z-24.

BACH (2+1+3+8)=14; J. S. BACH (9+18+14)= 41

15 СЛАЙД

Почему в хоральном напеве «Эти святые десять заповедей» Бах вновь и вновь вводит в музыкальную ткань пьесы свое имя?

Возможно, Бах ставил целью воплотить идею Закона как краеугольного камня, полагающего основу его собственной жизни. Носителем этой идеи является десятикратно повторенная тема хорала. Значение ее лично для Баха передано через число 14 (BACH), буквально пронизывающее фактуру пьесы.

Всякий раз, когда Бах желает особо указать на свою личность, он вписывает в ткань произведения свое имя.

При всем своем почтении к королю Фридриху Великому, в «Музыкальном приношении», Бах тщательно вписывает в первой части Трио-сонаты – центрального номера этого сложнейшего полифонического произведения – свое имя: он проводит тему короля 14 раз.

Первая фуга (до мажор) первого тома «Хорошо темперированного клавира» написана на тему, состоящую из 14 звуков. В фундамент грандиозного сооружения, каковым является «ХТК», Бах кладет камень с высеченным на нем своим именем.

Мануальная фугетта на хоральный напев
Dies sind die heiligen zehn Gebot
(«Эти святые Десять заповедей»):

Вторая часть темы содержит 14 звуков (BACH).

Впервые как самостоятельный мотив эта тема возникает на 41 доле фугетты (J. S. BACH).

Далее мелодия неуклонно проводится в 14 тактах, отделяющих вторую экспозицию от двух заключительных

проведений темы. Число 14 окончательно закрепляется как число-символ в рассматриваемой хоральной обработке через суммирование всех ее долей. Их в этой пьесе 140.

В Третьей части «Клавирных упражнений» имя Баха неоднократно запечатлено через числовые символы – и в начальных мелодических ходах, и в заключительном проведении темы в хорале Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit («Милости Бога-Отца в вечности»).

16 СЛАЙД

Во времена И.С. Баха было принято группировать произведения одного жанра в циклы по шесть пьес: Шесть «Библейских сонат» И. Кунау, Шесть партит И. Кригера, Шесть органных фуг Г. Генделя...

Но И.С. Бах группировал некоторые свои произведения в циклы по шесть пьес не только в знак уважения к традиции: 6 – это одно из баховских чисел.

У Баха 6 сюит для виолончели, 6 сонат для скрипки и клавира, 6 органных концертов, 6 Бранденбургских концертов, 6 «Английских сюит», 6 «Французских сюит».

Баховские числа

6 – совершенное число (numerus perfectus):

оно является суммой

первых трех натуральных чисел (1, 2 и 3);

пропорции этих чисел выражают

музыкальные консонансы:

1:2 – октава, 2:3 – квинта.

И библейское значение этого числа велико.

$$1+2+3=6$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 = 2^1 + 2^2 + 2^3$$

(инверсия предыдущего ряда) = 14 (BACH)

$$1 \times 2 \times 3 = 6$$

17 СЛАЙД

В своем творчестве И.С. Бах нередко обращается к сакральным числам.

Число 3: «Клавирные упражнения» – это произведение, которое олицетворяет отношение Баха к Святой Троице. Фуга, завершающая это собрание, – тройная, то есть написана на три темы, и к тому же трехчастная. И тональность для нее выбрана ми-бемоль мажор – с тремя бемолями.

Число 6: 24 пьесы, входящие в каждый из двух томов «Хорошо темперированного клавира» (как и их сумма – 48, а также число прелюдий и фуг – 96, если считать их каждую отдельно), являются производными числом от числа 6: $6 \times 4 = 24$, $6 \times 8 = 48$, $6 \times 16 = 96$.

Число 6 символизирует шесть дней, в которые Бог сотворил мир.

Число 7: 7 – символ Святой Троицы и творения в целом

Тема фуги № 24 из первого тома «ХТК», темы фуг №№ 1, 12 и 24 из второго тома «ХТК» содержат по 21 звуку (3×7), и означает это число «Трижды Свят!».

Число 10: Это число символизирует Десять Заповедей. В хоральной прелюдии «Десять заповедей» из «Органной книжечки» мелодия, образованная из *cantus firmus*'а, проходит ровно десять раз, а само строение этой прелюдии – она двухчастная – напоминало слушателю баховского времени о двух Скрижалях, на которых эти Заповеди были начертаны.

Числа-символы в творчестве И.С. Баха

3 – символ Святой Троицы (число «3» и числительные от него упоминаются в Библии 212 раз);

6 – символизирует шесть дней, в которые Бог сотворил мир;

7 – символ Святой Троицы и Творения в целом;

10 – символизирует Десять Заповедей.

Johann Sebastian Bach.

18 СЛАЙД

Исключительно важными для Баха были числовые эквиваленты ключевых христианских слов – Credo, Deus, Iesus, Jesu Christe, а также твердо установленных христианских аббревиатур SDG (Soli Deo Gloria), J. CHR (Jesus Christus). Так, в Мессе си минор в хоре на текст Credo in unum Deo слово «Credo» звучит 43 раза. А Фуга ми-бемоль мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» охватывает 70 тактов, что по числовой символике означает Iesus, то есть Второе лицо Святой Троицы. Огромную роль играет числовая символика в большой хоральной обработке Dies sind die heiligen zehn Gebot. Протяженность всей композиции составляет 60 тактов (= 6 дней творения). Пауза в партии педали впервые возникает после 37 нот (монограмма Христа); следующая – после 60 нот (напоминание о периоде сотворения мира). Дальнейшее мелодическое построение до наступления органного пункта в такте 29 (Soli Deo Gloria), создающего иллюзию репризы, содержит 47 звуков (Deus). Случайны ли эти совпадения? Или они отражают тот замысел, что именно Бах призван всеми своими силами, всей верой ищущей Высшего начала души, самозабвенно служить Богу, что именно музыка Баха сможет противостоять бездуховному музыкальному хаосу современного мира, именно творчество Баха способно донести до представителей «поколения next» их сопричастность к Божественному началу.

Сакральные числа в творчестве И

Credo: $3+17+5+4+14=43$ («Верую»);

Deus: $4+5+20+18=47$ («Бог»);

Iesus: = 70 («Иисус»);

Jesu Christe: =131 («Иисус Христос»);

SDG (Soli Deo Gloria): =29 («Единому Богу слава»);

J. CHR (Jesus Christus): =37 («Иисус Христос»);

Связь сакральных чисел с баховскими в творчестве И.С. Баха

$29 (SDG) + 14 (BACH) = 43$;

$29 (SDG) + 41 (J. S. BACH) = 70$ (Iesus или Joh. Seb. BACH);

$58 (Johann) : 2 = 29 (SDG)$;

$86 (Sebastian) : 2 = 43 (Credo)$;

$158 (полностью Johann Sebastian BACH) : 2 = 79 (Christe)$.

19 СЛАЙД

Символика числа позволяет по-новому посмотреть на Прелюдию до мажор, открывающую первый том «ХТК». Музыковед Юрий Петров утверждает: заложенные в ней числа фиксируют годы создания первого тома «ХТК». Чтобы обнаружить их, следует, во-первых, разделить пьесу на четыре части в соответствии с ее композиционным планом, а именно (отсчитываем такты в каждой части): 11 – 8 – 8 – 8; во-вторых, подсчитать ноты звукоряда, используемого в каждой из частей. Получится ряд цифр: 17, 20, 17, 22. Теперь их остается прочитать как две даты 1720 – 1722.

Итак, Прелюдия до мажор – не только «портал величественного собора», но и титульный лист этой музыкальной «Библии».

Кабинет- музей И. С. Баха

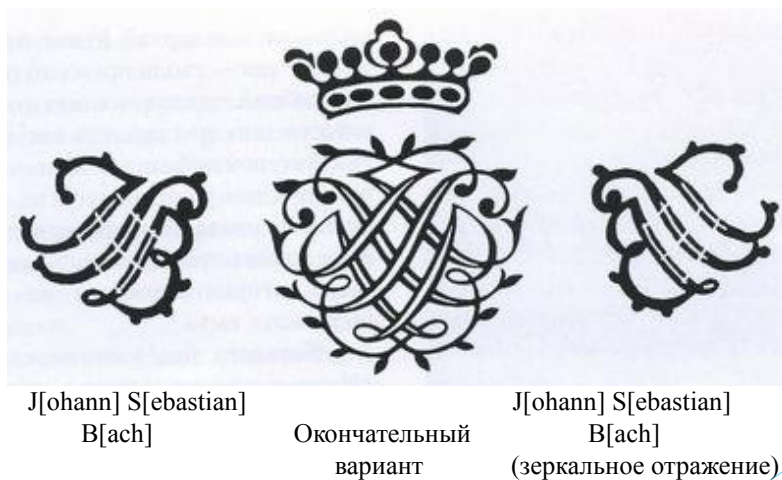

20 СЛАЙД

Вензель И.С. Баха – одна из самых красивых монограмм. Она украшает каждый том Нового полного собрания сочинений композитора (Neue Ausgabe sämtlicher Werke; сокращенно NBW). Это не просто изысканный орнамент, а рисунок, имеющий глубокий и в высшей степени индивидуальный – а потому уникальный – смысл. Это инициалы композитора, написанные традиционно, и их зеркальное отражение. Монограмму венчает корона, это объясняется тем, что Бах ожидал назначения на пост придворного композитора курфюрста Саксонского.

В этом рисунке, как и в музыке Баха, мы ощущаем возвратно-зеркальное наложение голосов. В зрительном образе на материале баховских инициалов вензель отображает самую суть баховской полифонии.

Вензель И.С. Баха

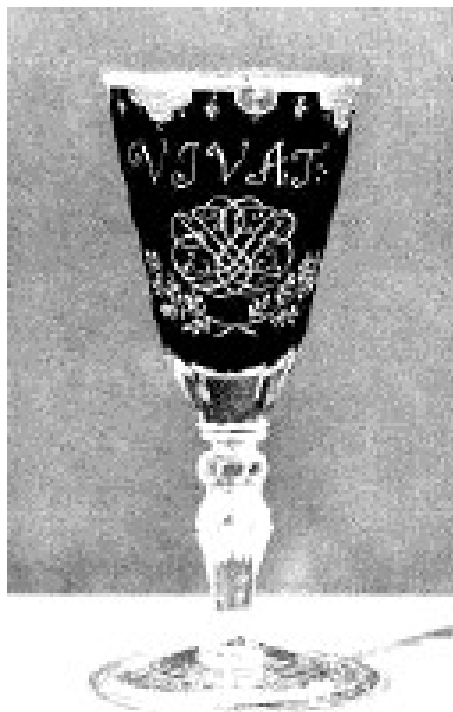

21 СЛАЙД

Монограмма изображена на хрустальном кубке, подаренном Баху в 1735 году. Над монограммой надпись: «Vivat». На противоположной стороне кубка – имя Баха, записанное буквенным обозначением нот: В–А–С–Н, подразумевающее и «баховское число» – 14. Указание на это число есть и в вензеле: четырнадцать лепестков украшают внешний контур рисунка.

Такой была
монограмма
И.С. Баха
в 1733 году

22 СЛАЙД

В произведениях Иогана Себастьяна Баха мы видим и графические символы. Сам «баховский мотив» (В–А–С–Н) оказывается сакральной фигурой – крестом. Эту фигуру часто можно найти в баховской музыке. Наиболее яркий пример в «Хорошо темперированном клавире» – тема последней фуги (си минор): здесь три креста. И на Голгофе тоже было три креста.

Другой графический символ, часто встречающийся у Баха, – «витание ангелов». Эту линию можно разглядеть в первых фразах Мессы си минор. В клавирной музыке такой символ часто появляется в пьесах, написанных в тональностях с тремя знаками, в частности, в ля мажоре и ми бемоль мажоре, связанных с символом Святой Троицы.

Вспомним еще раз до мажорную прелюдию из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Если соединить линией ноты темы, получаем букву «М» – символ Пресвятой Девы Марии.

Не случайно французский композитор Шарль Гуно пишет к мелодии этой прелюдии «верхий голос», который гармонично сливается с баховскими ходами. Это произведение известно как «Ave Maria» Баха-Гуно.

Графические символы в творчестве И.С. Баха

Крест: баховский мотив В–А–С–Н;
Витание Ангелов (мелодический рисунок
напоминает линию взмаха крыльев Ангела);

Буква «М» – символ Пресвятой Девы Марии
(такт 1 прелюдии до мажор из тома 1 «ХТК»:
мелодия идет по тоническому
трезвучию вверх, затем мелодия опускается
на доминанту, потом вновь поднимается и –
падает на тонику; если соединить линией
ноты темы, получаем букву «М»).

23 СЛАЙД

Символы-интервалы и символы-ходы также имели огромное значение в творчестве И.С. Баха.

В Большом хорале на Vater unser im Hiimnelreich («Отче наш в Царствии Небесном») символы-интервалы и символы-ходы создают атмосферу тишины и покоя, настраивают на сосредоточенное молитвенное делание. Секундовые интонации – точно воздыхания обращенной к Создателю смиренной души. Время словно останавливает свой бег, дабы не нарушить драгоценное состояние глубоко личной молитвы.

Большая обработка хорала «Христос, наш Господь, явился к Иордану» (Christ, unser Herr, Jordan kam) предлагает нам нечто необычное. Это первый случай во всем цикле хоральных обработок, когда cantus firmus проводится в педальной партии в высоком регистре. Композитор обращается к средствам музыкальной живописи: пассажи шестнадцатых, образующие некое вечное движение (perpetuum mobile), вызывают ассоциацию с «волнами» Иордана.

Символы-интервалы и символы-ходы

Секунды – воздыхание души о Боге;
Терции – символ печали;
Хроматическое движение по 5–7 звуков – боль;
Триольное движение – усталость, уныние;
Движение по звукам сектаккорда – символ неминуемого свершения;
Быстрые восходящие и нисходящие движения – полет ангелов;
Короткие, быстрые, размашистые обрывающиеся фигуры – ликование;
Такие же, но не слишком быстрые фигуры – спокойное довольство;
Пунктирный ритм – бодрость, величие, торжество.
Скачки вниз на септимы, ноны – старческая немощь;
Октава – признак спокойствия, благополучия.
Спускающиеся движения по два звука – тихая печаль, сдержанность в горе;
Трелеподобное движение – веселье, даже смех;
Уменьшенная кварта – страдания распятого Христа;
Удвоения в терцию, сексту, дециму – спокойное чувство, радостное созерцание.

(по Б.Л. Яворскому)

24 СЛАЙД

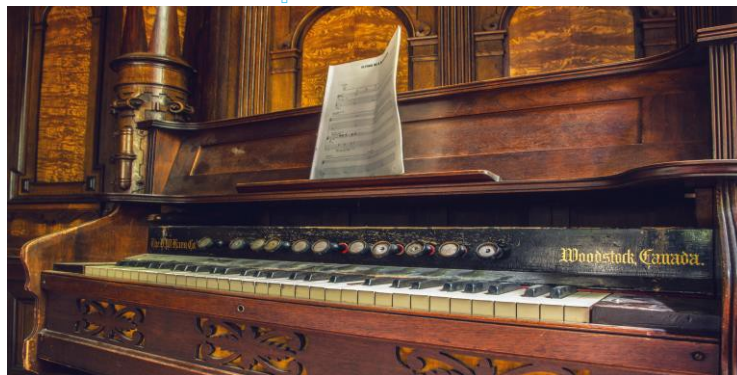
На основании изучения

- кантатно-ораториального творчества Баха,
 - выявления аналогий и мотивных связей этих произведений с его клавирными и
 - инструментальными сочинениями,
 - использования в них хоральных цитат и музыкально-риторических фигур,
- Б.Л. Яворский восстановил систему музыкальных символов Баха.

В произведениях Баха есть подражание и колокольному перезвону, и трубным возгласам.

Музыкальные символы у Баха имеют глубокий смысл. Их прочтение позволяет дешифровать нотный текст, наполнить его духовной программой.

Символы-интервалы и символы-ходы

- Постижение воли Господней – восходящий тетракорд;
- Квартсекстаккорд – символ жертвенности;
- Символ чаши страдания – фигура *circulatio* (кружащееся движение мелодии, обычно это символ вечности);
- Вознесение, восхождение – фигура *anabasis* (восходящая линия);
- Нисхождение, умирание, оплакивание – фигура *catabasis* (нисходящие звукоряды);
- Символ пребывания – перебор по трезвучию.

25 СЛАЙД

В творчестве И.С. Баха выразился дух эпохи, которую часто называют эпохой рационализма (сильные страсти, яркие аффекты передавались в творчестве путем сознательной логической работы по выбору и созданию соответствующих средств).

Бах использует музыкальные фигуры в определенном устойчивом контексте. Эта устойчивость связана с философско-этической и религиозной направленностью, присущей всему творчеству Баха, вдохновленного образами и идеями Священного Писания.

...Слова когда-то знакомых хоралов теперь позабыты, они не возникают в нашем сознании, как возникали в сознании современников Баха; но остаются живыми музыкальные образы, многие из которых еще только предстоит разгадать.

В музыке, которую И.С. Бах оставил человечеству в наследство, говорит все. Она поражает своей необъятностью. В ней – гармония, сила духа, глубина мировосприятия. Это – духовный мост, перекинутый в наше время.

Домашнее задание: сочинение на тему «Мое любимое произведение И.С. Баха».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Берченко Р.Э. Из истории отечественного баховедения. Б.Л. Яворский о «Хорошо темперированном клавире»: Дипл. работа / МДОЛГК. – М., 1985.
- Бодки Э. Специальные рекомендации по интерпретации клавирных произведений Баха. // Как исполнять Баха. – М., 2007. – С. 148–155.
- Бузони Ф. Исполнение прелюдий Баха. // Как исполнять Баха. – М., 2007. – С. 105–109.
- Друскин М.С. И.С. Бах. – М., 1982. – Опубликовано на сайте «Погружение в классику» (<http://intoclassics.net/news/2009-05-16-5919>).
- Ивашкевич Я. Иоганн Себастьян Бах. // Музыкальная жизнь. – М., 1988.
- Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. – Т. 2. – М., 1982.
- Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С. Баха. – Ч. 1–2. – М.–Л., 1948–1980.
- Любимов А. Бах после Баха. Расширенная версия интервью, взятого перед концертом «Новые платья господина Баха». // Как исполнять Баха. – М., 2007. – С. 13–18.
- Майкапар А. Вензель и коды Баха. // Искусство. – № 16. – 2007.
- Майкапар А. Музыкальные жанры. Фуга. // Искусство. – № 24. – 2009.
- Майкапар А. Тайнопись Баха. // Опубликовано на сайте «Страница искусства и музыки Александра Майкапара» (<http://www.maykapar.ru/articles/tainopys.shtml>).
- Майкапар С. Разбор прелюдий и фуг Баха. // Как исполнять Баха. – М., 2007. – С. 187–204.
- Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. // Опубликовано на сайте «Koob.ru» (http://www.koob.ru/nosina_vb/simvolika_muzueki_i_s_baha Koob.ru; электронная книга).
- Протопопов В.П. Принципы музыкальной формы И.С. Баха. – М., 1981.
- Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 5 класса музыкальных школ. – М., 2005.
- Сапонов М.А. Вероисповедный замысел мессы h-moll И.С. Баха: гипотезы

и документы. // Открытый текст (электронное периодическое издание; <http://www.opentextnn.ru/music/personalia/bach/?id=2966>).

- Симакова Н.А. И.С. Бах и традиции музыкального искусства XV–XVII веков. // Классическое наследие. Проблемы музыкального стиля И.С. Баха и Г.Ф.Генделя (к 300-летию со дня рождения великих немецких композиторов) / Сб. научных трудов под ред. Т.Э. Цытович, Т.Ф. Мюллера и М.А. Сапонова. – М., 1985. – С. 80–100.
- Фейнберг С. Об интерпретации произведений И.С. Баха. / Как исполнять Баха. – М., 2007. – С. 98–104.
- Фисейский А. Третья часть «Клавирных упражнений» И.С. Баха. Теология в звуке и числе. // Открытый текст (электронное периодическое издание; <http://www.opentextnn.ru/music/personalia/bach/?id=1507>).
- Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. – М., 2008.
- Фрумкис Т.И. Бах (Bach) Иоганн Себастьян // Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 58–59.
- Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М., 2002.
- Яворский Б.Л. Статьи, воспоминания, переписка. – М., 1972.
- Яворский Б.Л. Сюиты Баха для клавира. Носина В.Б. О символике «Французских сюит» И.С. Баха. Антология. – М., 2009.
- Pirro A. L'etétique de J.S. Bach. – P., 1907.