

Иоганн Себастьян Бах как феномен мировой культуры

Антонюк Е. В., преподаватель

г. Новомосковск, МБУДО «Детская школа искусств»

Бах творит, и только звёзды

Смотрят вниз, роняя слёзы...

(гр.Цветы, С.Намин)

Иоганн Себастьян Бах – как много слышится для нас в этом имени! Пройдя через века, оно до сих пор не теряет притягательности. Имя его вмещает для нас Вселенную... Сознание грандиозности мироздания рождало грандиозную музыку. Задолго до космической эры Бах выразил в ней чувство единства со Вселенной.

В литературе встречается характеристика Баха как «бюргерского» музыканта. Но социальная природа его музыки шире: он был певцом идеалов народных масс, крестьянских и городских плебейских низов, его искусство находилось на «средней равнодействующей всех прогрессивных элементов нации» той эпохи. Бах глубоко заглянул в душу народа, и это составило самую сильную и главную сторону его лирики—задушевно-элегичной или бурно- патетической, даже протестантской, но в особенности—музыки раздумий, нравственно-философской лирики больших идей. Недаром называл его В. В. Стасов «провидцем еще двести лет тому назад тайн и глубин человеческой душевной жизни».

Это провидение душевных глубин не было бесстрастным анализом холодного исследователя. Баховская лирика не только отражала, воссоздавала мир чувств и мыслей, но и неустанно воспитывала людей, наставляя их на жизненном пути. Какому же нравственному идеалу учила она тогда и учит теперь? Это прежде всего идеал гуманистический. Баховское искусство, согретое большой, умной любовью к человеку, и слушателя своего учит любить людей. Эта любовь не похожа на тот рыцарственно-куртуазный идеал, какой провозглашали горделивые лирики немецкого миннезанга. В ней

нет ничего от аристократии рода или аристократии духа. При всей религиозности Баха, его музыка не омрачена мыслями о «тщете», «суетности» земного бытия. Наоборот, она жизнерадостна, и мы почти не видим на ней теней прошлого, какие в то время сплошь да рядом отбрасывало еще на культуру наследие немецкого средневековья. Но эта жизнерадостность прямо противоположна тем фривольным, чувственно-эгоистическим взглядам на поведение человека, какие процветали тогда в забавлявшихся искусством придворно-меценатских кругах. Баховское творчество серьезно, высоко этично. И жить оно учит всерьез, честно и чисто.

Как всякое великое явление в искусстве, творчество И.С.Баха не укладывается в рамки стиля барокко, оно шире и многогранней. Тем не менее, характерные барочные черты проявляются достаточно ярко: и в воплощении теории аффектов, и в аллегоричности творчества, и в ораторском, проповедническом пафосе, и в широком использовании музыкальных риторических фигур. Высокая трагедийность творчества И.С. Баха, напряженность драматургического развития проявляется в характерных для барокко жанрах духовной музыки, особенно в пассионах, мессе си минор, а также в создании гениальных сочинений в сфере инструментальной музыки, как органной и клавирной, так и оркестровой.

В одном фантастическом рассказе есть описание очень странной планеты, где жители ее обменивались друг с другом не словесными фразами, а музыкальными темами. Каждая мелодия отражала определенную эмоцию или чувство; и потому жителям легко было проявлять друг к другу при встрече участие, выражать благодарность, восхищаться или, наоборот, гневаться. Странная планета... Но как это, должно быть, красиво "звучало" со стороны! Ведь нам очень часто не хватает слов, чтобы выразить чувства. Или - слова бессильны. И тогда музыкой Баха мы могли бы сказать друг другу все. Эта музыка создана словно на все случаи жизни: в ней заключена "полная

энциклопедия человеческих чувств". За праздничным столом или у могилы друга, в любовном порыве или в томительном ожидании весны, в радости и горе - везде баховская музыка уместна и органична. Она говорит то, о чем никогда не смогут сказать наши фразы.

Как-то однажды Римский-Корсаков заметил в беседе, где речь шла о баховских "Страстях по Матфею": "одна из отличительных особенностей склада музыки композиторов той эпохи заключалась в том, что они все умели как-то особенно длинно и долго чувствовать одно и то же, и в этом одном настроении держаться без ослабления нередко весьма продолжительное время". Сравнивая музыку XIX века с "музыкой той эпохи", мы обнаруживаем, что поздняя музыка стала иной: для нее характерны резкие смены образов и настроений, контрасты появляются ярче и чаще, словно композиторы перешли на язык более коротких фраз, пытаясь в пределах одной композиции показать как можно большего разнообразия приемов и средств. Музыкальное "слово" становится легче. Послушайте хоры из Мессы си-минор Баха для сравнения, скажем, с экспрессией вагнеровских опер: одно настроение без пауз и длинот держится у Баха десятки минут! Это нельзя лишь сравнивать в оценочной мере - лучше, хуже. Мы констатируем факт - просто стал другим "музыкальный язык"!

Но с этим явлением связано в творчестве Баха очень многое, о чем мы сейчас упомянем лишь вскользь: необыкновенное и удивительное чувство меры. Этот феномен - возможно, один из основ универсализма Баха. В нем кроется очередной парадокс баховской музыки: с одной стороны, - прав Римский-Корсаков, - Бах способен "держат настроение" на ровном фоне очень долго и сильно. С другой стороны, Баху никогда не бывают свойственны затягивания и длинноты. Композитор "говорит" ровно столько, сколько требуется ему для того, чтобы убедить слушателя. При этом выразительность его слов такова, что их не нужно говорить много!

Вот один лишь пример: флейтовая Шутка из си-минорной оркестровой Сюиты. Шутка венчает всю громаду сюиты, достаточно суровую и строгую, как легкий, изящный шпиль венчает массивную громаду готического собора. Но как же легка и мимолетна эта мелодия! Как она мила и непосредственна! Это - щедрость гения: в несколько секунд очаровать слушателя, сменив полностью ему настроение! Как многое бы "вытянул" из этой изумительной по красоте мелодии какой-нибудь современный композитор! Он бы "озолотился" на ней, сочинив нечто монументальное на ее основе.

Но Бах знает истинную цену "музыкальному слову"! В течение нескольких секунд звучит Шутка - и этого достаточно, чтобы поверить и принять всю громаду Сюиты...

Итак, музыка И. С. Баха, феномен которой современниками не был осознан в полной мере, с каждым последующим поколением возрастает, представляя собой художественную систему ценностей, непосредственно обращенную в наше время. Секрет этого постоянного «возвышения» заключается в том, что музыка И. С. Баха как носителя смыслов и ценностей культуры оказалась неисчерпаемым источником, более трех столетий питающим и профессиональных музыкантов, и любителей музыки.

Все великие композиторы после Мендельсона, включая Бетховена и Брамса, Шостаковича и Шнитке обращались к Баху как неиссякаемому источнику музыкального и духовного вдохновения. И если в «галантном» XVIII веке музыка Баха вышла из моды, потому что устарела и стала казаться скучной, то и в XIX, и в XX, и ныне, в начале XXI века, музыка Баха как никогда современна. Бах с его глубиной и трагизмом особенно близок человеку нашего времени, прошедшему через весь ужас и все потрясения XX столетия и окончательно потерявшему веру во все гуманистические попытки преобразить мир без Бога. Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы осознать то, что Бах создавал всем своим существом: нет и не может

быть на земле истинного счастья, кроме одного — служить Богу и воспевать славу Божию.

А как вы думаете, почему картине звездного неба наиболее гармонична и созвучна музыка барокко? Почему только Бах может в полной мере озвучить космос? Если пойти в горы - и, взойдя на самую высокую вершину, дожидаться того мгновения, когда звездные миры разверзнутся перед вашим взором, то в этот момент мы должны услышать звучание Космоса. Древние греки называли его "музыкой сфер". Это - Баховская музыка.

Только музыка Баха может убедить нас в том, что космос обитаем. Возможно, что множественность миров и цивилизаций, которую провозглашал еще Джордано Бруно, объединяет в единую и цельную Вселенную строгий и мудрый баховский контрапункт.

Для многих из нас затрепанная фраза - "он опередил свой век" - уже давно утратила остроту смысла. Мы пользуемся ею как клише, употребляя в тех случаях, когда хотим показать несоответствие гения своей отсталой и непонимающей его эпохе. А смысл ее вообще-то совершенно другой! Человек не может опережать время. Ему не позволяет это сделать само устройство природы. Время не подвластно ему. Но зато человек способен перестроить мир вокруг себя. Подчинить себе вещи. Сделать другим пространство. И тогда мы с изумлением обнаруживаем, что такой человек делает все не так, как принято. Он воистину творит новый мир! И Бах таков во всем. И теперь там, в другом времени, в другом измерении, до которого уже нам не дотянуться, он играет другим современникам на своём божественном органе.

Список литературы

1.Зусман В. Г., Сиднева Т. Б. И.С.Бах Риторика и мистика в контексте барочного мышления // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2012. № 3. С. 17-21.

2. Ивлев С. А. Художественная культура Нового времени: Материалы для учителя МХК.- М.: Международный союз книголюбов. 2001. с – 138-149

3. Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. П.А. Гринцер. М., 1994.

4. С. Старобинского «Бах – педагог» // «Музыка в школе» 2011 г.

5. Иоганн Николаус Форкель. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха - М.: «Музыка», 1987.

6. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2004.

7. Т. Чередниченко «Музыка в истории культуры» Т. 2. 1994г. Аллегро-Пресс, 1994

Интернет-ресурсы:

ru.wikipedia.org»Бах

images. yandex. ru;

vesnarod. ru

[http: //www. reisen. ru](http://www.reisen.ru)