

КАСКАДЫ СОЗВУЧИЙ

Среди великих деятелей прошлого немало людей, жизнь которых наполнена активными поступками и яркими событиями. Иоганн Себастьян Бах не принадлежит к их числу: примечательна лишь его интенсивнейшая духовная деятельность. Скрывшую и неприметную жизнь то церковного, то придворного музыканта в провинциальных городах Германии, казалось, не затрагивали ни стихийные бедствия, ни войны, потрясавшие Европу. О Бахе можно сказать словами Виктора Гюго: основными событиями его биографии были его собственные произведения. Поэтому жизнь Баха — это главным образом его музыка.

В творчестве Баха отражалось не столько преходящее — коллизии политической борьбы или столкновения между государствами, сколько вечное — глубокие раздумья человека о смысле жизни, о прошлом и будущем. В этом причина бессмертия его музыки, ее неувыдаемости и свежести.

Большую часть своей жизни Бах писал произведения на религиозные тексты. А между тем его музыка находит мощный отклик в душах наших современников. Дело в том, что сочинение, созданные могучим гением композитора, стремившимся к художественной правде, постоянно ломали догматические церковные рамки. Его знаменитые ораториальные произведения «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею», которые и по сей день считаются вершиной баховского творчества, написаны на религиозный текст. Однако главная идея этих произведений — приобщает общечеловеческий, близкий каждому, нравственно-гуманистический смысл, ибо это — идея жертвенного подвига.

Далеки от обыкновенной церковной музыки и другие его произведения: мессы, духовные кантаты. Светлым гимном материнской радости стал редкий по красоте и мощи баховский «Мадригал», в котором уже как бы предчувствуются, отдаленно слышатся ликующие финалы Бетховена. А героико-эпическую кантату на тему хорала, написанного еще Мартином Лю-

тером, Ф. Зигельс назвал «Марсельезой XVII столетия». Суровый и воинственный напев Бах превратил в сжатый, но монументальный цикл, в котором господствует могучий протестантский пафос великого народного движения, боевой дух крестьянской войны.

Часто в его произведениях звучат мелодии, характерные для немецкой городской жизни того времени. Порой композитор восходит к более древним музыкальным слоям — к крестьянской песенности. Но он вовсе не копирует народную музыку, а творчески перерабатывает ее на основе совершенного знания музыкальных законов.

И здесь снова сплетены две противоположные тенденции: Бах — блестящий, неисчерпаемый мелодист, щедро разбрасывающий в своих произведениях каскады прекрасных мелодий, и композитор-аналитик, предпринимающий дерзновенные поиски в области гармонии, конструктор музыки. Образно говоря, он — Моцарт и Сальери в одном лице, он — гений и каторжно работающий музыкальный знаток, который «ремесло поставил подножием искусству».

Уникальным плодом его теоретических изысканий явился «Хорошо темперированный клавир», в котором композитор последовательно разработал конструкции в области гармонии, расположив попарно свои прелюдии и фуги во всех тональностях. Каждая из пьес глубоко индивидуальна и по-своему прекрасна. Два грандиозных по размерам произведения последних лет «Музыкальное приношение» и «Искусство фуги», кажется, тоже порождены сверхчеловеческой, изобретательной музыкальной мыслью. М. И. Глинка так сказал о композиторе: «Высокие идеи Баха самым отчетливым образом выразились в простых аккордах его фуг». То есть тяга к конструированию форм у «патриарха гармонии», как называли его Бетховен, не шла в ущерб его влюбленному чувству прекрасного.

Бах много экспериментировал в приемах изложения, композиции музыкальных произведений, с составом и тембрами инструментальных ан-

самблей. Однако и здесь гений оставался верным своей универсальной природе: новаторство сочеталось у него с почтительным отношением к традициям, с тщательным изучением мировых музыкальных достижений. Композитор был знаком с творчеством многих своих знаменитых зарубежных современников — Генделя, Вивальди, Скарлатти, хотя он никогда не выезжал за пределы Германии.

Взяв у своих учителей и предшественников все самое лучшее, Бах стал как бы завершителем двухвековой эпохи развития немецкой музыки. Но одновременно он был и первооткрывателем новых страниц в мировом музыкальном искусстве. Композитор выступил создателем, родоначальником такого жанра, как клавирный концерт. Вообще в сфере инструментальной музыки Бах внес так много нового, что уместно говорить об открытии целой эпохи. Особенно смело и ярко направлены в будущее его Бранденбургские концерты, спрavedливо признанные одним из чудес мирового музыкального искусства.

Обширно музыкальное наследие Иоганна Себастьяна Баха — более тысячи произведений разных жанров! И по сей день исследователи продолжают находить партитуры его произведений. Ведь большинство из них было затеряно после смерти композитора, когда ближайшие потомки забыли его больше чем на полвека. Совсем недавно профессор Гарвардского университета Кристоф Вольф совершил поразительное открытие: он обнаружил в библиотеке Йельского университета до сих пор неизвестные 33 хоральные прелюдии Баха, относящиеся к более раннему периоду, чем те, что вошли в его «Органную клавикку».

...Бах по-немецки означает «ручей». Поэтому Бетховен сказал о нем: «Не Бахом — морем его надо звать». Более того, автор «Аппассионаты» считал творчество Баха «океаном музыкальных созвучий и гармоний». Этот океан творений Баха, обогативший человечество, давно стал достоянием мировой культуры.

Наталия САФРОНОВА.