29 ИЮЛ 1950

К 200-летию со дня смерти Иоганна Себастьяна Баха

Великий художник

В истории мировой цивилизации не много композиторов, сыгравших столь значительную роль в развитии музыки, как Иоганн Себастьян Бах, один из крупнейших немецких композиторов первой половины восемнадцатого столетия. Двухсотлетие со дня его смерти отмечает в эти дни все прогрессивное человечество, все люди, любящие музыку и видящие в ней одно из высочайших проявлений духовной культуры.

Какую бы ни взять область музыкального искусства — композицию, исполнительство на различных музыкальных инструментах, музыкальную теорию, акустические изыскания, педагогику,—в каждой из них деятельность Баха оставила значительный след. Но, конечно, центральное место в многогранном творческом облике Баха занимают его бессмертные сочинения.

Иоганн Себастьян Бах создавал музыкальные произведения на протяжении почти полустолетия. За это время из-под его пера вышли многие сотни произведений, написанных почти во всех существовавших тогда музыкальных жанрах—от монументальных ораторий до небольших инструментальных сюит, от величественных органных сочинений до скромных и непритязательных танцовальных пьес для клавесина. Это музыка, поражающая внутренней сосредоточенностью, возвышенной мудростью и вместе с тем яркостью, жизненностью, конкретностью образов, народной окрашенностью. Это огромный мир идей, чувств, мыслей.

Бетховен, используя непереводимую игру слов, так сказал о своем великом предшественнике: «Не ручей! — Море должно быть ему имя...»*.

Бах велик тем, что он в условиях феодальной раздробленной Германии первой половины восемнадцатого столетия, в стране, где властвовал грубый произвол светских князей и церковных сановников, где, по меткому замечанию Энгельса, царила атмосфера «смертельной усталости и бессилия немецких мещан», сумел создать искусство огромной мощи, искусство поразительной психологической глубины и внутреннего оптимизма.

Однако окружавшая Баха атмосфера «смертельной усталости и бессилия», необычайные жизненные трудности, с которыми ему приходилось напряженно бороться на протяжении всего своего творческого пути, не могли не оказать влияния на его произведения. Вряд ли кто-нибудь может возражать против того, что необходимость всю жизнь, большей частью по заказу, писать культовые сочинения в немалой мере сковывала творческую фантазию композитора. Если бы Бах не вынужден был десятки лет заниматься тяжелой, унизительной борьбой за кусок хлеба, творческое наследие гениального художника было бы еще более велико и прекрасно.

Наконец, могут ли быть какие-нибудь сомнения в том, что такому чуткому художнику, как Бах, было особенно трудно творить в Германии начала и середины восемнадцатого столетия, было особенно трудно не потерять веры в свои силы, в будущее своего народа. И если он не потерял этой веры, не потерял творческой энергии, то прежде всего потому, что был неразрывно связан со своим народом, жил его желаниями, интересами, стремлениями, потому что основой творчества Иоганна Себастьяна Баха была народная немецкая музыка.

Но как каждый великий художник, Бах был полностью чужд какой

Иоганн Себастьян Бах. (21 марта 1685 г. — 28 июля 1750 г.). Рисунок худ. А. Ламма.

◇

бы то ни было национальной ограниченности. Общеизвестно, с каким вниманием изучал он музыкальное творчество своих современников, вскормленных итальянской и французской культурой, как любовно и тщательно «переводил» он их на свой родной немецкий музыкальный язык.

Иоганн Себастьян Бах — один из наиболее глубоких мыслителей в музыке, философ, чуждый каких бы то ни было умозрительных абстракций, умеющий сочетать глубину мысли с ее жизненной конкретностью, с доступностью и простотой изложения. Это художник, который мог в рамках самых казалось бы специфически-культовых образов мессы создавать вдохновеннейшие, глубоко трагические поэмы, музыку, полную эпической мощи и внутреннего горения.

Всем этим — народностью, реалистической жизненностью образов — Бах близок нам, музыкантам социалистического государства. Близок он нам и раскрытием личного через общее, показом неразрывного единства индивидуального и коллективного. Советский слушатель ценит в творческом наследии великого немецкого композитора и его глубокий внутренний оптимизм. Некоторые музыковеды пытались доказать, что Бах к концу жизни стал на позиции пессимизма. Но это утверждение опровергается самыми вескими фактами — произведениями великого композитора, в которых никогда, даже в самых печальных эпизодах, не появляется ощущение трагической безысходности, обреченности. Музыка Баха нередко скорбна, но это — скорбь сильного человека, который горячо любит жизнь во всех ее проявлениях и верит в конечное торжество правды на земле.

Сочинения Баха давно уже служат образцом замечательного композиторского мастерства, умения предельно ясно и логично развивать самую сложную музыкальную мысль. Сейчас, когда для советских композиторов одной из первоочередных задач является овладение высоким техническим мастерством, мы с особенным вниманием и тщательностью изучаем классическое наследие, в котором Баху принадлежит видное место.

За двести лет, истекшие со дня смерти великого немецкого композитора, долгий, тернистый путь прошли его произведения. Около столетия, несмотря на то, что ими восхищались и на них учились все великие музыканты Западной Европы, они упорно игнорировались буржуазной публикой.

Но и позднее произведениям Баха не везло. Правда, начиная с середины девятнадцатого столетия, его творчество приобретает всеобщее признание. Ему восторженно курят фимиам все музыканты. Но как искажается при этом сущность его творчества! Его «хвалят» и за космополитизм, и за то, что он стоит «выше жизни», восторгаются его «чистым» мастерством, безмятежностью, созерцательностью. Появляются многочисленные «необахианцы», которые, стоя на формалистических, модернистских позициях, стремятся «возродить» Баха. Рассудку вопреки, они пытаются навязать ему свои собственные идеи и вкусы, пытаются исказить его творческий облик.

У нас в России Иоганн Себастьян Бах нашел подлинное понимание и признание. Все классики русской музыки, начиная с Глинки, высоко ценили замечательный талант великого немецкого композитора. Наши музыканты всегда стремились взять все наиболее ценное в богатейшем наследии Баха. Но при этом они никогда не смотрели на его сочинения, как на прекрасную окаменелость, никогда не копировали рабски его творческие приемы.

Наши исполнители издавна славились своим умением интерпретировать сочинения Баха. Русская традиция исполнения Баха начинается еще с Антона Рубинштейна. Особенно пышное развитие она получила у нас в Советском Союзе. Выдающиеся советские исполнители внесли новое слово в трактовку произведений Баха, сумели по-новому прочесть его бессмертные творения.

У себя на родине, в Германии, подлинный Бах, народный художник-реалист, долгие десятилетия не находил признания. Распинаясь в верности баховским заветам, на словах преклоняясь перед величием Баха, немецкие музыковеды всеми силами старались извратить сущность его творческого наследия, представить его в ложном свете. Особенно усилились эти попытки в годы гитлеровского режима, когда фашиствующие мракобесы пытались представить Баха чуть ли не шовинистом, вызывали его за создателя «просветленного религиозного стиля немецкой музыки».

Подлинное понимание Бах нашел у себя на родине лишь сейчас, в новой Германской демократической республике. Гуманизм его творчества, его оптимизм, интернационализм, покоящийся на твердой национальной основе, несовместимый с третированием других музыкальных культур, близок немецкому народу, успешно строящему в своей демократической республике новую свободную мирную жизнь.

Творчество Баха, этого титана музыкальной мысли, принадлежит и всему прогрессивному человечеству. Созданные им вдохновенные произведения и по сей день горячо волнуют всех, кто ищет в музыке не пустых головоломных звуковых комбинаций и не щекотания пресыщенных нервов, а высоких идей и благородных побуждений, задушевных эмоций и гуманизма.

В дни, когда народы мира подписывают Стокгольмское Воззвание Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира, когда борьба между лагерем прогресса и лагерем реакции, между сторонниками мира во всем мире и атомными погромщиками достигла особой остроты, творчество великого немецкого композитора приобретает особое значение. Своим утверждением величия человеческого духа, своим прославлением созидательной творческой энергии оно будит ненависть к апологетам массового уничтожения людей, к пропагандистам разрушения культуры.

* Der Bach — по-немецки означает «ручей».

Драгоценное творческое наследие

28 июля 1750 года, после тяжелой болезни глаз и неудачной глазной операции, скончался один из величайших гениев музыки И. С. Бах, ослепший перед смертью, изнуренный и обессиленный тяжкой болезнью. С тех пор прошло 200 лет, а музыка его, вечно юная, свежая и новая, полная жизни и огня, радостная и глубокая, философски-созерцательная, возвышенная, пленяет нас с такой силой, как будто Бах и сейчас живет среди нас, молодой, полный сил и любви к жизни.

Бахом написано огромное количество сочинений во всех родах музыки (кроме оперы): много томов фортепианных (клавирных) сочинений; сонаты и сюиты для скрипки и виолончели и других инструментов, много концертов для различных инструментов с оркестром, ряд больших сочинений для оркестра, очень большое число арий и песен для голоса, мессы, хоралы, огромное число кантат для солистов, хора и оркестра. Словом, трудно поверить, что все это создано одним человеком, и еще труднее решить, в какой же именно области он выше всего: возьмем ли мы его всем известные 48 прелюдий и фуг, в которых изумительный фортепианный стиль поражает, наряду с непревзойденным контрапунктическим мастерством, поэзией, свежестью и глубиной мысли. Возьмем ли его непревзойденные органные произведения, слушая которые невольно поражаешься величию, простоте и ясности формы его больших прелюдий и фуг, изумительной красоте гармоний его многочисленных хоральных прелюдий, где мелодическое богатство соревнуется с гармоническим как по новизне, так и по яркости мысли. Возьмем ли мы, наконец, первый большой двойной хор из «Страстей по Матвею», слушая который невольно представляешь себе бесконечную океанскую ширь и волны, медленно катящиеся и набегающие одна на другую. Многие страницы богатейшей партитуры этих «страстей» не могут не поразить любого слушателя реалистической яркостью и жизненностью характеристик действующих лиц и явлений природы.

У нас в СССР музыка Баха встречает самый живой отклик не только в среде специалистов, она пользуется большой любовью в самых широких кругах слушателей и почитателей, число которых непрерывно растет. Но что всего дороже, так это то, что большинство этих слушателей, не будучи музыкантами-специалистами, воспринимает музыку Баха, как одну из величайших вершин музыкального искусства, подлинного и великого в своей простоте и ясности, несмотря на всю сложность полифонического стиля изложения. Советские слушатели давно порвали с тем старым и ложным взглядом, что музыка Баха якобы написана лишь для узкого круга ученых специалистов, что она якобы является музыкой «сухой», «ученой» и мало доступна рядовым слушателям. Жизнь давно опрокинула этот ложный взгляд, и музыка Баха живет полной жизнью и завоевывает с каждым днем все больший круг людей, и несомненно, что она будет жить еще многие века, как существует поэзия и любовь к музыке в душах людей, как живут гармония и чувство формы как в малом, так и в великом.

А. ГЕДИКЕ.

Гений музыкальной культуры

Почему музыка Баха, умершего двести лет тому назад, продолжает мощно воздействовать на современного слушателя?

Причина этого прежде всего лежит в личности Баха, в бесконечном богатстве его внутреннего мира, в его способности в своем искусстве передавать все многообразное богатство человеческой души. Баху, наряду с глубокими, нередко трагическими переживаниями, присущи настроения, полные лирической напевности, а его многочисленные произведения, написанные в танцовальной форме, полны здорового юмора, близкого к интонациям народной музыки.

К сожалению, несмотря на самый горячий отклик широкой аудитории на музыку Баха, только фортепианные и органные и значительно реже камерные его произведения постоянно появляются в программах наших исполнителей. Самые замечательные произведения Баха — вокальные, в особенности хоровые, — исполняются у нас как редкое исключение.

Полифонический (многоголосный) склад музыки Баха, в котором им достигнуто непревзойденное мастерство, несмотря на его сложность, легко воспринимается слушателем. Музыкальное наследие Баха особенно близко нам и потому, что хоровые песни русского народа насквозь пронизаны полифонией, широко использованной русскими классиками, часто применявшими русскую народную песню в качестве материала в своих произведениях. Первый замечательный пример этому дал Глинка в своей гениальной «Камаринской».

Мы широко отмечаем двухсотлетие смерти Баха, национальная музыка которого заключает в себе лучшие общечеловеческие черты.

А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР.

Вечер памяти Баха

Вчера в Большом зале Московской консерватории состоялся организованный Комитетом по делам искусств при Совете Министров СССР, Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей и Союзом советских композиторов торжественный вечер, посвященный двухсотой годовщине со дня смерти великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Открывая вечер, председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР П. И. Лебедев подчеркнул, что музыка Баха с особой силой звучит в наши дни, являясь мощным протестом против мракобесия и человеконенавистничества, пропагандируемого американскими поджигателями войны.

С развернутым докладом о жизни и деятельности Баха и значении его творческого наследия выступил композитор Ю. Шапорин.

— Бах — великий народный художник,—сказал докладчик.—Творчество его глубоко реалистично. Оно поражает своим идейным богатством, внутренним оптимизмом, ясностью и выразительностью музыкального языка. Именно поэтому оно приобрело всенародное признание и звучит во всем мире. Ю. Шапорин отметил, что все русские музыканты, начиная с Глинки, горячо любили произведения Баха и вдумчиво изучали их. Эта традиция широко развита нашими советскими музыкантами. У нас, в Советском Союзе, творчество Баха впервые стало достоянием многомиллионной аудитории. В заключение своего доклада Ю. Шапорин обратил внимание на значение творчества Баха в деле укрепления культурных связей между СССР и Германской демократической республикой.

В заключение торжественного заседания выступил Чрезвычайный и Полномочный посол, Глава Дипломатической миссии Германской демократической республики в СССР г-н Р. Аппельт.