

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА И. С. БАХА КЁТЕНСКОГО ПЕРИОДА

Кустов Михаил Юрьевич

заслуженный артист России, канд. искусствоведения проф. кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, РФ, г. Тамбов

Удивительным и поражающим воображение человека, прикасающегося к музыкальному искусству, является появление ряда сочинений И.С. Баха, не относящихся ни к церковной, ни к органной музыке. С этой точки зрения кётенский период творчества Баха представляет особый интерес. В историю мировой музыки Иоганн Себастьян Бах вошёл как великий «Лейпцигский кантор». Именно в Лейпциге были созданы самые величественные и монументальные хоровые и органные произведения: кантаты, «Страсти по Матфею», «Высокая месса», «Траурная ода» и другие. Более того, здесь, в Лейпциге, Феликс Мендельсон возродил Баха, вернув его в мировое музыкальное пространство. В Лейпциге Бах прожил наибольшее количество времени – 27 лет (1723-1750 гг.).

На этом фоне деятельность Баха в Кётене кажется скромной и по объёму времени проживания – 5 с половиной лет (1717-1723 гг.) и по камерной специфике его исполнительского и композиторского творчества. Однако этот период объективно оказался своеобразным эпицентром жизненных обстоятельств. Здесь умерла его первая жена, здесь Бах занялся музыкальным образованием своих детей, здесь у него сложился второй брак. Удивительным в Кётене было то, что великий органист И.С. Бах оказался освобождён от церковной службы и занимался только музыкой, которая обозначалась как «светская», поэтому вполне уместно говорить о «феномене Кётена».

До Кётена у Баха было четыре периода жизни: Веймар, Арнштадт, Мюльгаузен, снова Веймар. Завершив образование в школе Люнебурга, в поисках заработка он попал на службу в Веймар скрипачом в инструментальную капеллу герцога Иоганна Эрнста. Это был очень короткий период самостоятельной работы.

Ещё находясь на службе в Веймаре, Бах прошёл в Арнштадте испытание как органист и уже в августе 1703 года приступил к исполнению своих обязанностей в должности органиста «Новой церкви» (1703-1707). Работа эта для Баха была малоудовлетворительна: плохонький хор, придирки руководства, обвинения в недисциплинированности. Бах обладал независимым характером, порой бывал грубоват (1, с.24). Ради творческих поисков и впечатлений он позволял себе действия за рамками установленного норматива, включая самовольные отлучки. Так, с разрешения консистории он поехал в Любек послушать выдающегося органиста Букстехуде, однако вместо разрешённых 4 недель пробыл там в четыре раза дольше. Более того, его органные композиции, исполняемые на церковной службе, значительно отличались от установленных, канонических, что приводило к конфликтам с церковным руководством. Однако именно здесь обозначается его творческое созревание. Имя Иоганна Себастьяна Баха приобретает авторитет.

В марте 1707 года ему предлагают место органиста церкви св.Власия в Мюльхаузене. При первой подвернувшейся возможности он покинул Арнштадт и переехал Мюльгаузен. Хотя музыке в Мюльгаузене уделялось достаточное внимание, тем не менее, Баху не повезло с новым назначением. За две недели до его приезда пожар уничтожил большую часть города, и культурная жизнь в нём шла к упадку. В Мюльгаузене (1707-1708) Бах прожил недолго, он числился на службе всего 10 месяцев, но здесь произошло важное жизненное событие – он женился на своей кузине Марии Барбаре Бах, дочери органиста. К этому моменту музыкальные дела в Мюльгаузене приходят в запущенное состояние: старенький изношенный

орган, жиденький, плохо обученный хор. В июне 1708 года Бах подаёт прошение об отставке. В прошении он мотивирует свой поступок следующим образом: нет достаточных условий для системной работы над музыкальными задачами; он неудовлетворён положенным ему окладом; его раздражают религиозные распри внутри общины.

Бах переезжает в Веймар, где удалось получить место гоф-органиста и придворного музыканта. Бах повышает свой социальный статус: в иерархии того времени место придворного котировалось выше места музыканта в городской церкви. Немаловажное значение имела материальная составляющая: веймарский герцог определил ему оклад, который вдвое превышал предыдущий гонорар. Материальное положение семьи несколько улучшилось, он получал уже 156 гульденов, а с 1713 года – 225 гульденов. Начальные веймарские годы протекали спокойно. Именно в эти годы Бах создал около 50 произведений для органа, где виртуозно-концертные принципы сочетаются с полифоническими. В Веймаре (1708-1717) – первый период органного творчества Баха. В этот период для Баха главенствующими оказались органная музыка и духовная кантата. Ему вменялось в обязанность к каждому четвёртому воскресенью подготовить по одной новой духовной кантате.

Однако, жизнь в Веймаре становилась всё более неприятной. Конфликтной оказалась ситуация, когда на место умершего капельмейстера (главная фигура в должностной иерархии) взяли не Баха, а другого, малоодарённого музыканта. Это был большой удар по самолюбию уже знаменитого Баха.

Таковы, вкратце, обстоятельства жизни И.С. Баха до кётенского периода. Когда он получил приглашение от герцога Леопольда занять место руководителя придворной оркестровой капеллы, то с радостью принял его.

В Кётене Бах практически не занимался органом (да там и не было приличного органа). Религиозные предпочтения Баха и Леопольда различались: герцог и его двор придерживались религиозных принципов Кальвина, Бах же исповедовал лютеранство. По этой причине Бах был отстранён от исполнения церковного обряда. Герцог, весьма просвещённый по тем временам и увлечённый музыкой, высоко ценил талант Баха, хорошо ему платил и предоставлял достаточную свободу действий. Исследователь творчества Баха М. Друскин пишет: *«После недавних мытарств Бах попал в весьма благожелательно относящуюся к нему среду. Начальные годы пребывания в Кётене явились самыми спокойными в его жизни. Материально он был хорошо обеспечен – получал на 120 талеров больше, чем его предшественник, и примерно столько же, сколько имел гофмаршал, второй по рангу придворный чин. Леопольд, будучи много моложе, относился к Баху почтительно и доверительно (при первой встрече Леопольду – 23 года, Баху – 32)»* [1, с. 383].

Молодой герцог Леопольд Ангальт-Кётенский, страстно влюблённый в музыку, занимался ею с 13-летнего возраста. Он пел, играл на виоле, много внимания уделял музыкальным делам своего двора, ради которых завёл инструментальную капеллу и очень ею гордился. Капелла состояла из 18 высококвалифицированных музыкантов, часть из которых вошла в историю мировой музыки. Так, например, вместе с Бахом в Кётене работал гамбист и виолончелист Кристиан Фердинанд Абель (1682-1737), у которого герцог Леопольд брал уроки игры на гамбе. Сын Кристиана – Карл Фридрих (1723-1787), один из последних профессиональных гамбистов, родился в Кётене, в период 1764-1782 выступал в Лондоне вместе с сыном И.С. Баха Иоганном Кристианом.

Поскольку Бах был отстранён от церковного ритуала, подавляющее большинство кётенских его работ были светскими. Первенствующее значение теперь приобретает музыка инструментальная – сольная, камерная и оркестровая. Вокально-кантатная сфера отходит на задний план; отпала, в целом, и органная музыка. В кётенские годы формируется ещё одна область в творчестве Баха. Её можно назвать инструктивно-педагогической. В Кётене Бах написал «Нотную тетрадь» для обучения своего сына-первенца Фридемана (начата 22 января 1720 года).

В 1720 году скорпостижно скончалась тридцатилетняя жена Баха – Мария Барбара. В тот момент Бах был в отъезде, в свите герцога, в Карлсбаде. Она была похоронена до его

приезда. Счастливую жизнь сменило тяжёлое горе (есть мнение, что свою гениальную Чакону ре-минор для скрипки соло, вошедшую во вторую Партиту, он написал в этом состоянии). От брака с Марией Барбарой было 7 детей, трое из них умерло в младенчестве. На руках Баха осталось четверо – дочь Катерина Доротея (12 лет), сыновья Вильгельм Фридеман (10 лет), Филипп Эммануил (6 лет), Иоганн Бернгард (5 лет).

Через полтора года после смерти Марии Барбары, в декабре 1721 года И.С. Бах женился вторично на Анне Магдалене Вюлькен, дочери вейсенфельского трубача. Ей было 20 лет, она младше мужа на 15 лет. Сложился счастливый союз. От этого брака родилось 13 детей, в том числе выдающиеся Иоганн Кристоф и Иоганн Кристиан. Анна Магдалена обладала врождёнными музыкальными способностями, прекрасно пела, принимала участие в делах мужа, переписывала ноты. С годами её почерк стал походить на почерк супруга. Бах обучал её игре на клавикорде и клавесине. Сохранились «Нотные тетради Анны Магдалены Бах», (первая появилась в Кётене год 1722, вторая в Лейпциге – 1725 г.). В этих тетрадях рукой Баха было написано «Несколько в высшей степени необходимых правил из генерал-баса».

В Кётене творчество Баха, набирая силы, приобретает значительный размах, обогащается новыми замечательными открытиями и достижениями. В годы этого периода творческая деятельность Баха развивалась с невиданной интенсивностью.

«Благожелательная атмосфера, которая окружала Баха, предоставила ему большие возможности для проявления личной инициативы. Не связанный церковными предписаниями, он многое опробовал, развил, закрепил. Выдвижение мужественно-жизнерадостного, эмоционально-открытого начала в баховской музыке, с её активно-волевыми ритмами, нередко танцевальными – что прежде столь явственно не проступало – может в известной степени служить отражением радостно-оживлённого состояния композитора в кётенские годы», – писал М. Друскин [1, с. 61].

Ограниченный общением с органом Бах более всего работал в сфере камерно-инструментальной и оркестровой музыки. Органные сочинения и кантаты были, но в значительно меньшем объёме (в Кётене он написал всего лишь 7 кантат – 3 светских и 4 культовых). В качестве придворного капельмейстера и директора камерной музыки Бах должен был руководить оркестром, играть для патрона на клавесине и аккомпанировать ему в часы музицирования, когда герцог изъявлял желание петь или играть на виоле. Сочинение для церкви не входило в его прямые обязанности. В Кётене Бах написал значительную часть своих произведений для клавира, камерного ансамбля и камерного оркестра.

Перечисление их даёт впечатляющую панораму творчества.

Клавирные произведения:

- 20 маленьких прелюдий;
- 15 двухголосных инвенций
- 15 трёхголосных инвенций
- 6 «французских» сюит
- 6 «английских» сюит
- 3 отдельные сюиты
- завершён цикл из 7 токкат (пять написаны в 1710 г., две – в 1720 г.)
- Ария с вариациями в итальянском стиле
- «Хроматическая фантазия и фуга»
- «Прелюдия с фугой на тему BACH»
- 3 сонаты для клавира
- Первый цикл (том) 24 прелюдии и фуги для клавира во всех тональностях – «хорошо темперированный клавир», ХТК: «Das Wohltemperierte Klavier», более точный перевод – «клавир благозвучного строя»)

Создана целая библиотека шедевров фортепианного искусства, которую Бах пополнял и впоследствии, в Лейпцигский период.

Кроме клавирных произведений в Кётене создаются уникальные сочинения в других жанрах.

В 1720 г. (или около этого времени) Бах создаёт:

- 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло
- 6 сюит для виолончели соло
- 6 сонат для скрипки и облигатного клавира (первые образцы ансамблевого жанра в современном понимании)
- 3 сонаты для виолы да гамба и клавира
- 6 сонат для флейты и клавира (3 сонаты с облигатным клавиром и 3 сонаты с цифрованным басом)
- 3 трио сонаты (для 2-х скрипок и клавира, для 2-х флейт и клавира, для флейты, скрипки и клавира)
- 2 концерта (ля-минор, ми-мажор) для солирующей скрипки и оркестра
- концерт ре-минор для 2-х скрипок и оркестра
- 6 «Бранденбургских» концертов (1721 г.) по заказу маркграфа Христиана Людвиг Бранденбургского («для нескольких инструментов», форма, приближённая к «Concerti grossi» Корелли)
- 5 оркестровых сюит (3-я и 4-я завершены в Лейпциге).

В Кётене круг контактов Баха расширился. Так, в 1719 году Бах едет в командировку в Берлин, куда его снаряжали со всей серьёзностью, поскольку он имел от капеллы герцога Леопольда поручение – купить новый клавесин. Это было в последний раз, когда в той уже разваливавшейся капелле выделялись деньги на расширение музыкального производства. Новый хороший клавесин он проверил, обыграл и купил. Среди многочисленных контактов он встретил в Берлине важную персону, маркграфа Бранденбургского (дядю короля Фридриха II), который попросил Баха написать произведения для своей капеллы. В марте 1721 года в бранденбургскую капеллу приходит пакет: ноты с сопроводительным письмом. В пакете шесть концертов для различных инструментов сочинения И.С. Баха – то, что он обещал маркграфу в Берлине два года назад. Это было своеобразное заявление о приёме на работу, которое, однако, не имело никаких последствий. И только через два года Баху удалось найти сколько-нибудь приличную, хотя далеко не идеальную работу в Лейпциге.

Счастлирое время в Кётене довольно скоро закончилось. После женитьбы вектор интересов герцога Леопольда круто изменился. Можно себе представить, что его молодая супруга, принцесса беренбургская, лишённая какого-либо интереса к музыке, пресекла «никчёмное» и дорогостоящее увлечение мужа. Леопольд охладел к музыкальным занятиям и расформировал капеллу. Баху нужно было искать новую работу. Сначала он предполагал перебраться в Гамбург. Но в июне 1722 года освободилось место кантора церкви св. Фомы в Лейпциге и в феврале 1723 г. в качестве претендента на эту вакансию Бах показал (исполнил) там свою кантату. Проба прошла успешно. Бах подал герцогу Леопольду прошение об отставке и тот удовлетворяет просьбу, дав лестную рекомендацию своему капельмейстеру и директору камерной музыки.

31 мая 1723 года Бах был официально утверждён в должности кантора и «четвёртого коллеги» (по рангу) школы при церкви Св. Фомы в Лейпциге. Будучи в Лейпциге, Бах сохранил дружеские отношения с Леопольдом. Он неоднократно выезжал в Кётен по разным поводам, зачастую вместе с Анной Магдаленой, и там музицировал. (Следует отметить, что «немзыкальная» жена Леопольда, беренбургская принцесса, умерла весной 1723 года [1, с.95]). Леопольд женился вторично. В 1726 году Бах написал кантату ко дню рождения второй жены, также посвятил младенцу-сыну герцога клавирную партиту № 1. Последний раз Бах гостил в Кётене в начале 1728 года, в ноябре этого года герцог Леопольд умирает.

Много позже, уже в Лейпциге (в 1730 году, находясь в состоянии поиска нового места работы) Бах писал: *«Там (в Кётене, – М.К.) я имел милостливого и любящего музыку князя, у которого на службе я полагал пробыть всю жизнь. Но должно было случиться, что светлейший на Беренбургской принцессе женился, и тогда стало казаться так, что склонность князя к музыке блёкнуть начала, тем более, что новая принцесса оказалась немзыкальной... Я решился отправиться в Лейпциг, подвергся пробе, после чего предпринял сию перемену. Здесь я нахожусь и поныне. Но так как я нахожу, что служба сия не так ценна, как мне её описали; я лишён многих служебных доходов, с сей должностью связанных; очень дорогая местность; странное и мало преданное музыке*

начальство – то посему я вынужден искать своей фортуны в другом месте» [цит. по З, с.157]. Как видим, Кётен в сознании Баха остался самым светлым пятном жизни.

Обобщая, сделаем выводы:

Кётенский период творчества И.С. Баха оказался чрезвычайно ценным для всего последующего развития музыкального искусства.

1. Значительно расширилась жанровая палитра, создано значительное количество оркестровых и камерно-ансамблевых произведений.
2. Родились уникальные сочинения как для клавира, так и для скрипки и виолончели соло (сюиты, партиты, сонаты).
3. Система темперации (выравнивания полутонов), оформленная в ХТК, дала возможность использования далёких тональностей, «дубль диезов» и «дубль бемолей», а также энгармонических замен, что значительно обогатило арсенал тембро-гармонических средств композиторов последующих времён.
4. В камерных ансамблевых сонатах (шести скрипичных, трёх гамбовых и трёх из шести флейтовых) Бах вводит облигатный (прописанный) клавир, отказываясь от практики цифрованного баса, чем предвосхищает развитие жанра в последующие музыкальные эпохи.
5. В сфере педагогического репертуара, инструктивной литературы его двух- и трёхголосные инвенции, маленькие прелюдии, а также «Нотные тетради» оказались ценнейшим материалом для многих поколений музыкантов.
6. У пианистов, скрипачей и виолончелистов произведения И.С. Баха кётенского периода творчества являются обязательными на всех инструментальных международных конкурсах и вступительных экзаменах в музыкальные Вузы.

Список литературы:

1. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах [Текст]: / М.С. Друскин. – Москва: Музыка, 1982. – 382 с.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. Том второй. [Текст]: / Т. Ливанова. – Москва: Музыка, 1982. – 667 с.
3. Хубов Георгий. Себастьян Бах [Текст]: / Георгий Хубов. – Москва: Гос. Муз, издат., 1963.– 445 с.
4. Швейцер Альберт. Иоганн Себастьян Бах [Текст]: / Альберт Швейцер. – Москва: Музыка, 1964.– 725 с.
5. Музыкальный словарь Гроува [Текст]: Москва: «Практика», 2001. – 1095 с.
6. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов [Текст]: / Ю. Вайнкоп, И. Гусин. – Ленинград: Музыка, 1982. – 198 с.
7. Bach J.S., Das wohltemperierte Klavier [Ноты]: Leipzig: Breitkopf & Hartel, Musikverlag, 1985. – 53 с.
8. Бах И.С., Маленькие прелюдии и фуги [Ноты]: / И.С. Бах. – Москва: Музыка, 1983. – 63 с.