

Урок 18. Его величество Бах

Музыка, где порядок, красота и сила звучат вместе.

Бах: композитор, которого помнят веками

Иоганн Себастьян Бах родился в семье музыкантов и всю жизнь работал с музыкой. Он жил в разных городах Германии, писал, исполнял и проверял произведения почти каждый день.

Музыкальная семья Бахов

Дом, где всегда звучала музыка

В семье Баха музыка была не редким гостем, а частью обычной жизни. Пели на праздниках, играли дома и собирались вместе, чтобы разделить радость и заботы.

Учёба с детства

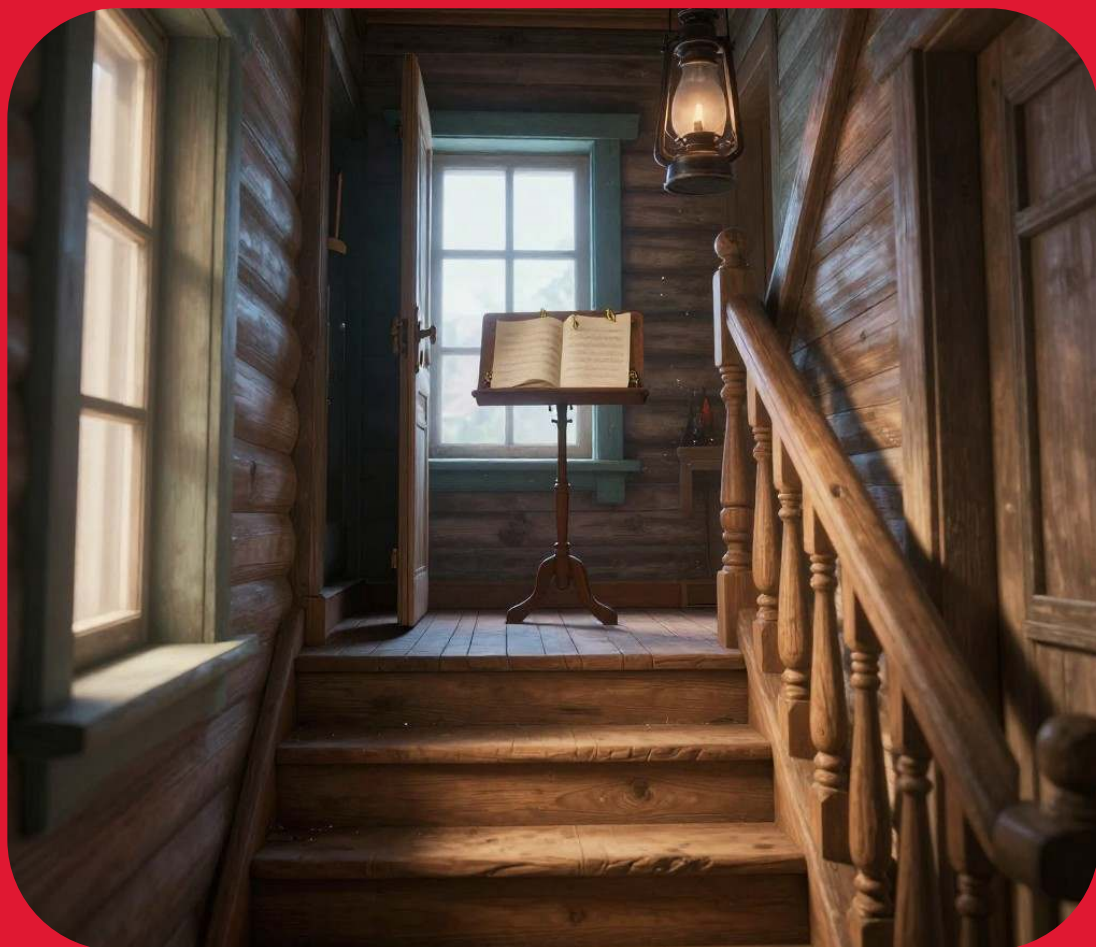
Отец и старшие родственники показывали мальчику, как держать инструмент и слушать звук. Так Иоганн рано понял, что музыка требует труда, терпения и внимательного уха.

Музыка для жизни

Бах с детства видел, что музыка нужна не только для развлечения. Она сопровождала молитву, семейные встречи и важные события, будто помогала людям говорить сердцем.

Первые шаги маленького музыканта

Жизнь у старшего брата

Когда Иоганну исполнилось 10 лет, он переехал к старшему брату в Ордруф. Там мальчик не просто слушал музыку, а каждый день учился работать с нотами. Это был важный и непростой этап его детства.

Нотная тетрадь и терпение

Юный Бах переписывал произведения от руки, чтобы лучше запомнить их и понять строение музыки. Строчки нот становились для него настоящей школой. Ошибаться было нельзя, зато внимательность росла с каждым днём.

Первые занятия за клавиром

Мальчик осваивал клавир и постепенно начинал чувствовать, как звучит музыка под его пальцами. Сначала было трудно, но упорство помогало ему идти дальше. Именно так рождался будущий мастер.

Большой инструмент и большой талант

01

Орган умеет звучать по-разному

Орган — это огромный инструмент с трубами, который может звучать очень тихо или очень мощно. Его звук наполняет всё пространство и сразу привлекает внимание.

02

Бах слушал и управлял звуком

Бах любил орган за его силу и богатство красок. Он умел заставить инструмент звучать так, будто в храме поёт целый хор.

Что такое полифония

Несколько мелодий сразу

Полифония — это когда в музыке одновременно звучат разные мелодии. Они не мешают друг другу, а словно разговаривают и внимательно слушают соседей.

Каждый голос важен

У Баха ни один голос не бывает лишним. Каждый ведёт свою линию, и вместе они создают красивый узор, похожий на переплетение тонких нитей.

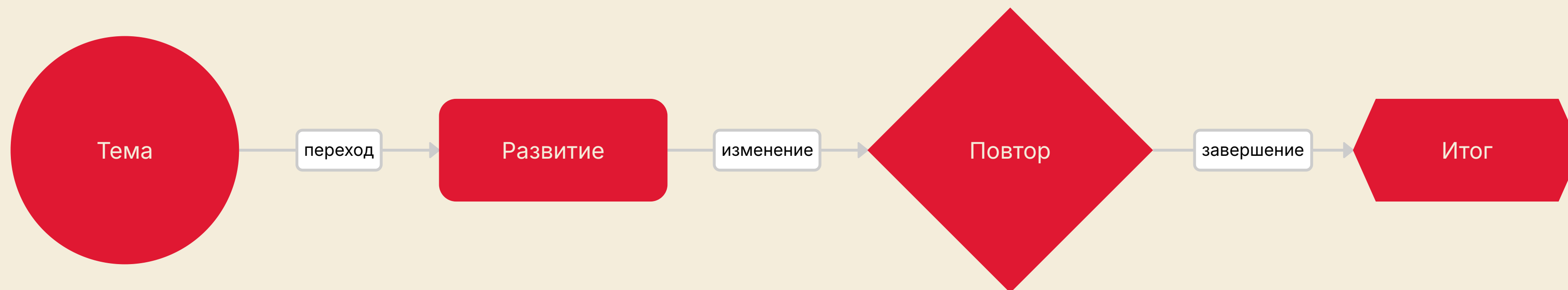

Слушать интересно

Такая музыка требует внимания, но зато дарит настоящее открытие. Можно услышать, как мелодии встречаются, расходятся и снова собираются в стройную картину.

Как рождается музыка Баха

Схема показывает, как короткая тема превращается в большое и стройное произведение.

Лейпциг: годы большой работы

Переезд в Лейпциг

Бах начал работать в городе Лейпциге и служил кантором при церкви Святого Фомы. Это стало важной и очень ответственной частью его жизни.

Руководство хором

Он учил мальчиков пению, следил за хором и помогал музыкантам звучать дружно. Работа требовала терпения, слуха и постоянного внимания.

Плодотворные годы

Несмотря на большую занятость, именно в Лейпциге он создал много замечательных сочинений. Здесь его мастерство стало особенно заметным.

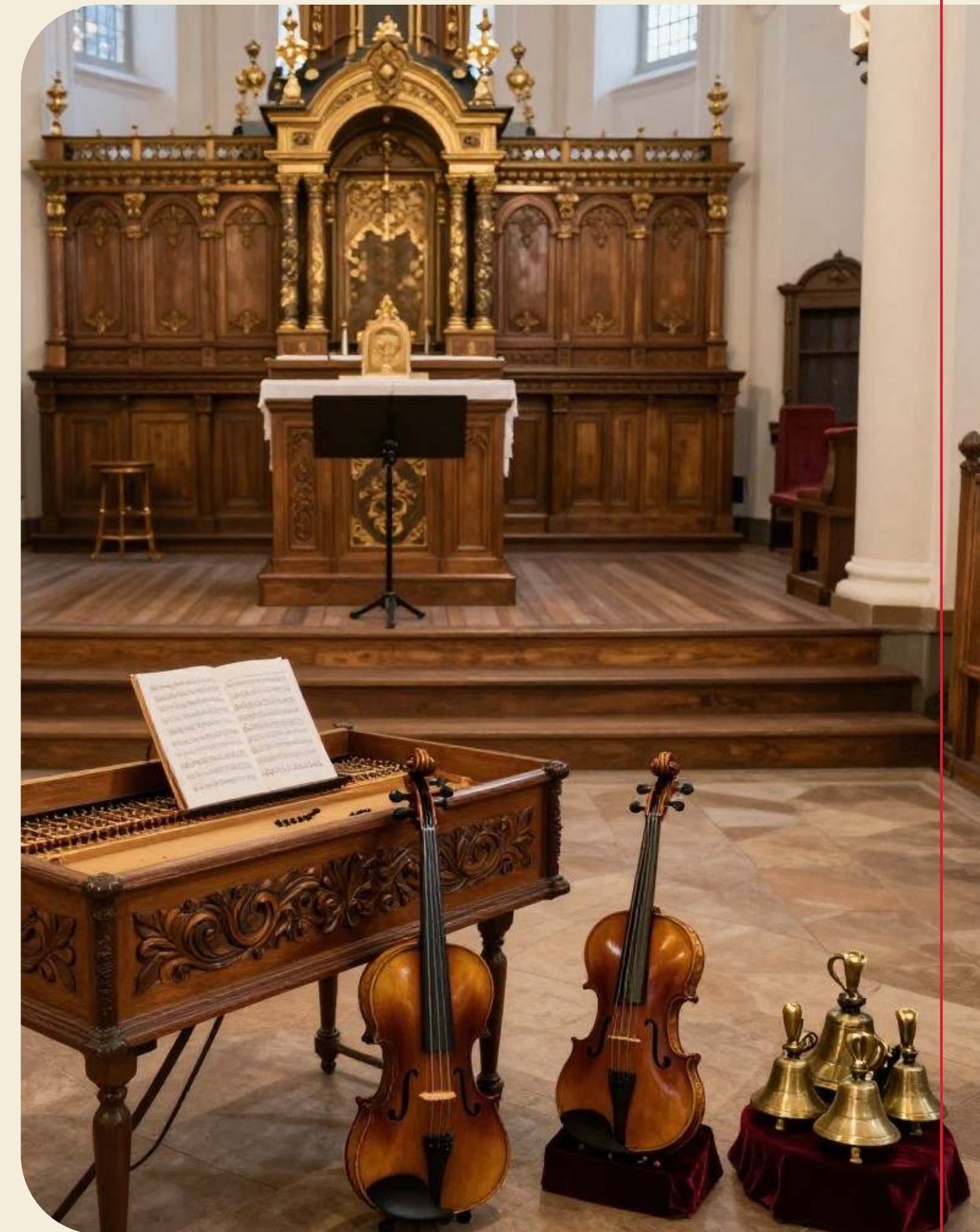
Музыка к службам

Композитор писал произведения для церковных богослужений. Часто новая музыка нужна была почти каждую неделю, поэтому труд Баха был очень напряжённым.

Кантаты, хоралы и церковная музыка

Бах написал много духовных произведений, среди которых сохранилось около 200 кантат. В них звучат хор, солисты и музыка, помогающая слушать слова особенно внимательно.

В кантатах часто используются хоралы — знакомые церковные напевы. Они создают торжественное настроение и делают музыку понятной даже тем, кто слышит её впервые.

24

тональности представлены в этом сборнике прелюдий и фуг

Бах показал, что клавир может звучать по-разному и при этом оставаться красивым и выразительным. Это стало важной школой для музыкантов.

И. С. Бах, «Хорошо темперированный клавир»

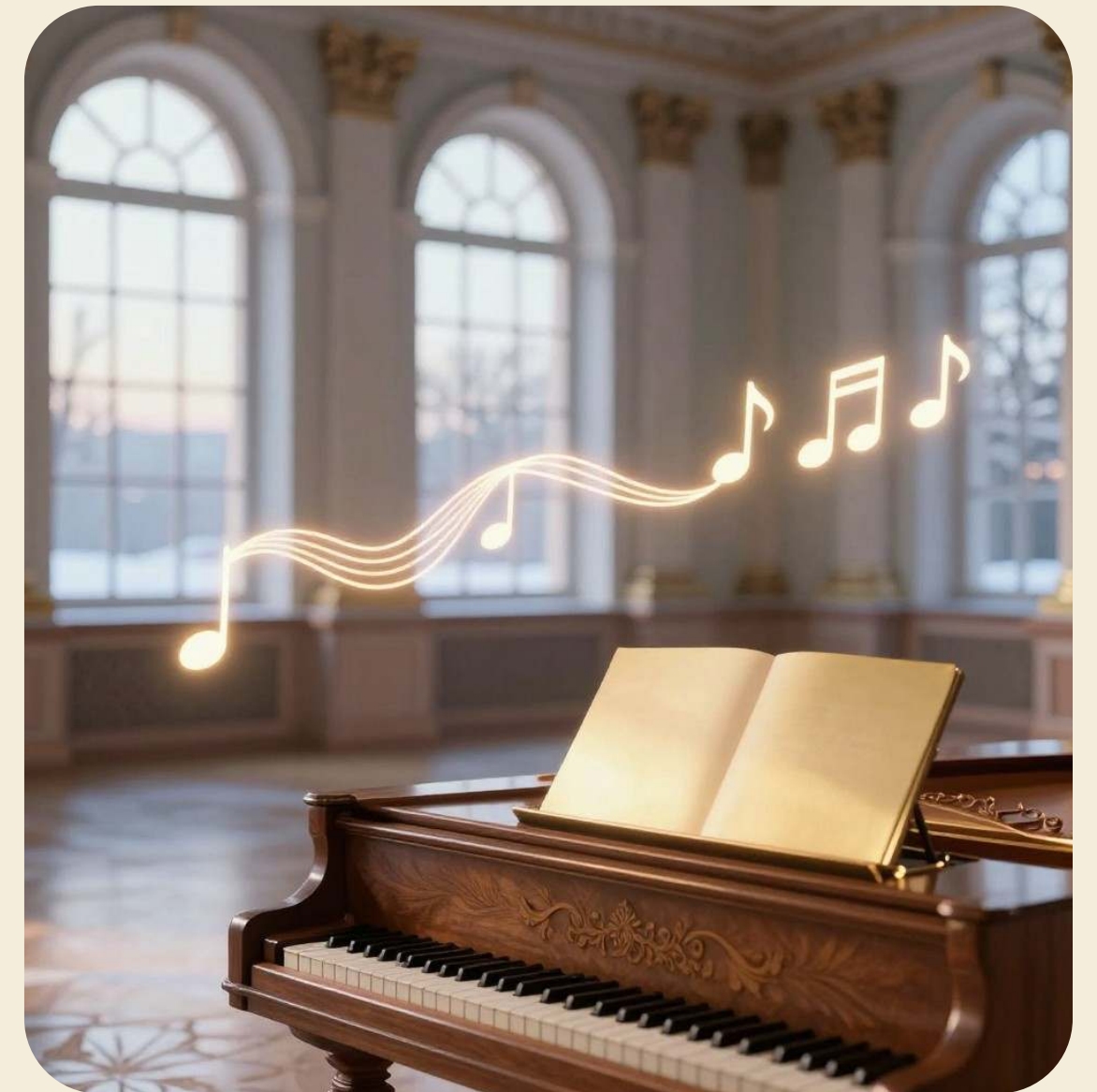
Фуга: музыкальная игра в догонялки

01

Сначала звучит одна главная тема, и она сразу запоминается. Потом другой голос подхватывает её, как будто догоняет в игре, и музыка начинает оживать.

02

Дальше тема возвращается снова, но уже в новом облике. У Баха фуга превращается в стройный музыкальный узор, где каждый голос важен и никто не теряется.

Бах и его дети

01

В большой семье Баха музыка звучала почти каждый день. Дети слышали упражнения, пение и игру на инструментах, поэтому учились не только слушать, но и повторять.

02

Несколько сыновей Баха выросли и сами стали композиторами. Они продолжили семейное дело и показали, что талант в доме Бахов передавался из поколения в поколение.

03

Дом композитора напоминал маленькую музыкальную школу. Здесь можно было ошибиться, попробовать снова и постепенно научиться создавать красивую музыку своими руками и ушами.

Как Баха снова услышали в Европе

Музыка, которую сначала отложили в сторону

После смерти Баха его сочинения стали исполнять реже. Новым слушателям они казались слишком строгими и старинными, поэтому некоторые произведения надолго исчезли из концертной жизни. Но музыка не пропала — она терпеливо ждала своего часа.

Возвращение благодаря Феликсу Мендельсону

В XIX веке интерес к Баху проснулся снова. Композитор Феликс Мендельсон помог людям заново открыть его музыку, и залы снова наполнились её силой и красотой. Так старый мастер снова стал любимым и знаменитым.

Что делает музыку Баха особенной

01

В его произведениях всё построено очень точно: мелодии связаны между собой, как детали красивого механизма. Поэтому музыка звучит ясно, крепко и уверенно, словно знает свой путь заранее.

02

Бах умеет соединять сразу несколько голосов, и каждый из них остаётся слышимым. Из-за этого музыка похожа на разговор умных собеседников, которые не спорят, а дополняют друг друга.

03

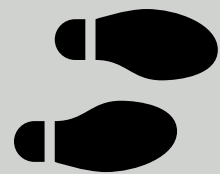
Его сочинения могут быть строгими, торжественными и очень серьёзными, но в них есть и светлая радость. От этого слушателю хочется и думать, и восхищаться, и немного улыбнуться.

04

Музыка Баха движется вперёд без спешки, но с большой силой. Она напоминает высокий замок, где всё на месте, а каждая лестница и окно создают красоту целого.

Слушаем Баха ушами и воображением

Шаги

В некоторых произведениях слышится ровный, уверенный ритм, похожий на шаги по длинному коридору. Он помогает почувствовать движение и ожидание следующего музыкального поворота.

Разговор голосов

У Баха голоса будто беседуют друг с другом. Один начинает мысль, другой отвечает, и вместе они создают впечатление умного и вежливого музыкального разговора.

Звон и сияние

Иногда музыка звучит так, словно в ней переливаются колокольчики или светятся лучи. Такие звуки делают произведение торжественным, праздничным и особенно запоминающимся.

Движение воздуха

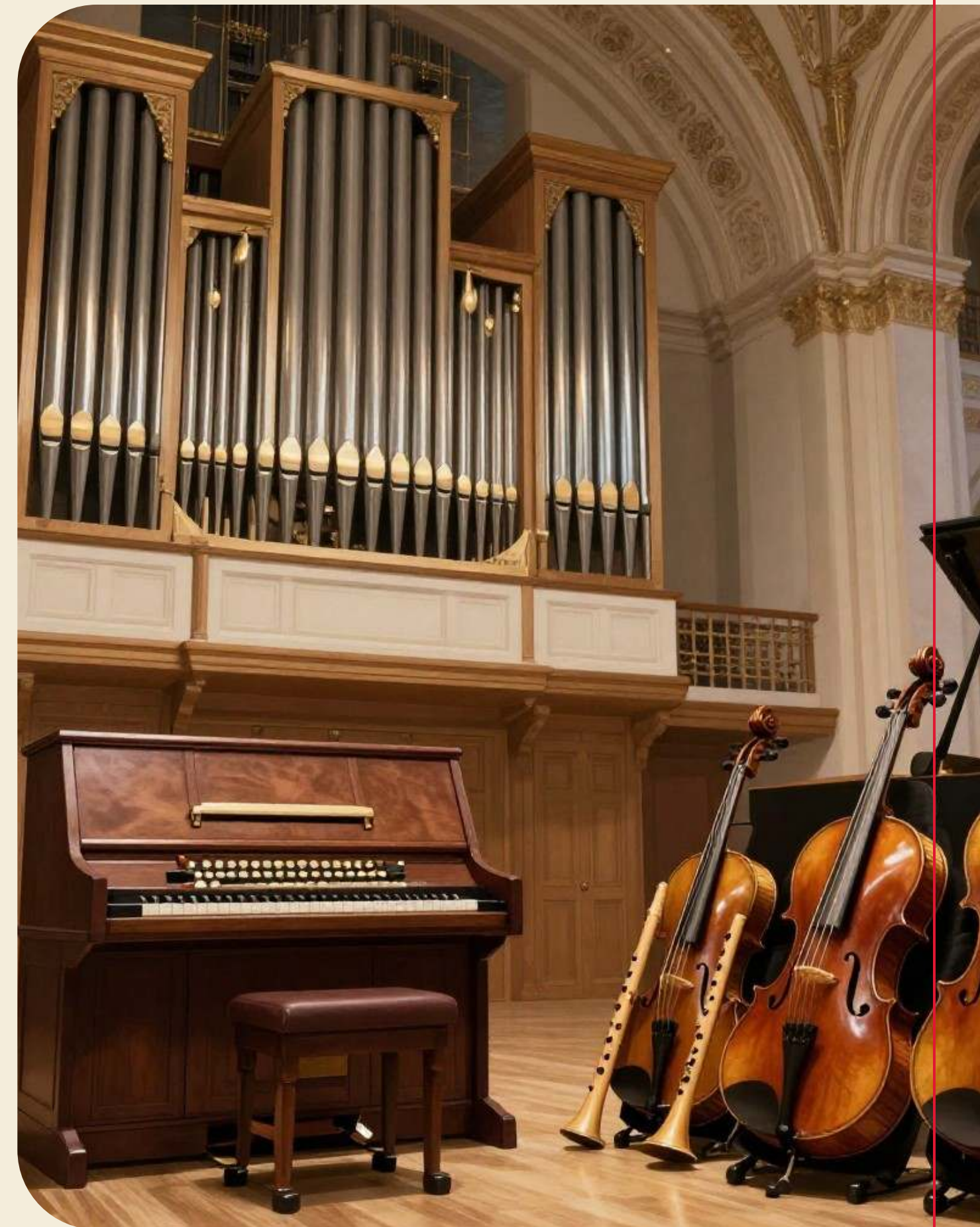

В быстрых местах музыка Баха кажется лёгкой и подвижной, будто в комнате пролетел свежий ветер. От этого слушателю хочется следить за каждым звуком очень внимательно.

Знаменитые произведения Баха

Среди самых известных сочинений Баха — «Токката и фуга ре минор» и «Бранденбургские концерты». Они показывают его мощный органный звук, блеск оркестра и умение строить музыку с большой смелостью.

Не менее важны «Страсти по Матфею» и «Месса си минор». В этих произведениях особенно слышны глубина чувств, торжественность и удивительная сила музыкальной мысли.

Путь музыки Баха к слушателям сегодня

После Баха

Сначала его музыку исполняли реже, и она казалась старомодной. Но ноты сохранились, а вместе с ними — возможность снова открыть этот мир звуков.

XIX век

Затем интерес к Баху вернулся. Музыканты и слушатели стали чаще обращаться к его произведениям и видеть в них образец мастерства.

Сегодня

Теперь музыка Баха звучит в концертных залах, фильмах, мультфильмах и учебных классах. Её слушают, изучают и используют, чтобы учиться вниманию и вкусу.

Как внимательно слушать музыку Баха

Порядок шагов помогает заметить тему, голоса и настроение в произведениях Баха.

Интересные факты о Бахе

01

Бах очень внимательно относился к своим сочинениям и часто возвращался к ним снова. Он переписывал ноты, исправлял детали и добивался того, чтобы музыка звучала точно и красиво.

02

Как органист он умел по-разному управлять звучанием большого инструмента. Иногда музыка была тихой и сосредоточенной, а иногда — мощной, словно весь храм начинал петь вместе с ним.

03

Фамилия Баха стала почти символом настоящего мастерства. Она напоминает о том, что труд, ум и красота могут жить в одном произведении и радовать людей очень долго.

Бах остаётся живым в своей музыке

Музыка Баха пережила века, потому что в ней есть порядок, сила и настоящее чувство. Она и сегодня учит слушать внимательно, удивляться и понимать, как прекрасна может быть музыка.

