Программа музыкальной гостиной «Живущий верою» -

об Иоганне Себастьяне Бахе - (Новосибирск, 17.12.2013)

1. **Ведущий:** Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем музыкальную гостиную, которая называется «Живущий верою». Весь верующий христианский мир в течение месяца будет вспоминать и праздновать удивительное событие – Рождество Христа - Бог пришёл на эту землю и родился младенцем. Об этом в услышите французскую песню 18 в. «Придите, ликуйте» (Джон Вейд, манускрипт 18 в.)
2. **Муз.номер «Придите, ликуйте»** ансамбль «Созвучие»
3. **Ведущий:** Сегодня мы собрались, чтобы слушать музыку замечательного немецкого композитора 18 в. И.С.Баха.Его творчество считают вершиной духовной музыки. Музыка Баха обладает лечебным воздействием на организм, активизирует мозг, доставляет радость чувствам. Кто же он, этот человек? В самом начале мы посмотрим, где родился и жил И.С.Бах
4. **Фильм «Эйзенах» (2 мин) –** город, Дом, об отце
5. **Ведущий:** Отец Баха – Иоганн Амвросий – имел брата близнеца, придворного и городского музыканта в Арндштате. Они так походили друг на друга, что их жёны отличали их только по одежде. Они трогательно любили друг друга: речь, образ мыслей, стиль их музыки, манера исполнения – всё было одинаково. Когда заболевал один, заболевал и другой. И умерли они один за другим.
6. **В 9 лет И.С.Бах потерял мать, в 10 лет – отца**. Он был младшим в семье и его взял к себе старший брат Иоганн Христов (он был органистом). Иоганн Себастьян проявлял чрезмерное усердие к занятиям, он попросил у брата ноты с произведениями известных композиторов. Брат отказал ему. Он вытащил её своим маленькими ручками сквозь решётку шкафа и лунными ночами переписывал ноты. Через 6 месяцев работа была закончена – но брат, найдя тетрадь, отобрал её. В 18 лет он стал органистом в Арнштадте и играл на богослужениях.
7. **Бах служил при церкви,** большую часть музыки писал для церкви, сам был,безусловно,верующим человеком, обладал обширными познаниями в богословии и богослужении. Он прекрасно знал священное Писание, церковные тексты, традиции культовых обрядов и их суть. В его библиотеке содержалось несколько изданий полного собрания сочинений М.Лютера, в том числе раритеты: семитомное латинское издание 1539 г., восьмитомное немецкое издание 1555 г. и восьмитомное лейпцигское издание 1697 г., содержащее свыше 5000 хоралов. Библия на 2-х языках – немецком и латинском – была его настольной книгой.
8. **Ведущий:** так как близко рождество Христово, давайте послушаем, что И.С. Бах написал о нём. Вы услышите знаменитую прелюдию До мажор, изображающую приход Ангела к Марии - благовещение (слайд).
9. **Муз.номер** **Прелюдия До мажор** - Полина Татьяна
10. **Ведущий:** Ещё одно произведение, посвящённое празднику рождества – «**Магнификат» (величит душа моя Господа),** исполнялся после проповеди, поэтому должен был занимать немного времени. Это небольшое произведение в несколько частей. Вы услышите 3 номер «Магнификат» - ария сопрано. Её текст – это песня беременной Марии из Евангелия от Луки, которую она произносит во время встречи со своей сестрой Елизаветой(та беременна Иоанном Крестителем).

В Лейпциге во времена Баха преобладало латинское богословие. На этом языке пели праздничные гимны, читали послания и евангелие. Часть богослужения шла на немецком. Вы услышите пение на латинском языке.

1. **Муз.номер** **Ария из Магнификат** «Что призрел Он на смирение рабы своей» - Клейнос Анна
2. Каково было духовное состояние людей того времени? **Фильм «Музыкальная проповедь – Библия для бедных» - 2 мин.**
3. **Ведущий:** Органист исполнял важную роль в немецком протестантском богослужении, произнося своего рода «музыкальную проповедь». Бах считал музыкальную проповедь главным делом своей жизни. Как он это делал? 18 в. – век символов. Человек того времени мыслил ассоциациями, также и музыканты старались конкретно изобразить действия, для каждого оттенка чувств были свои мелодии – музыкальные фигуры. **Символика музыкальных фигур** – за определёнными музыкальными оборотами закрепились устойчивые значения для выражений движений души. Нисходящие мелодии – употреблялись для символики печали, восходящие – символика воскресения. Мелодии (фигуры) подражали интонациям речи – вздох (секунда вниз), вопрос (секунда вверх), восклицание (секста вверх). Равномерное движение нижнего голоса уподоблялось шаганию, быстрые восходящие и нисходящие движения выражали полёт ангелов (например, в рождественскую ночь), кварта **–** символ истинной веры, скачки на октаву считались признаком спокойствия и благополучия, скачки вниз на большие интервалы – старческая немощь. Были у Баха свои мелодии, обозначающие крест (распятие), постижение воли Божьей, мотив воскресения.

Сами мелодии гимнов, которые пела община, являлись знаками, отражающими содержание хорала. Если органист играл их в определённом порядке, то они складывались в ассоциативный ряд, в результате чего получалась музыкальная история.

ХТК Прелюдия До мажор – Приход Ангела к Марии (благовещение), Прелюдия Си бемоль мажор – весть для пастухов, фуга – поклонение пастухов (с.44,45 Носина). Прелюдия делится на 2 части: 1 часть – это полёт ангелов, наполняющих пространство небесной музыкой. В своём полёте ангелы постепенно снижаются, в низком регистре ангелы приближаются к земле, изображается как пастухи убоялись стразом великим. Затем снизу вверх раскладывается нонаккорд с большим скачком – это изображается разверзание небес. Вторая часть прелюдии – прославление Бога – звучит хорал «Gloria in exelsis Deo et in terra pax – «Слава в вышних Богу и на земле мир». В 4 такте с конца - Мотив крестных страданий Иисуса: Несёт смысл свершившейся через страдание жертвы во искупление грехов человеческих и указывает на главное ещё «не действующее» лицо этой прелюдии – Иисуса Христа, пришедшего в мир, чтобы своей смертью на кресте принести спасение людям.

Фуга Си бемоль мажор - делится на 2 части. Первая – 4 интонации, жесты приветствия – поклон – приветственный жест рукой наверх – снова поклон. Всего здесь 3 голоса и каждый вступает со своим мотивом, основанном на конкретном хорале, их пели прихожане в церкви. На картинах того времени третий пастух обычно изображался позади, заглядывающий вперёд через плечи двух первых. Интонации второго голоса тоже как бы заглядывают поверх двух голосов

1. **Муз.номер** **Прелюдия и фуга Си бемоль мажор** (ХТК 1 часть) - Полина Т.
2. **Ведущий:** музыканты о Бахе «Как будто у него одно стремление: заново переработать и с неподражаемым совершенством передать всё, что находится перед ним. Не он живёт, но дух времени живёт в нём
3. Лучшее, что создала **песня от 12 до 18 вв.,** украшает его кантаты и страсти. Бах кладёт в основу своего творчества хорал, в звуках передаёт содержание текста

Старинный хорал занимал выдающееся место в произведениях Баха и это стало роковым для композитора6 во имя «просвещённого вкуса» рационализм осудил старинную духовную песню. Его кантаты и «Страсти» не существуют до второй половины 18 в.

1. **Муз.номер: «Славу воспойте**» - ансамбль «Созвучие»
2. **Ведущий: о** семье И.С.Баха. С первой женой Бах прожил 13 лет, родилось 7 детей, но в живых осталось 4 (3 мальчика и одна девочка). Через 1,5 года он женился на Анне Магдалине, он обучал её, она прекрасно пела, переписывала ноты мужа, всячески помогая ему. Она была ему самым близким другом. В Лейпциге Бах потерял 7 детей из 13, рождённых Анной Магдалиной. Старший из сыновей Анны Магдалены Готрих Генрих был слабоумным, в семье его называли Давид. Эммануил Бах считал его способности гениальными, но не развитыми. Играя, он часто вызывал слёзы у отца.

К году смерти Баха в живых из 20 детей осталось только 9 (5 мальчиков, 4 девочки

Бах писал в одном из писем, что домашними силами может составить вокальный и инструментальный концерт

 Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах – их 3. Ещё до женитьбы на Анне Бах для старшего сына завёл «Клавирную книжечку для Вильгельма Фридемана». Это было обычной практикой во времена Баха – заводить альбомы для домашнего музицирования. Ведь так естественно – в доме. Где музыка наполняла как воздух. Где новые произведения ежедневно создавались всеми, в буквальном смысле от мала до велика, - иметь тетрадь, где всё это бы записывалось. Кроме этих тетрадей была «Органная книжечка», ХТК. Первая тетрадь была создана в 1722 г., вторая в 1725 г. и была подарена чистой Анне Магдалине ко дню рождения (ей испонялось 24 года), переплетена в красивый зелёный кожаный переплёт, обрамлена золотым бордюром, с двумя замочками, с красными атласными ленточками, в середине было написано AMB (Анна Магдалина Бах). Постепенно эта тетрадь стала наполняться теми пьесами, которые Бах писал для своих детей, Анна Магдалина (особенно менуэты) и их дети. Кто-то записывал продиктованное отцом, а кто-то вписывал свои композиции.

1. **Муз.номер** Менуэт – Клейнос Катя
2. **Ведущий: История: Забавный рассказ о семье**:«Вечером, когда Бах ложился спать, 3 его сына поочерёдно играли ему, и под музыку эту он отходил ко сну – такой порядок был в доме. Легче всего он засыпал у Кристиана, если конечно, не выходило так, что раздражение не давало ему заснуть. Это бремя в отцовском доме часто досаждало мальчикам. Филипп Эммануэль однажды вечером прислушался и как только услышал, что отец захрапел, прыг-скок от клавесина, прямо на неразрешённом аккорде – и убежал. Ну а отец Себастьян сразу же проснулся от такого неблагозвучия. Диссонанс терзает, мучит его слух. Сначала он подумал, что Эммануэль просто отошёл и вернётся. Но ничего подобного. Мучения его нарастают. Тогда он встаёт с постели, как был в рубахе, хоть и хорошо ему было лежать в тепле, ощупью пробирается в темноте к инструменту, берёт этот злополучный аккорд и … разрешает его»
3. **Муз.номер** Прелюдия мажор – Новосельцева Софья
4. **Муз.номер** Прелюдия Ре мажор – Клейнос Татьяна
5. **Ведущий:** Один раз в его карьере был случай, что на место, куда он собирался поступить и испытывался, прошёл другой музыкант, имевший гораздо меньший талант, но заплативший за это место большую сумму, 4000 марок. Проповедник той церкви негодовал и в рождественской проповеди говорил об ангелах, поющих в Вифлееме при рождении Христа, что в Гамбурге их искусство не принесло бы им пользу. Он глубоко уверен, что если бы один из вифлеемских ангелов прилетел с неба и божественно играя захотел занять место органиста в церкви св.Фомы, но не имел денег, то он улетел бы на небо. Это было на пользу потомкам Баха, так как в церкви Гамбурга не было хора и Бах не написал бы столько прекрасной вокальной и хоровой музыки.
6. Ради обучения детей Бах оставляет прибыльную должность и переезжает в Лейпциг на место простого кантора. **Фильм «Лейпциг» - 2 мин.**
7. **Ведущий:** Хор в Лейпциге: для 4-х церквей 55 учеников, т.е. не более 3 учеников в партии, 12 человек в хоре.
8. **Муз.номер** «Мой Иисус» (из «Гимнов надежды») - хор
9. **Ведущий:** Свои партитуры он украшал буквами: S.D.G. – Soli Deo Gloria (Одному Богу слава) или J.J. - Jesu juva (Иисус, помоги). Эти буквы были для него не формулой, но исповеданием веры, проходящей через всё его творчество. Музыка для него – богослужение.
10. **Муз.номер** «Глава в венце терновом» хор
11. **Фильм «График жизни Баха на неделю –** 2 мин.
12. **Ведущий:** В 18 в. Баха не причисляли к великим композиторам Германии. Славой пользовался он как органный виртуоз, восхищались теоретиком – мастером фуги, композитора упоминали между прочим. Со дня своей победы над органистом Маршаном он принадлежал к местным знаменитостям**. (История с Маршаном)**

Его часто приглашали для испытания органа в разных городах. Никто, даже из числа его противников, не сомневался, что он князь клавесинистов и король органистов; но никто, даже его друзья, не понимал его величия как композитора.

Мы не должны быть несправедливы к тем, кто не увидел в нём гения.

1. - в то время музыкантом считался тот, кто исполнял собственные произведения. Расцвет музыки Баха наступил только в эпоху 19 в. – исполнительского искусства.
2. - При жизни Баха искусство избрало путь «нежной и чувствительной музыки». Произведения основанные на строгих правилах, считались скучными.
3. - Сыновья Баха не слишком ценили сочинения отца. После смерти, слава сына Баха Эммануила затмила его.
4. - Делу Баха вредил культ Генделя, произведения которого всячески распространялись
5. Баховские кантаты не исполнялись в церкви не только из-за своей музыки, но также из-за ортодоксальных текстов. И от прежнего увлечения музыкой в Германии через 50 лет после смерти Баха не осталось и следа. Хор и оркестр в Гамбурге, глее жил Эммануил, находились в плачевном состоянии.
6. Ноты Баха были в частных коллекциях, почти не доступны

К концу 18 в. казалось, что память о Бахе умерла навсегда. Но вначале 19 в. в 1802 г. биограф Форкель издал биографию И.С.Баха и его ноты. «Произведения, которые оставил нам Бах – бесценное национальное сокровище, ни у одного народа нет ничего подобного».

1. **Муз.номер – фортепиано -** Полина Мария
2. **Фильм «Речь музыканта» -** 2 мин.
3. **Муз.номер** Ария из сюиты Ре мажор – Клейнос Анна, Полина Татьяна
4. **Ведущий:** **Гёте** о музыке И.С.Баха: «Я сказал себе: как-будто бы вечная гармония говорит со мною о Боге перед творением мира. Так было и в моей душе, я не чувствовал, и казалось, не имел ни ушей, ни глаз, ни других органов чувств». Когда молодой Мендельсон гостил у Гёте , он должен был играть ему Баха постоянно. Когда Мендельсон в 1830 году играл престарелому Гёте эту увертюру, тому казалось, что он видит торжественное шествие множества людей, поднимающихся по большой лестнице. Впервые после смерти Баха эта увертюра была исполнена в 1838 г. под руководством Мендельсона.
5. **«Кто во что горазд».** Члены этой большой семьи музыкантов были очень дружны. Так как они не могли жить все вместе в одном городе, то встречались один раз в год. Для этого назначался день и место. Собирались они обычно в Эйзенахе, Арнштадте или Эрфурте, при этом посвящали своё время исключительно музыке. Так как все они были канторами, органистами и городскими музыкантами и играли в церкви, то начинали все дела молитвою и в самом начале своей встречи пели хорал. Затем они переходили к музыкальным шуткам – пели народные песни, экспромтом, импровизируя, так что каждый пел свой голос. Голоса составляли некоторую гармонию, но тексты у всех были различны. Такое совместное пение они называли **«Кто во что горазд» и** не только сами хохотали при этом, но возбуждали такой же искренний смех у тех, кто их слушал».
6. **Фильм «Фуга соль минор. Ансамбль саксофонистов» 3 мин.**
7. **Ведущий:** **Хоральная прелюдия –** до нас дошла только треть написанного Бахом, это произведения по темам хоралов. На каждое воскресенье года были расписаны хоралы, которые пелись общиной и органист сочинял на них прелюдии (произведения для органа), т.е. это были песни. **История:** Одна из прелюдий была спасена учеником Баха, так как попала в руки лавочника, который хотел использовать её как макулатуру.
8. **Муз.номер** Хоральная прелюдия фа минор «Я взываю к Тебе, Господи» - Полина Татьяна
9. **Фильм «Стихи жене. Смерть Баха» - 4 мин.**
10. Муз.**номер** «Только на Господа» ансамбль «Созвучие»
11. **«**Если музыка обладает властью направлять нашу духовную сущность по пути благородства, эта музыка велика. Если композитор своей музыкой достигает этой вершины, он достигает предела. Бах этого достиг». П.Хиндемит.
12. Молитва

Дополнительные сведения:

Образование: Бах получил хорошее общее образование, не хуже своих современников музыкантов, хорошо разбирался в иностранных языках, знал и преподавал латынь. Но он не пользовался модной тогда теорией математики в музыке. В музыке Бах получил образование от отца, тот учил его игре на скрипке и клавесине, и братьев, во многом был самоучкой и не принадлежал ни к какой школе. Его авторитетом были все признанные мастера, Как старые, так и новые. Бах, Как и все великие самоучки, до конца жизни оставался восприимчивым к чужому искусству и готов у всех был учиться. Ко всему новому, что появлялось в его области творчества, он проявлял интерес, он стремился познакомиться с произведениями современников. Всякий раз, как только ему позволяли средства, он ехал в поездки, чтобы услышать современных знаменитостей и поучиться чему-либо. Он списывал произведения других композиторов для собственного удовольствия. Он основательно знал французское и итальянское искусство. Он делал переложения их струнных произведений для органа и клавира. Он любил чужую музыку, потому что она активизировала его творческую фантазию.

Характер И.С.Баха: в обычной жизни он был чрезвычайно приветливым и скромным человеком. Он был прямодушен и неспособен совершить несправедливость. Если Бах мог оказать кому-нибудь услугу, То никогда не отказывал. Когда кто-нибудь из его учеников устраивался на работу, он дружески помогал ему, писал рекомендательное письмо.

Бах всегда был верен поговорке: «будь гостеприимен». Всякий любитель искусства, чужеземец или земляк, мог прийти в его дом и встретить радушный приём».