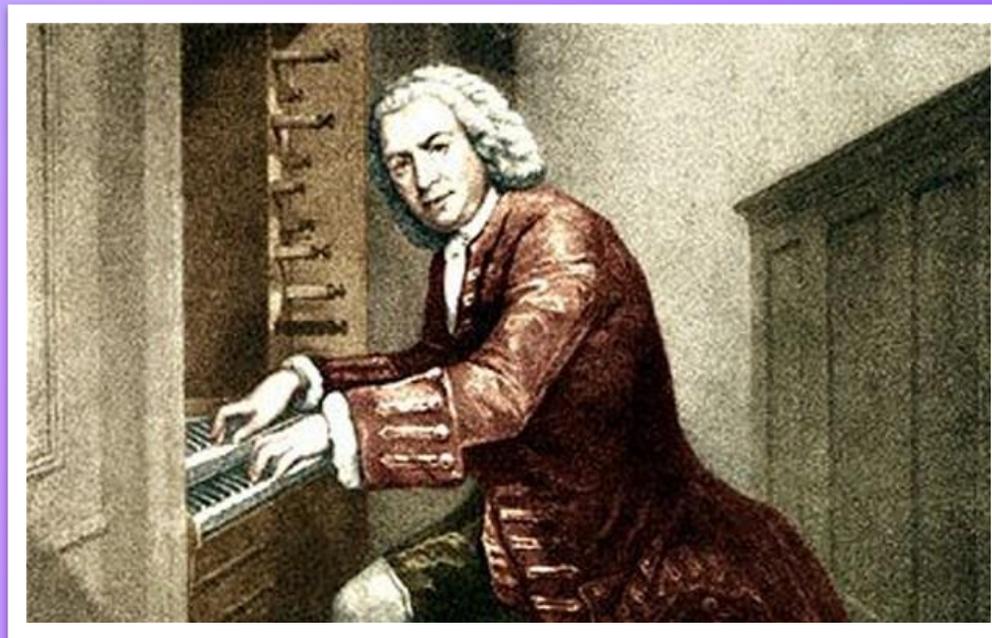

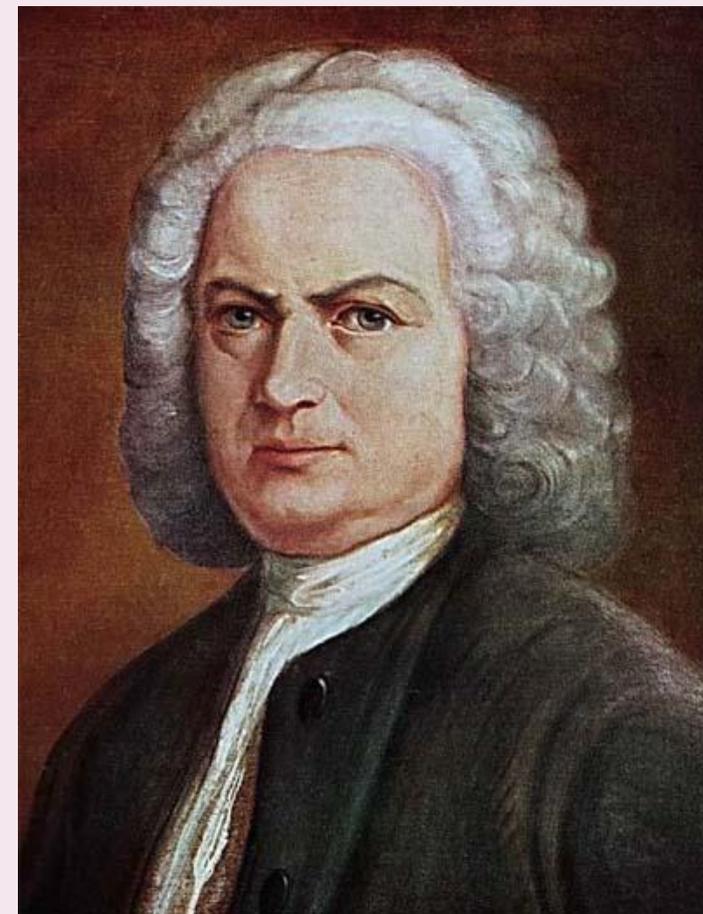
Клавирные произведения И.С. Баха

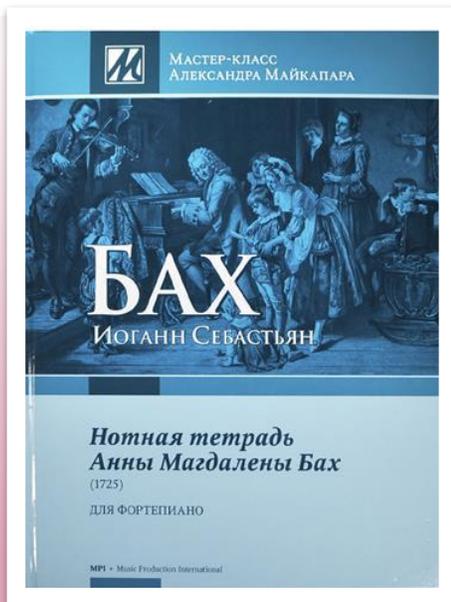
Клавирные произведения И.С.Баха

К клавиру И. С. Бах (1685 – 1750) обращался на протяжении всей жизни. Первые известные нам сочинения относятся к юношескому периоду творчества, последние созданы в 1750 году. Клавирные сочинения И. С. Баха, с которыми пианист знакомится еще в первые годы обучения, становятся школой мастерства для каждого музыканта.

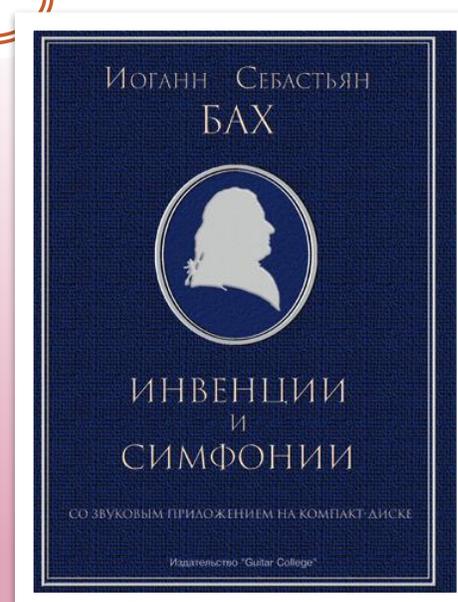
Клавирные произведения И.С. Баха *

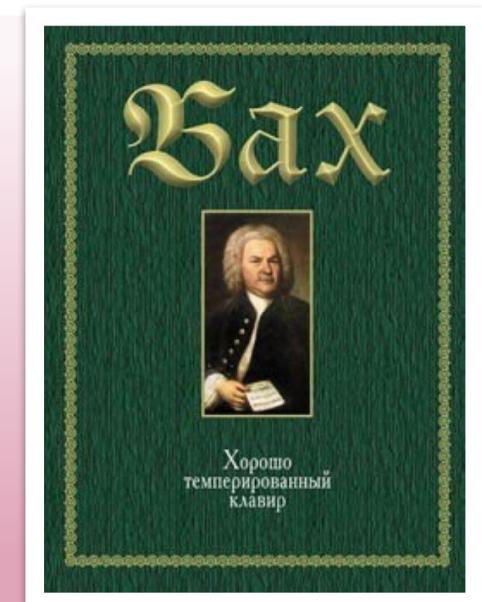
Нотная тетрадь
А.М.Бах

Маленькие
прелюдии и
фуги

Инвенции
и
симфонии

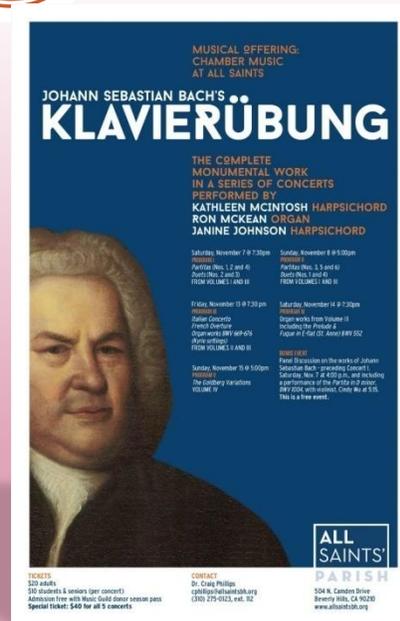
Хорошо
темперированный
клавир

* Передвигайтесь по презентации при помощи гиперссылок

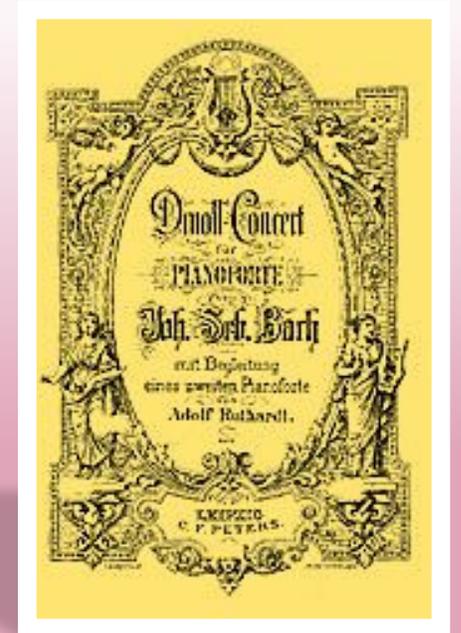
Клавирные произведения И.С. Баха

Клавирные сюиты

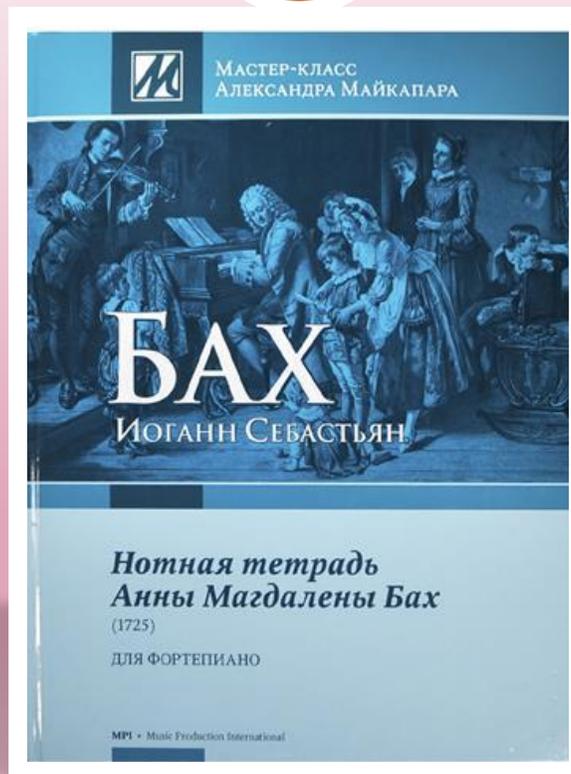

Klavierübung
(Клавирные упражнения)

Клавирные концерты

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах

Во времена Баха было принято заводить домашние альбомы, музыкальные и литературные. Таким альбомом стала **«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»**. Тетрадь, начатая в 1725 году, заполнялась Анной Магдаленой и детьми Баха, обучавшимися по ней игре на клавире, вплоть до 1740 г.

Т. Э. Розенталь. Семья И. С. Баха

Кр. Петцольд Менуэты Соль мажор, соль минор из «Нотной тетради А. М. Бах»

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах

Пьесы из «Нотной тетради А. М. Бах» в большинстве своем не принадлежат перу И. С. Баха. В тетрадь включены следующие произведения:

Пьесы композиторов-современников Баха:
Франсуа Куперена
Пьесы композиторов-современников Баха:
Франсуа Куперена,
Кристиана Петцольда,
Иоганна Адольфа Хассе,
Георга Бёма, Готфрида Генриха Штёльцеля (1)

Пьесы, написанные сыном И. С. Баха, Филиппом Эммануилом Бахом

Вокальные пьесы И.С. Баха, написанные для Анны Магдалены Бах

Пьесы И. С. Баха, включенные в оригинальную тетрадь:
Партиты* Партиты* № 3 и № 6, Французские сюиты* Партиты* № 3 и № 6, Французские сюиты* № 1 и № 2, Прелюдия До мажор

Нотная тетрадь может считаться антологией музыки начала XVIII в. из Тома ХТК*

Маленькие прелюдии и фуги

Маленькие прелюдии и фуги

Сборник «Маленькие прелюдии и фуги» при жизни И.С. Баха не существовал, он был составлен в XIX веке из небольших пьес И.С. Баха.

12 маленьких прелюдий

6 маленьких прелюдий

Впервые опубликованы немецким музыкантом **Ф. Грипенкерлем** в 1848 году. В сборник вошли:

6 прелюдий из «Клавирной книжечки Вильгельма Фридемана Баха»

5 прелюдий из **небаховского небаховского автографа**

Трио соль минор, досочиненное Бахом к менуэту из **партиты И.Г. Штельцеля**

Впервые опубликованы биографом И.С. Баха **Иоганном Форкелем**

И. С. Бах Маленькая прелюдия ми минор. Исполняет Ульрих Урбан

Маленькие прелюдии и фуги

Пьесы И. С. Баха, включенные в сборник **«Маленькие прелюдии и фуги»**, воспроизведены как по **автографам** Баха, так и по лучшим старым копиям, сделанным его учениками. В «Маленьких прелюдиях» отразились баховские музыкальные образы, черты стиля, объединяющие эти миниатюры с шедеврами Баха. На примере прелюдий ученик впервые знакомится с важнейшими понятиями полифонии – **темой, противосложением, имитацией (2), скрытым многоголосием.**

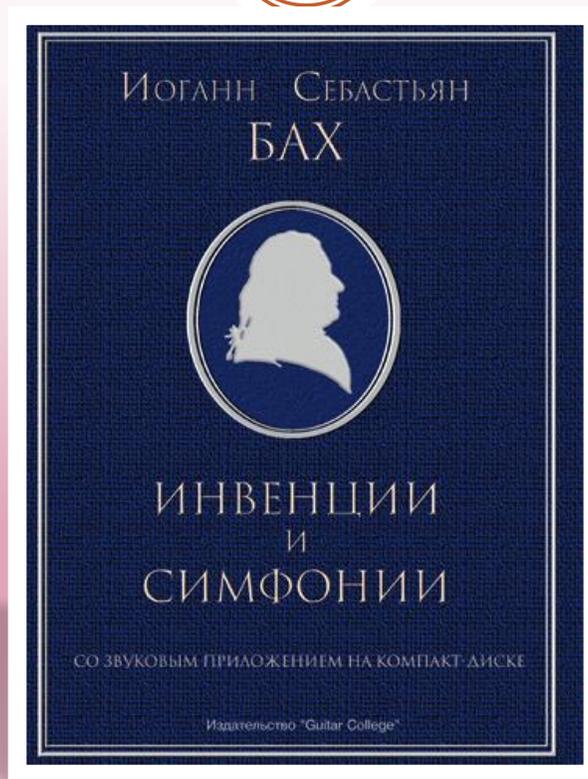
Б. Деннер «И. С. Бах с сыновьями» - Вильгельмом Фридеманом
Б. Деннер «И. С. Бах с сыновьями» - Вильгельмом Фридеманом, Филиппом Эммануилом

И. С. Бах Маленькая прелюдия До мажор № 2. Исполняет Ульрих Урбан

Деннер «И. С. Бах с

Инвенции

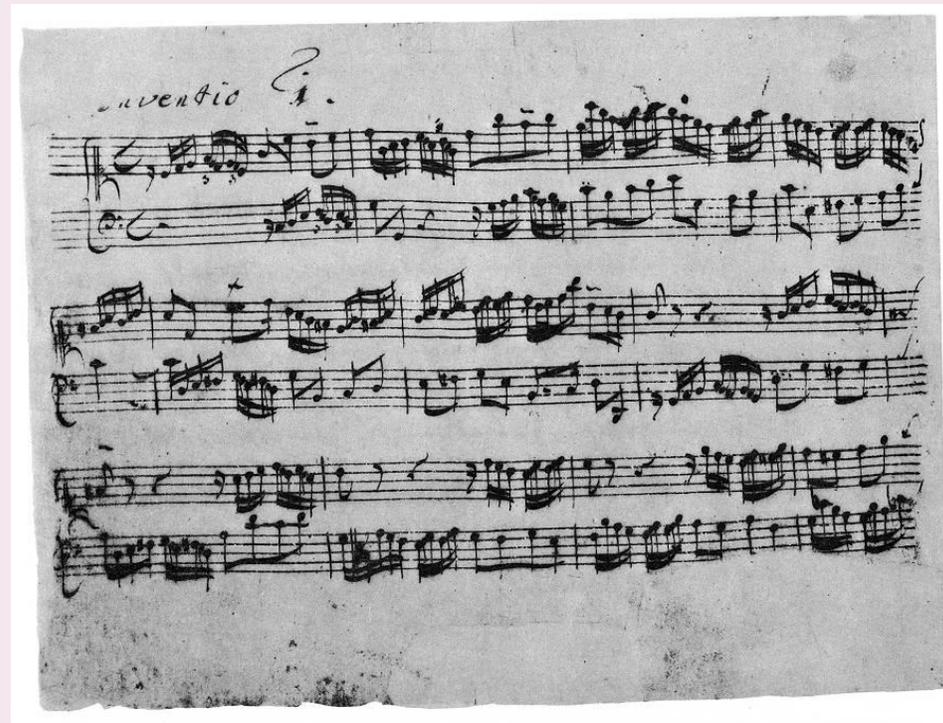

Инвенции

15 Инвенций и 15 Симфоний созданы И.С.Бахом как подготовительные упражнения для исполнения более сложных полифонических произведений. Инвенции полны выдумок, остроумных сочетаний и чередований голосов.

«Инвенция таила некую загадку, нечто чудесное, забавное, странное и причудливое, а равно - искусное, ловкое, хитроумное, умелое, изощренное и мастерское» (3)

Фрагмент рукописи
(Инвенция до мажор)

Инвенции

До нас дошли три варианта этого сборника.

Версия 1	Версия 2	Версия 3
Содержится в клавирной книжечке старшего сына Баха, Вильгельма Фридемана (начата в 1720 году). Пьесы носили иное название – Преамбулы и Фантазии , и отличались от окончательной версии рядом деталей нотного текста.	Сохранилась в копии одного из учеников Баха. Порядок пьес отличается от привычного: за каждой двухголосной инвенцией следует трехголосная в той же тональности.	Окончательный вариант Инвенций и Симфоний был записан в 1723 г. Пьесы расположены по восходящим ступеням диатонической гаммы.

Инвенции

На титульном листе окончательной версии Бах поместил заголовок: *«Откровенное наставление, показывающее любителям клавира правильный способ научиться играть чисто с двумя голосами, а также составлять хорошие инвенции и искусно развивать их, но более всего добиваться певучести и приобрести вкус к самостоятельной композиции»*. Таким образом, Бах ставит три главные задачи в изучении этих пьес:

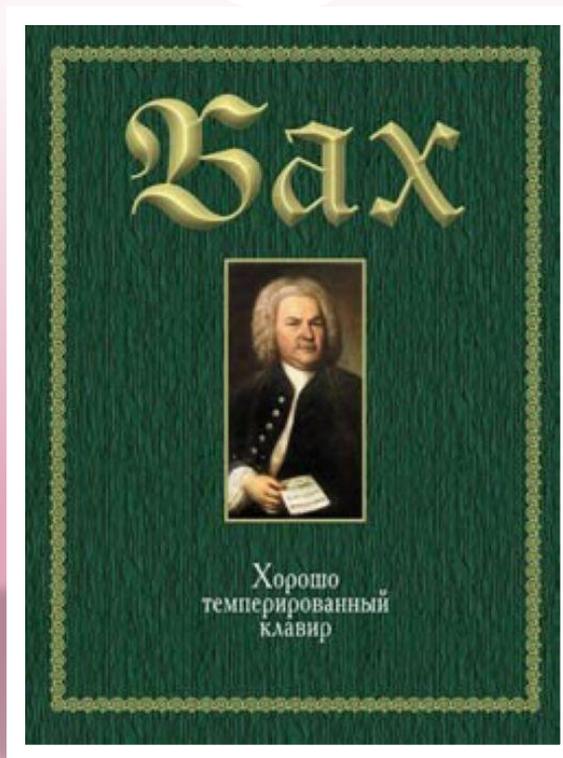
- 1) обучение клавирной игре и основам композиции;
- 2) привитие навыков полифонической игры;
- 3) стремление выработать певучую, кантиленную манеру игры на инструменте.

Ян Вермеер
«Молодая верджиналистка»

Хорошо темперированный клавир

Хорошо темперированный клавир

«Хорошо темперированный клавир» в двух томах, написанных в 1722 и 1744 годах, — сборник, в каждом томе которого содержится по **24 прелюдии и фуги** во всех тональностях.

Цикл имел большое значение в связи с переходом на современную, **темперированную**, систему настройки инструментов. Бах, создавая свой ХТК, хотел показать преимущества темперированной настройки, познакомить играющих на клавире со всеми 24 тональностями.

Титульный лист

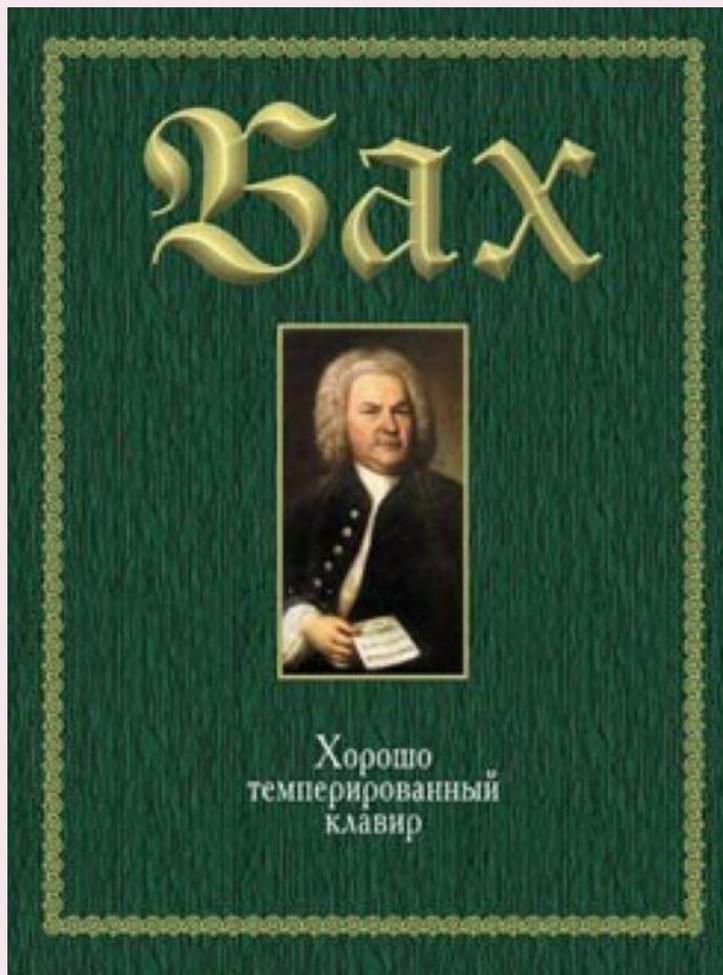
Хорошо темперированный клавир

В старинном **натуральном** строе инструменты звучали чисто только в тональностях с малым количеством знаков; тональности свыше трёх-четырёх знаков звучали фальшиво и почти не употреблялись. С использованием клавира как аккомпанирующего инструмента возникла необходимость в едином строе, позволяющем применять все мажорные и минорные тональности. **Темперация** (деление октавы на 12 равных интервалов – полутонов) позволила использовать все имеющиеся 24 тональности.

Хорошо темперированный клавир

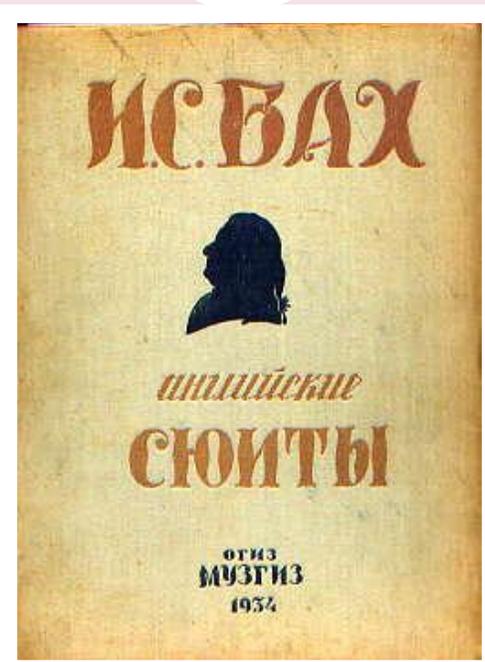

Каждая Прелюдия и Фуга «Хорошо темперированного клавира» представляют собой малый цикл, объединенный общей тональностью. Прелюдии и фуги ХТК являются наиболее совершенным выражением полифонического письма, энциклопедией баховских образов.

На примере этого шедевра мирового искусства учились великие музыканты — Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист.

Клавирные сюиты

Французские сюиты

Создавая **Французские сюиты** (Веймар, 1708-1717 г.) Бах следовал традиции французских композиторов, широко использующих танцы в клавесинной, камерной и оркестровой музыке. Французские сюиты Баха отличаются простотой клавирного стиля, состоят из традиционных для старинных сюит **аллеманды, куранты, сарабанды, жиги**. Между сарабандой и жигой в качестве интермедий помещены более новые «модные» танцы: **менуэт, гавот, бурре, англез, полонез, лур, паспье**, а также ария, бурлеска, скерцо. (4)

Николя Ланкре
«Танцы в Равильоле»

Английские сюиты

Пьетро Лонги
«Уроки танцев»

6 Английских сюит сочинены в Кётене (1717—1723). По утверждению **Форкеля**, получили прозвание «английских», т. к. были написаны для некоего англичанина. В Английских сюитах происходит укрупнение масштабов цикла, возрастает роль контрастов между танцами, стиль и приемы изложения становятся более виртуозными. В качестве начальной пьесы используется нетанцевальная импровизационная **прелюдия**.

Партиты

6 партит (сочиненны в Лейпциге в период 1726—1730 г), вошедших в первую часть **Klavierübung** отличаются более свободной интерпретацией сюитного цикла: появляются нетанцевальные пьесы — **рондо, каприччо, бурлеска, скерцо**, написанные с контрастными сменами движений и фактуры, в блестящем концертном стиле.

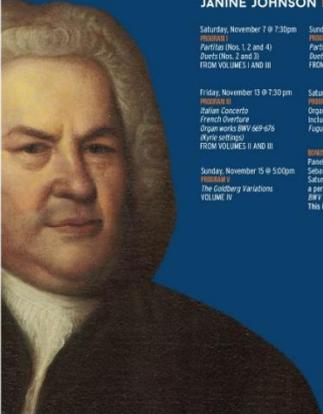

Николя Ланкре Танец в саду

И. С. Бах Симфония из Партиты № 2 до минор. Исполняет **Марта Аргерих**

Клавирübung (Клавирные упражнения)

MUSICAL OFFERING:
CHAMBER MUSIC
AT ALL SAINTS

JOHANN SEBASTIAN BACH'S KLAVIERÜBUNG

THE COMPLETE
MONUMENTAL WORK
IN A SERIES OF CONCERTS
PERFORMED BY
KATHLEEN MCINTOSH HARPSICHORD
RON MCKEAN ORGAN
JANINE JOHNSON HARPSICHORD

Saturday, November 7 @ 7:30pm
Program I
Partita (Nos. 1, 2 and 4)
Duetts (Nos. 2 and 3)
FROM VOLUMES I AND III

Friday, November 13 @ 7:30 pm
Program II
Italian Concerto
French Overture
Organ works BWV 669-676
Wine cellars
FROM VOLUMES II AND III

Sunday, November 15 @ 5:00pm
Program III
The Goldberg Variations
VOLUME IV

Sunday, November 8 @ 5:00pm
Program IV
Partita (Nos. 3, 5 and 6)
Duetts (Nos. 1 and 4)
FROM VOLUMES I AND III

Saturday, November 14 @ 7:30pm
Program V
Organ works from Volume II
including the Prelude #
Fugue in E-flat Major BWV 552

NOTE: EVENT!
Panel Discussion on the works of Johann Sebastian Bach - grandis Concert I
Saturday, Nov. 7 at 4:00 pm, and including a performance of the Partita and organ BWV 604 with violinist, Cindy Wu at 5:15. This is a free event.

TICKETS
\$20 adults
\$10 students & seniors (per concert)
Admission free with Music Guild donor season pass
Special ticket: \$40 for all 5 concerts

CONTACT
Dr. Craig Phillips
cphillips@allsaintsbh.org
(310) 275-0123, ext. 112

ALL SAINTS' PARISH
504 N. Camden Drive
Beverly Hills, CA 90210
www.allsaintsbh.org

Klavierübung (Клавирные упражнения)

«*Klavierübung*» («Клавирные упражнения») — грандиозный цикл, единственный, опубликованный при жизни И. С. Баха, состоит из четырёх частей.

I часть (1731 г.)	II часть (1735)	III часть (1739)	IV часть (1742)
Шесть партит*	Увертюра во французском стиле; Итальянский концерт	21 хоральная обработка и четыре дуэта	Гольдберг-вариации

Klavierübung (II часть)

Увертюра во французском стиле – самая крупная из клавирных сют И. С. Баха. Названа по первой части – **Увертюре**, заменяющей традиционную аллеманду, роль заключительной пьесы играет маленькое поэтически-игривое «**Эхо**».

Николя Ланкре Менуэт

И. С. Бах «Эхо» из Увертюры во французском стиле (клавесин)

Klavierübung (II часть)

Итальянский концерт, написан для клавесина (чембало) с двумя мануалами (5), без оркестрового сопровождения. Концерт построен по образцу широко популярных в то время концертов итальянских композиторов (в том числе А.Вивальди) с характерной последовательностью частей: быстро — медленно — быстро.

Доменико Габбиани Доменико Габбиани Портрет трех музыкантов при дворе Медичи

Klavierübung (III часть)

Третья часть Klavierübung содержит 21 **хоральную** **обработку**, предназначенную для **протестантского** богослужения, и четыре дуэта. Иногда III часть Klavierübung называют **Органной мессой** Баха. Композиция написана к 200-летию посещения **Лейпцига** **Мартином Лютером** и торжественной службы, состоявшейся в **церкви св. Фомы**.

Klavierübung (IV часть)

В IV часть Klavierübung помещены **Гольдберг-вариации**, состоящие из арии и 30 вариаций для клавесина. Считается, что вариации были написаны по заказу российского посланника в **Саксонии** Германа Карла фон Кейзерлинга, и получили название по имени домашнего музыканта Кейзерлинга, юного виртуоза-клавесиниста **Иоганна Готлиба Гольдберга**, исполнявшего их для заказчика.

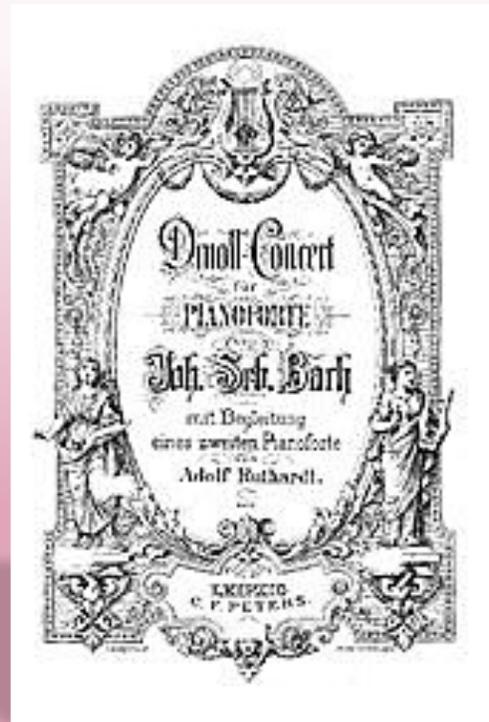
В качестве Арии (темы для вариаций) И.С.Бах использовал сарабанду из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».

Титульный лист первого издания Klavierübung

Клавирные концерты

Клавирные концерты

И. С. Бахом написано 9 концертов для **клавира** с оркестром, три концерта для двух клавиров с оркестром, два концерта для трёх клавиров с оркестром и один концерт для четырёх клавиров с оркестром на тему **Вивальди**. Почти все эти концерты – авторские переработки написанных ранее скрипичных концертов (некоторые из них утеряны).

Баховские **концерты** отличаются от современных другой ролью солирующего инструмента – клавесин, «первый среди равных», состязается с другими инструментами оркестра.

1. Примечания

1. Klavierübung — клавирные упражнения (1735).

2. Автограф — оригинальная рукопись автора.

3. Антология — собрание небольших произведений, литературных или музыкальных, принадлежащих разным авторам.

4. Аргерих, Марта (род. 1941) — современная аргентинская пианистка, выдающаяся исполнительница европейской фортепианной музыки от И. С. Баха до Б. Бартока и А. Шнитке, авторов-романтиков (Ф. Шопен, Р. Шуман).

5. Бах, Анна Магдалена (1701 — 1760) — певица, вторая жена И. С. Баха. Анна Магдалена регулярно ассистировала мужу, записывая нотами его игру. Кроме собственных детей, Анна Магдалена приняла на себя заботу о четырёх детях от первого брака И. С. Баха.

2. Примечания

6.Бах, Вильгельм Фридеман (1710 – 1784) – известен как «галльский» Бах, первый сын и один из первых учеников И. С. Баха. Вильгельма Фридемана причисляют к последним представителям барочной органной традиции, для его творчества характерны как рациональная строгость, так и необузданная фантазийность.

7.Бах, Иоганн Кристиан (1735 – 1782) – композитор эпохи классицизма, одиннадцатый, самый младший сын И. С. Баха и А. М. Бах. Также известен как «лондонский Бах», или «английский Бах». Автор опер, сонат, концертов, симфоний. Оказал влияние на формирование концертного стиля В.А. Моцарта.

3. Примечания

8.Бах, Карл Филипп Эммануил (1714 – 1788) – второй из пяти сыновей И. С.Баха, известен как «гамбургский» или «берлинский» Бах. Один из основателей классического музыкального стиля, известен благодаря клавирным сонатам, открывшим новую эпоху в развитии музыки.

9.Вермеер, Ян (1632—1675) – нидерландский художник-живописец XVII века, мастер бытовой живописи и жанрового портрета, один из величайших живописцев золотого века голландского искусства.

10.Вёрджинал – разновидность клавесина, подробнее см. настоящее пособие – 5 класс: «Инструменты-предшественники фортепиано».

11.Вивальди, Антонио (1678 – 1741) – итальянский композитор, скрипач-виртуоз, священник, один из знаменитых представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, широко известен благодаря своим инструментальным концертам.

4. Примечания

12. Габбиани, Доменико Антонио (1652 – 1726) – итальянский живописец эпохи барокко.

13. Гольдберг-вариации – в прижизненном издании именуется как «Ария с разнообразными вариациями».

14. Грипенкерль, Фридрих Конрад (1782 – 1848) – немецкий музыковед, ученик И. Форкеля. Вместе с К. Черни участвовал в редактировании Первого полного собрания клавирных сочинений И. С. Баха (1837 г.) Ф.Грипенкерлю принадлежало большое собрание рукописей И. С. Баха.

15. Гульд, Глен (1932 – 1982) – знаменитый канадский пианист XX века, наиболее известный благодаря своим интерпретациям музыки И.С.Баха.

16. Инвенция (от лат. **inventio** – находка, изобретение, выдумка) – небольшая двух или трехголосная пьеса полифонического склада, основанная на **имитации**.

5. Примечания

17.Кац, Шелли – современный канадский, американский пианист, исполнитель камерной музыки.

18.Клавир – общее название для семейства клавишных инструментов – органа, клавесина, клавикорда, фортепиано.

19.Клавирная книжечка В. Ф. Баха – заполнялась И. С. Бахом с 1720 по 1725-26 год. В неё включены, помимо прелюдий, 15 двухголосных инвенций (преамбул) и 15 трехголосных симфоний (фантазий).

20.Концерт, концертировать – итальянское слово **concerto** (1.созвучие, гармония; 2.согласие, соглашение) происходит от латинского **concertare** (состязаться, спорить).

21.Королёв, Евгений (род. в 1948) – российский, германский пианист, наиболее широкое признание получил как исполнитель музыки И. С. Баха.

6. Примечания

22.Куперен, Франсуа (1668 – 1733) – французский композитор-клавесинист, один из знаменитых представителей французской музыкальной школы эпохи барокко, современник И. С. Баха.

23.Ланкре, Никола (1690 – 1743) – французский художник, писавший картины в стиле рококо.

24.Лейпциг – город в Германии, в котором И. С. Бах жил в 1723 – 1750 годах.

25.Лонги, Пьетро (1702 – 1785) – итальянский художник, работавший в стилях барокко, рококо.

26.Лютер, Мартин (1483 – 1546) – христианский богослов, инициатор Реформации в Европе, переводчик Библии на немецкий язык.

27.Месса – музыкальное произведение для церковного католического богослужения.

7. Примечания

28.Медичи – итальянское семейство, представители которого в XIII – XVIII в. Неоднократно становились правителями города Флоренции, покровители выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения.

29.Небаховский афтограф – рукописный сборник, принадлежавший ученику Баха И. Келльнеру.

30.Оригинальная тетрадь – некоторые пьесы, включенные в оригинальную тетрадь, в современных изданиях не печатаются.

31.Партита (partita) – итальянское название сюиты, применявшееся наряду с французскими терминами **suite**, **partie** и **ordre** (у Франсуа Куперена).

32.Петцольд, Кристиан – немецкий органист и композитор, современник И.С. Баха. Некоторые его пьесы включены в «Нотную тетрадь А. М. Бах».

8. Примечания

33. Пиреш, Мария Жуан (Жоао) (род. В 1944 г.) — португальская пианистка, лауреат Международного конкурса им. Бетховена в Брюсселе (1970 г.). Известна своими интерпретациями музыки В. А. Моцарта.

34. Преамбула (от лат. **preambulo** — предшествую) — вводная, вступительная часть.

35. Протестантизм — одно из направлений христианства, возникло в Европе в XVI веке.

36. Пьесы И. С. Баха, включенные в оригинальную «Нотную тетрадь А. М. Бах» — в современных изданиях эти пьесы нередко отсутствуют.

37. Рихтер, Святослав Теофилович (1915 -1997) — российский пианист, один из крупнейших исполнителей XX века.

38. Саксония — одна из территорий Германии, в XVII веке была самостоятельным государством.

9. Примечания

39. Симфонии, синфонии (от греч. *symphonia* – созвучие) – у И. С. Баха клавирные пьесы полифонического склада, в отечественных изданиях традиционно называются трёхголосными инвенциями.

40. Соколов, Григорий (род. 1950 г.) – российский пианист, один из выдающихся музыкантов современности. Стал лауреатом III Международного конкурса им. П. И. Чайковского в 16 лет. Репертуар включает в себя музыкальные произведения от начала XVIII века до середины XX.

41. Сюита – (от франц. **suite** – «ряд», «последовательность», «чередование») циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей, объединенных общим замыслом. Подробнее о танцах, входящих в старинную сюиту см. Чванова Т. П. ЭУМП «Коллоквиум: Для учащихся 1-4 классов»: 3-4 кл.: «Старинные танцы».

10. Примечания

45.Темперация (от лат. *temperatio* – правильное соотношение, соразмерность) – выравнивание соотношений между ступенями звукоряда. При равномерной темперации каждая октава делится на 12 равных интервалов – полутонов.

46.Урбан, Ульрих (род. в 1939 г.) – немецкий пианист и педагог, его концертный репертуар простирается от произведений Иоганна Себастьяна Баха до современной музыки.

47.Утида, Мицуко (*Mitsuko Uchida* – Учида, Ушида, род. 1948 г.) – британская пианистка японского происхождения, прославилась своими трактовками музыки В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Л. Бетховена.

48.Фантазия (от лат. **phantasia**, др.-греч. **φαντασία** – плод воображения) – пьеса в свободной, импровизационной форме.

11. Примечания

49.Форкель, Иоганн Николаус (1749 – 1818) – немецкий музыкант, биограф И. С. Баха, автор первой книги о Бахе (1802 г.), инициатор первого издания собрания баховских клавирных сочинений.

50.Хоральная обработка, хоральная прелюдия – короткое музыкальное произведение для органа, основанное на хорале (хорал – церковное песнопение).

51.Церковь святого Фомы (Томаскирхе) – церковь в Лейпциге, стала известной благодаря тому, что в ней служил кантором (руководителем церковного хора) И. С. Бах.

52.Шифф, Андраш (род. в 1953, г. Будапешт, Венгрия) – британский пианист, считается одним из лучших интерпретаторов Л. Бетховена, широко известен как исполнитель произведений В. А. Моцарта, И. С. Баха, Ф. Шуберта и Р. Шумана.

12. Примечания

- 1). Подробнее о композиторах-современниках И. С. Баха см. – Майкапар А.Е. О нотных тетрадах Баха и о тетрадах Анны Магдалены в частности // Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (1725).— Челябинск: МРІ, 2006.— 111 с.— (Мастер-класс Александра Майкапара).
- 2). Подробнее см. настоящее пособие – 5 класс: «Полифония».
- 3). Цит. по: Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. - М., 1994., с. 46-47.

13. Примечания

4). Подробнее о танцах, входящих в старинную сюиту см. Чванова Т. П. ЭУМП «Коллоквиум: Для учащихся 1-4 классов»: 3-4 кл.: «Старинные танцы».

5). Подробнее об инструментах эпохи барокко см. настоящее пособие – 5 класс: «Инструменты – предшественники фортепиано».