Пассионы

Страсти (пассион; нем. Passion, от лат. passio — страдание) — вокально-драматическое произведение, посвящённое **событиям Страстной недели** (Страсти Христовы), основанное на евангельских текстах.

Из 5 циклов пассионов, о которых известно из биографии Баха, до нас дошло только два: **Страсти по Иоанну** (Johannespassion), над которыми композитор начал работать в 1723 (В 1723 году состоялось исполнение его «Страстей по Иоанну» в церкви Св. Фомы в Лейпциге, и 1 июня Бах получил должность кантора этой церкви с одновременным исполнением обязанностей учителя школы при церкви, заменив на этом посту Иоганна Кунау),

и **Страсти по Матфею** (Matthuspassion), завершенные в 1729.

(Страсти по Луке, напечатанные в Полном собрании сочинений, по-видимому, принадлежат другому автору.)

Каждый из пассионов **состоит из двух частей**: одна звучит **до проповеди**, другая – **после нее**. В каждом цикле имеется рассказчик – Евангелист; партии конкретных участников драмы, включая Христа, исполняются певцами-солистами; хор изображает реакцию толпы на происходящее, а вставные речитативы, арии и хоралы – отклик общины на разворачивающуюся драму.

[**Либретто**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE) написал известный в те времена немецкий либреттист Христиан Фридрих Генрици (работавший тогда под псевдонимом **Пикандер**).

Страсти по Матфею – высшее достижение в баховской музыке, написанной **для Протестантской церкви.**

Здесь использован очень большой исполнительский **состав,** включающий

два оркестра,

два смешанных хора с солистами и хор мальчиков, который исполняет мелодию хорала в номере, открывающем пассион.

Вступительный хор – самый сложный в композиционном отношении раздел сочинения: два хора противостоят друг другу – звучат взволнованные вопросы и полные печали ответы на фоне оркестровых фигураций, изображающих потоки слез.

Над этой стихией безграничной человеческой скорби парит чистая и безмятежная мелодия хорала, навевающая мысли о человеческой слабости и божественной силе. *№ 1 – слушаем и следим по партитуре*

78 номеров, хоровых, сольных и речитативных, объединенных в две части, составляющие семь разделов.

1-я часть — сговор первосвященников (№2—12), Тайная Вечеря (№13—23), скорбь и смертная тоска Иисуса (№24—31), пленение Иисуса (№32—35).

2-я часть — допрос Иисуса, отречение Петра, самоубийство Иуды (№37—53), осуждение, шествие на Голгофу, смерть (№54—72), отпевание (№74—78).

Все произведение длится более четырех часов — 1-я часть должна была звучать на заутрене, 2-я во время обедни.

№ 12 Ария сопрано «Истекай кровью, мое сердце»

№ 47 Ария альта (Ария Петра «Сжалься»)

Д. К. Кирнарская, «Классическая музыка для всех»:

Ария альта из «Страстей по Матфею» — это пример всего самого совершенного и дорогого, созданного гением И. С. Баха. Здесь он выразил себя без остатка, до конца, высказал все, ради чего он жил и обращался к людям в своей музыке. Ария «Erbarme Dich» («Сжалься») падает на кульминацию евангельского сюжета, когда апостол Пётр, трижды предав Христа, как и было предсказано, горько раскаивается в содеянном. Он молится и рыдает, он взывает к милосердию. Бах всегда с особой проникновенностью и убедительностью использует в своем творчестве мотивы арии скорби или, как её принято называть, арии итал. lamento; как истинно христианская душа, Бах преисполнен сострадания к ближнему и сочувствия его душевным терзаниям. Большое вступление скрипок как всегда у Баха живописует происходящие события: согбенную фигуру Петра, льющего горькие слёзы — мелодия вместе со своим героем всхлипывает и жалуется. И как всегда у Баха, эта мелодия кажется бесконечной: текут, нанизываются друг на друга вздыхающие фразы — слушая эту музыку, нельзя не вспомнить всех раскаявшихся грешников, душа которых как душа Петра очистилась через покаянную молитву.

Завершает монументальное полотно гигантский двойной хор (№78), звучащий приглушенной погребальной песнью с рефреном «Покойся с миром». № 78 Заключительный хор

Современники не оценили гениального произведения. «Когда закончилась эта театральная музыка, все были крайне удивлены и, переглядываясь, спрашивали: что это значит? Одна благородная старая вдова сказала: "Господи, помилуй нас! Где я нахожусь, в опере-комедии?"» — таковы были первые отзывы. Лишь после возрождения Страстей по Матфею Мендельсоном в Берлине 11 марта 1829 года это грандиозное творение немецкого гения заняло достойное место в концертном репертуаре.

В марте 1729 года (в Лейпциге) Иоганн Себастьян Бах стал руководителем **Музыкальной коллегии – светского ансамбля**, существовавшего ещё с 1701 года, когда его основал старый друг Баха Георг Филипп Телеман.

В то время во многих крупных немецких городах одарённые и активные **студенты университетов** создавали подобные ансамбли. Такие объединения играли большую роль в общественной музыкальной жизни; их часто возглавляли известные профессиональные музыканты.

В течение почти всего года Музыкальная коллегия дважды в неделю **устраивала двухчасовые концерты в кофейне Циммермана**, располагавшейся недалеко от рыночной площади, по пятницам зимой и по средам летом.

Владелец кофейни предоставил музыкантам большой зал и приобрёл несколько инструментов. Многие из светских произведений Баха, датированных 1730-50-ми годами, были сочинены именно для исполнения в кофейне Циммермана. К числу таких произведений относится и «Кофейная кантата».

Кофейная кантата, 1734 г.

Это произведение Бах написал **по заказу** кофейного дома Циммермана.

Одной из причин написания Бахом этой шутливой кантаты стало движение в Германии на **запрет кофе для женщин**. Во многих местах продажа кофе облагалась высокими налогами, а в некоторых землях была и вовсе запрещена.

Владелец кофейни, заказывая Баху юмористическое произведение о кофе, **хотел популяризовать этот напиток**.

Либретто к кантате написал **Пикандер**.

В кантате 3 действующих лица:

* рассказчик (тенор),
* господин Шлендриан (бас) — обычный бюргер, недолюбливающий кофе,
* его дочь Лисхен (сопрано), напротив, увлекающаяся этим напитком.

Произведение состоит из 10 частей (перемежаются речитативы и арии, заканчивается кантата трио, причем Бах указывает в скобках, что его может исполнять и хор).

Начинается произведение вступлением рассказчика, просящего слушателей сидеть тихо и представляющего им Шлендриана с дочерью. *— «Будьте тихи, не разговаривайте»*

Старый Шлендриан (по-немецки Schlendrian — рутина, старый обычай) хочет отучить свою дочь Лизхен от кофе, к которому она не в меру пристрастилась. Напрасно Лизхен умоляет отца не быть столь строгим: она зачахнет без любимого напитка. Никакие уговоры отца не помогают. Лизхен ради кофе отказывается от прогулок, нарядов, развлечений. Лишь когда отец посулил ей мужа, строптивица соглашается не пить кофе, но с условием, что муж будет найден сегодня же. Шлендриан отправляется на его поиски, а Лизхен дает себе обещание не иметь дела с женихом, пока он не подпишет брачный контракт с условием разрешить жене пить кофе, когда она этого пожелает.

Ария Шлендриана «От детей одни заботы. Я покой утратил свой**» (№2)** носит комический характер.

Ария Лизхен «Кофе ни с чем не сравню я**» (№4)** с простой напевной мелодией имеет пародийный оттенок.

Ария Шлендриана «Если дочь крутого нрава**» (№6)** пародирует арию ламенто с ее типичной интонацией вздоха и распеванием виртуозных пассажей.

Ария Лизхен **(№8),** «Ах, отец, ах, отец, вы найдите мужа мне», выдержана в характере сицилианы.

Кантата завершается куплетом **трио (№10)**, который констатирует **приверженность к кофе всех немецких девушек.**

Инструментальный состав: флейта, 2 скрипки, альт, клавесин, виолончель.

Кофейня Циммермана просуществовала до Второй мировой войны, когда была разрушена в результате бомбардировок.

Месса си минор

В этот же период (1730е гг.) Бах написал части Kyrie и Gloria знаменитой Мессы си минор, позже дописав остальные части, мелодии которых почти целиком заимствованы из лучших кантат композитора. Хотя вся месса целиком никогда не исполнялась при жизни композитора, сегодня многие считают её одним из лучших хоровых произведений всех времён.

Структура мессы

I. Kyrie eleison («Господи, помилуй») – № 1

II. Gloria («Слава») – № 4

III. Credo («Верую») – № 12

IV. Sanсtus («Свят») – № 20

V. Agnus Dei («Агнец Божий») – № 23

I. Kyrie

1. *Kyrie eleison* — Господи, помилуй. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
2. *Christe eleison* — Христос, помилуй. Дуэт (soprano I,II)
3. *Kyrie eleison* — Господи, помилуй. 4-голосный хор (Soprano, Alto, Tenor, Bass)

II. Gloria

1. *Gloria in excelsis Deo* — Слава в Вышних Богу. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
2. *Et in terra pax* — И на земле мир. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
3. *Laudamus te* — Хвалим Тебя. Ария (soprano II)
4. *Gratias agimus tibi* — Благодарим Тебя. 4-голосный хор (Soprano, Alto, Tenor, Bass)
5. *Domine Deus* — Господи Боже. Дуэт (soprano I, tenor)
6. *Qui tollis peccata mundi* — Взявший грехи мира. 4-голосный хор (Soprano II, Alto, Tenor, Bass)
7. *Qui sedes ad dexteram Patris* — Сидящий одесную Отца. Ария (alto)
8. *Quoniam tu solus sanctus* — Ибо Ты Один Свят. Ария (bass)
9. *Cum Sancto Spiritu* — Со Духом Святым. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)

III. [Credo](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)" \o "Кредо (песнопение))

1. *Credo in unum Deum* — Верую во Единого Бога. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
2. *Patrem omnipotentem* — Отца Вседержителя. 4-голосный хор (Soprano, Alto, Tenor, Bass)
3. *Et in unum Dominum* — И во Единого Господа (Иисуса Христа). Дуэт (soprano I, alto)
4. *Et incarnatus est* — И воплотившегося. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
5. *Crucifixus* — Распятого. 4-голосный хор (Soprano II, Alto, Tenor, Bass)
6. *Et resurrexit* — И воскресшего. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
7. *Et in Spiritum Sanctum* — И в Духа Святаго. Ария (Bass)
8. *Confiteor* — Исповедую. 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)
9. *Et expecto* — Чаю (воскресения мертвых). 5-голосный хор (Soprano I, II, Alto, Tenor, Bass)

IV. Sanctus, Hosanna, Benedictus

1. *Sanctus* — Свят Господь Саваоф. 6-голосный хор (Soprano I, II, Alto I, II, Tenor, Bass)
2. *Hosanna* — Осанна в Вышних. 8-голосный (двойной) хор (Soprano I, II, Alto I, II, Tenor I, II, Bass I, II)
3. *Benedictus* — Благословен. Ария (Tenor)
4. *Hosanna (da capo)* — Осанна (окончание). 8-голосный (двойной) хор

V. Agnus Dei

1. *Agnus Dei* — Агнец Божий. Ария (alto)
2. *Dona nobis pacem* — Даруй нам мир. 4-голосный хор (Soprano, Alto, Tenor, Bass). Музыка повторяет «Gratias agimus tibi» из «Gloria».