

К вопросу о типологии духовных кантат И.С. Баха

Доклад на научной конференции «И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Скарлатти: проблемы изучения творческого наследия» (Москва, РАМ им. Гнесиных, 20-21 октября 2010)¹

Заголовок моего доклада выражает суть рассматриваемого вопроса: типологию духовных кантат И.С. Баха. Почему этот аспект в изучении творчества Баха становится актуальным?

Прежде всего, вспомним, что означает слово «типология».

Типология (от греч. *typos* – отпечаток, форма, образец и *logos* – слово, учение) представляет собой научный метод, основа которого – группировка объектов с помощью обобщенной модели или типа.

Известно, что в жанре духовных кантат Бахом создано свыше двухсот произведений. Такая многочисленность и, особенно, структурное разнообразие духовных кантат создает большие трудности в их осознании, осмыслении, анализе и потому вызывает насущную потребность их систематизации.

В отечественном и зарубежном музыкознании существует несколько подходов к решению этой проблемы. Познакомимся с некоторыми из них.

1. Немецкий музыковед **Фридрих Блюме**, сосредоточивший свои научные интересы на музыке лютеранской церкви, отмечает непреходящее значение духовных кантат И.С. Баха в истории жанра. В своей книге «Евангелистская церковная музыка»² Ф. Блюме превозносит кантатное творчество Баха над множеством превосходных мастеров, отмечая, что в нем преломились и были развиты все существовавшие в протестантской музыке тенденции. Блюме разделяет духовные кантаты Баха **на 4 типа**, соответствующие 4-м «стадиям», которые прошел жанр в процессе своего становления:

— назидательные кантаты (*Erbauungskantaten*) — в основе которых лежит литературный [поучительный] текст;

— гомилетические кантаты (*Predigtkantaten*) — в которые введены цитаты из Библии и хоралов [кантата-проповедь];

— созерцательные кантаты (*kontemplativen Perikopenkantate*) — т.е. с отрывками из Библии;

¹ Опубликовано: Сидорова Е.В. К вопросу о типологии духовных кантат И.С. Баха // И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. Скарлатти: проблемы изучения творческого наследия: Сб. статей по материалам научной конференции 20-21 октября 2010 года / РАМ им. Гнесиных. – М., 2011. – С. 90 – 97.

² Blume F. Die Evangelische Kirchenmusik // Handbuch der Musikwissenschaft / Hrsg. Von Dr. Ernst Buecken. — Potsdam: Akademische Verlagsgesellschaft Athenation M.B.H., 1931. — 169 S.

— *кантаты-притчи* (*dramatisierende Spruchkantate*), в которых посредством поэтических характеристик, текстовых и музыкальных преобразований значительно увеличивается масштаб хорального материала.

Так, рассматривая музыкальное произведение в контексте протестантской богослужебной традиции, Блюме дает одну из немногих классификаций кантат вообще и в творчестве Баха в частности.

2. Другой немецкий ученый-баховед, **Альфред Дюрр**, в своем фундаментальном многократно-переиздаваемом труде «Иоганн Себастьян Бах. Кантаты»³ выводит типы кантат, опираясь на жанровую характеристику номеров. При этом он придерживается хронологического принципа, учитывает смену либреттистов и исходит из богослужебного назначения произведений. А. Дюрр различает:

— ранние кантаты *старого типа* (без речитативов и арий неаполитанского оперного стиля), основанные на библейских изречениях и хоральном материале (на тексты Саломона Франка);

— кантаты *нового типа* (на тексты Эрдмана Ноймайстера) с речитативами и нестрофическими мадригальными ариями;

— кантаты ноймайстерского типа с условным названием «микс», т.е. включающие арии, речитативы, библейские и хоральные тексты;

— кантаты типа *Dictum* – речитативные композиции без хора и библейского слова, появившиеся в веймарский период.

Рассматривая кантаты Лейпцигского периода, А. Дюрр обращается к анализу композиционной структуры кантат, делая акцент на взаимодействии хорального материала и библейского слова.

Важнейшим достижением работы Дюрра стало обоснование признаков т.н. «хоральной кантаты», которые сформулированы так:

«в крайних частях – хорал в неизменном виде (первая и последняя строфы), в средних – переработанный текст хоральных строф».

Именно этими признаками руководствуются музыковеды вплоть до сегодняшнего дня, разделяя кантаты Баха на «хоральные» и «нехоральные». Для последних какой-либо особый термин еще не подобран.

В исследованиях отечественных музыковедов значительно чаще можно найти классификацию не самих кантат, а хоральных обработок, выявление функций хора в духовных сочинениях. Подобные наблюдения и обобщения содержатся в книгах Т.Н. Ливановой, М. Друскина, С.С. Скребкова, М.А. Сапонова; статьях Т. Мюллера, Э.П. Федосовой, Н. Эскиной, Ю. К. Евдокимовой, Т.Н. Франтовой и др.

3. Один из вариантов типологии духовных кантат Баха мы находим в исследовании **Ек.Мих. Берденниковой**.⁴

³ Dürer A. Johann Sebastian Bach. Die Kantaten. — 8. Auflage. Ed., Bärenreiter. Kassel- Basel-London-New York-Prag, 2000. — 1038 p.

⁴ Берденникова Е.М. Гомилетические традиции духовных кантат И.С. Баха. — Киев: Муз. Україна, 2008. — 208 с.: ил., нот.

Автор разделяет кантаты на два типа, исходя из характера функционирования хора в кантате:

— **конклюзивные** — хорал выполняет завершающую функцию в кантате;

— **пенетративные** — хорал проникает внутрь кантаты, влияет на общее строение кантаты.

На наш взгляд, эта классификация заслуживает внимания, хотя и не совсем точно и полно отражает все многообразие внутренней структуры духовных кантат.

«Пенетративные» кантаты (по Берденниковой) по своим признакам совпадают с «хоральными» (по Дюрру). Название «конклюзивные», на наш взгляд, не выдерживает критики, т.к. противопоставляемые «конклюзивным» — «пенетративные» кантаты также имеют хорал в качестве завершения.

4. Типология баховских кантат, предлагаемая нами, в целом опирается на характеристики и формулировки А. Дюрра. Не вступая в противоречие со всеми предложенными вариантами других авторов, наша типология, вместе с тем, представляет оригинальную точку зрения, учитывающую не только строение кантат, но и хронологический порядок их появления. Критерием для определения типа кантаты является **хорал**, точнее, **хоральная обработка**, участвующая в композиционном построении цикла.

Прежде всего, наличие хоральной обработки в кантате, или ее отсутствие разделяет весь корпус кантат (202) на две группы:

- кантаты с хоралом (2-3-мя хоралами) – **182** (90%);
- кантаты без хорала – **20** (10%).

Дальнейшее разделение кантат на два типа внутри группы «кантат с хоралом», в общих чертах совпадает с классификацией, предложенной Е.М. Берденниковой, вместе с тем, наша система дает более подробную градацию разновидностей кантатных структур внутри каждого типа. Названия типов и подтипов кантатных моделей избираются в соответствии с характером и объемом используемого в структуре кантаты хорального материала: одно из них — фундаментальное понятие «хоральная кантата» — принимается в том смысле и формулировке, которые предложены А. Дюрром.

Итак, в группе «кантат с хоралом» (182) можно выделить два основных типа:

I. Кантаты, имеющие обработку хоральной строфы одного или нескольких хоралов на уровне: *хоральная строфа – кантатный номер*, условно названы нами «**кантаты с хоральной строфой (строфами)**» — всего **123** кантаты (60%);

II. «**Хоральные кантаты**» на уровне: *хорал – кантата*, таких оказалось **54** произведения (27, 5%).

Остальные **5** кантат (2,5%), имеющие признаки предыдущих двух типов, получили название *промежуточные*. Не являясь «хоральными», они формально могут быть отнесены к типу I.

I тип – «кантата с хоральной строфой (строфами)» - самый многочисленный и разнообразный по составу, включает **128** произведений. Имеет разновидности:

а) хорал представлен в виде одной строфы одного хорала и занимает один кантатный номер: чаще всего, в конце кантаты – заключительный хоровой номер (таких кантат **81**). Как исключение к этому типу относятся кантаты, имеющие хоральную строфу в начальном номере (BWV 68/1; 71/2), в срединном номере (BWV 199/6; 21/9):

16.06. 1715	BWV 165 O heiliges Geist- und Wasserbad	6	 aS	 rB	 aA	 rB	 aT	 Ch	6. "Nun laßt uns Gott dem Herren" EKgb 227/5
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	---

07.02. 1723	BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe	5	 ar-o B,T+Ch	 aA	 rB	 aT	 Ch	5. "Herr Christ, der einig Gotts Sohn" EKgb 46/5
----------------	---	---	---	--	--	--	--	---

б) хорал представлен в виде двух строф одного хорала, т.е. два кантатных номера (таких всего **4** кантаты). Здесь важно расположение хоральных композиций в кантате, как правило, это срединные, предпоследние и заключительные номера кантаты (BWV **131/2** и 4; BWV **31/8** и 9; BWV **163/5** и 6; BWV **167/4** и 5):

1707/ 1708	BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir	5	 Sinf +Ch	 d:S,B	 Ch	 d:A,T	 Ch	2,4. "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut" 167/2,5
---------------	--	---	--	---	--	--	--	---

24.11. 1715	BWV 163 Nur jedem das Seine!	6	 aT	 rB	 aB	 r:S,A	 d:S,A	 Ch	5. "Wo soll ich fliehen hin" Ekgb - м 6. "Wo soll ich fliehen hin" -т.11
----------------	------------------------------------	---	--	--	--	---	---	--	--

в) в строении кантаты участвуют по одной строфе от каждого из двух, трех, четырех хоралов (**43** кантаты).

По одной строфе от двух разных хоралов содержат **38** кантат. В большинстве из них один напев звучит в начале кантаты, другой – в конце: BWV 6, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 36, 37, 42, 44, 48, 60, 61, 65, 67, 70, 73, 77, 79, 83, 85, 86, 98, 128, 144, 145, 154, 156, 158, 159, 166, 172, 190, 194, 197.

23.01. 1724	BWV 73 Herr, wie du willt, so schicks mit mir	5	 Ch + rTBS	 aR	 rB	 aB	 Ch	1.т."Herr, wie du willst 285/1; м.193 5. т."Von Gott will ich" 283/9; м."Helft mir Gotts Güte" 37
----------------	--	---	--	--	--	---	--	---

14.06. 1724	BWV 86 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch	6	 sB	 aA	 sS	 rT	 aT	 Ch	3. „Kommt her zu mir“ EKgb 245/16(10) 6. "Es ist das Heil" EKgb 242/11(9)
----------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

По одной строфе от **трех разных хоралов** содержат кантаты: BWV 40, 64, 106, 153 (всего **4**).

26.12. 1723	BWV 40 Dazu ist erschieden der Sohn Gottes	8	 Ch	 rT	 Ch	 aB	 rA	 Ch	 aT	 Ch	3. "Wir Christenleut" EKgb 22/3 6. "Schwing dich auf zu deinem Gott" EKgb 296/2 т,м? 8. "Freuet euch" EKgb 25/4
----------------	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

По одной строфе от **четырёх разных хоралов** звучат лишь в одной кантате BWV 95.

II тип – «хоральная кантата» – один многострофный хорал воплощается в нескольких номерах кантаты. Разновидности данного типа:

а) только первый и последний номера кантаты дословно (по тексту – цитирование, по музыке – нередко в технике *cantus firmus*) воспроизводят в переработанном виде материал какого-либо одного хорального первоисточника. Средние номера представляют собой композиции свободного сочинения. К ним относятся BWV 1, 7, 8, 9, 14, 26, 33, 41, 62, 78, 96, 99, 111, 115, 116, 121, 123, 124, 127, 130, 135, 139 (всего **22** кантаты).

24.06. 1724	BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam	7	 Ch	 aB	 rT	 aT	 rB	 aA	 Ch	1, 7. "Christ unser Herr zum Jordan kam" 146/1, 7
----------------	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--

б) кантаты, в которых наряду с первым и последним номерами содержатся свободные переработки хорального материала в срединных номерах. Кантаты этого вида мы относим к «сквозным», в них хоральный напев выполняет функцию *сквозной* темы (термин В. Потопова, «Принципы ...», с. 168). Признаками сквозного хорального развития обладают **22** хоральные кантаты: BWV 2, 3, 5, 10, 20, 38, 80, 91, 92, 93, 94, 101, 113, 114, 122, 125, 126, 133, 138, 140, 178, 180.

09.07. 1724	BWV 93 Wer nur den lieben Gott läßt walten	7	 Ch	 rB	 aT	 d:S,A	 rT	 aS	 Ch	1-7 м.; т. Georg Neumark (1641) EKgb 298/1-7
----------------	---	---	--	--	--	---	--	---	--	--

в) кантаты «*per omnis versus*» (в переводе с лат. досл. – «на каждый стих»), в которых основным условием хоральной обработки является цитирование текста хорала. Каждый номер кантаты, соответствующий строфе текста имеет обозначение *Vers 1, Vers 2, Vers 3* и т.д. Участие мелодии

хорала в хоральных обработках кантат такого типа не обязательно. Кантаты этой разновидности: BWV 4, 97, 100, 107, 112, 117, 129, 137, 177, 192 (всего **10** произведений).

1733-1734	BWV 100 Was Gott tut, das ist wohlgetan	6							1,2,4,6. м. Аноним (Sev. Gastorius) / т. S. Rodigast (1674) 299/1-6
			Ch v1	d:A,T v 2	aS v 3	aB v 4	aA v 5	Ch v 6 = v 1	

Разумеется, перечисленными группами не ограничивается разнообразие кантатных композиций. Некоторые кантаты обладают признаками разных видов («смешанные», «переходные», «синтетические») и получают неоднозначную трактовку.

В приведенной ниже таблице указаны количественные данные кантат определенных типов и разновидностей:

Тип кантаты	С хоральной строфой			Хоральные			б/хорала
	I			II			
Подтипы	а	б	в	а	б	в	
Кол-во кантат	81	4	43	22	22	10	20
Всего кантат	128			54			20

Данная типология, применяемая в исследовании духовных кантат И.С. Баха в хронологическом порядке, позволяет выявить основные тенденции в процессе становления тех или иных кантатных структур.

Если в ранний период творчества композитор шел по пути подражания крупным мастерам в этом жанре, то позже появляются кантаты собственных оригинальных моделей. Особенно плодотворны поиски композитора в Веймарский и ранний Лейпцигский периоды творчества: они демонстрируют последовательное накопление Бахом кантат с хоральной обработкой одной строфы одного, двух, трех хоралов в различных комбинациях.

Богатая изобретательность в сфере кантатной структуры выявляет стремление композитора к поиску модели, способной наиболее полно, разнообразно и выразительно раскрыть основную идею композиции. Такими моделями для Баха стали «хоральные кантаты» из лейпцигского кантатного Ежегодника II (1724/1725 гг.). Цикл хоральных кантат включает модели типов «а» и «б». Тип «в» (*vers*) характерен для более зрелого периода творчества.

Процесс накопления Бахом разнообразных моделей заканчивается к апрелю 1725 года, впоследствии кантаты демонстрируют ранее изобретенные модели.