

МУЗЫКА - ЯЗЫК СЕРДЦА

Книга предназначена для чтения, как любителям музыки, так и профессионалам, преподавателям и учащимся детских школ искусств, всем, кто хочет узнать больше о музыке с позиций современных научных достижений.

Автор-составитель: Бажутина Л.В.
преподаватель высшей
квалификационной категории,
искусствовед

На титульной странице иллюстрация художника А.М.Куркина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Глава 1. Первая встреча с музыкой или Человек. Музыка. Вселенная	7
Глава 2. Гармоничные виды музыки	21
Глава 3. Такой знакомый «Незнакомец» Звук	40
Глава 4. Мелодия как основа музыкальной речи и «Отзвук» Вселенной	64
Глава 5. Музыкальная тональность как звуковая и «живописная» палитра Мира	80
Глава 6. Ритм, гармония, форма – как основа Мироздания	96
Глава 7. Человеческое пение как «носитель внутреннего магнетизма»	112
Глава 8. Пропорции золотого сечения как проявление красоты и гармонии в пространстве «двух сестёр» - музыки и математики	125
Глава 9. Струнный концерт Вселенной	139
Глава 10. Космо-музыкальный код мира	148
Глава 11. Зов красоты	156
Список использованной литературы	164

Введение

Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках
И.С.Тургенев

Музыка ... выражает то, чего никогда не могут выразить слова
Рабиндранат Тагор

Книга, которую читатель держит в руках, не совсем обычная. Уже само понятие «Музыка – язык сердца» говорит о нетрадиционном подходе к пониманию музыкального искусства. С музыкой встречается каждый человек в своей жизни, но вот какие бывают эти встречи, как сам человек относится к музыке и что такое музыка, с точки зрения глубинного понимания сокровенного диалога «музыки и сердца», задумываются немногие.

Ещё в 1929 году русский философ Б.П.Вышеславцев писал: **«сердце есть ... орган постижения, оно постигает многое, что недоступно интеллекту, постигает «святость, красоту, ценность»** (27). А французский композитор Шарль Гуно подчеркнул, что **«искусство – это сердце, способное мыслить»**. Таким образом, музыка и сердце обладают одним и тем же качеством: «ритмом вибраций и божественной энергией света».

Обратимся к одной из притч - *«После того, как Бог создал мир, человек проявил необыкновенную прыть и сразу же шагнул за пределы дозволенного. Это обстоятельство очень обеспокоило Бога. Он созвал семь архангелов на совет и сказал: «Возможно, я совершил ошибку, создав человека, теперь мне не будет покоя. Люди будут преступать дозволенное, а потом бесконечно жаловаться на свою несчастную жизнь. Куда бы мне спрятаться от них?»*.

Архангелы долго думали. Один из них посоветовал Богу спрятаться на вершине Эвереста. Но Бог сказал: «Пока тебе не известно, но очень скоро люди доберутся и туда». Другой архангел предложил: «Спрячься на дне океана». Ещё один посоветовал укрыться на Луне. Было ещё множество разных предложений, но Бог их всех отверг.

Наконец один из архангелов сказал: «Спрячься в сердце человека. Там Тебя никто не будет беспокоить, а найдёт лишь человек с открытым сердцем». Это предложение понравилось Богу. Он так и поступил». [55].

Сейчас наступило время, когда человечеству необходимо открыть своё сердце навстречу прекрасному, навстречу новому миру, который уже ощущается многими людьми. В своё время русский художник К. Петров-Водкин писал: **«Искусство – не забава и не развлечение, а способ ясновидения, способ высшей беседы с природой»** [35]. Прислушаемся к этим словам, так как они позволяют открыть нам тот внутренний мир, в котором мы сможем **«оживить» наше сердце, прислушаться к «голосу» нашего сердца**, чтобы это стало потребностью каждой человеческой души в познании жизни во всей её сложности.

Современные научные исследования подтверждают многие факты о глубинных связях музыки и Вселенной, интуитивно прочувствованные людьми в прошлом. Поэтому соединение законов музыки и законов естествознания, физики и математики, биологии и астрофизики лишь подтверждают мысль о единстве всего Мироздания.

Нам думается, что читатель вместе с нами будет исследовать таинственные и в то же время закономерные связи Музыки и Космоса, параллели биологического ритма жизни человека и музыкального ритма, учиться ощущать проникновение галактических вибраций в пространство музыкальных произведений, понимать выражение «Гармония Сфер». Мы утверждаем, что Музыка – это тот же Космос. И человек постигает его не разумом, а сердцем, душой, чувствами!

Поэтому цель данной книги собрать воедино достижения великих представителей науки, искусства, философии о музыке через понимание её сердцем.

И собственно название книги **«Музыка – язык сердца»** подтверждается изречением французского писателя Стендаля, что *«совершенная музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть музыка даёт, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на земле».*

Рассмотрим структуру книги.

Так, в *первой главе* представлен материал о взаимосвязи Музыки, Человека и Вселенной в пространстве Мироздания, так как Человек «находится» в точке пересечения Музыки и Мироздания. Здесь же будут рассмотрены общие представления о музыке с точки зрения восточной философии и научного европейского миропонимания.

Вторая глава посвящена гармоничным видам музыки, храмовой, придворной (из которой собственно и сформировалась классическая музыка) и народной.

Третья глава посвящена Звуку – знакомому «Незнакомцу», ведь звук не только можно слышать, но и видеть, чувствовать!

О мелодии и её особенностях читатель узнает в *четвёртой главе* «Мелодия, как основа музыкальной речи и «Отзвук» Вселенной». Музыкальное искусство — это своего рода средство общения людей, и в этом общении язык музыки – это язык музыкальных образов, своеобразная «невербальная лингвистика».

Пятая глава - «Музыкальная тональность – как звуковая и «живописная» палитра мира» - поможет читателю овладеть «звукосозерцанием», узнать о «цветовых» пристрастиях знаменитых композиторов и многое другое.

Шестая глава посвящена рассмотрению такой важной темы как Основы Мироздания с позиции музыкального искусства. И здесь такие близкие нам музыкальные термины, как ритм, форма, гармония, являющиеся основополагающими элементами музыки, предстают перед нами в более совершенном виде, с точки зрения науки, философии и эзотерики.

Седьмая глава посвящена искусству человеческого пения, рассматриваются возможности человеческого пения, его влияния на окружающий мир и «магических» свойств голоса.

Восьмая глава раскрывает взаимосвязь пропорций золотого сечения с принципами красоты и гармонии, в пространстве музыки и математики, а также в окружающем человека мире.

В *девятой главе*, которая называется «Струнный оркестр Вселенной», читатель ознакомится с новыми представлениями астрофизиков о «звучащей музыке Вселенского пространства».

Десятая глава посвящена космическому коду Мира, который заложен именно в музыке, так называемой сакральной Матрице Мира.

Одиннадцатая глава - «Зов Красоты». Здесь автор подводит итог общему разговору о том, что Сердце - это ведущий «компас» среди Вселенского звучания.

Основной текст книги помещается с правой стороны. Небольшая левосторонняя часть отводится для дополнительных комментариев, раскрывающих суть содержания данной главы и изречений выдающихся людей.

В книге используются иллюстрации художников, чьи произведения насыщены музыкальностью и ритмичностью, а также поэтические строки о Её Величестве Музыке.

Книга «Музыка – язык сердца» является третьей в серии школьных учебных пособий, созданных учителями общеобразовательных школ: «Физика языком сердца» (автор Ирена Стульпинене) и «Биология языком сердца» (автор Виктория Бак) под эгидой Великого Учителя современности, создателя Школы Гуманной педагогики Шалвы Александровича Амонашвили.

Книга предназначена для чтения, как любителям музыки, так и профессионалам, преподавателям и учащимся детских школ искусств, всем, кто хочет узнать больше о музыке с позиций современных научных достижений.

В добрый путь Вам в познании Музыки, Мира и своего Сердца!

Александр
Маранов.
Муза.

