СЛАЙД 1

Предмет нашего обсуждения - Музыка. И я берусь утверждать, что музыка самый главный предмет и самое главное явление в жизни.

Вы не согласны с моим утверждением о главенстве музыки? Почему? Вы считаете, что физика и химия важнее? Многие тоже так думали, пока не спросили у великого учёного-химика - лауреата Нобелевской премии, как он добился таких успехов в области химии. И учёный вдруг высказал очень странную мысль: «Мне помогла музыка Моцарта». - При чём здесь музыка? - удивлённо спросите вы. .. .Затем беседовали с лауреатом Нобелевской премии в области физики. И вопрос был тот же - о причинах его успехов. Учёный неожиданно ответил: «Меня вдохновила музыка Баха». При чём здесь Бах, ведь речь идёт о физике? .. .Самый великий физик мира играл на скрипке. И когда его спрашивали, как он открыл теорию относительности, то он объяснял: «Мне помогли законы красоты», - и показывал на свою скрипку.

Звали этого физика Альберт Эйнштейн. А его друг (тоже великий физик) Нильс Бор играл на фортепиано. Эйнштейн и Бор часто встречались и вместе играли сонаты Моцарта, Бетховена, Брамса. Почему? Случайное совпадение? Великий физик Макс Планк вообще до последнего момента не мог решить, кем он будет: музыкантом или физиком. Правда, большим музыкантом он оставался всегда.

Почему гениальный художник, скульптор и архитектор итальянского Возрождения Микеланджело Буонаротти говорил: «Хорошая живопись - это музыка, это - мелодия». Зачем ему понадобилось сравнивать живопись с музыкой, да ещё сравнивать с музыкой только «хорошую живопись»?

Следовательно, для Микеланджело музыка - это высший критерий в искусстве?

Почему про архитектуру говорят: «Архитектура - это застывшая музыка».

Значит, можно сказать, что «музыка - это движущаяся архитектура»?

И теперь, пожалуй, мы приближаемся к возможному ответу на вопрос: «Почему музыка - главный предмет?»

Одни из вас станут химиками и забудут многое из того, чему вас учили на уроке физики. Другие - физиками и забудут большую часть химии. Третьи увлекутся историей и настолько глубоко погрузятся в изучение, в попытки постичь историю человечества, что забудут как физику, так и химию.

Но кем бы вы ни стали, какую бы профессию вы себе ни избрали, если музыка останется с вами, то ваши шансы получить Нобелевскую премию в области физики, химии, медицины, литературы увеличиваются во много раз. Факт этот подтвердят многие величайшие учёные, работающие в самых разных областях науки. И всё потому, что классическая музыка, оказывается, - настоящее питание для человеческого мозга.

Питание для мозга математика, для мозга учёного-химика, для специалиста в области истории и вообще всех других областей.

Чем больше учёные изучают принципы музыкального воздействия, тем больше они говорят

о музыке как важнейшем условии научного и художественного мышления,

о музыке как серьёзном лекарственном средстве против многочисленных (и особенно нервных) болезней.

А поскольку общеизвестно, что в основе почти всех болезней лежат заболевания нервной системы, то можно смело говорить

о музыке как лекарстве против подавляющего большинства болезней,

о музыке как энергии космоса, способной поддержать творческую энергию внутри человека,

о музыке как вершине всех искусств, помогающей воспринимать иные виды искусства.

Человек, понимающий и чувствующий музыку, намного глубже воспримет поэзию, изобразительное искусство, творения литературы, постулаты философов. Именно потому, что (повторяю) на вершине энергетической пирамиды творчества и мышления находится музыка.

СЛАЙД 2

Именно поэтому мы вербально не готовы определить отличие красоты собора в Милане от собора в Севилье.

СЛАЙД 3

Посмотрите на изображения этих двух соборов и вспомните ещё раз о том, что архитектуру называют «застывшая музыка». Ведь из всех искусств она к музыке ближе всех. Зная это, мы можем только смотреть, рассматривать, задирать вверх голову, восклицая от восторга. Участится наше дыхание, быть может, мы, как Мандельштам (см. модуляцию к Пастернаку), глядя на Нотр Дам в Париже, почувствуем, что мы тоже должны создать в жизни что-нибудь подобное.

СЛАЙД 4

Но чем внимательней твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные рёбра,

Тем больше думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам.

Видите? Поэт создал поэтическую мысль. Но и в ней нет вербальных определений того, как выглядит собор.

Поэт передал энергию, рождённую в его душе созерцанием собора. Причём, заметьте, эта энергия вызвала к жизни чувство творческой зависти. Искусство - это энергия.

СЛАЙД 5

Творческая энергия.

Чувство любви всегда сильнее слова и понятия «любовь». Энергия же любви - это сфера, не поддающаяся ни словесному, ни даже понятийному определению. Ибо если чувство - внутри чувствующего, то энергия, рождённая этим чувством, направлена вовне и способна даже на планетарные преобразования.

Поэтому музыка, которая одновременно и чувство, и энергия, попадая в готовую для восприятия человеческую душу, обладает огромной преобразующей силой.

И то, что мы, люди, на планете Земля достигли такого уровня, что сумели выразить чувства и энергию при помощи музыки, - наше величайшее достижение. Достижение Разума. И Духа.

Стараясь определить, О ЧЁМ МУЗЫКА, мы этим самым попытались свести её к вербальным (речевым) понятиям и таким образом уменьшить её значение.

Но на начальном этапе постижения музыки мы вынуждены искать какие-то параллели в вербальном мире, чтобы, познав, затем отказаться от всяких аналогий.

Ибо высшая стадия восприятия музыки это стадия пластическая.

 (звучит музыка прелюдия и фуга до-мажор)

СЛАЙД 6

Давали Баха. Скрипку, не хорал…А зал сгибался, Баха принимая,И звук людские души колыхал,Как ветер колыхает листья мая.

Звук разрушал привычных мыслей фарс,Вел за собой огромный зал сурово.Давали Баха, как последний шансУверовать в бессмертие земного.

Больше трехсот лет назад появился гений, который опередил развитие музыки на тысячи лет.

Тем, кто глубоко чувствует и знает музыку Баха, не покажутся абсурдными мысли о том, что:

- Бах – человек из Будущего. Он на несколько тысячелетий раньше времени показал нам необъятные возможности человеческого мозга.

- или мысль о том, что Бах задолго до Эйнштейна на глубоко интуитивном уровне осознал в своей музыке теорию относительности.

- или что музыка Баха приоткрывает тайну и природу существования Бога лучше, чем все богословы, вместе взятые.

- или даже вообще, что музыка Баха – единственное подлинное доказательство существования Бога.

Его музыка действительно открывает такие глубины мироздания и поднимает такие пласты знаний и чувствований, после которых очень трудно воспринимать иные формы мышления, музыки, философии, литературы.

И чем дальше мы уходим от времени создания этих шедевров, тем больше новых потрясающих фактов находим в музыке Баха.

 (звучит токката и фуга ре-минор)

СЛАЙД 7

«Не ручьем, а океаном должен он зваться!»- сказал о нем Бетховен.

BACH в переводе с немецкого – ручей. Фамилия Bach - это музыкальная монограмма композитора: си-бемоль-ля-до-си-бекар. Длительное время считалось, что сам Бах увековечил себя, используя монограмму в собственных сочинениях. Монограмма, растворённая в том или ином произведении Баха, приобрела значение музыкального символа. Короткое слово Bach стало вместилищем сокровенных мыслей композитора. Нотная запись фамилии Бах (Bach) имеет форму креста - за этим видится не только особая музыкальная, но и религиозная миссия всех Бахов.

Весь сложный мир произведений Баха раскрывается через музыкальную символику, в частности мистику чисел. Многие ее элементы были настолько понятны современникам, что в разъяснениях не нуждались: так, к примеру, у большинства «шестерка» ассоциировалась с цитатой из Библии: «И сотворил Бог человека по образу Своему. И был вечер, и было утро: день шестый». Именно поэтому ни у кого не возникал вопрос, отчего И. Бах включал в свои циклы по 6 произведений. А точность "математического" построения многих произведений Баха, например, цикла ХТК «Хорошо темперированный клавир» просто поражает!

Вот вы подходите к пустой скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете? Посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, ни то и ни другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно вашего тела, будет равно примерно 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная... Садясь на скамейку, вы произвели «золотое сечение».

СЛАЙД 8

   Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Неживая природа не знает, что такое «золотое сечение». Но вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое - все подчиняется божественным законам, имя которым - «золотое сечение» и симметрия.

Какое отношение эти пропорции могут иметь к музыке?

В Библии есть очень важная мысль - «В начале было слово…», но если мы вернемся к первоначальному языку Нового Завета, то по арамейски понятие «слово» - «ЛОГОС». Но логос - это ведь не только слово, логос – это всеобъемлющая гармония, это структура. Токката и фуга ре-минор – это символ того, что есть Бах. «В начале было слово…»

СЛАЙД 9

Давайте посмотрим, где начинается это произведение, в какой части клавиатуры (картинка) – это точка «золотого сечения».

Первый пассаж играется в зоне φ, если считать от басов,

СЛАЙД 10

второй пассаж – примерно в середине клавиатуры,

СЛАЙД 11

а третий – в точке 1 – φ. Таким образом, аппликатура начала этого произведения насыщена пропорциями золотого сечения и симметрии.

СЛАЙД 12

Что же перед нами – перед нами – триединство логос: отец, сын и святой дух, число три, число вселенной, число жизни, сама жизнь. А что противостоит логосу? Хаос. Это смерть, это разрушение. Вслушайтесь в этот аккорд. И его разрешение силой мысли Баха – это победа логоса над хаосом.

 (видео)

Если кто-либо, кто еще не оказался в плену музыки Иоганна Себастьяна Баха, найдет к ней дорогу — через «Хорошо темперированный клавир» или другие его шедевры, — то никогда об этом не пожалеет. Бах не просто доставляет высокое слушательское удовольствие, открывая много подлинных музыкальных красот, но и позволяет заглянуть внутрь себя. Эта музыка органически экологична для психики — она, кажется, выстраивает в нужном и естественном порядке все молекулы организма слушателя. 31 марта 2018 года исполнилось 333 года со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Но даже спустя 3 столетия эта музыка остается современной…

 (Музыка *Ванесса Мей)*