

ЛУЧШЕЕ МИХАИЛ
КАЗИНИК

МИХАИЛ
КАЗИНИК
ГЕНИИ
ЗАГАДЫВАЮТ
ЗАГАДКИ

Издательство АСТ

УДК 7.01
ББК 85
К14

Серия «Михаил Казиник. Лучшее»

Дизайн обложки Алексея Родюшкина

Графические рисунки Ирины Исаевой

Казиник, Михаил Семенович

К14 Гении загадывают загадки / М.С. Казиник. — Москва :
Издательство АСТ : редакция «Времена», 2027. — 256 с. —
(Михаил Казиник. Лучшее).

ISBN 978-5-17-193308-1

Михаил Казиник — музыкант, писатель, философ, режиссер, просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени. Встреча с ним, без преувеличений, буквально переворачивает и внешний и внутренний мир человека.

Новая книга М. Казиника рассказывает, как научиться понимать и любить музыку, как суметь расшифровать скрытые смыслы в произведениях Баха, Моцарта, Бетховена, Мусоргского и многих других композиторов. Почему за игривой мелодией скрывается серьезность и напряжение, а в полифонии замаскирована математическая точность и космическая глубина, как из тишины рождается музыкальная мысль, можно ли преодолеть глухоту громким и масштабным звуком? Автор дает ответы на вопросы, почему одна музыка повышает вдохновение и мотивацию, другая избавляет от стресса и страха, третья навеивает печаль и поэтическое настроение. Впервые М. Казиник так подробно и увлекательно раскрывает читателю свою методику, благодаря которой люди влюбляются в классическую музыку.

Но загадки нам оставили также и писатели. М. Казиник заглядывает в подтексты произведений Пушкина, Чехова, Шекспира, отчего чтение сразу вызывает больший интерес и рождает свежесть восприятия.

УДК 7.01
ББК 85

ISBN 978-5-17-193308-1

© Казиник М.С., 2027
© ООО Издательство АСТ, 2027

ПОНЯТЬ
И ПОЛЮБИТЬ
МУЗЫКУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Люди сегодня живут в бешеном ритме — много трудятся, чтобы обеспечить себе комфортное жилье и пропитание, быть не хуже, чем другие, дать образование детям, чтобы они тоже могли работать... Но если задуматься, все это превращается в замкнутый круг, и не остается места самому главному — просвещению, познанию мира и Вселенной. Именно в этом заключается смысл жизни и смысл искусства: погружаясь в мир прекрасного, человек развивается и растет. А классическая музыка — одна из высших форм познания мира. Изначально она принадлежала только избранным, но спустя время, когда стала доступной, большинство людей отринуло эту культуру, будто бы по причине ее скучности, но на самом деле из-за неспособности понять. Если вам скучна классическая музыка, значит, вы просто из другого круга, ведь классическая культура — вопрос не вкуса, а принадлежности. Каждый определяет для себя — кто он. Благо сегодня аристократом может стать не только потомственный граф, но и любой человек, у которого дома есть проигрыватель.

С чего начинать приобщение к музыке? Я бы не советовал начинать с оперы, это будет слишком сложно — нужно знать наперед историю действия и смысл диалогов, а лучше иметь при себе либретто.

Исключением могут стать «Кармен» Бизе, «Риголетто» Верди, «Женитьба Фигаро» Моцарта или «Севильский цирюльник» Россини, которые не столь тяжелы для восприятия. И пускай это прозвучит бессовестно нескромно, но я уже столько сделал для того, чтобы облегчить людям путь в классическую музыку, что посоветую начать с моих работ.

Мои книги о «Тайнах гениев» в России уже набрали тираж сотни тысяч экземпляров, я снял 64 фильма о музыке всей истории культуры, 56 из них есть в интернете. Я провел массу программ на «Серебряном дожде» и на радиостанции «Орфей», у меня был цикл передач на радио «Голос России». Эфиры передач можно найти на моем сайте. Все, что я сделал, начиная от дисков с музыкой для беременных мам, для детей трех, четырех, пяти, семи лет и так далее и заканчивая фильмами — все это укладывается в разработанную мной систему музыкального классического образования для человека на протяжении всей его жизни. Я не занимаюсь дидактикой или риторикой, не учу воспринимать музыку, я эмоционально делюсь с людьми мыслями, и они невольно заслушиваются. Мне известен этот эффект — я получаю массу писем от людей разного возраста, некоторые даже с ошибками — они рассказывают, как случайно послушали одну мою передачу, увлеклись, включили вторую, третью и открыли для себя новый мир.

Музыка — это очень глубокие и серьезные вибрации, которые можно назвать божественным откровением, потому что они наполняют Вселенную.

Система обертонов, призвуков, система гармонии — не придуманы человеком, они существуют в космосе! И действительно, музыка обладает свойством излечивать ментальные и физические болезни. Начнем с малого — представьте себе семью: мама, папа и сын и дочь. Перед сном они садятся на диванчик, обнимаются и включают Моцарта, пускай даже на пять минут. И говорят: «Мы любим друг друга и любим Моцарта».

Представляете, что это будет значить для ребенка всю его жизнь? Если малыша с ранних лет приобщить к классике, у него будут лучше успехи в математике, хорошо развито мышление, не будет сильных стрессов.

Разная музыка воздействует на различные органы человека и его психологическое состояние. Барокко — оздоравливает сердце, фуги — помогают привести мысли в порядок, музыка романтиков — лечит нервы, наполняет энергией.

Например, моя музыка для беременных расписана едва ли не по дням, потому что каждую неделю у ребенка в утробе меняется состояние, идет его развитие, и отдельная музыка способствует этому сильнее.

Нельзя заставлять ребенка — обучение должно быть школой радости! Можно ставить музыку фоном к сказке, которую вы рассказываете малышу. Пускай это будет занимать совсем не долгое время, но войдет в привычку. Рано или поздно ребенок сам вас остановит и попросит: «Дай послушать!». Или включайте классиков перед сном, когда

МИХАИЛ КАЗИНИК

ребенок успокоен. Поверьте, эти моменты он будет помнить всегда.

Что нужно сделать человеку, чтобы раскрыть в себе творческий потенциал? Раззомбировать человека может только искусство. Когда освобождается Знание, человек начинает мыслить, а мыслящие люди начинают творить! Искусство и есть настоящая жизнь, в нем обретаются успокоение и радость. Только звучащая душа может стать созвучной со Вселенной и обрести счастье. Этот раздел книги обязательно поможет вам в этом.

КЛЮЧИ К ПОНИМАНИЮ МУЗЫКИ

Зададимся вопросом: *должны ли подлинное искусство, подлинная музыка быть прерогативой всех, принадлежать всем?* Школьникам и студентам, работающим и пенсионерам, всем тем, кто еще, возможно, не приобрел, и тем, кто не утратил стремления к духовному росту, к совершенствованию духа? Возможно ли приобщение к искусству всех и тем самым влияние на качество жизни целых поколений? Есть ли барьеры к постижению прекрасного? Искусство по сути своей — это грандиозная **творческая энергия**. Эта энергия для тех, кто способен ее воспринять. Она становится важнейшим критерием ценности человеческой жизни, носителем самого сокровенного, способного проявиться и во всех остальных сферах жизни и деятельности. В этом случае, как и в случае подлинной любви к искусству, становится важным постижение неожиданных знаков. Раскрытие этих знаков может привести к овладению такими глубинами музыки, поэзии, изобразительного искусства, которые быстрее, чем наука, способны ответить на корневые вопросы бытия. Эти знаки или признаки — главное, что отличает искусство от неискусства. Иначе как по-

нять, как осознать, что маленькая хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха есть высшее откровение? Бах спрессовывает в двух минутах звучания музыки такое количество духовной информации, энергии, мысли, что начинаешь задумываться об аналогии с некогда открытыми астрономами космическими объектами с невероятной плотностью вещества — квазарами.

Только глубоко постигая искусство, начинаешь понимать, как велика ценность человека и значимость его жизни, какой судьбы достойно человечество, породившее не только войны, тоталитаризм, нивелирование личности, разрушения, но и великое творчество. Творчество, дающее человеку право называть себя человеком разумным и путешествовать по Вселенной с гордо поднятой головой. Ибо подлинность творений гениальных композиторов, поэтов, художников проявляется не в большей или меньшей красоте мелодий, аккордов, рисунков, поэтических образов или колорита, а в наличии невиданных глубин, открывающих иные измерения человеческого бытия, меняющих представления о жизни.

Мой практический опыт (тысячи слушателей в разных странах мира) показал, что нет барьеров для постижения подлинного искусства, если найден путь, найдена методика духовного восхождения для каждого, будь то ребенок, в том числе и трудный, или человек с большим жизненным опытом.

Невозможно переоценить универсальность опыта изучения искусства. Главное — это понять и найти качественные пути всеобщего просвещения. Направленность на преобразование души через обогащение ее художественными открытиями высочайшего уровня — одна из главных целей в преподавании искусства.

Но как преподавать искусство?

Искусство должно преподаваться как спасение духовного по причине варварского нашествия материального. Если мы оторвем искусство от потребностей и трагедий сегодняшнего человека и, подобно Пушкину, будем повторять: «Прочь, непосвященные!», то погрязшее в «материальности» общество с удовольствием избавится от нас и заменит нас горшком, в котором варят еду («Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь». *Пушкин А.С. «Поэт и толпа»*). Искусство и культура обязаны стать лекарством, окрылением. И когда мои слушатели, выходя после выступления, говорят, что у них появилась особая энергия, им хочется немедленно что-то делать, что-то изменить в себе и в других, то я счастлив. Это значит, что цель достигнута.

Сегодня в сфере общего музыкального образования наибольшие проблемы возникают в связи с непониманием сути классической музыки, ее воспитывающей и развивающей роли, с невняtnостью постановки задач изучения классической музыки в ходе образова-

тельного процесса. Это одна из причин несовершенства ее преподавания.

До тех пор, пока не поймут, что музыка нужна не только для красоты, не потому, что это признак принадлежности к кому-то или чему-то, не для заполнения досуга, не для того, чтобы в определенных кругах прослыть образованным человеком, будет существовать методика преподавания **неглавного предмета**.

Большая музыка нужна не для украшения жизни. Классическая музыка питает человеческий мозг. В формах и структурах классической музыки заключены важнейшие принципы и структуры научного мышления. Она выравнивает работу обоих полушарий мозга, создавая баланс между логической и эмоциональной формами деятельности. Классическая музыка — вершина всех видов искусства, ибо она, не пользуясь словесным рядом, как, например, поэзия, не применяя зрительного ряда, как изобразительное искусство и архитектура, является чистейшим видом собственно энергии. Той самой энергии, которая космична. Таким образом — и это совсем не мистика — классическая музыка объединяет человека с космосом. Как вершина всех видов искусства, музыка обостряет восприятие всех вербальных сфер художественного творчества.

Преподавая музыку, учитель преподает собственно этику, эстетику, то есть высшую гармонию бытия.

Слушание музыки есть восприятие мироздания, гармонии, создание душевного равновесия и творческой активности.

Существует несколько путей преподавания музыки в аудитории, на уроках в школе; у них есть особенности, которые апробированы мною на практике и привели к хорошим результатам.

Преподавание искусства неразрывно связано с этикой сегодняшнего дня, нынешними проблемами бытия, конкретными людьми, странами, ситуациями. Но для меня еще важно, чтобы каждый урок был не столько подачей материала, сколько потрясением. Должна появиться потребность слушать музыку и думать самостоятельно. На мой взгляд, урок музыки должен отличаться от всех других уроков тем, что у него другая функция — **работа с человеческой душой**. Ведь каждому прослушиванию музыки должна предшествовать «волновая» подготовка, где душа настраивается на музыку. Более того, в моих рекомендациях нет абсолютизации предложенной музыки. Если учитель чувствует, что он может преподнести другую пьесу лучше, чем рекомендованную, то — никаких проблем. Условие только одно — это должна быть подлинная музыка. **Музыка, которая способна пробудить творчество.**

Ученик, на мой взгляд, должен помнить не столько материал, сколько состояние урока, волну урока. Нуж-