

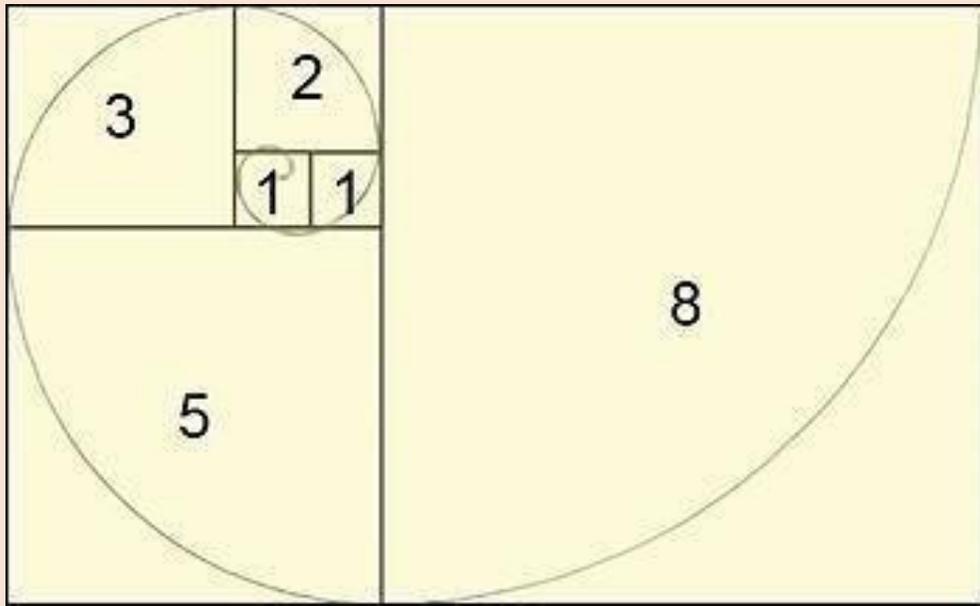
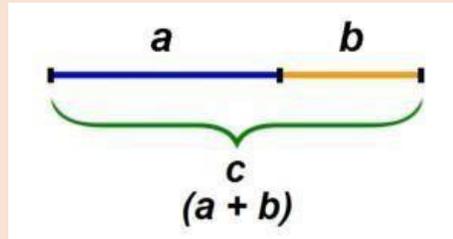
# La Renaissance

## L'harmonie

IHTP France Marianne Gubri

# Fibonacci et le nombre d'or

Le nombre d'or ou la constante de Phidias ou la proportion divine, dans les arts figuratifs et les arts plastiques. désigne le nombre irrationnel  $1,6180339887 \dots$  obtenu en effectuant le rapport entre deux longueurs inégales dont la plus grande est la moyenne proportionnelle entre la plus petite et la somme des deux. <https://www.youtube.com/watch?v=md8gLbsR1IE>



# Architecture et musique

- Florence, Santa Maria dei Fiori
- *Nuper Rosarum flores*, de Guillaume Dufay, motet pour les consécration de l'église le 25 mars 1436
- [http://imslp.org/wiki/Nuper\\_rosarum\\_flores\\_\(Dufay,\\_Guillaume\)](http://imslp.org/wiki/Nuper_rosarum_flores_(Dufay,_Guillaume))
- <https://www.youtube.com/watch?v=P9yzTTwAj5U>



# Marsilio Ficino

- Néoplatonicien florentin 1433 – 1499, musicien, il chante des vers Orphiques et joue de la lira da braccio (ce n'est pas une lyre!!!)
- Il reprend des thèmes anciens (Platon, l'Harmonie des Sphères, les Muses).
- Trois œuvres parlent de la musique :
- *De triplici vita*
- *Epistola de musica*
- *De rationibus musicae*
- Le mouvement du son dans l'air qui est à la base de la musique, art dynamique par excellence, est pour Ficin une représentation cosmique qui rapproche l'âme des sphères supérieures, permettant sa purification. Tout comme la médecine s'occupe de la guérison du corps, la musique peut guérir l'esprit, en particulier la mélancolie.



# Marsile Ficin : Lettre à Domenico Benivieni sur les principes de la musique (1484)

- Comme vous le savez, la double proportion [2:1] est, pour les musiciens, la principale. Il détermine le diapason, c'est-à-dire la consonance parfaite de **l'octave**, que les poètes désignent par le nom de Calliope. En second lieu, il y a la proportion sesquialtérique [3:2], qui détermine l'harmonie presque parfaite de diapente, c'est-à-dire la **quinte**, au nombre duquel le poète lyrique attribue le nectar de Vénus. Troisièmement, la proportion sesqui-quatrième [5:4] d'où jaillit la douce harmonie de la **tièrce**, attribuée à Cupidon et Adonis. Quatrièmement, la sesquiterza proportionnelle [4:3] dont découle l'harmonie de la **quarte**, presque médiane entre consonance et dissonance et fusionnant quelque chose de Mars et de Vénus. Ce sont surtout les tièrces, quintes et octaves, les plus agréables de toutes (les harmonies), qui nous rappellent les trois Grâces. Les proportions répétées à volonté au-dessus de la double proportion peuvent être rattachées, par similitude, à ceux qui figurent déjà dans la liste. Enfin, j'ajouterais la proportion de sesquioclastiques [9:8] qui génère l'intervalle de **ton**, et le plus petit caractérise le demi-ton.

# La résonance selon Ficin

- Mais comment expliquer les forces magiques ? Par le biais de la sympathie : entre des choses semblables, il règne naturellement un accord et entre des choses dissemblables un contraste. (...) L'amour est le premier magicien et sorcier. (...) Si nous imaginions un tel magicien en dehors de l'univers, il ne pourrait plus exercer son art magique avec ses sorts et ses conjurations ; mais comme il ne travaille pas dans un lieu, disons, autre que le monde, il a le pouvoir d'attirer, car il sait comment une chose, à l'intérieur du monde, peut être attirée et être amenée vers l'autre. (...)
- Le soleil, ou une autre étoile, ne perçoit pas la prière, et celle-ci est exaucée parce qu'une partie de l'univers est en sympathie avec une autre, comme dans une corde raide, où la vibration du bas se transmet vers le haut ; souvent, en effet, pendant qu'une corde vibre, l'autre en a, pour ainsi dire, la perception, à cause de la consonance et aussi parce qu'elle est accordée sur la même harmonie. Et si, d'une lyre, la vibration se transmet même à une autre - la sympathie va jusque là ! - une seule harmonie règne aussi dans l'univers, bien qu'elle naisse des contraires : elle naît aussi bien du semblable que du contraire, car toutes choses sont apparentées.

# La résonance

La résonance, ou vibration par sympathie, est un phénomène selon lequel tout corps élastique susceptible de vibrer sur une fréquence  $N$  entre spontanément en vibration, audible ou non, lorsqu'on émet dans son entourage un son ayant soit cette fréquence  $N$ , soit une fréquence  $N'$  dont  $N$  est un harmonique proche. Cette particularité est utilisée par certains instruments (théorbe, palme des ondes Martenot, etc.) dans lesquels on dispose à proximité de la source d'émission du son des cordes dites « sympathiques » (d'où le nom de la « viole d'amour ») soigneusement accordées, mais que l'exécutant ne touche jamais : elles entrent seules en vibration le moment venu en renforçant ou modifiant la sonorité de la corde réellement jouée. (Larousse)

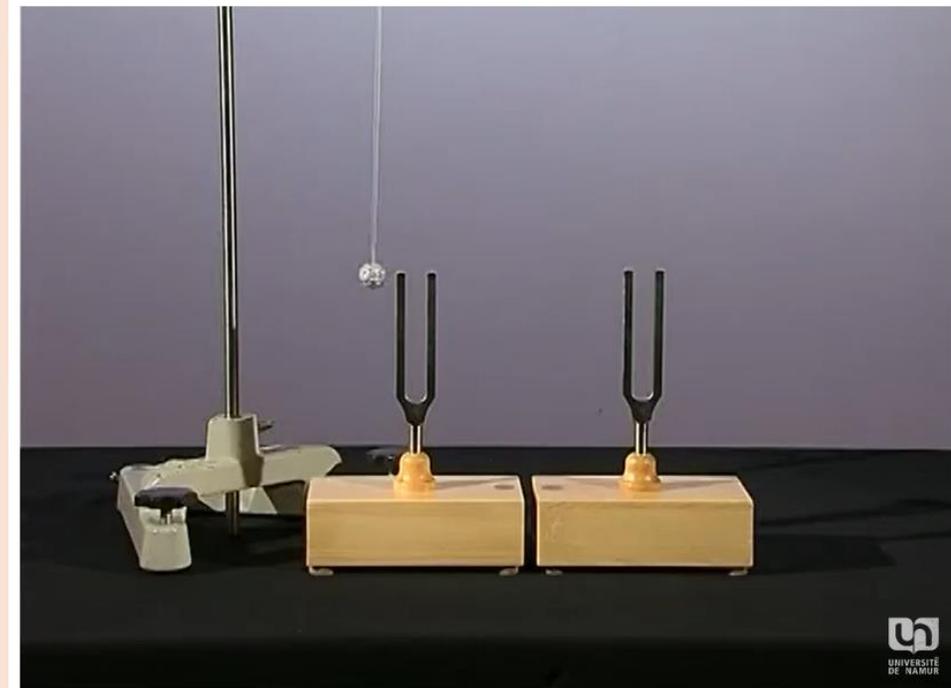
- Résonance entre deux diapasons accordés à la même fréquence

<https://www.youtube.com/watch?v=wa1bz59DFe4>

- Résonance entre deux cordes de la harpe

- Résonance entre deux idées, deux émotions, deux personnes

- Transmission naturelle d'énergie entre deux corps



# Harmonie de la Renaissance

- Théorisation **de la concaténation d'accords** (combinaison de trois sons simultanément)
- Utilisation de la dissonance (accord de 4 ou 7) en alternance avec la consonance (triade)
- Dans les *Istituzioni armoniche* (1558) de Gioseffo Zarlino, l'harmonie au sens propre est la cohésion "qui naît des modulations que font les parties de chaque chant, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à la fin" : l'harmonie naît donc non seulement des consonances, mais aussi des dissonances, car c'est seulement ainsi que la "modulation" (c'est-à-dire la concaténation des accords qui en résultent) a le "pouvoir de disposer l'âme à différentes passions".

# Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652)

- Cette composition était considérée tellement sacrée que le pape, afin de préserver son caractère unique, en a interdit la transcription et la diffusion de toute copie en dehors de la chapelle Sixtine, à tel point qu'une exécution ailleurs était passible d'excommunication.
- Wolfgang Amadeus Mozart, 14 ans, en visite à Rome, a entendu le *Miserere* d'Allegri le 11 avril 1770 pendant l'office du mercredi Saint. Plus tard ce jour-là, il l'a transcrit entièrement de mémoire,. *Le Miserere* d'Allegri a été joué dans la chapelle Sixtine, presque sans interruption, jusqu'en 1870.
- [http://imslp.org/wiki/Miserere \(Allegri, Gregorio\)](http://imslp.org/wiki/Miserere_(Allegri,_Gregorio))
- <https://www.youtube.com/watch?v=IKam7bF3k9U>

# Les triades

- La tierce majeure : Deux tons C - E
- La tierce mineure : un ton et demi C - E b
- Exercice d'écoute
- Modes majeurs
- Modes mineurs
- La **tièrce picarde** : Il s'agit de conclure une composition basée sur le mode mineur sur l'accord du premier degré avec une tierce majeure. De cette façon, la composition basée sur le mode mineur se termine sur un accord parfait majeur, au lieu d'un accord parfait mineur ; cela crée chez l'auditeur une lueur de lumière ou d'espoir sur le dernier accord qui, étant majeur, contraste avec la sombre sonorité du mode mineur.  
La musique classique utilisera majoritairement les modes majeurs (ioniens) et mineurs (éoliens)

# Exercice de l'ombre à la lumière

Passage du mode éolien au mode ionien, avec une transition  
(introduction au cercle celtique)

Mode éolien

LA LA LA LA SOL SOL LA LA

Transition

LA LA SOL SOL FA FA SOL SOL

Mode Ionien

DO DO FA SOL

DO DO fa/sol DO

# Le baroque et le siècle des Lumières

International Harp Therapy Program

Marianne Gubri

# Le baroque

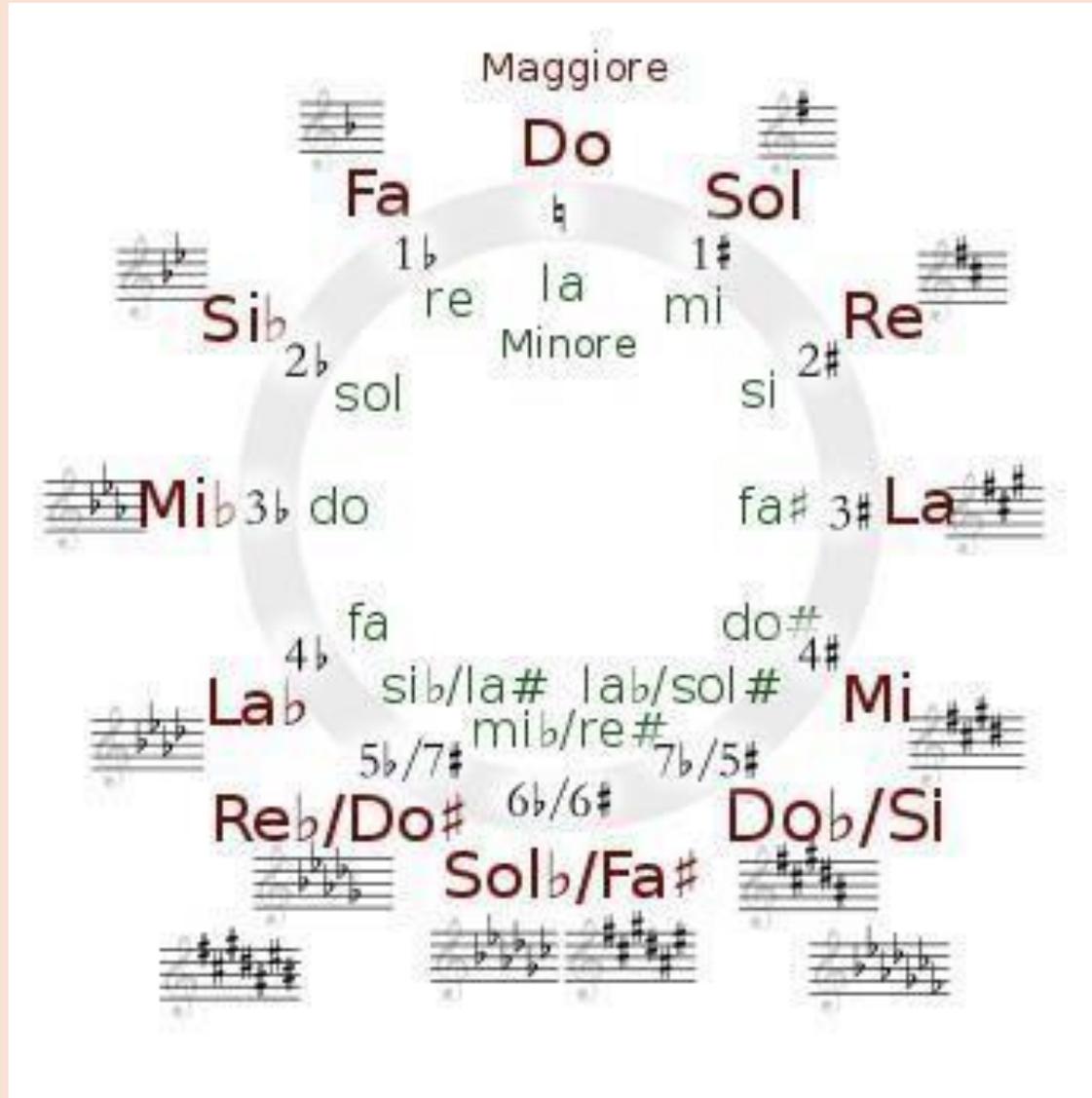
- **Le baroque** est le terme utilisé pour désigner *tout court* une idéologie et un style de vie. Une saison culturelle née à Rome, exprimée dans la littérature, la philosophie, l'art et la musique, caractéristiques du XVIIe siècle et des premières décennies du XVIIIe siècle.
- Le terme "baroque" est improprement utilisé pour désigner le goût associé aux manifestations artistiques de cette période, en mettant l'accent sur celles qui sont caractérisées par la fantaisie et une fantaisie presque bizarre malgré, par exemple en architecture, cette époque est traversée encore par des références au classicisme, et le langage classique reste le point de référence commun des artistes (Bernin).



# En musique

- Naissance de l'opéra en musique (1607, Orfeo de Monteverdi) : l'expression des affections (passion) en musique
- Les chanteurs sont aussi des acteurs
- Création du tempérament égal : tous les demi-tons sont égaux.
- Division de l'octave en 12 demi-tons égaux
- Potentiel de modulation dans toutes les tonalités

# Le cercle des quintes – Les modulations



# Les modes dans toutes les tonalités

A étudier!

[https://www.millearpoggi.com/\\_files/ugd/fdec69\\_52b3eec5be414b06a021c69f11fdf0a3.pdf](https://www.millearpoggi.com/_files/ugd/fdec69_52b3eec5be414b06a021c69f11fdf0a3.pdf)

# Johann Sebastian Bach

- Eisenach, 31 mars 1685 - Leipzig, 28 juillet 1750) est un compositeur et musicien allemand de l'époque baroque, universellement considéré comme l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique.
- Famille de musiciens sur plusieurs générations
- Organiste, maître de chapelle, cantor, compositeur
- Sur le plan de la composition, il s'agit d'une synthèse de la tradition polyphonique flamande de la Renaissance, des lignes mélodiques du style baroque italien et de la tradition chorale luthérienne et calviniste.
- Particularités de son écriture : le symbolisme (parfois même la guématrie) de chaque élément musical (notes, rythme, ligne mélodique, répétition) afin de créer une élévation spirituelle, notamment dans la musique sacrée.

# J. S. Bach La Passion selon Matthieu

- <https://www.youtube.com/watch?v=jm1os4VzTgA> à partir de 18'49"
- La tradition de réciter et de chanter la Passion de Jésus pendant la Semaine sainte remonte au IV<sup>e</sup> siècle. Trois prêtres se partageaient les rôles de Jésus, de l'évangéliste et des autres personnages, tandis que le chœur (d'adorateurs ou de chantres) représentait la foule ou le groupe de disciples.
- Chez Bach, le texte de l'Évangile est réparti entre certains solistes (évangéliste, Jésus, autres... ) dans un style récitatif ou arioso, et le chœur (la foule) ; il est entrecoupé d'arias (représentant la prière ou la méditation individuelle) et de chorals (prière ou méditation collective). Les mélodies des Chorals à quatre voix.  
Une œuvre à mi-chemin entre la spiritualité, les mathématiques et le symbolisme.

# Les Lumières

*Les lumières sont ce qui fait sortir l'homme de la minorité qu'il doit s'imputer à lui-même. La minorité consiste dans l'incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit s'imputer à lui-même cette minorité, quand elle n'a pas pour cause le manque d'intelligence, mais l'absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre. Sapere aude, aie le courage de te servir de ta propre intelligence ! voilà donc la devise des lumières.*

(Emmanuel Kant, *Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?* 1784)

Le **siècle des Lumières** est un mouvement politique, social, culturel et philosophique qui s'est développé autour du 18<sup>e</sup> siècle en Europe. Il est né en Angleterre, mais a connu son plus grand développement en France, puis dans toute l'Europe et dans le monde entier, il a également atteint l'Amérique.

Le terme "*Lumières*" a fini par désigner de manière générique toute forme de pensée qui cherche à "éclairer" l'esprit des hommes, obscurci par l'ignorance et la superstition, en utilisant la critique de la raison et l'apport de la **science**.

# Les Lumières et la musique

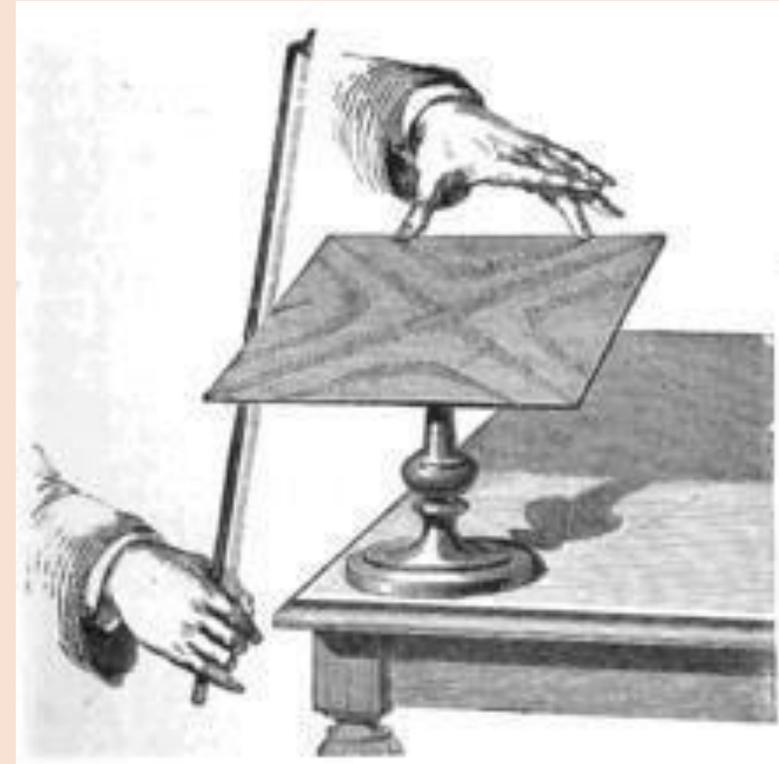
- Johann Wolfgang von **Goethe** (1749 - 1832) "La musique est une architecture liquide et l'architecture est une musique gelée."
- "La dignité de l'art apparaît peut-être dans la musique au degré le plus éminent, parce qu'elle n'a pas de matière à prendre en compte. Il est tout à la fois forme et contenu et élève et ennoblit tout ce qu'il exprime." Goethe
- Naissance de la **philosophie de la musique et plus tard de l'esthétique musicale** (Gottfried Wilhelm von **Leibniz** "La musique est une pratique occulte de l'arithmétique, où l'âme ne sait pas calculer", **Schopenhauer** "il s'ensuit que la musique, qui transcende les idées, est complètement indépendante même du monde phénoménal, elle l'ignore simplement, et pourrait en quelque sorte continuer à exister même si le monde n'existait plus")
- Quelle est la définition de la *musique* ?
- Comment produire du sens en musique ?
- De quelle nature est la **beauté** musicale ? (voir la *Critique du jugement* de **Kant**) ? *Comment la beauté peut-elle nous émouvoir, nous élever, nous guérir?*
- Comment est-il possible de distinguer la forme et le contenu dans l'expression musicale ?
- Comment la société se reflète-t-elle dans l'art de la musique ?
- Dans quel sens la musique est-elle un moyen de formation de la spiritualité et du comportement humain ?

# Les effets de la musique classique

- Structure musicale (par exemple la forme-sonate) influence la structure mentale (organisation, créativité, logique, préfiguration, élaboration, langage, architecture...)
- Alternance mouvements lents et rapides (de la suite de danses de la Renaissance) allegro, andante, largo... pour créer *entrainement* et changements de biorythmes (tonicité, relaxation)
- Alternance de modes majeurs et modes mineurs (entre extroversion et introspection)
- Emotions nobles, élégantes
  
- **Quelques exemples :**
- Bach Concertos Brandebourgeois
- Corelli, Concerto Grosso per la Notte di Natale
- Vivaldi Les Quatre Saisons
- Mozart Concerto pour piano n. 17, K. 453
- (Don Campbell, *L'effet Mozart*)
  
- Créer des playlists (spotify)
- Faire écouter les musiques
- Prendre des notes et personnaliser l'écoute !

# Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827)

- Physicien allemand. Il a apporté une grande contribution à la physique moderne, notamment pour ses travaux de recherche sur les plaques vibrantes et le calcul de la vitesse du son à travers différents gaz.
- La plus célèbre des études d'Ernst Chladni a été l'invention d'une méthode permettant de démontrer les différents modes de vibration d'une surface mécanique de forme régulière ou irrégulière. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, il a réalisé des expériences sur les effets des vibrations communiquées à des plaques de verre recouvertes de sable fin. Cette technique consiste à faire vibrer les plaques avec un archet de violon. Le sable avec lequel les plaques sont saupoudrées s'éloigne des zones de plus grande vibration en se regroupant en figures curieuses (figures de Chladni) près des points de la dalle qui se créent là où on la touche. En ces points, appelés points nodaux, l'amplitude de la vibration est pratiquement nulle.  
<https://www.youtube.com/watch?v=6kLmlbkWJZ8>
- Aujourd'hui, l'œuvre de Chladni est reprise par la cymatique (Hans Jenny)



# Wolfgang Amadeus Mozart

- Mozart (Salzbourg, 27 janvier 1756 - Vienne, 5 décembre 1791) était un musicien autrichien universellement reconnu pour avoir créé des compositions d'une valeur artistique extraordinaire.
- Précocité et génie (*L'intelligence musicale* d'Howard Gardner)
- Formation avec les meilleurs maîtres en Europe
- On lui attribue le controversé effet Mozart, selon lequel l'écoute de la sonate en ré majeur pour deux pianos (KV 448) de Wolfgang Amadeus Mozart a provoqué une augmentation temporaire des capacités cognitives d'un groupe de volontaires.
- Particularités compositionnelles : forme classique de ses œuvres (architecture de la musique), équilibre entre mélodie et harmonie (équilibre entre raison et sentiment), propension à la beauté, noblesse des sentiments, légèreté des émotions.

# W. A. Mozart, La Flûte enchantée

- Wolfgang Amadeus Mozart a rejoint la franc-maçonnerie le 4 décembre 1784 à Vienne, animé par ces idéaux de liberté de fraternité universelle et de tolérance religieuse.
- "La Flûte enchantée" est le dernier opéra qu'il a composé et s'inspire de l'étude des rituels égyptiens qui se déroulaient dans sa loge à l'époque, ce qui a fini par fasciner le compositeur ; en effet, l'opéra se déroule dans une Égypte intemporelle, dans laquelle il y a des Temples et des Pyramides.

• <https://www.youtube.com/watch?v=Lx29kKrc1tQ>



# Synesthésie

La synesthésie intermodale est la capacité de percevoir différentes caractéristiques simultanément et de manière intégrée. les sens d'un même objet (son, lumière, goût, odeur, température...)

Divers auteurs et artistes traitent de la synesthésie : Pythagore, Aristote, les Arcimboldi, Léonard de Vinci, Schopenhauer, Goethe, Castel, Kant, Euler, Rol, Helena Blavatsky, Steiner...

Aujourd'hui, les neurosciences n'étudient plus seulement la synesthésie sous l'angle de la pathologie, mais mettent également en évidence certaines possibilités liées à l'activation d'une petite glande située dans le cerveau, appelée pinéale car sa forme ressemble à une pomme de pin, sensible aux photons et aux champs électromagnétiques et chargée de réguler le cycle veille-sommeil grâce à la production de mélanine. Selon les études du professeur Sergio Felice de Oliveira, neuroscientifique et professeur à l'université de São Paulo au Brésil, la pinéale est également responsable de l'activation de phénomènes tels que la télépathie et la clairvoyance. De Oliveira a étudié sa signification principalement en relation avec les états de transe ou de possession spirituelle, particulièrement importants dans les traditions chamaniques sud-américaines et associés à certaines formes pathologiques comme l'épilepsie.

Marianna Maiorino, dans son livre *Il canto dell'arcobaleno : La Sinestesia*, émet l'hypothèse que nos perceptions sensorielles sont endormies, et que si les sens étaient plus actifs, nous pourrions avoir, par exemple, la capacité de détecter des champs électriques ou magnétiques. Seule l'union du visible et de l'invisible peut manifester le réel. Il est probable que le monde des sens ne représente que 5 % de la réalité : ainsi, nous ne voyons pas les infrarouges et ne percevons pas les ultraviolets.

Selon Julian Jaynes, dans *l'effondrement de l'esprit bicaméral et l'origine de la conscience*, l'hémisphère gauche, lié à la rationalité, est dominant dans notre société moderne tandis que le cerveau droit, lié à l'émotivité et à la créativité, est non dominant ; la synesthésie, qui touche principalement les individus plus sensibles, est une capacité perceptive élargie liée au côté droit du cerveau. C'est aussi le siège des hallucinations auditives et d'autres formes de perception encore en sommeil.

# An Ocean of Energy

$10_{14}$ - $10_{16}$	<b>Spirit Energy</b> (this category does not appear in our school books)
$10_{19}$ - $19_{24}$	<b>Gamma Rays</b>
$10_{16}$ - $10_{19}$	<b>X-rays</b>
$10_{14}$ - $10_{16}$	<b>Ultraviolet</b>
$10_{14}$	<b>Visible Light (7-color spectrum)</b>
$10_{12}$ - $10_{14}$	<b>Infrared</b>
$10_{11}$ - $10_{12}$	<b>Heat</b>
$10_9$ - $10_{11}$	<b>Microwaves</b>
$10_8$ - $10_8$	<b>Radio Waves</b>
$10_4$	<b>Ultrasound</b>
$10_1$ - $10_4$	<b>Sound Waves (7 notes of the scale)</b>
$10_1$	<b>Odors - Aromatherapy</b>
	<b>Flavors</b>
	<b>Infrasound</b>
	<b>Matter</b>

Vibrations  
per second

**Ex. #1 - These categories are like a spiral staircase rather than steps on a ladder. They are all interconnected - thus the relationship of aromas to colors to sound. This is where we can create harmony among the frequencies.**

# Intentionnalité

*Intenzionalità di guarigione*, par Gioacchino M. Pagliaro - Editions AMRITA

"L'intention de guérison est cet acte mental par lequel l'esprit ordinaire, libéré de ses fonctionnements habituels par l'action de la conscience, peut **pénétrer le champ quantique des possibilités et créer la réalité souhaitée**, en activant des processus d'auto-réparation et de régénération au sein de l'organisme visant à guérir et à rendre le traitement médical plus efficace.

"Les résultats obtenus en trente-neuf ans de travail avec de nombreux patients atteints de cancer m'ont incité à écrire le présent ouvrage afin de faire connaître ce modèle de **l'esprit non local**, pour que d'autres collègues psychothérapeutes et médecins puissent utiliser l'intention de guérison et l'enseigner à leurs patients. Pour conclure, je ferai miennes les précieuses paroles d'Hippocrate : " Réjouis-toi de tes forces intérieures, car elles sont la source de ta santé et de ta perfection. "

# Le pouvoir de l'intention

*Le pouvoir de l'intention* par Wayne Dyer

Habituellement, l'"intention" est conçue comme une attitude de forte détermination visant à atteindre les résultats souhaités à tout prix. Dans cette optique, la garantie d'atteindre l'objectif souhaité est la combinaison d'un travail sans relâche et d'une volonté constante de réussir. Dans ce livre, Wayne Dyer propose une vision radicalement différente : pour Dyer, l'intention est une **force universelle** qui permet l'acte même de création, dans tous les domaines. L'intention n'est pas une attitude individuelle qui pousse chacun de nous à agir, mais **une énergie cosmique dont nous** faisons tous partie et dans laquelle nous pouvons puiser pour façonner véritablement notre vie. Dyer montre comment la connexion entre notre ego et l'intention en tant qu'énergie universelle - dont les caractéristiques sont **l'amour, la beauté, la créativité et le pouvoir infini** - peut avoir lieu, en montrant la manière concrète de rendre l'intention opérante dans la vie quotidienne.

Présentation vidéo

[https://www.youtube.com/watch?v=IC\\_4YhID8CQ](https://www.youtube.com/watch?v=IC_4YhID8CQ)