



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume II - The Mysticism of Sound and Music,
1. Music**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel II – De Mystiek van Geluid en Muziek,
1. Muziek**

Waarom wordt muziek de goddelijke kunstvorm genoemd, terwijl alle andere kunstvormen niet zo worden genoemd? Wij kunnen God ongetwijfeld in alle kunstvormen en in alle wetenschappen zien, maar alleen in muziek zien we God vrij van alle vormen en gedachten. In iedere andere kunstvorm is er verafgoding. Iedere gedachte, ieder woord heeft haar of zijn vorm. Alleen geluid is vrij van vorm. Ieder woord van poëzie vormt een beeld in onze mind. Alleen geluid zorgt er voor dat er geen enkel voorwerp voor ons verschijnt.

1.

Muziek, het woord dat we in onze dagelijkse taal gebruiken, is niets minder dan het beeld van de Geliefde. Omdat muziek het beeld van onze Geliefde is houden wij van muziek. De vraag is echter wat onze Geliefde is of waar onze Geliefde zich bevindt? Onze Geliefde is dat wat onze bron en ons doel is. Wat wij van onze Geliefde voor onze fysieke ogen zien is de schoonheid die zich voor ons bevindt. Dat deel van onze Geliefde dat niet manifest is voor onze ogen is die innerlijke vorm van schoonheid waarover onze Geliefde tot ons spreekt. Als we toch eens zouden luisteren naar de stem van alle schoonheid die ons in de een of andere vorm aantrekt dan zouden we ontdekken dat ze ons in elk aspect vertelt dat er zich achter alle manifestatie de perfecte Geest, de Geest van wijsheid, bevindt.

Wat zien wij als de voornaamste expressie van leven in de schoonheid die voor ons zichtbaar is? Dat is beweging. In lijn, in kleur, in de veranderingen van de seizoenen, in het stijgen en dalen van de golven, in de wind, in de storm, in alle schoonheid van de natuur is er constante beweging. Deze beweging heeft dag en nacht veroorzaakt en de verandering van de seizoenen. Deze beweging heeft ons het begrip gegeven van wat wij tijd noemen. Anders zou er geen tijd zijn - want die is eeuwigheid. Dit leert ons dat alles wat we liefhebben en bewonderen, observeren en begrijpen, het leven is dat erachter verborgen is en dat leven is ons wezen.

Vanwege onze beperking kunnen we niet het gehele Wezen van God zien, maar alles wat we liefhebben in kleur, lijn en vorm of persoonlijkheid – alles wat door ons wordt liefgehad - behoort tot de ware Schoonheid, die de Geliefde van allen is.

Wanneer we bespeuren wat ons in deze schoonheid aantrekt die wij in alle vormen zien dan zullen we ontdekken dat het de beweging van schoonheid is: de muziek. Alle vormen van de natuur, de bloemen, zo perfect gevormd en gekleurd, de planeten en de sterren, de aarde – ze geven allemaal het idee van harmonie, van muziek. De natuur is een en al ademhaling, niet alleen de levende schepsels maar de gehele natuur. Het is slechts onze neiging om dat wat lijkt te leven te vergelijken met wat voor ons niet zo levend lijkt die ons laat vergeten dat alle dingen en alle wezens een perfect leven aan het leiden zijn. En het teken van leven dat deze levende schoonheid geeft is muziek.

Wat maakt de ziel van de dichter aan het dansen? Muziek. Wat maakt dat de schilder mooie schilderijen schildert, de musicus mooie liederen zingt? Dat is de inspiratie die schoonheid schenkt. De Soefi heeft deze schoonheid Saki genoemd, de goddelijke Schenker, die iedereen de wijn van het leven schenkt. Wat is de wijn van de Soefi? Alle schoonheid: in vorm, in lijn en kleur, in verbeelding, in gevoel, in omgangsvormen - in dit alles ziet hij de ene Schoonheid. Al deze verschillende vormen zijn deel van de Geest van schoonheid die het leven achter de vormen is, continu zegenend.

Wat betreft dat wat wij in de dagelijkse taal muziek noemen - voor mij is architectuur muziek, is tuinieren muziek, is het land bewerken muziek, is schilderen muziek, is poëzie muziek. In alle bezigheden van het leven waarin schoonheid de inspiratie is geweest, waar de goddelijke wijn is uitgeschonken, is er muziek. Maar onder alle verschillende kunstvormen is met name de kunst van de muziek als goddelijk beschouwd, omdat die de exacte miniatuur is van de wet die door het hele universum heen werkzaam is.

Als we bijvoorbeeld onszelf bestuderen dan zullen we ontdekken dat de pols- en hartslagen, het in- en uitademen van de adem, allemaal het werk van ritme is. Het leven is afhankelijk van de ritmische werking van het gehele mechanisme van het lichaam. De adem manifesteert zich als stem, als woord, als geluid. Het geluid is continu hoorbaar, het geluid buiten en het geluid binnen in onszelf: dat is muziek. Dit laat zien dat er zowel buiten als binnen in onszelf muziek is.

Muziek inspireert niet alleen de ziel van de grote musicus, maar elk kind begint, zodra het in de wereld komt, zijn kleine armen en benen te bewegen met het ritme van muziek. Daarom overdrijf ik niet als ik zeg dat muziek de taal van schoonheid is, de taal van de Ene van wie elke levende ziel heeft gehouden. En wanneer wij de volmaaktheid van al deze schoonheid als God, onze Geliefde, verwerklijken en herkennen, dan kunnen wij begrijpen dat het dan natuurlijk is dat deze muziek die wij in de kunst en in het gehele universum zien, de Goddelijke Kunstvorm genoemd zou moeten worden.

2.

Veel mensen in de wereld beschouwen muziek als een bron van amusement, een tijdverdrijf; voor velen is muziek een kunstvorm en een musicus een entertainer. Toch is er niemand die in deze wereld heeft geleefd en heeft gedacht en gevoeld die niet muziek als de heiligste aller kunstvormen heeft beschouwd. Want het is een feit dat wat de kunstvorm van schilderen niet op heldere wijze kan suggereren, poëzie in woorden uitlegt, maar dat wat zelfs een dichter moeilijk vindt om in poëzie tot expressie te brengen wordt in muziek tot expressie gebracht.

Hiermee zeg ik niet alleen dat muziek superieur is aan schilderkunst en poëzie: in feite overtreft muziek religie, want muziek verheft de ziel van de mens zelfs hoger dan de zogenaamde uiterlijke vorm van religie. Maar men dient het niet zo op te vatten dat muziek de plaats van religie in kan nemen, want niet elke ziel is per definitie afgestemd op die toonhoogte waar ze werkelijk weldaad vindt door muziek, noch is elke muziekvorm per definitie zo hoog dat ze iemand meer in vervoering kan brengen dan dat religie dat kan. Echter voor degenen die het pad van de innerlijke school bewandelen is muziek uiterst essentieel voor hun spirituele ontwikkeling. De reden is dat de ziel die op zoek is naar waarheid op zoek is naar de vormeloze God. Kunst is ongetwijfeld zeer verheffend, maar ze bevat vorm; poëzie heeft woorden, namen verwijzen naar vormen; slechts muziek heeft schoonheid, macht, charme en kan tegelijkertijd de ziel verheffen voorbij de vorm.

Dat is de reden waarom in de oudheid de grootste profeten grote musici waren. Onder de Hindoe profeten treffen wij bijvoorbeeld Narada aan, de grote profeet die tegelijkertijd een groot musicus was, en Shiva, een godachtige profeet, die de uitvinder was van de heilige vina. Krishna wordt altijd afgebeeld met een fluit.

Er bestaat een zeer bekende legende over het leven van Mozes, die vertelt hoe Mozes een goddelijk bevel hoorde op de Berg Sinaï in de woorden: "Musake!", Mozes luister of Mozes overweeg - en de openbaring die zo naar hem toe kwam bestond uit toon en ritme. Hij benoemde die met dezelfde naam, musake. Woorden zoals "music" of "musik" zijn uit dat woord voortgekomen. David, wiens lied en wiens stem al eeuwenlang bekend zijn, gaf zijn boodschap aan de wereld in de vorm van muziek. Orpheus uit de Griekse legenden, de kenner van het mysterie van toon en ritme, had via deze kennis macht over de verborgen krachten van de natuur. De Hindoe Godin van leren, van schoonheid, wier naam Sarasvati is, wordt altijd afgebeeld met een vina. En waar duidt dit op? Dit duidt erop dat alle leren zijn essentie in muziek heeft.

Naast de natuurlijke charme die muziek bezit heeft ze een magische macht, een macht die zelfs nu ervaren kan worden. Het lijkt alsof het menselijke ras een groot deel van de oude wetenschap van magie heeft verloren, maar als er al enige magie overblijft is dat muziek.

Muziek is naast macht bedwelming. Wanneer ze degenen die luisteren bedwelmt hoe veel meer moet zij dan niet degenen die zelf spelen of zingen bedwelmen! En hoe veel meer moet zij dan niet degenen bedwelmen die de

perfectie van muziek hebben aangeraakt en degenen die er jaren en jaren op hebben gemediteerd! Zij schenkt hen zelfs een grotere vreugde en exaltatie dan een koning voelt die op zijn troon zit.

Volgens de denkers van het Oosten zijn er vier verschillende soorten bedwelming: de bedwelming van schoonheid, jeugd en lichaamskracht; vervolgens de bedwelming van weelde; de derde bedwelming is die van macht, van bevel, de macht van het heersen; en de vierde is de bedwelming van leren, van kennis. Maar al deze vier soorten bedwelming vervagen als sterren voor de zon in de aanwezigheid van de bedwelming van muziek. De reden hiervoor is dat die het diepste deel van het wezen van de mens aanraakt. Muziek reikt verder dan enige andere impressie vanuit de uiterlijke wereld kan reiken. De schoonheid van muziek is dat ze de bron van schepping is en het middel om het in je op te nemen. Met andere woorden, door muziek werd de wereld geschapen en door muziek wordt de wereld teruggetrokken in de bron die hem heeft geschapen.

Ter ondersteuning hiervan kun je in de Bijbel lezen dat er eerst het woord was en het woord was God. Dat woord betekent geluid, en vanuit geluid kun je het idee van muziek bevatten. Er is een oosterse legende die eeuwenoud is en die vertelt dat toen God de mens uit klei maakte en de ziel vroeg om er in naar binnen te gaan, de ziel weigerde om deze gevangenis, dit huis, binnen te gaan. Toen beval God de engelen om te zingen en toen de engelen zongen ging de ziel naar binnen, bedwelmd door het lied.

In de wetenschappelijke en materiële wereld zien we ook een soortgelijk voorbeeld. Voordat een machine - een mechanisme - zal gaan functioneren, dient die eerst een geluid te maken. Eerst wordt ze hoorbaar en vervolgens laat ze haar leven zien. We kunnen dit in een schip, in een vliegtuig en in een auto zien. Dit idee hoort bij de mystiek van geluid.

Voordat een kind in staat is te genieten van kleur of vorm, geniet het eerst van geluid. Als er al een kunstvorm bestaat die de ouderen van dagen kan plezieren dan is dat muziek. Als er al een kunstvorm bestaat die de jeugd kan opladen met leven en enthousiasme, met emotie en passie, dan is dat muziek. Als er al een kunstvorm bestaat waarin iemand zijn gevoel, zijn emotie, helemaal kan uitdrukken dan is muziek daar het meest geschikt voor. Tegelijkertijd is ze iets wat de mens die kracht en die macht van activiteit schenkt die soldaten laat marcheren op de trommelslag en het geluid van de trompet.

In de overleveringen van het verleden werd verteld dat er op de Laatste Dag het geluid van de trompet zal zijn voor het einde van de wereld. Dit toont aan dat muziek verbonden is met het begin van de schepping, met haar continuïteit en met haar einde.

De mystici van alle tijden hebben vooral van muziek gehouden. In bijna alle kringen van de innerlijke school, in welk deel van de wereld ze zich dan ook bevinden, lijkt muziek het centrum van de school, de ceremonie of het ritueel te zijn. Wie die perfecte vrede bereiken, die Nirvana wordt genoemd of in de taal van de Hindoes Samadhi, doen dit gemakkelijker via muziek. Daarom hebben Soefi's, met name de Soefi's van de Chishti school uit de oudheid, muziek als een bron voor hun meditatie genomen. En door zo te mediteren halen ze er veel meer voordeel uit dan degenen die zonder de hulp van muziek mediteren.

Het effect dat zij ervaren is de ontplooiing van de ziel, het openen van de intuïtieve vermogens. Hun hart opent zich, als het ware, voor alle schoonheid die zich vanbinnen en vanbuiten bevindt, hen verheffend en hen tegelijkertijd tot die volmaaktheid brengend waarnaar elke ziel hunkert.

3.

Sprekend over de harmonie van muziek zou ik graag willen zeggen dat de ware harmonie van muziek voortkomt uit de harmonie van de ziel. Alleen die muziek kan waar genoemd worden die voortkomt uit de harmonie van de ziel, haar ware bron, en wanneer ze daarvandaan komt moet ze wel aantrekkingskracht hebben op alle zielen.

Iedere ziel verschilt in haar keuze in het leven, in haar keuze van het pad dat ze zou moeten volgen. Dit is te wijten aan het verschil van de minds, want in hun essentie verschillen zielen niet. Daarom kan er, ongeacht welk middel er wordt gekozen om de verschillende minds van volkeren samen te brengen, geen beter middel dan muziek zijn om hen te harmoniseren. Ik zou niet overdrijven als ik zeg dat alleen muziek het middel kan zijn waardoor de zielen van rassen, naties en families, die vandaag zo afgescheiden van elkaar zijn, op een dag verenigd zouden worden. De les

van de musicus in het leven is daarom een grote les. Muziek wordt niet tot uiting gebracht via taal, maar via de schoonheid van ritme en toon die ver voorbij taal reiken. Hoe meer een musicus zich bewust is van zijn missie in het leven, hoe groter de dienstbaarheid die hij de mensheid kan verlenen.

Wat betreft de wet van muziek die er in de verschillende naties bestaat zijn er natuurlijk verschillende methoden, maar in de conceptie van schoonheid is er geen verschil. De verschillen komen wanneer de muziek door mensen wordt gemaakt; er is geen verschil in de muziek die door de ziel wordt gemaakt. Stel dat er iemand vanuit het verre Oosten, het uiterste Noorden, Zuiden of Westen komt; overal waar hij de schoonheid van de natuur ziet kan hij niet anders dan die bewonderen en ervan houden. Zo is het ook met de liefhebber van muziek. Ongeacht uit welk land hij komt en ongeacht welke muziek hij hoort, als de muziek een ziel heeft en als hij op zoek gaat naar de ziel in de muziek, dan zal hij alle muziek waarderen en bewonderen.

Bovendien heeft muziek niet alleen een missie met de menigten, maar ook met individuen. En haar missie met het individu is net zo noodzakelijk en groot als haar missie met de menigte. Alle problemen in de wereld en alle rampzalige resultaten die daaruit opwellen – ze komen allemaal voort uit een gebrek aan harmonie. Dit toont aan dat de wereld vandaag de dag meer dan ooit tevoren harmonie nodig heeft. Dus als de musicus dit begrijpt, zal zijn klant de hele wereld zijn.

Wanneer iemand muziek leert hoeft hij niet per se te leren een musicus te zijn of een bron van plezier en genot voor zijn naasten te worden. Nee! Door muziek te spelen, lief te hebben en te horen zou hij muziek in zijn persoonlijkheid moeten ontwikkelen. Het ware gebruik van muziek is muzikaal te worden in je gedachten, woorden en handelingen. Men zou in staat moeten zijn de harmonie te geven waar de ziel ieder moment naar hunkert en smacht. Alle tragedie in de wereld, in het individu en in de menigte, komt voort uit een gebrek aan harmonie en harmonie wordt het beste gegeven door haar in je eigen leven voort te brengen.

Er zijn verschillende soorten muziek, iedere soort is aantrekkelijk voor bepaalde zielen in overeenstemming met hun evolutie. Kinderen op straat bijvoorbeeld vinden veel genoeg in het slaan met de maat, omdat dat ritme een bepaald effect op hen heeft. Maar naarmate een persoon zich ontwikkelt verlangt hij naar een fijnere harmonie. De reden waarom mensen elkaar wel of niet mogen is te wijten aan hun verschillende evolutiefasen. De ene persoon bevindt zich bijvoorbeeld in een fase waarin hij een bepaalde muziek waardeert en een andere persoon van wie de evolutie groter is, wil muziek die bij zijn evolutie past.

Het is hetzelfde in religie. Sommigen blijven bepaalde overtuigingen vasthouden en wensen zich niet daaraan voorbij te ontwikkelen. Zo is het mogelijk dat de liefhebber van muziek verleid wordt om bij een bepaalde soort muziek te blijven en niet verder zal opstijgen. De ware weg om voorwaarts te gaan via muziek is om zich vrijelijk te ontwikkelen, vooruit te gaan, zich geen zorgen makend over wat anderen denken, en op deze manier, samen met iemands ontwikkeling in muziek, het leven van zijn ziel, zijn omgeving en zijn aangelegenheden te harmoniseren. Tijdens mijn reizen over de wereld heb ik muziek van veel verschillende plaatsen gehoord en ik heb altijd die intieme vriendschap en broederschap gevoeld die in muziek bestaat; ik heb altijd een groot respect gehad voor muziek en voor de toegewijde van muziek. Er is een ding wat ik geloof en waar ik keer op keer van overtuigd ben in India toen ik diegenen ontmoette die enige perfectie in muziek hebben bereikt: dat je de harmonie kunt voelen die de ware test van volmaaktheid is, niet alleen in hun muziek, maar ook in hun leven.

Als dit principe van muziek zou worden gevolgd, zou er geen noodzaak bestaan voor een uiterlijke religie. Ooit zal muziek het middel zijn om universele religie tot expressie te brengen. Hier is tijd voor nodig, maar er zal een dag aanbreken waarop muziek en haar filosofie de religie van de mensheid zal worden.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/04/de-mystiek-van-geluid-en-muziek-1.html>

To read the original text please visit: <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=10&h2=1&h3=0>