Európa kitágulása

Európa művészi zenéje a történelem hosszú időszakán át a nyugati országok kultúráját jelentette. **1800 után kiterjedt más területekre is.** Így lép be Európa művészi zenét alkotó országainak sorába **Norvégia**, (Eduard Grieg /Gríg/), **Finnország** (Jan Sibelius /Szibéliusz/), **Lengyelország** (Frederyc Chopin /Sopen/, Stanislav Moniuszko /Monjuskó/), **Csehország** (Bedrich Smetana /Szmetana/. Antonin Dvorzsák, **Magyarország** (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc), **Oroszország** Modest /Mogyeszt/ Muszorgszkij, Pjotr Iljics Csajkovszkij, Rimszkij Korszakov és az orosz zene többi kiválósága)

Az orosz nemzeti zenekultúra kialakulása

Európa államai közül Oroszország a 19. század közepéig rendkívül hátrányos helyzetben volt. Itt következett be legkésőbb a polgári átalakulás, itt volt legnagyobb a nyomor és a szellemi elmaradottság. Az orosz irodalom tárta fel elsőnek az orosz valóságot, a zeneművészet felzárkózott az irodalomhoz.

Az orosz opera

Születésének ideje a XVIII. század volt **Kezdetben a nyugati zene - az olasz és a francia opera - dominált.** Bár a nyugati zene hatása hátráltatta az orosz zeneművészet kibontakozását, **ugyanakkor példát mutatva segítette megerősítését.** **A XIX. század már az orosz opera aranykora volt.**

M i h a i l I v a n o v i c s G l i n k a (1804 – 1857). **1836-ban döntő fordulatot jelentett Ivan Szuszanyin című operája. Glinka** egész mű- vészetét áthatotta az orosz nép iránt érzett szenvedélyes szeretete. **Zenei világa** **két nagy forrásból táplálkozott. Az egyik az orosz népdal volt, a másik az olasz operaszínpad. Zenetörténeti jelenősége, hogy művészetével és egész lényével az orosz zeneművészet ébredező törekvéseit pártfogolta.** Az elsők között volt, akik az orosz műzenében használták az egész hangjegyes skálát, a bővített hármashangzatot és a merész harmóniákat.

M o d e s z t (Mogyeszt) **P e t r o v i c s M u s z o r g s z k i j** (1839-1881)

A realista orosz zene és zenés népdráma megteremtője.

A 19. századi színpadi zene történetének Wagner és Verdi mellett legnagyobb alakja. A merészen harmonikus gondolkodás, a vonzalom az orosz dal iránt, a legmélyebb emberi érzések valóságos kifejezése alapján.

Muszorgszkijt nemcsak a realista zenedráma alkotójának, hanem **a zenei**

impresszionizmus közvetlen elődjének is tekintik. Műveinek témája az élet igazságának megismerése, a különböző emberi jellemek, karakterek ábrázolása, az orosz nép, az orosz történelem.Legismertebb Operája **a Boris Godunov**, egyik legismertebb szimfonikus zenekari műve az **Egy kiállítás képei.**

A 19. század második felének orosz zenéjében nagy szerepe volt az **„orosz ötök”** (nagy orosz ötök) csoportjának. (Ez az elnevezésük a külföldi nyelvekben terjedt el, ők maguk **novátoroknak**, megújítóknak nevezték magukat).

Az öt ifjú:

Milij Alexejevics Balakirev (Balakirjev) zeneszerző (1837-1910),

Modest (Mogyeszt) **Petrovics Muszorgszkij** zeneszerző (1839-1881), **Alexandr Porfirjevics Borogyin** tudós, zeneszerző (l833-1887),

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij - Korszakov zeneszerző (1833-1908),

Cesar **Antonovics Kjui** hadmérnök, zeneszerző, zenekritikus (1835-1918)

voltak az ötök csoportjának tagjai.

Az „ötök” fő művészi célkitűzése **az orosz nemzeti romantikus zenei stílus erősítése** volt.

P j o t r I l j i c s C s a j k o v s z k i j (1840-1893) **az orosz zenei romantika legsokoldalúbb egyénisége.** Művészetében egyesítette a nyugati romantika vívmányait az orosz nemzeti hagyományokkal. Műveinek dirigenseként beutazta Európát. Megismerkedett Brahmssal, Grieggel, Mahlerrel, 1880-tól neve világhírűvé vált. **A zene csaknem minden műfajában maradandót alkotott.**

Csajkovszkij zenei stílusának eredetisége az orosz népi dallamkincsen alapuló, közvetlen hangú zeneművészet. Zenei példaképe és eszményképe Mozart volt.

Szimfonikus programzenéjének témája legtöbbször az élet-halál kérdése, az

emberi lét örök problémája. Hat szimfóniája, főleg az utolsó három, a 19. század szimfonikus zenéjének csúcspontja.

Szimfóniái, versenyművei ma is a koncerttermek kedvelt műsorszámai.

A századforduló zenéje

A századforduló zenéjének irányzata kezdetben még a romantika volt, ám alkotói sok olyan elemmel fűszerezték, amelyekkel **egy új stílus létrejöttét készítették elő.** Az új művészet **bölcsője Franciaország volt, ahol**

az irodalom és a képzőművészet irányaival párhuzamosan **újjászületett a zene is, mely a táncművészethez hasonlóan inkább színeket és hagyományokat tükrözött, nem pedig körvonalazott mondanivalót közölt. Lazult a tonalitás is, az akkordok pedig** elvesztették korábbi jelentéségüket**, inkább hangfoltokként, színhatásokként jelentkeztek.**

A zenei impresszionizmus

A századforduló jellegzetes irányzata. Művelői a zenében festői hatást kívánnak elérni a hangok, hangzatok színfoltszerű, megjelenítésével. Tárgyát zenén kívüli forrásokból merítik és **pillanatnyi benyomásokat rögzítenek.**

(Impresszió = benyomás)

C l a u d e A c h i l l e D e b u s s y (Klód Asill Döbüsszi) (1862-1918) kiváló francia zeneszerző **az impresszionizmus és a 20. század zenéjének egyik legfontosabb úttörője.** Zenéjében különös jelentőséget kapott a pillanat futó benyomása, egy napszak, egy illat megannyi gondolattársítása.

Több utat tett meg Európában, járt Budapesten is. Első Bayreuthban tett látogatása után valósággal rajongója lett Wagner zenéjének. Ebből az 1889-es párizsi világkiállítás szabadította fel a jávai gamelán zenekarok egzotikumával ás a 19. századi orosz zene hatásaival.

Debussy hatása egyetemleges volt az egész világon. Nagy hatása volt Bartók Bélára és Kodály Zoltánra is ezért az újra ébredt magyar zene mindenkor tisztelettel adózik művészetének.

A tenger című (La mer) **szimfonikus költeménye** (három szimfonikus váz- lat) Debussy **egyik legnépszerűbb alkotása,** **amelyben kiteljesedik színfantáziája, hangszerelő művészete, választékos harmóniavilága**.

R i c h a r d S t r a u s s (1963-1949). Hatéves korában már komponált. 18 éves korában nyilvánosság előtt is elhangzottak művei. **25 éves korában, szakítva a német konzervatív romantika örökségével, már az új német iskola szellemében szerzett szimfonikus költeményei álltak alkotásának középpontjában.** Szimfonikus költeményeinek harmóniavilága a késő romantika hagyományaira támaszkodott. Új színező akkordokkal, harmóniai fordulatokkal váratlan hang- nemváltozásokkal együtt gyakran megszólalnak műveiben bitonális harmóniák is.

Életműve hídként ível át a német romantika világából a 20. század új európai zenéjéhez. Zenei nyelve Schönberg atonális dodekafon stílusának közvetlen előkésztője lett.

A **Hősi élet** (Heldenleben – egy hős élete) Richard Strauss szimfonikus költeménye egy hős nagyszabású harca a külvilággal és önmagával.

Magát ábrázolta ebben a művében, **amelyet** **a XIX. század fordulójának egyik mo-**

numentális zenei üzeneteként említenek.

A századforduló éveiben a szimfonikus költemények helyét az opera foglalta el Richard Strauss alkotásaiban. Tucatnyi színpadi remekmű, opera és táncjáték született zenei műhelyében.

A XX. század klasszikusai – rövid ismerkedés a kor néhány világszerte ismert zeneszerzőjével

Egy kis előzetes. Minden kor alkotói a megelőző idők alkotásainak ismeretében hozták létre műveiket. Ha nem így lett volna, nem lett volna mit követniük, megújítaniuk, továbbfejleszteniük. Így volt ez a 20. század újító, vagy új utakat követő, kereső zeneszerzőinek tevékenységében is. Meg vagyok győződve – mondta Arnold Schönberg, akit a dodekafónia atyjaként tartunk számon – ebben az újban is felfedezik majd egyszer, hogy mennyire bensőségesen kapcsolódik azokhoz a legjobb hagyományokhoz, melyek példaként szolgáltak nekünk”.

A r n o l d S c h ö n b e r g (1874-1951) osztrák zeneszerző. Vélekedése szerint az előző korok hagyományos zenei nyelvezetének lehetőségeit már kimerítették. ezért igyekezett megszabadulni a tonalitás (hangnemiség) kötöttségétől, a megszokott hangzások alkalmazásától**.**

Neve a köztudatban egyet jelentett a tizenkétfokú hangrendszer, a dodekafonia és az ennek megfelelő technika kialakításával, valamint az

atonalitással (hangnemnélküliséggel).

Kantátájában, amelynek címe „Egy varsói menekült”, egy gettóból menekült túlélő elbeszélése alapján maga a zeneszerző állította össze, Eb-

ben a művében a II. világháború ártatlanul szenvedett és elpusztult áldozatainak állít emléket. Szereplői – előadói – a narrátor, a férfikar, a zenekar.

A narrátor nem énekel, hanem énekbeszédszerűen, ritmusban, meghatározott hanglejtéssel „beszél”. A kompozíció szigorúan dodekafon technikával íródott. Csúcspontja az ősi héber szövegre íródott zárókórus.

P a u l H i n d e m i t h (1895-1963) **A 20. század egyik legjelentősebb német zeneszerzője. Szinte minden műfajban komponált.** Kamara- zenéje. különösen több hangszerrel kísért dalai nagy érdeklődést keltettek. A zenéje elleni éles támadásokat merészhangú német szövegírók szövegeire írt operái váltották ki.

Pályafutásának elején úgy tűnt, hogy az expresszionizmus lesz kompozíciós tevékenységének fő ágazata. Harmincas éveinek közepétől a neo- klasszicista törekvések jegyében komponált. Őt tartják az újkori polifónia nagy német művelőjének. Az ellenpont virtuóz alkalmazása mellett jól meg-

fért műveiben a disszonancia, sőt olykor az atonalitás is. Művészetével át akarta hidalniaz előadó és a hallgató közötti távolságot.

Életének utolsó negyedében hajlama az elmélyültebb érzelmi világ felé fordította, **mely művészetének egyik legnagyobb értékű alkotására ihlette.**

Ez volt „Mathis a festő” című operája. amelynek zenéjéből egy háromtételes szimfóniát is írt.

I g o r S t r a v i n s k y (Sztravinszkíj)(1882-1971) orosz zeneszerző, **a XlX. század szellemi életének egyik legnagyobb hatású egyénisége. Zenéi – Bartókhoz hasonlóan** (Bartók: Allegro barbaro) **barbár, ősi energiákat szabadítottak fel**. Úgynevezett **orosz korszakában gyökerező művei kor- szakot nyitottak a XX. század zenéjébe**n

Tavaszi áldozat (Le sacre du printems /Lő szákr dü prentam/)

c. táncjátéka – a zene robusztus, ősi ritmusa – a hatalmas zenekar hangjaiban megszólaló 36 fúvóshangszer – a dúr és moll hangnemek összekeverése – a dinamikai eredetű feszültségek és fokozások egymásutánja – a műben alkalmazott politonális fordulatok felhangzása – a kis szekundok gyakori súrlódása – a ritmus fékezhetetlen sodra - a ritmus és a dinamika állandó és döntő uralkodása - a Sacre különleges témaválasztása és egyéb új utakat nyitó különlegessége – óriási hatást gyakorolt a Debussy utáni muzsikusokra

A táncjáték alapgondolata egy ifjú emberi lény feláldozása a tavasz ébredésének köszöntésére. A művet bevezető, fagotton megszólaló, hangulatkeltő litván népi dallam az elemek hatalmától való ősi félelmet érzékelteti.

B a r t ó k B é l a (1881-1945**) a 20. század magyar zenei géniusza – ze-neszerző, zongoraművész, a zeneakadémia tanára, népdalgyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Erdélyben született, Nagyszentmiklóson, Torontál vármegyében. New-Yorkban halt meg 1945-ben.**

Zeneszerzőként egész életét, alkotói munkásságát végig kísérte a számára „tiszta forrást” jelentő népzene. Felhasználva, stílusába olvasztva az

atonalitás, a Schönberg iskola, majd a neoklasszicizmus jónéhány eredményét is**, végig művészete alapjának, anyanyelvének tekintette a népzenét, a legmerészebb újító műveiben sem szakadt el tőle.**

Allegro barbaro. Bartóknak ez a zongoradarabja nemcsak Bartók életében, hanem **az egész magyar zenetörténetben korszakos jelentőségű alkotás. A címben jelzett barbár elem őserővel tör be az európai műzenébe.**

A teltfogású hangzatok szinte a zongoraszerűség határát súrolják. Ezen túl már csak az ütőhangszerek hangját idézheti a zongora, a pörölycsapás-

két lezuhanó akkordok azonban nem motorikus egyenletességgel szólal-

nak meg, hanem a népzenéből ismert rubato *(rubátó)* ***szerű tagolással.***

K o d á l y Z o l t á n (1882- 1967*).* ***Zeneszerző, zenetudós, népzene- kutató, népzene gyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Zeneakadémia tanára, a zenepedagógia világhírű mestere.***

Egyre többet foglalkoztatta egy új magyar zenekultúra megteremtése. amelynek forrását a népzenében találta meg.

Dalköltészetének két fő ága: *népdalfeldolgozások és műdalok*

Daljátékaiban - Háry János, Székelyfonó – *először szólalt meg a magyar népdal az operaszínpadon.*

Kórusműveiben *a 16-17. század magasendű énekkari kultúrája kelt új*

életre

Hangszeres műveiben *az egyes hangszereknek ugyanolyan*

megszemélyesítését találjuk, mint dalaiban, kórusműveiben az énekhangnak.

Fölszállott a páva – változatok egy magyar népdalra című alkotása nagyszabású zenekari mű. A bevezetésből, 16 variációból és fináléból álló kompozíció alapgondolata - a négysoros, ereszkedő jellegű, kvintváltó dallam

a magyar népzene legősibb rétegéből való. A mű elején, a variációk első sorozatában összecsapó szenvedélyeket a megtorpanás jajszava követi, majd a népi vígasság szabadabb levegőjét borítja be a gyász, hogy a mű befejezéséhez közeledve ismét kivilágosodjék a látóhatár**.**

A XX. században sok új zenei irányzat keletkezett. Azért most ugorjunk

egyet előre, egészen az új nyelvet beszélőkig, akik az új nyelvezet kifejezéséhez számos új fogalmat használtak. A gyakran használtakból következik most három.

1.Aleatória (Alea latin szó = kocka) **A zeneszerző nm határozza meg pontosan a darab minden részletét, csak nagyjából írja elő, hogy mit kell**

játszania a muzsikusnak, a többit az előadó döntésére bízza.

2, Atonalitás (hangnemnélküliség). **A dúr/moll hangrendszer törvény-**

szerűségeinek mellőzése. Az atonális zenében nincsenek meg a tonalitás alappillérei, a harmóniák vonzástörvénye, pl. az alaphang és a ráépülő tonikai hármashangzat

3. Dodekafonia (tizenkéthangúság, tizenkétfokúság) A XX. század első felének vége felé **a dúr/moll hangrendszer helyett bevezetett hangrend- szer. Arnold Schönberg osztrák zeneszerző dolgozta ki.** Lényege, hogy az oktávnak 12 egyenrangú hangja van, nincs bennük vezető hang, nincsenek funkciók: Tonika, Domináns, Subdomináns. **A 12 félhangból álló sort** (németül Reihe /reje/)

a zeneszerző alakítja ki és ettől nem térhet el mindaddig, míg minden hangja meg nem szólal.

A XX. század új zenéjének néhány irányzata

Repetitív zene. *A lassú fejlesztésű, ismétlődésekből építkező komponálási módot nevezik repetitív zenének.*

Grafikus zene. *A XX. század közepén feltűnt új irányzat. a kot- tát rajzzal pótolja a zeneszerző, hogy az előadó szabad képzettár- sítás alapján rögtönözzön zenét.*

Cluster *(klaszter = hangfürt, hanghalmaz). Több egész, fél, vagy negyed hangköz távolságban fekvő hang egyidejű megszólaltatása. (Pl. billentyűs hangszereken tenyérrel, alsókarral, vagy megfelelő méretű léccel).*

Bruitizmus. (Brüitizmus) *Zajzene***,** zeneszerszám*nélküli zene. Az 1910-es években Schönberggel ellenkező irányzatot keresve jött*

létre

Elektronikus zene. *Nem azonos az elektromos gitárral, vagy*

hasonló hangszerekkel megszólaltatott zenével. Az új műfaj előz- ménye, létrejöttének feltétele a magnetofon tökéletesítése volt. Az első kísérletek a Kölni Rádió elektronikus stúdiójában történtek, az 1950-es évek elején.

Néhány külföldi és magyar kortárs zeneszerző

S t e v e R e i c h (1916)*. A XX. század második felében New-Yorkban jött létre a repetitív zene. Reich állandó vendége volt egy jazz klubnak, amelyre később így emlékezett:* **„Számomra ekkor ez volt a legérdekesebb zene, ajazz megszállottja lettem. Beleszerettem ismétlődő, repetitív motívumaiba”.**

Zene fadarabokra című kompozíciója **a repetitív zene kitűnő példája lett.**

K a r l h e i n z S t o c k h a u s e n (1928-2007) német zeneszerző.

A francia fővárosban, Párizsban, **fiatalon ismerkedett meg a z elektronikus zenével Az általunk idézett Gesang der Jünglinge című művében az emberi hangot bontotta elemeire elektronikus úton.**

K u r t á g G y ö r g y (1926 Lugos, Erdély) **zeneszerző és zongo- raművész, a magyar zene egyik világszerte ismert alakja.** 2002-ben zongoraművész feleségével Franciaországban telepedett le. Munkásságát Magyarországon is, külföldön is több díjjal és kitün- tetéssel jutalmazták. Több európai nagyvárosban tevékenykedett.

Eddig mintegy 30 hanglemez őrzi versenyműveit, kamarazenei kompozícióit, zongoradarabjait - köztük az ifjúság által is jól is-mert nagy sorozatát, a „Játékok”-at – kórusműveit, filmzenéit.

M a d a r á s z I v á n (1949-) Erkel és Kossut díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. Fiatal korában elnyerte az ifjú zene- szerzők számára alapított Szirmai Albert díjat és részt vett több pályázaton. Énekes és kamara művei mellett televíziós filmzenéket és víg operát is kom- ponált. Azóta is számos műve született. Gyakori szereplője a kortárszenei koncerteknek is.

H o l l ó s M á t é a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke,

a Hungaroton ny. vezérigazgatója. Írók, költők családjában szüle- tett. **Műveinek nagyobb részét a kamarazene műfajában alkotta, de írt szimfonikus és vonószenekari darabokat és kórusműveket is.** az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaországból kapott megrendelései közül is kiemelkedett egy angol zenekar felkérése, hogy az ENSZ (Egyesült Nemzetek) megalakulásának 50. évfordulója alkalmából írjon számukra egy zongoraversenyt. Műveit Európa és Északamerika koncerttermeiben játszák.

Tündérálom című duettjét szopránra és mezzoszopránra kom- ponálta. „A zeneszerző Petőfi versének hatása alatt varázslatos jelenetet formált. Talán helyesebb lenne zenei képsorról beszélni, hiszen a szöveg képi világát formálta egy zenei elemekből összeálló pillanatfelvétellé” – írta a kritikus, amikor a duett először hangzott el Szegeden.