A zenei előadás pszichológiája – 1.

1. **Általános esztétikai alapismeretek**
2. **A művészet fogalma**

A latin **ars** fogalomból származik, ez pedig görög eredetű.

Az ars fogalmának összetevői:

Minden olyan tudomány, tevékenység, ami hozzáértést, szakértelmet igényel

Beletartoznak:

a szépművészetek

a kézművesség

a tudományok

Minden olyan tudomány, tevékenység, ami hozzáértést, szakértelmet igényel

1. **ÓKOR**

A művészet a hozzáértésen, a szabályok ismeretén alapul, következésképpen nem létezett művészet szabályok, előírások nélkül.

A művész vagy mesterember ügyessége nem az eredetiségében állt, hanem, hogy a szabályokat mennyire tudja jól alkalmazni.

Az ars-ok – művészetek – felosztása:

Kizárólag **mentális (szellemi) erőfeszítést igénylő művészetek**, mai szóval **tudományok**. Ez jelentette a művészetek csúcsát.

Fizikai erőfeszítést igénylő művészetek, melyeket mechanikai művészeteknek neveztek.

Mimetikus művészetek, más néven utánzó művészetek, melyeknek nem gyakorlati hasznuk van, hanem a természetet utánozzák és ezáltal elsősorban díszítő funkciót töltenek be.

1. **KÖZÉPKOR**

A középkor átvette az antikvitás művészetfogalmát.

A 7 szabad művészet

Az arsok legtekintélyesebb fajtáit gyűjtötte egybe

művelésük kizárólag szellemi erőfeszítést igényel

tudományok

grammatika,

retorika,

logika,

aritmetika,

geometria,

csillagászat,

zene

(zenén a harmónia elméletét értették, a zenetudományt)

A középkorban a 7 szabad művészet mintájára a **mechanikai művészeteket**is felosztották hét részre.

hetes felosztásáról nem alakult ki egységesen elfogadott elképzelés, így igen eltérő listák születtek

Egy, a 12. században született lista felosztása szerint a 7 mechanikai művészet:

Az emberek élelmezésének művészete

Az emberek öltöztetésének művészete

A közlekedési eszközök készítésének művészete

A betegségek gyógyításának művészete

A javak cseréjének művészete

Az ellenséggel szembeni védekezés művészete

A házak készítésének művészete

A legtöbb középkori művészet- listáról hiányzik:

Költészet:

már az ókorban sem sorolták egyértelműen a művészetek közé.

A költő próféta volt, nem művész.

Teljesítményének a lényege

nem a szakértelem ismerete

nem a szabályok helyes követése,

hanem az ihletettség.

Festészet, szobrászat:

A legtöbb listán nem szerepelnek,

művészeteknek tekintették őket,

azaz előírások szerint végzett, szakértelmet igénylő alkotásoknak.

Azért nem említik, mert ragaszkodtak a hetes felosztáshoz, így a számos mechanikai művészetből csak a legfontosabbak fértek be a szűkös keretbe.

A mechanikai művészeteknél a legfontosabb szempont a hasznosság volt

ebben a tekintetben a festészet és a szobrászat jelentéktelennek számított.

1. **RENESZÁNSZ**

Fontos lépés az új művészetfogalom szempontjából.

a szépség előtérbe kerülése,

a művészet függetlenedése a vallási tartalomtól,

világi témák kedvelése,

elsősorban antik minták alapján.

a művészek törekvése a magasabb társadalmi rang elérésére

a műalkotások egyre fontosabb befektetési forrásokká váltak.

a művészet a szakértelmet igénylő mesterségektől és tudományoktól nem különül el, csupán a kézműves státuszból a tudós mesterségek közé kíván kerülni.

A kiemelkedő reneszánsz művészek pontosan meghatározták művészetük törvényeit,

matematikai pontossággal tervezték meg műveiket.

Leonardo, a reneszánsz művész jellegzetes példája:

egyrészt zseniális művész,

másrészt igen művelt és termékeny tudós

a reneszánsz utolsó éveiben jelenik meg az új művészetfelfogás

szemben az egzakt, tudományos, matematikai felfogással

A művészet új szellemben való értelmezésének első szószólója:

Michelangelo

a művészet többre képes, mint a tudomány

hiba, ha ugyanazokkal az elvárásokkal fordulunk a művészetek felé

mint a tudományok felé.

1. **A 15. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG**

A 15. századtól van jelen a mai napig is érvényben lévő művészetfelfogás:

a művészetek különálló csoportját alkotja

a festészet,

a szobrászat,

az építészet,

a zene,

a költészet,

a színház

a tánc

ezek más megítélés alá esnek, mint a kézművesség és a tudomány

Ezzel a felfogással egy időben megkezdődött a művészek és a művészetek különleges társadalmi státusának kialakulása.

Művészet egyetlen törvénye:

a szép létrehozása

 függetlenedett a vallási tartalomtól

és programszerűen megfogalmazódott a művészet autonómiájának igénye.

1. **19. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG**

A modern technikának köszönhetően két új művészeti ág született:

fényképezés és

filmművészet.

Korábban a műalkotások tisztán emberi alkotások eredményei voltak,

a két technikailag sokszorosítható művészettel a helyzet gyökeresen megváltozott.

Ezeknél a művészeti ágaknál egészen más a mű és a művész viszonya,

az alkotás folyamata,

mint a klasszikus művészeti ágaknál.

A művészetben a lázadás hivatássá válik

Szélsőséges megoldások jellemzik

Műalkotás lehet bármi, ami képes magára vonni a figyelmet.

Az ókori-középkori művészetfogalom, tág volt, de világos, egyszerűen és pontosan definiálható.

A mai fogalom szűkebb és kibújik a definíció alól.

a mai szótárak és enciklopédiák művészet szócikkei:

Gyakran elkerülik a definiálást,

vagy művészetet olyan régi elvek alapján definiálják, melyek már nem érvényesek.

pl.: a művészet elve a szépségen alapul.

1. **Művészetelméletek:**

Egyre inkább elfogadott nézet:

a művészet bármely elmélete logikai lehetetlenség,

a művészet feltételeit nem lehet előre megadni.

Valójában teljesen felesleges megadni a művészet definícióját, mivel tökéletesen képesek vagyunk társalogni a témáról e nélkül is.

Az utánzás - mimézis:

A művészetet az utánzással azonosítani a legősibb álláspontok egyike.

Az emberek azt látják, hogy

a költő eseményeket ír le,

a festő lefesti a létező dolgokat.

A festő, a szobrász és minden valamire való művész a természethez tartja magát,

mert ha nem, modorosságba esik

és ott vége a művészetnek.

A művészet tehát a létező dolgok ábrázolása,

a művész feladata:

híven adja vissza a valóságot.

A művészet utánzáselméletének kritikája:

Az utánzás fogalma nem fedi a művészet lényegét:

Kinek van szüksége egy olyan valóság másaira, amely már előttünk áll?

Művészetelméletek:

A valóság utánzása a legtöbb művészeti ágra nem is jellemző:

Mit utánoz az építészet?

Pl. gótikus stílus,

voltaképpen az erdőt utánozza.

Ez még igaz is lehet, de ha emlékeztet is ugyan bizonyos természeti tárgyakra, magának az épületnek a lényege és jellegzetessége nem az erdő vagy más természeti jelenség utánzásában áll.

Nem utánzó művészet a zene.

Ha vannak is ilyenféle zenei törekvések, és természet hangjai alapvető élményként vannak jelen a zeneművekben,

a zene mégis a természetben fel nem lelhető alapvetően új hangzást teremt meg.

A zene legtöbbször nem mintázza, utánozza a természet hangjait, hanem érzelmeket fejez ki.

Művészetelméletek:

Képzőművészetekre lehet még leginkább elmondani, hogy utánoz valamit, de a szépművészeteket már csak némi erőltetéssel tudnánk az utánzás kategóriájába bepréselni.

A művészetben soha nem az önmagáért való híven utánzás a cél. Ezét van az, hogy igen gyakran az ábrázolt talán soha sem volt és soha sem lesz abban a formában, ahogy a műalkotás megjeleníti. A művészet nem fotografálja, hanem felhasználja a valóságot. Nem másol, hanem teremt.

A fogalom története

A művészet a valóság tükörképe:

Ennek az elméletnek a gyökerei a görög mitológia egyik alakjáig, Nárcissusig nyúlnak vissza.

Hogyan kapcsolódik Nárcissus története a művészet fogalmához?

A művészet olyan mint a tükör: csak itt láthatjuk magunkat. (ebben nagy különbség a mimézis, puszta utánzás között)

A tükör az önmagunkra ismerés eszköze.

Önmagát nem tárgyként fogja fel.

Önismeret, önelemzés kizárólag emberi tulajdonság

 A művészetekben történik meg az embernek az önmagára ismerése.

Úgy látjuk magunkat, ahogy önmagunktól nem lennénk képesek

Valakinek a szemével látva kelnek életre a dolgok, emberek, viszonyok.

Műalkotásban bármelyikünk megpillanthatja önnön tükörképét.

A műalkotás lényege a kiállítottsága: Kant szerint:

 a műalkotás és a művészet különleges értéke és tartalma nem a műalkotásban keresendő,

hanem a közönségnek,

a műélvezőnek

a műalkotáshoz való viszonyában.

A fogalom története

Azáltal, hogy egy tárgy múzeumban kiállított tárggyá válik, megváltozik a viszonyunk vele szemben.

Nem hétköznapi tárgyként,

nem a gyakorlati hasznosság szempontjából fogjuk értékelni,

hanem minden hétköznapi szükségszerűségtől függetlenül.

A műalkotások a kiállítottságuknak köszönhetik különleges státuszukat.

Duchamp WC-csészéje

egy tárgy kiállítási tárgyként egészen új minőséget nyer:

műve nem a piszoár, hanem a piszoár kiállításának gesztusa.

rendelkezik olyan tulajdonsággal, mellyel a hétköznapi piszoárok nem rendelkeznek: merész, szemtelen, ötletes.

De ahhoz, hogy ilyen tulajdonságokat tulajdonítsunk egy wc-csészének tudnunk kell, hogy műalkotással állunk szembe.

Másképp reagálunk valamire, amiről tudjuk, hogy műalkotás. A műalkotás az értékelés várományosa.

Ennek az elméletnek az értelmében a műalkotás léte az értelmezés:

művészi világ nélkül nincs művészet.

1. **A műalkotás fogalma és hatása**
* fogalma – egyedi látásmóddal megfogalmazott üzenet
* a műalkotás keletkezése, a művészi látásmód (összehasonlítva az egzakt tudományokkal)
* a műalkotás útja a befogadóhoz (az előadóművészetek esetében: alkotó-előadó-befogadó)
* a **műalkotás egyes és általános vonása** – a különös kategóriája (az általános megjelenése az egyedi alkotásban)
1. **A művészetek csoportosítása**

a) művészeti ágazatok, azon belül művészeti ágak

b) előadó- és képzőművészet (példák felsorolása)

c) időbeliség és térbeliség

* előadóművészet (zene, tánc, színművészet)
* képzőművészet (festészet, grafika, szobrászat, építészet,)
* mi van az irodalommal? az operával? stb.

d) fogalmi és érzékletes

* írásbeli alkotások és tárgyi, előadóművészeti alkotások
1. **audio-, vizuális-, komplex**
* az érzékelés szervei alapján elkülönített művészeti csoportosítás
1. **tárgyiasság, mint besorolási szempont**
* Ujfalussy által megalkotott szempontrendszer
1. **alkotó- és előadóművészet**
* a létrehozó és az interpretátor
1. **alkalmazott és autonóm művészetek**
* pl. reklámgrafika, színpadi zene, stb.
1. **Alkotóművész és befogadó viszonyrendszere**
2. **a műalkotás „életciklusa”**
* az alkotó ábrázolásának tárgya
* a valóság látásának sajátos nézőpontja
* a befogadó attitűdje és meghatározottságai
1. **Az előadóművészetek hasonlóságai és különbségei**
2. **az előadóművészet fogalma**
* olyan művészeti produkciók összefoglaló neve, amelyek nem új műalkotást hoznak létre, hanem a valamilyen jelrendszerrel leírt (irodalom, tánc, zene) műveket élményszerűen közvetítik a közönségnek
* Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij elmélete (1863-1938)

a hiteles érzelmi újrateremtés áll az előadás középpontjában

realizmus az előadásban

az előadó saját érzelmi memóriájának szerepe

az előadó egyéni elemei és a produkció egészének viszonya

* az alkotóművész üzenetének átadása – az ebből eredő konzekvenciák
* az előadóművészet hagyományainak kérdése
* „igazmondás” a színpadon – művészet és tudomány igazságfogalma
1. **Hasonlóságok és különbözőségek**

Hasonlóságok

* az önkifejezés szándéka – az interpretáció (jelentése)
* az időbeliség
* az előadásra való alkalmasság
* a történeti meghatározottság
* a kommunikáció cselekvő megnyilvánulásai

Különbségek

* a kifejezés specifikumai, nyelvezet
* a kifejezéshez szükséges technikai eszköztár különbsége

Kapcsolódások

* zene és tánc/mozgás
* zene és színjátszás +képzőművészet (opera)
* zene és filmművészet

Alkalmazott művészetek

* zeneszerzés
* reklámgrafika, plakáttervezés, építészet, stb.
1. **Zeneesztétikai, zenei alapismeretek**
2. **A zenei kommunikáció – a zene fogalma** (a hangok tudatosan elrendezett folyamata)

meghatározása nem könnyű, mert a nyelvezete, formái, tartalma állandó változásban van

Példák a meghatározásra:

„A zene [...] a helyes mérték szerinti alakítás (modulálás) ismerete” **(Augustinus)**.[[1](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474520)]

„A zene az a tudomány, melynek tárgyát a hangokban rejlő számviszonyok alkotják” **(Cassiodorus)** .[[2](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474503)]

„Az összhang művészete az a képesség, amely a magas és a mély hangok különbségeit az érzékeléssel és az értelemmel mérlegeli” **(Boethius).[**[3](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474484)]

„A zene a szellem rejtett számoló tevékenysége, amely nem veszi észre, hogy számol” **(Leibniz).[**[4](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474456)]

„A zene jelenti egyáltalán a hangok művészetét, tehát a helyes ének, játék és komponálás tudományát” **(Johann Gottfried Walther).**

„Eszerint a zene valóban alapos meghatározása, melyből semmi sem hiányzik, és amelyben semmi sem fölösleges, így hangozhatna: a zene annak tudománya és művészete, miképpen alkossunk alkalmas és kellemes hangzatokat, hogyan fűzzük őket helyesen egymáshoz, és hogyan adjuk elő ezeket a legkecsesebben, hogy jólhangzásuk növelje Isten dicsőségét és minden erényeket” **(Johann Mattheson).**

„A zene a hangok kombinálásának művészete a fül számára kellemes módon” **(Rousseau).[**[5](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474422)]

„Láttuk, mi is a zene tulajdonképpeni lényege – hangok sorozata, amelyek a szenvedélyes érzésből születnek, következésképpen azt ábrázolják” (Sulzer).

„A szóban forgó matematikai, de nem meghatározott fogalmakkal megjelenített formától függ egyedül a tetszés, melyet az egyidejű vagy egymást követő érzetek tömegéről való puszta reflexió az érzeteknek ezzel a játékával e játék szépségének mindenki számára érvényes feltételeként összekapcsol; és egyedül ez a matematikai forma az, amelyre való tekintettel az ízlés azt a jogot igényelheti magának, hogy előre nyilatkozzon mindenki ítéletéről” **(Kant).[**[6](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474385)]

„Zene. Manapság ezzel a szóval jelölik annak művészetét, hogyan fejezünk ki érzéseket hangok segítségével” **(Heinrich Christoph Koch).**

Az asszonyi természet a szerelem: a befogadó és a befogadásban fenntartás nélkül odaadó szerelem” **(Richard Wagner).**

„hangozva mozgó formák alkotják a zene egyedüli és kizárólagos tartalmát és tárgyát” **(Eduard Hanslick).**

„A zene lényege a kifejezés, az erkölcsileg megtisztított, legnemesebb hatássá fokozott kifejezés” **(Friedrich von Hausegger).**

A zene „törvényszerű természet, a hallásra vonatkoztatva” **(Anton Webern).**

„Mi is a zene? – A zene nyelv. E nyelven az ember gondolatokat akar kifejezni; de nem olyan gondolatokat, amelyek fogalmakra ültethetők át, hanem zenei gondolatokat” **(Anton Webern).**

Hogy a jelenre is gondoljunk, megkérdeztem két zeneszerzőt:

Karlheinz Stockhausent és Wolfgang Rihmet, hogyan határoznák meg saját álláspontjuk felől a zenét.

Stockhausen felhívta a figyelmemet a Szabadságlevél az ifjúságnak egyik passzusára: „A zenének nem az a dolga, hogy testmasszázs és hullámfürdő, hangzó pszichogram, hangokba átültetett gondolati program legyen – a zene mindenekelőtt a tudat fölötti kozmikus elektromosság hanggá lett árama.”[[7](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_mi_a_zene/ch02.html%22%20%5Cl%20%22ftn.id474253)]

Wolfgang Rihm 1984 októberében ezt írta nekem: „Vedd úgy, mint a jéghegy csúcsát: a zene szabadság, időre szabott hang-jelírás, alakok elképzelhetetlen sokaságának nyoma, az idő színezése és formálása, az energia érzéki kifejezése, az élet képe és igézete, ugyanakkor ellenképe, ellenvázlata: a Másik (amelyről, mint olyanról nem tudhatom meg, micsoda).”

1. **A zenei előadás sajátosságai**
* kottaírás és olvasás – az információ eljuttatása a művészhez
* a hang, mint jelentéshordozó (a hang konkrét és elvont jelentése)
* a ritmika, mint jelentéshordozó
* zene és beszéd sajátosságainak vizsgálata
* a zene kommunikatív elemei (specifikus és metakommunikatív elemek)
* a zenei nyelv történelmi változásainak hatása a zenei előadásra – historizmus kérdése
* zenei előadóművészeti hagyományok változása
* a zeneszerző közlései az előadás hangzására, karakterére vonatkozóan

(kottakiadások hitelessége)

1. **Az előadóművészek közötti kommunikáció**
* alapja a mentális kapcsolódás + fejlett művészi érzékenység
* a kamarazenei kommunikáció
* a kórus kommunikációja (karnagy és kórustagok, kórustagok egymás között)
* a zenekar kommunikációja (karmester és zenekar, zenekari tagok egymás között)
1. **A zenei kommunikáció jelrendszerének kulturális meghatározottsága**
* különböző földrészek zenei kommunikációja, nyelvezete
* különböző kultúrák zenei metakommunikációja
* különböző kultúrák hangszerhasználata, éneklési módjai

Ajánlott irodalom:

A zene fogalmát ismertető internetes cikkek

Művészettörténet és filozófiatörténet könyvek (az interneten elérhető pdf formátumban)

A zene szerkezetével, nyelvezetével foglalkozó szakirodalom pdf formátumban

Angi István: Zeneesztétikai előadások 1. kötet

<https://mek.oszk.hu/01600/01659/01659.pdf>

Báll Dávid: Interpretációs kérdések

[**https://www.google.com/search?q=B%C3%A1ll+D%C3%A1vid+Interpret%C3%A1ci%C3%B3s+k%C3%A9rd%C3%A9sek&sxsrf=ALeKk02AJBJ5zHoTtUkz165j3lnA4ZfV9A%3A1617864062645&source=hp&ei=fqVuYKa8JfqJjLsP84qJYA&iflsig=AINFCbYAAAAAYG6zjtbYJEF0Qgrolyzw7Rwh8vlBdU1J&oq=B%C3%A1ll+D%C3%A1vid+Interpret%C3%A1ci%C3%B3s+k%C3%A9rd%C3%A9sek&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToCCAA6BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoFCC4QsQM6CAgAEMcBEK8BOgIILjoLCAAQsQMQxwEQrwE6DQgAELEDEMcBEK8BEAo6BAguEAo6CgguELEDEIMBEAo6BAgAEAo6CggAEMcBEK8BEAo6BAgAEB46BggAEAUQHjoICAAQBRAKEB46AggmOgYIABAWEB46BQguEJMCOgUIIRCgAToHCCEQChCgAVCnCViD1wFgzuEBaABwAHgCgAHnCYgBrUSSARAyLjE5LjQuNC4wLjEuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwim8_ylhe7vAhX6BGMBHXNFAgwQ4dUDCAc&uact=5**](https://www.google.com/search?q=B%C3%A1ll+D%C3%A1vid+Interpret%C3%A1ci%C3%B3s+k%C3%A9rd%C3%A9sek&sxsrf=ALeKk02AJBJ5zHoTtUkz165j3lnA4ZfV9A%3A1617864062645&source=hp&ei=fqVuYKa8JfqJjLsP84qJYA&iflsig=AINFCbYAAAAAYG6zjtbYJEF0Qgrolyzw7Rwh8vlBdU1J&oq=B%C3%A1ll+D%C3%A1vid+Interpret%C3%A1ci%C3%B3s+k%C3%A9rd%C3%A9sek&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToCCAA6BQgAELEDOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoFCC4QsQM6CAgAEMcBEK8BOgIILjoLCAAQsQMQxwEQrwE6DQgAELEDEMcBEK8BEAo6BAguEAo6CgguELEDEIMBEAo6BAgAEAo6CggAEMcBEK8BEAo6BAgAEB46BggAEAUQHjoICAAQBRAKEB46AggmOgYIABAWEB46BQguEJMCOgUIIRCgAToHCCEQChCgAVCnCViD1wFgzuEBaABwAHgCgAHnCYgBrUSSARAyLjE5LjQuNC4wLjEuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwim8_ylhe7vAhX6BGMBHXNFAgwQ4dUDCAc&uact=5)