39-1/2021

Savaria Szimfonikus Zenekar

Szakmai beszámoló 2020

A mögöttünk álló 2020-as évben a Savaria Szimfonikus Zenekar az eseménynapló szerint 128 zenei programban vállalt tevékeny részt közreműködőként, szervezőként vagy lebonyolítóként. A magas előadásszám a 2020-ban életünket nagyban befolyásoló Covid-járvány miatt szükségszerűen átalakított műsorszerkezetből fakad, melyben a korábbi évek gyakorlatához képest jelentősen megnőtt a szabadtéri kamarazenei produkciók száma.

A létszámadatok lényegesen nem változtak 2020-ben sem, így 68 teljes állású és 11 részmunkaidős művész közreműködésével, valamint 7 egyéb munkakörben alkalmazott munkavállaló segítségével valósulhattak meg a 2019-2020-as és 2020-2021-es évad naptári évre eső azon előadásai, melyek nem estek a „világjárvány áldozatává”. A programok szerkesztésében természetesen a tervezés során továbbra is az a szándék vezetett minket, hogy a zeneirodalom valamennyi korszakát érintve kínáljunk magas színvonalú szórakozást a publikumnak.

A ***Szimfónia és a Harmónia bérlet*** adott évre eső koncertjeinek bemutatását sajnálatos módon nagyban befolyásolta a pandémia. Míg a 2019-2020-as szezonból elmaradt bérletenként 4 előadás, addig a 2020-2021-es évad tervezett előadásai közül az év utolsó két hónapjára kitűzött programok már csak online közvetítés segítségével juthattak el közönségünkhöz. Bár sikerült megvalósítani néhány ***bérleten kívüli*** ***„nagykoncertet”*** is, ezek száma nem érhette el a korábban megszokottakat. Az ***ifjúsági előadások*** jelentős számban szintén nem kerülhettek megrendezésre, lemondták a tervezett belföldi hangversenyek többségét, a ***külföldi hangversenyek*** még újra pozícionálásuk ellenére is szinte teljesszámban elmaradtak – a januártól szeptemberig tartó időszakban a tervezett 16 határon túli fellépésből 3 valósulhatott meg -, így talán egyszerűbb egy kronológiai áttekintést adni a 2020-as évről, mint tematikusan csoportosítva.

Január 17-én **Thomas Kornél** egy üdítően különleges amerikai programot vezényelt együttesünk élén. Az egész estet áthatotta egy felszabadult, életvidám érzés, melynek okát nem nehéz megtalálni. Bernstein és Gershwin jazztől átitatott zenéjét nem kell méltatni, ám a kortárs szerző, Bates méltó társa a két géniusznak. Az „On the town” musical 3 táncát Gershwin Szombathelyen még nem bemutatott F-dúr zongoraversenye követte **Kiss Márton** szólójával, a szünet után pedig Bates darabját az örök sláger, az „Egy amerikai Párizsban” követte, hatásos zárásaként a koncertnek. A hangversenyt megelőző napon az „Egy amerikai Párizsban” művet a ***Hangos látás, színes hallás”*** koncert keretében is hallhatták az érdeklődők.

Január 21. és 23. között a ***Zenemanók*** sorozat ***„Muzziksztár”*** című programja került bemutatásra. A televízióból ismert tehetségkutató műsorok szellemiségét megidézve egy komolyzenei tehetségkutató részesei lehettek kis vendégeink. Művészeink klasszikus és szórakoztató zenei átiratokat adtak elő, jelmezben, kis szerepjátékkal kísérve. Az előadások közönsége minden alkalommal vidáman, érdeklődve és ami a legfontosabb, valódi empátiával figyelte a versenyt, melynek végén hatalmas ovációval üdvözölték a győztest, Holzinger Bercit. A szereplőt Hotzi Péter klarinétművész alakította, igazi zenész-polihisztorként furulyázott, zongorázott, klarinétozott, szaxofonozott. A siker ismérve volt az is, hogy az előadás után még „autogrammvadászok” is megrohanták a művész urat.

Január 31-én a Grazi Zene- és Előadóművészeti Egyetem karmesterosztályának diplomahangversenyén közreműködött zenekarunk. A már évtizedesnek is mondható kapcsolat, mely az intézmények között fennáll, mindkét fél részéről hasznos. A karmesterórák keretében a fiatal dirigensek a tükör és a zenelejátszó eszközök helyett hús-vér zenészeket irányíthatnak, ezáltal reális képet szerezve tudásukról, együttesünk pedig a próbafolyamatok során átjátszhatja azokat a repertoárdarabokat, melyek a koncertirodalom gerincét alkotják. Ezúttal Richard Strauss és Bartók egy-egy alkotása mellett Blacher egy számunkra még ismeretlen, ám zenei ötletekben rendkívül gazdag variációs művét adtuk elő a hangverseny programjában.

Február 11-és 13 között a ***Filharmónia által szervezett ifjúsági sorozat*** keretében 5 alkalommal hangzott el Szombathelyen a „Játsszunk zenét” program, ami Jákon és Bükön is bemutatásra került.

Február 13-án a Művészeti Gimnázium gálahangversenyére került sor. Ezúttal 10 tehetséges fiatal kapta meg a lehetőséget, hogy a Thomas Kornél által vezetett szimfonikus zenekar kíséretével bemutathassa tudását a Bartók Terem színpadán.

Február 20-án és 21-én a XX. század első évtizedeinek angol és magyar zenei világát idéztük meg, **Madaras Gergely** vezényletével. Elgar és Butterworth késő romantikus, ködös, elégikus világát kiválóan egészítette ki Bartók két hegedűrapszódiája és Dohnányi sziporkázó zenekari szvitje. A két hölgyszólista – **Langer Ágnes, hegedű** /Bartók/ és **Camille Thomas, cselló** /Elgar/ – esetében már megjelenésükben garantált volt a siker. A harmonikus színpadi jelenlét pedig mindkettejük esetében kimagasló technikai tudással és zenei érzékenységgel párosult, nem volt véletlen a közönség és a zenekari művészek egyöntetű lelkesedése. A szimfonikus együttes, melynek tagjai különösen Dohnányi szvitjében mutathatták meg magas szintű kvalitásaikat, méltó partnere volt a két művésznőnek.

Március 2-án Bécsben, az ORF székházában egy konferencia keretében Hartmann és Bartók művek hangzottak fel, **Pedro Amaral** portugál karmester vezényletével.

Március 5-én kerül bemutatásra a pandémia miatti lezárás előtti utolsó hangverseny***. Az MMA támogatásával*** megvalósult **„Hommage a Erkel**” című összeállításban Erkel közismert Ünnepi nyitányát az MMA tagjainak alkotásai követték. Az idősebb generációt a 2019-ben elhunyt Kocsár Miklós mellett Balassa Sándor és Dubrovay László, míg a fiatalabb generációt Tóth Péter és Kovács Zoltán képviselte. A zenekart a szintén akadémiai tag, **Medveczky Ádám** vezényelte.

Ezt követően egy nagyon hosszú, a szimfonikus koncertek megrendezésére nem alkalmas időszak következett, így közönségünk több hónapon keresztül csak az online térben követhette munkánkat. A Bartók Termet a központi rendelkezéseknek megfelelően bezártuk, így egy jelentős időszakot ölelt fel a ***„home office”***, melynek során számos ***„karanténvideó”*** készült. Ezek a rövid egyéni vagy összemixelt kamarafelvételek a régebbii zenekari felvételek újra közzétételével együttesen biztosították a szimfonikus zenekar jelenlétét zeneszerető közönségünk életében. Számos elismerő és köszönő üzenet jelezte, hogy a komolyzenei kultúra kedvelői rendkívül hálásak a szándékért, amellyel zenekarunk megpróbálja fenntartani az élő kapcsolatot közönségével.

A Bartók Terem április közepén történt részleges megnyitása megteremtette azt a lehetőséget, hogy kamaraformációink már elkezdjék a valódi közös munkát. Ennek a munkának a gyümölcseit kínáltuk ***május első napjaitól egészen a szezonzárásig, július 11-ig.*** A koncertek során művészeink Szombathely mellett régiós szinten is bemutatták műsoraikat. Városunkban a ***„HangKözTér” és a „Hangszirmok”*** sorozat, míg regionális szinten a kulturális államtitkárság által koordinált és finanszírozott ***„Forrás a zenének – feladat a zenésznek”*** program keretében valósulhattak meg a rövidebb és hosszabb lélegzetű szabadtéri hangversenyek. Ezek a koncertek kettős célt szolgáltak: amellett, hogy a szó szoros értelmében is közelebb vitték a komolyzenét a közönséghez, komoly szerepet kaptak a pandémia által okozott frusztráció feloldásában is. A jelzett időszakban elhangzott ***75 előadáson*** 15 különböző összeállítású kamaracsoport és kamarazenekar működött közre.

Augusztus 19-én a Csónakázó-tó szigetén az „Érezd Szombathelyt” programsorozat keretében **Thomas Kornél** vezényletével adtunk egy nagysikerű, főként komolyzenei slágerekből összeállított koncertet.

Augusztus 23-án* Madaras Gergely** ***„búcsú-hangversenyét” hallhatták az érdeklődők. A városunkban közkedvelt karmester 6 év után köszönt el a zenekartól és közönségünktől, annak a reménynek is hangot adva, hogy nem ez volt az utolsó közös produkciója együttesünkkel. Természetesen visszavárjuk, ennek nincs sem szakmai, sem emberi akadálya.

Szeptember 18-án a szimfonikus rock- és könnyűzene barátait vártuk az Agorába. Az eredetileg a Ferences-kertbe tervezett koncert az időjárás miatt került be a „4 fal közé”, ám ez a körülmény sem gátolta meg abban **Pejtsik Péter** karmestert és az énekes közreműködőket /**Szolnoki Péter (Bon-Bon), Köteles Leander és Pejtsik Panka**/, hogy a zenekarral kiválóan együttműködve ne szerezzen egy felejthetetlen élményt a közönségnek.

Mielőtt rátérnék a ***2020-2021-es hangversenyévad*** megvalósult koncertjeinek áttekintésére, néhány meghatározó információt szeretnék megmutatni. A tavaszi pandémiahelyzet számos problémát okozott a szimfonikus bérletek teljesítésénél. Emiatt a végsőkig kivártunk, csak augusztus közepén hirdettük meg a szezon várható programjait. Ismét előkészítettük a két hagyományos sorozatot, a Szimfónia és a Harmónia bérleteket, elkészültek terveink a Zenemanók sorozatra és számos bérleten kívüli esemény, bel- és külföldi fellépés is színesítette a szándékainkat tükröző palettát. Madaras Gergely távozása után a vezetőkarmester személyét is meg kell találnunk. Ennek érdekében a 2020-2021-es és 2021-2022 évad hangversenyeinek irányítását 5 olyan magyar karmester között osztottuk fel, akik a zenekari művészek meglátása szerint elősegíthetik együttesünk további fejlődését. A 2021-2022-es koncertidény második felében már minden bizonnyal rendelkezhetünk olyan tapasztalatokkal az együttműködést illetően, ami meghatározhatja, melyik karmestert kérjük fel az együttes vezetőkarmesterének. Közönségünk véleménye is rendkívül fontos számunkra ebben a kérdésben. A zenekari kollégák által javasolt névsor nagyszerűen tükrözi a minőségre való törekvésünket.

Elsőként mindenképpen a jelenleg egyik legkeresettebb és legelismertebb, ám vezetőkarmesteri poziciót más együttesnél nem betöltő Kossuth-díjas **Kovács Jánost** kell említenünk. Őt követi az a **Vajda Gergely,** aki amellett, hogy a Huntsville Symphony/USA/ művészeti vezetője és a Rádiózenekar állandó vendégkarmestere, rendszeres szereplője a nemzetközi és magyar hangversenyéletnek. Munkásságának meghatározó jelentőségű területe a kortárs zene, ami korábban a Savaria Szimfonikus zenekar védjegyeként is szerepelt. A fiatalabb korosztályt 3 dirigens képviseli: **Cser Ádám**, a miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, a Junior Prima-díjas **Dobszay Péter**, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmestere, valamint **Thomas Kornél**, együttesünk korábbi asszisztens-karmestere. Mindhárom fiatal karmester bizonyságát adta már tehetségének, kibontakozásuknak érdemes lenne teret biztosítanunk.

A 2020-2021-es évad nyitó hangversenye ***szeptember 23-án és 24-én*** került megrendezésre. **Kovács János** rendkívüli alapossággal és érzékenységgel dolgozta ki a Beethoven-év tiszteletére szerkesztett programot, melyben a 3. Leonóra nyitány és a **Bozsodi Lóránt koncertmester** által előadott 2 románc mellett rendhagyó módon két szimfónia is szerepelt, a II. és a VIII..

Október 2-án a „Zene Világnapja” alkalmából rendezett hangversenyen **Thomas Kornél** irányította zenekarunkat. A „Zeneszerzők visszatekintései” alcímet kapott programban Ravel, Respighi, Richard Strauss és Prokofjev egy-egy olyan alkotása szerepelt, melyben meghatározó szerepet kaptak a barokk és klasszikus hagyományok, természetesen a XX. századi stílusjegyekkel ötvözve.

Október 11-én és 12-én az ausztriai Laxenburgban egy bécsi kórussal és osztrák énekes szólistákkal Mozart c-moll miséjét adtuk elő, **Bernhard Schneider** karmester úr irányításával. A hangversenyt eredetileg 2020 májusában szerettük volna itthon és Ausztriában előadni, az akkori szabályzók ezt nem tették lehetővé, de sajnos a szombathelyi előadást az októberi időpontban sem lehetett megtartani.

Október 14-én a szeptember végén elhunyt ***Mérei Tamásra emlékeztünk***. A Medveczky Ádám által vezényelt hangversenyen felidéztük szólistaként elért sikereit, zenekarigazgatói tevékenységét. Szólistaként Mérei Tamás egykori tanárát, **Onczay Csabát** valamint utolsó növendékét, **Hazafi Mannát** is hallhattuk.

Október 22-én ***a Nemzeti Ünnephez*** kapcsolódóan igazi forradalmi darabok csendültek fel, **Kovács János** vezényletével. Liszt Prometheusz című szimfonikus költeménye és a Szokolay Ádám szólójával bemutatott Haláltánc című zongoraversenye mellett Beethoven V. Sors szimfóniája valamint az 1956-os események jelképévé vált Egmont-nyitány hangzott el.

Október 28-án az Evangélikus Templom adott otthont a hagyományos ***jótékonysági hangversenynek***, melyet az ötletgazda, **Lakner-Bognár Nóra** vezényelt. Mozart: Exsultate, jubilate című kantátájában a szóló **Gál Gabi** énekelte, a **Vox Savariae** vegyeskar adta elő Haydn: A vihar című oratóriumát, majd Beethoven Karfantáziáját, ahol a zongoraszólót **Kiss Márton** játszotta.

Bár nagyon reméltük, hogy a vírushelyzet nem fogja előidézni, mégis bekövetkezett: a tavaszhoz hasonlóan ismét be kellett zárnunk a közönség elől a Bartók Termet. Annak érdekében, hogy elkerüljük az otthoni munkavégzést, meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek egészen 2021. április közepéig érvényben is maradtak. Kivettük az első 5 széksort, a felszabadult helyen megnagyobbítottuk 50 négyzetméterrel a színpadot, így lehetővé vált a kormányzat által meghatározott távolságtartás biztosítása. Igazgatói rendelettel szabályoztuk a fertőtlenítést, elrendeltük a kötelező maszkhasználatot az intézmény teljes területén, csak a fúvós kollégák mentesülhettek ez alól a próbák időtartamára. Megváltoztattuk a próbák időrendjét is, biztosítva az időt a megfelelő szellőztetésre. Kissé átalakítottuk a játszandó műsorokat, hogy csökkentsük az egyidőben a színpadon tartózkodó művészek számát. Ezek az intézkedések lehetővé tették, hogy tovább végezhessük előadóművészeti tevékenységünket. Végül megkerestük azt a felkészült szolgáltatót, aki hangversenyeinket kiváló kép- és hangminőségben közvetíteni tudta az online térbe. Így lehetővé vált, hogy a hangversenyeinket bérleteseink, bár csak a virtuális térben, továbbra is követni tudják.

November 24-én **Dobszay Péter** vezényelte az első online hangversenyt a megváltozott viszonyok között. Mozart és Csajkovszkij alkotásait mutattuk be irányításával, a szólista **Zemlényi Eszter** énekművész volt. A karmester úr bizonyította szakmai felkészültségét, jártasságát a különböző zenei stílusokban, és kiválóan kezelte a megváltozott akusztikus tér által felmerülő nehézségeket is.

December 3-án lépett a zenekar elé a harmadik fiatal dirigens, **Cser Ádám**. Beugróként a romantika legnevesebb német ajkú szerzőinek műveiből összeállított műsorral mutatkozott be: Weber, Schubert és Schumann szimfonikus alkotásait komoly tudással, bár néha kissé a zenekar számára idegen attitüdökkel vezényelte. Talán ő volt az, akinél az első találkozás együttesünkkel nem tűnt teljesen problémamentesnek.

December 18-án hangzott el az online térben zenekarunk ***Karácsonyi hangversenye***, melyen ismét **Kovács János** állt a együttesünk előtt. Az ünnephez kapcsolódóan Csajkovszkij: Diótörő szvitje került előadásra, ezt két különleges zenemű követte. Andjelko Igrec karmester-zeneszerző horvát dallamok feldolgozására épülő „Karácsonyi szvitje” magyarországi bemutató volt, majd a műsor zárásaként Liszt: Krisztus című oratóriumából a Háromkirályok indulója zárta a hangversenyt.

A ***december 30-án*** bemutatott ***Szilveszteri Gála*** ezúttal nem élő közvetítés volt. Együttesünk kamaracsoportjainak december közepén készült felvételeiből szerkesztettük vidám, könnyed hangvételű műsorunkat, melyben a klasszikus stílusú művek és az ilyentájt hagyományosnak számító Strauss szerzemények mellett tangók, filmzenék és könnyűzenei slágerek is helyet kaptak.

Miként a fentiekből is látható, a Covid-járvány által okozott nehézségek ellenére mindent elkövettünk annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a zenekedvelő publikumot. Bár a megszokottnál egy kicsivel kevesebb nagyszabású hangversenyt sikerült megvalósítanunk, remélem, nem maradt sok hiányérzet a közönségben. Talán csak a Hollywood Classics filmzenei koncertek elmaradása miatt érezhetett a hallgatóság és az előadók egyaránt némi szomorúságot. A fiatal zenebarátoknak tervezett bemutatók sajnos elmaradtak, sem saját szervezésű, sem a Filharmónia által rendezett ifjúsági hangversenyeink nem kerülhettek megrendezésre az éppen hatályos szabályzók értelmében.

Viszont a szükségszerűségből sikerült előnyt faragni, hiszen a 2020-as évben jelentősen felértékelődött a kamaramuzsikálás szerepe. Ez az a műfaj, melynek művelése az átlagosnál sokkal jobban megkívánja az egymásra figyelést, a szinte „tűpontos együttzenélést”. Az itt megtanult és fejlesztett képességek a szimfonikus zenekari játék során rendkívül hasznosak, így kimondhatjuk, hogy a szükségszerűség ezúttal a jövő fejlődését is szolgálta.

Természetesen 2020-ban is szükség volt a megfelelően működő intézményi háttérre. A zenekar nem művészi munkakörben dolgozó munkavállalói felelősséggel álltak a munkakörükből fakadó tevékenységek végrehajtásához az elmúlt évben is, így megoldható volt a megrendezhető művészi feladatok zavartalan teljesítése. A gazdasági és munkaügyi folyamatokat továbbra is sikerült az Egészségügyi és Kulturális GESZ munkatársaival egyetértésben koordinálni. A pandémia ellenére a fenntartó és a kulturális kormányzat támogatásával folytatni tudtuk az intézmény munkáját meghatározó fejlesztéseket: korszerűsítettük a Bartók Terem világítástechnikáját, és számos nagyértékű hangszerrel is gazdagodott a zenekar hangszerparkja. Zavartalanul lezajlott a munkajogi váltás, hiszen a közalkalmazotti jogviszonyból egy, a nyugdíjkorhatárhoz már nagyon közelítő kollégánk kivételével minden munkavállalónk zavartalanul átlépett a Munka Törvénykönyve által szabályozott munkajogi környezetbe.

Az elmúlt, sok szempontból zaklatott év során a Savaria Szimfonikus Zenekar művészi munkáját a nehézségek dacára sokszínű és változatos programkínálat jellemezte, mellyel városunk egyetlen nemzeti minősítésű együttese hagyományaihoz méltóan igazolta: továbbra is első számú feladatának érzi a zeneszerető közönség magas színvonalú minőségi szórakoztatását!

 Kiss Barna

 igazgató

 Savaria Szimfonikus Zenekar

Szombathely, 2021.június 14.