

Tárgytematika / Course Description

Főtárgyi módszertan I./Hangszerismeret

NGB_ZH010_1

Tárgyfelelős neve /

Teacher's name: Ruppert István DLA

Félév / Semester: 2014/15/1

Beszámolási forma /

Assesment: Vizsga

Tárgy heti óraszám /

Teaching hours(week): 2/0/0

Tárgy féléves óraszám /

Teaching hours(sem.): 0/0/0

OKTATÁS CÉLJA / AIM OF THE COURSE

A tárgy célja a különböző hangszerek (vonósok, réz- és fafúvók, ütők, hárfa, zongora, orgona, egyéb speciális hangszerek) megismertetése, történeti fejlődésük, szerkezetük, felépítésük, írásmódjuk és transzpozícióik elsajátítása.

TANTÁRGY TARTALMA / DESCRIPTION

Hegedű:

A vonós hangszerek kialakulásának története. A legfontosabb hangszerépítő iskolák mesteretinek működése. A hegedű és vonó felépítése, készítése. A régi korok hegedűs egyéniségeinek megismerése. A gyakorlati szisztémák bemutatása, a különböző feladatok gyakorlásának módjai. A hangszertartás, a balkéz és jobbkez feladatainak elemzése. A gyakorlati idő minél intenzívebb, célratörőbb kihasználásának lehetőségei. A régi korok nagy hegedűseinek élete és munkássága, a hangszerrel való kapcsolatuk megvizsgálása- ezáltal is a saját hangszeres gyakorlat tökéletesítése.

Mélyhegedű:

A vonós hangszerek kialakulásának története. A legfontosabb hangszerépítő iskolák mesteretinek működése. A hegedű és vonó felépítése, készítése. A régi korok hegedűs egyéniségeinek megismerése. A gyakorlati szisztémák bemutatása, a különböző feladatok gyakorlásának módjai. A hangszertartás, a balkéz és jobbkez feladatainak elemzése. A gyakorlati idő minél intenzívebb, célratörőbb kihasználásának lehetőségei. A régi korok nagy hegedűseinek élete és munkássága, a hangszerrel való kapcsolatuk megvizsgálása- ezáltal is a saját hangszeres gyakorlat tökéletesítése.

Gordonka:

Látogatás magyarországi hangszerész mesterek műhelyeiben.

A vonós hangszerek készítésének és javításának tanulmányozása. Az otthoni karbantartás lehetőségei és korlátai

A hangszer hangolása.(A hangoló géppel történő hangolás. Hangolás zenekari szólamon belül)

Gordon:

A hangszer kialakulása, különböző hangszerész dinasztiák Európában.

A gamba- gordon közötti átmenet részletes bemutatása. A vonó kialakulása, fejlődésének állomásai. Látogatás

magyarországi hangszerész mesterek műhelyeiben.

A vonós hangszerek készítésének és javításának tanulmányozása. A hangszer húrjai.

A hangszer hangolása. (Különös tekintettel az öthúros gordonra) A hangoló gépre történő hangolás. (Hangolás zenekari szólamon belül)

Fuvola:

A fuvola működésének és felépítésének akusztikai alapjai. A hangszer története különös tekintettel az utolsó 300 évre, azon belül is Böhm újításaira.

- A hangszer mechanikai felépítésének megértése; szerelés, karbantartás

- A modern játéktechnikák akusztikai elemzése; a multifonikus fuvolajáték elméleti alapjai Matuz István kutatásai és Ittzés Gergely Flouble elnevezésű szoftvere segítségével.

Klarinét:

A klarinét történetének áttekintése, megismerése, a különböző korok hangszereinek tanulmányozása. (5 billentyűs, 12 billentyűs hangszerek, német - böhm rendszerek megismerése) A klarinét alapvető fizikai jellemzőinek megtanulása (egyenátlapos nyelvsípek fizikai jellemzői, a furatok különbözőségéből adódó karakterisztikai változások)

A klarinét hangszeresalád leggyakrabban használt hangszereinek megszólaltatása

(A-B klarinétok, esz, illetve basszusklarinét) egyéb váltóhangszerek (kontrabasszus klarinét, basszetkürt, basszet-klarinét) megismerése, illetve a zeneirodalomban leggyakoribb előfordulásaik megismerése.

Oboa:

az otthoni gyakorlás helyes módszerének elsajátítása

- nehezebb passzázatok kigyakorlásának módszertana

- a skálázás és kitartott hang gyakorlása

- a helyes szájtartás és légzés elsajátítása

- a hangszer fogásainak átisméltése különös tekintettel az alternatív fogásokra, és a 3. oktávbeli hangok helyes megszólaltatására

- trillabillentyűk használata

- elmélet: az oboa fejlődéstörténete

- elmélet: a támasz működése

- elmélet: a duplanád és a kúpos furatú hangszerek akusztikája

Fagott:

A hangszer történetének megismerése

A fagott felépítése és karbantartása

A rezonáló billentyűk és szerepük

A fagott nád felépítése . A kész nádak hibáinak a felismerése és kijavítása

A fagott nád elkészítése. (gyakorlati foglalkozások)

Trombita:

1. A rézfúvós hangszerek működésének és felépítésének akusztikai alapjai.

Hangszertörténet: 2. Őskor (természeti népek). Ókor. 3. Középkor - arab, európai, indiai és tibeti hangszerek. Városi zenészcéhek. 4. Trombita a reneszánszban. 5. A rézfúvós

hangszerkészítés és fúvástechnika változásai 1400-1600 között. A clarino játéktechnika kialakulása. Trombita a műzenében. 6. A trombita fénykora: hangszeres játék fejlődése a barokkban, a zenei élet központjai (udvari és városi). 7. Felvilágosodás kora - kromatizálási törekvések. 8. A szelep feltalálása és a szelepes hangszerek

fejlődése 1815-1850. Szelepek szerelése, a hangszer karbantartása. 9. A trombita szerepváltozása a szelepek

feltalálását követően. A kornett. Virtuóz művek kornettre és trombitára. 10. F-trombitától a D hangolású „Bach” trombitáig. Német vs. francia hangszerépítés. Nemzeti iskolák és stílusok I (francia és német). 11. Nemzeti iskolák és stílusok II (angol, orosz, amerikai). 12. Trombita a XX. században. Új kihívások a szimfonikus és szólóhangszeres repertoárban. Jazz. Kiemelkedő művészek. 13. Innovációk a hangszerépítésben. Historikus hangszerek a XX-XXI. sz.-ban. 14. A trombita akusztikája: a cilindrikus és kónikus csőszelvények aránya, a különbségekből adódó hangszín variánsok elemzése. A fúvóka szerepe, fúvókaválasztás. Szordínók.

Harsona:

Hangszertörténeti ismeretek: Óskor – természeti népek , kultikus hangszerek Ókor – Mezopotámia, Egyiptom , a leviták kultikus hangszerei, a görögök , római légiók hangszerei, kelták Bizánc. Középkor - udvari és városi kultúra a XI-XIV. században. A toló szerkezet kialakulása . Németalföldi korszak. Velence: a Gabrieli család szerepe. A harsona szerepe az egyházi zenében . Későbbi önálló szerepe a különböző zenei formációkban A zenészek társadalmi szerepe. Városi zenészcéhek kialakulása. Újítások a hangszerkészítésben. A városi fúvósok feladatai. Toronyzene. Változások a hangszerek felépítésében. A hangszeres játék fejlődése, zenei központok. A teljes harsona család kialakulása: szoprán, alt, tenor, basszus harsonák .A klasszikus zene korszaka: Haydn oratóriumok, Mozart operák, Beethoven szimfóniák. A romantikus hangzás-ideál változása. A kvart-ventil feltalálása. A teljes hangterjedelem kialakulása. Wagner jelentősége, a kontra-basszus harsona megjelenése. XIX-XX. század. Olasz operairodalom Szimfónikus irodalom A kortárs zene által támasztott különleges igények.

Kürt:

1. A kürt eredetének vizsgálata, a hangszer őseinek jelentősége az adott korban.
2. A középkori vadászati protokoll jelentősége a kürt fejlődésében. Hogyan került a kürt az udvari zenébe?
3. Az első jelentős barokk művek, a szerzők hangszerhasználata, kottairás, hangolás.
4. Mi a különbség a barokk és az un. „inventionshorn” között? Mi a „cor solo”?
5. A „clarino” játéktípus. A szerzők és a korszak bemutatása.
6. A folyástechnika feltalálása. Mi volt az újítás lényege?
7. W. A. Mozart kapcsolata a kürttel és a kürtösökkel. A kürtös feladatai a XVIII. század második felében.
8. W. A. Mozart kürtre írt műveinek áttekintése.
9. Mikor találták fel a szelepekkel felszerelt kürtöt és milyen jellemző típusai terjedtek el a XIX. században?
10. A billentyűs hangszer lehetőségei, használata a XIX. században.
11. Mit jelent a cor mixte? Milyen rokon hangszereket fejlesztettek ki XIX. században?
12. Milyen különbségek voltak jellemzőek az egyes országok kúrthatáratára a billentyű feltalálását követően?
13. Gyakorlati ismerkedés a „Wagner tubával” és a natúr és barokk kürttel.
14. Konzultáció a vizsga anyagáról

Tuba:

Hangszertörténeti ismeretek: Óskor – természeti népek (dijeridoo), kultikus hangszerek (kagylókürtök,) Ókor – Mezopotámia, Egyiptom (Tutankhamon), a leviták kultikus hangszerei (chacócra, sófár), görögök (szalpinx), római légiók hangszerei, kelták (lúrok), Bizánc (olifant). Középkor - udvari és városi kultúra a XI-XIV. században. Alta capelle. A zenészek társadalmi szerepe. Városi zenészcéhek kialakulása. Újítások a hangszerkészítésben. Reneszánsz udvari kultúra – fúvóegyüttesek. Rézfúvósok a hadszíntéren. Török udvari és (harc)mezei zenekultúra. A városi fúvósok feladatai. Toronyzene. Hangszertörténeti ismeretek. Wagner zenéjének jelentősége a hangszer fejlődésében. Katonazene, szimfonikus alkalmazás. Kónikus és cilindrikus részek arányai a különböző hangszerekben. A kortárs zene által támasztott különleges igények.

Ütőhangszerek:

Fa-, fém-, műanyag-, a membrafon-, az idiofon- hangszerek ismerete.

Zongora:

Az egy félévbe sűrített tananyag 3-4 órában a zongora őseit ill. rokonait ismerteti (orgona, klavikord, csembalo) az általános hangszerismeretbe ágyazva; majd a mai zongora történeti kialakulását követi nyomon (hangsúlyosan a fortepiano, valamint a különböző mechanikák ismertetésével) 2-4 órában, eztán a modern zongora alkatrészeit, anyagait, működését, hangolását stb. taglalja 3-4 órában. A zongora működését befolyásoló tényezők, továbbá a saját hangszer gondozását követően a hangszer főbb akusztikus sajátosságairól is szó esik, összesen 2-3 órában. A hallgatók – önálló feladatként – saját hangszerük „jellemrajzát” is elkészítik. A tanórákon a különféle hangszeresek, ill. hangszer-altípusok megismerését hangfelvételek is segítik. Kívánatos hangszer-múzeum és hangszerész műhely meglátogatása a lehetőségekhez mérten. (1-1 óra)

Orgona:

Az orgona hangkeltésének módozatai (sípajták).

A traktura-típusok és azok szerepe a hangszerjátékban.

Régi hangszeresek működésének tanulmányozása templomokban.

Készülő orgonák részleteinek, a hangszerépítés apró fázisainak megfigyelése győri- és Győr környéki orgonaépítők műhelyeiben.

Gitár:

A lant, és a lanttípusú hangszerek

A lant húrozata, és hangolása, annak változatai

Gitár a barokk, a klasszikus, és a romantikus korban.

A modern gitár húrozatának, hangolásának változatai.

Scordaturák. Különböző lanttabulaturák ismerete., A gitártabulatura ismerete

A különböző scordaturák ismerete

A jazz-zenében használatos gitárok, és a jazz-tabulatura, fogástáblázat ismerete.

A flamenco gitár, és játéktechnikája.

A gitár hangszercsalád, szoprán, alt, basszus- gitárok ismerete.

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE / ASSESMENT'S METHOD

Folyamatos órai jelenlét, vizsga.

KÖTELEZŐ IRODALOM / OBLIGATORY MATERIAL

Kötelező irodalom:

Darvas Gábor : Évezredek hangszerei, Zeneműkiadó - Budapest, 1975

Max Wade-Matthews: A hangszeresek és a zene könyve

Alfredo Casella-Virgilio Mortari: A mai zenekar technikái Zeneműkiadó Budapest 1978

Ajánlott irodalom:

Ulrich Michels-Gador Ágnes: SH Atlasz-Zene Springer Hungarica kiadó Budapest, 1994

John Henry van der Meer : Hangszerek 1988 Zeneműkiadó, Budapest