

Interjú Gary Schocker-el

Czeloth-Csetényi Gyula

2009

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az őszi, pomázi fuvolástalálkozó újabb mérföldkő lesz a Fuvolástársaság történetében. Gary Schocker személyében első ízben köszönhetünk vendéget az Egyesült Államokból, aki egyszemélyben nemzetközileg elismert és foglalkoztatott fuvoláművész és számos díjjal kitüntetett zeneszerző. A ma élő komponisták közül ő írta a legtöbb fuvolművet. Fuvoladarabjait Európától Ázsiáig a világ minden táján szívesen adják elő nem csak a fuvolások, hanem más hangszeresek is. Számos előadónak - köztük James Galwaynak is - ajánlott kompozíciót. Olyan világhírű művészekkel dolgozott együtt, mint Pinchas Zuckerman, Michael Tilson Thomas, Earl Wild, Jessye Norman, Julius Baker, James Levine, Bruno Canino, Oscar Shumsky, Eduardo Fernandez. Duóban gyakran lép fel Jason Vieaux gitárossal, akivel lemezt is készített. Szólófelvételeket készített még Bach, Händel, Telemann és Mozart műveiből is. Legutóbbi cd-jén két saját művét („Airborne”, „Regrets and Resolutions”) kívül a francia iskolola legismertebb darabjait játsza (Gaubert, Boehm, Andersen, Donjon, Doppler, Kuhlau, Taffanel). Hangversenyeket adott Japánban, Colombiában, Panamában, Kanadában, Ausztráliában, Taiwanon, Németországban, Franciaországban és Olaszországban.

Noha munkássága már jó két évtizede elismert, csak most nyílt rá lehetőség, hogy itthon, első kézből szerezzünk ismereteket művészetével kapcsolatban. Pomázra kifejezetten azzal a szándékkal érkezik, hogy műveit az ő előadásában ismerhessük meg.

Hogyan és miért választotta a fuvolát? Meséljen a tanulmányairól!

A fuvolát apám választotta nekem. Vele hároméves koromtól zongorázni tanultam. Katonazenekarban játszott piccolón a Második Világháborúig, azután pedig aktív szolgálatba lépett. Azt szerette volna ha én is követem őt ezen az úton. De mire én elértem a hadköteles kort természetesen végetért a háború, így szerencsére soha nem kerültem be a hadseregbe. Miután apámmal fuvolázni tanultam 15-től 19 éves koromig Julius Baker-nél tanultam. Ezután két évet tanultam még Samuel Baron-nál aki szintén a Julliard School-on tanított, ahol végzettséget szereztem. Fő inspirációimat Rampal felvételeivel való megismerkedést jelentette, és később beleszerettem Baker fuvolahangjába.

Volt valamilyen különleges élménye gyerekként a fuvolával vagy a zenével kapcsolatban?

Minden zenével kapcsolatos dolgot apámtól tanultam. Életem egy folyamatos zeneóra volt. Így szerencsés voltam, hogy nem csak a fuvolazenét ismertem. A romantika nagy zeneszerzői semmi értékeset nem írtak fuvolára. Még Mozart fuvolazenéje is elhomályosodik a zongrakompozíciói fényében.

Miért kezdett komponálni?

Olyasmit kellett mondanom, amit nem tudtam elmondani egy másik ember nyelvén.

Hány éves volt, amikor az első kompozícióit papírra vetette?

Három vagy négy éves lehettem. Első nyomtatásban megjelent művem a Scherzo, amelyet 15 évesen írtam és az azt következő évben jelent meg.

Az ön darabjainak zongoraszólama igen kidolgozott. Jól gondolom, hogy első kompozícióit is zongorára írta?

Igen. Nagyon korán kezdtem zongorázni tanulni, és azóta is, egész életemben játszottam. Megpróbálom minél pontosabban kottába foglalni a gondolataimat, hogy mindenki úgy értse azt, ahogyan én hallom.

Melyik a legnehezebb darab, amit zongorán játszott?

Sok nehéz zongoradarabot ismerek! Beethoven ötödik, Esz-dúr koncertjét játszottam, és sok nehéz Liszt kompozíciót is, mint a Mefisztó keringőt, amit nagyon sokszor adtam elő. 1975ben Julius Baker is megkért rá, hogy játszam el egyik kurzusán, azután, hogy eljátszottam a Hacsaturján koncertet fuvolán.

Használ valamilyen speciális játéktechnikát fuvolán? Folyamatos légzésre és segédfogásokra gondolok.

Néha kicsit másképp fogom a hangokat. Főleg azokat a fogásokat, amelyekben csak a jobbkez venne részt, ilyenkor néha leteszem néhány ujjamat a bal kézből, hogy kiegyensúlyozzam a hangszertartást.

Milyen az Ön számára az ideális fuvola?

Nehéz megmondanom... Van egy fafuvolám, három aranyfuvolám és hat ezüst hangszerem. Valamennyi régi skálájú, kivétel a Williams fafuvolám. A legkorábbi modellem egy Powell #2 1927-ből.

Melyik a legkedvesebb stíluskorszaka a fuvolairodalomban?

A barokktól a XX.századi számomra nincs különbség.

Véleménye szerint melyik fuvoladaraboknak van a legértékesebb zongoraszólama?

Az én műveimre gondol, vagy a fuvolairodalomra általában? Nálam a zongoraszólám teljes egészében a darab szerves része, sokkal az, mint hangzó háttér. Természetesen, mindenek előtt nagyon szeretem a Poulenc Szonátát, de sok más darabbal is így vagyok.

Milyen alapelvek vezetik, amikor komponál?

Csak az ösztönömet követem. Amikor megfogalmazódik egy alapötlet a fejemben, csak figyelek, hogy merre vezet engem.

Ön nagyon sokféle fuvolazenét ír. De sokat komponál más hangszerekre is úgy, mint például csellóra, kürtre és zongorára is. Nem esik kísértésbe, hogy minden ötletét fuvolára dolgozza ki?

Igen, van kísértést, de olyan embereknek, mint én ez egy más dolog. Szívesen írok például klarinétra, és sok darabomat nemzetközi szinten is játszik ezen a hangszereken. De mégis a fuvola-zongora összeállításon érzem magam otthon igazán.

Az ön fuvolaművei között rengeteg féle kamarazenei összeállítást találunk úgy, mint etűdöket, szólókat, duókat, triókat, szonátákat, de viszonylag kevés darabot írt fuvolára és zenekarra. Szándékozik valamikor nagyzenekari versenyművet írni?

Igen, talán, valamikor, de jelenleg ez nem célom.

Van olyan művei, amihez valamilyen érdekes történet tartozik?

A Piccolo Italiano-t azután írtam, hogy a Falaut Fesztiválon játszottam 2008-ban. Hallottam Raffaele Trevisani-t előadásában Fellini 8 és 1/2 című mozijának zenéjét, és ez inspirált arra, hogy írjak neki egy darabot. Ugyan azt a témát használtam fel a darabból, és jó multság volt megkomponálni a művet.

Arra kérem, beszéljen azokról a darabokról, amit majd Öntől hallhatunk a találkozón.

Úgy tervezem, azokból a darabokból játszom majd, amelyeket leggyakrabban játszanak Ázsiában és Amerikában. A program talán ez lesz:

Regrets And Resolutions – első darabom felnőtt koromból, 20 évesen írtam.

Piccolo Italiano - multságos apró szonáta.

Green Places - versenyművem zongorával, amelyet James Galway mutatott be.

Ambidextranata – szonáta egy játékosra.

For Dad - tisztelgés apám előtt, aki a tanárom volt.

Flute Forest - izgalmas fuvolaszóló szvit.

Airborne - viruóz darab latin jazz stílusban.

Fuvolásként milyen elfoglaltságai vannak? Tanít valahol?

Igen, tartok mesterkurzusokat, és professzor vagyok a New York University-n, mindemellett sok magántanítvánom is van.

A fuvolairodalom mely korszakát szereti tanítani legjobban?

Az óráimat mindig Telemann duettekkel kezdem. Szeretem Telemann-t. Nagyon szeretem a barokk zenét és a 20 századi zenét, különös tekintettel a francia iskolára.

Van hobbija?

Szeretek kertészkedni, van egy nagy kertem Pennsylvania-ban.

Gary Schocker művei

Jelmagyarázat: @ Falls House Press, # Ludwig, + Classical Vocal Reprints, § T.D. Ellis, * Theodore Presser, ~ Tuscany

Fuvola és zongora

Airborne * (Zenekari kísérettel is)

Ambidextranata *

Arioso *

Atlantis @
Before We Know *
Blue Bossa, Red Bossa *
Breaking Through
Conversations *
Dances & Daydreams * (11 darab gyűjteménye)
A Dream @
Erev Shalom *
Fee Fie Faux Fum *
Figments *
A Fond Farewell: Meditations on September 11 *
Gilded and Bronzed
Green Places *
(Zenekari kísérettel is)
Hannah's Glade *
Healing Music *
Hora Staccato*
In Memoriam
In the Air *
Jazzbird *
Kiss *
Late Summer Night's Dream*
Lied *
Little Flower *
Memory Book *
(tartalom: Remembering,
That Night, Orange Moon,
& Dragonfly)
Musique Française *
Native American Suite *
(címe American Suite, publikálta Pellerite)
Nocturne
November Song *
Piece for Lis @
Prelude, Theme and Free Associations *
Pressed Flowers @
Rachel Was @
Rag §
Regrets and Resolutions *
(Zenekari kísérettel is)
Scherzo #
Second Sight *
Sicilienne *
Sleepsong *
Slow Dance §
Soliloquy*
Sonata (1991) No. 1 *
Sonata Op. 32 No. 2 *
Sonata No. 3 *
Sonata No. 4 *
Sonata No. 5 *
Sonata No. 6, La Salmonella
Sonatina No. 1@
Sonatine @
Sonatine (1999)
Sonatine (2000) *
Song Without Words @
Springsongs *
Sunrise, Sunset *
Syrinx Collage
(zongorakíséret Debussy szólódarabjához) @
Three Minute Sonata *
Three Mystery Pieces *
Two Romances *
Vocalise *

Xynoglyko *

Két fuvolára

3 x 2 *

The Bach Partita Ghost *

C.P.E. Bach Sonata Ghost *

Dangerous Duets *

French Toast (és zongora) *

Further Adventures

of Two Flutes * (és zongora)

Lovebirds *

Mitzvah Bars @

Out of Doors Duets *

(benen: Bucolics & Fountain)

Peregrinations *

Stripes and Stars §

Tapestry Sonata*

Remembering Julius Baker

(2fuvola és zongora)

Three Dances for 2 Flutes

(és zongorával; zenekari kísérettel is) *

Two Flute Rag §

Unexpected

Up the Hill, Down the Hill

Altfuvola

Atlantis @

Piccolo és zongora

Sonata *

Fuvola és zenekar

Airborne *

Green Places*

Regrets and Resolutions *

Three Dances for 2 Flutes +

Fuvola és gitár

Dream Travels @

Introduction and Allegro

Caution to the Wind *

(Díjnyertes darab 2001ben)

Once Upon A ... ~

Fuvola és hárfá

Beyond the Fog *

Chimera @

In Memoriam

Prelude and Dance

November Song *

Fuvola és orgona

Praeludium @

Furolaszoló

10 Etudes for Solo Flute *

Blip, Blip, Blip *

Kadenciák Mozart, C.P.E. Bach koncertjeihez

Flute Forest *

Short Stories *

Solosuite *

Fuvola Trió

Three Nuns in the Desert

Fuvolakvartett

Flute Quartet No. 1 *

Nymphs *

Fuvolazenekar

Pop @

Views From Falls House @

Kürt és zongora

Sonatine

Oboaés zongora

Sonata *

Vegyes kamarazene

Airheads * (Fl, klarinét)

Garden Music @ (Fl., cselló, gitár)

Go to Sleep * (Fl., brácsa, hárfas)

My Summer Vacation @ (Fl., cselló, zong.)

Pas de Deux @ (Fl., cselló)

Summer Morning, Summer Afternoon *

(Fl., brácsa, hárfas)

3 Choros (Fl., klarinét, vonósnégyes)

Serenade (Fl., hegedű, cselló) @

Trio (Fl., cselló, gitár)

Trio (Fl., klarinét, zong.)

Klarinét és zongora

Dear Diary *

Fantasy

Regrets and Resolutions *

(eredetileg fuvolára)

Sonata for Clarinet and Piano*

(1994, díjnyertes mű, a Nemzetközi Szövetség versenyén)

Sonata for Two Clarinets & Piano *

(1996, díjnyertes mű, a Nemzetközi Szövetség versenyén)

Sonata #2 (1999)

Basszusklarinétszóló

Weird Little Pieces

Fuvola, klarinét és zongora

Sonata

Altszakszofon

Sonata (altszakszofonra és zongorára, 2001) *

Vonószeneke

Wintersuite *

Fagott és zongora

Sonata *

Fuvola és fagott

Flusooning

Fuvola, fagott és zongora

Sonata Souffle *

Hárfa

Preludes

Cselló és zongora

Adagio
Sonatine
Sonata

Brácsa és zongora

3 Romances

Fuvola és vonósnégyes

Child's Play *

Fuvola, tuba és marimba

Single Tree Suite I & II @
Trio

Fúvósötös

Wind Quintet
Choro
Chorinho *
Wind Bagatelles *

Dalok

Cabaret Songs (with John Wallowitch, lyrics)
The College Poems +
Diary of an Urban Maiden * (Barbara Campbell, lyrics)
Forbidden +
Good Morning, Mr. Bluebird (fl., szoprán és zong.) @
I Know I am but Summer +
I Shall Live in Vain +
Love Songs + (medium or medium-high voice)
Man Overboard +
Pity Me Not +
Time Does Not Bring Relief +
Two Scared Boys +
What Lips My Lips Have Kissed +

Zongora/zongorák

Bagatelles Op. 33 *
Berceuse #4 *
Envelopes *
Four Hand Sonata
Intermezzi
Piano Sonata *
Piano Sonata #2 *
Piano Sonata #3 *
Tango
Two Nocturnes *