Ligeti György

Ligeti György Sándor (Dicsőszentmárton, 1923. május 28. – Bécs, 2006. június 12.)

Kossuth díjas zeneszerzőnk tanulmányait kezdetben a kolozsvári, majd a második világháború befejeztével a budapesti Zeneakadémián abszolválta, bár fiatalkori szándékai a matematika-fizika szakra tartottak. Miképp a sors a zenélést hobbiból fő tevékenységgé tette, zenei érzéke és kitűnő hallása még a diploma megszerzése előtt a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárává tette. A kommunista hatalomátvétel után a művészeti életben igen komoly cenzúrának estek áldozatul kedvenc zeneművei és a kortárs zene üldözötté lett. Kezdetben próbált azonosulni a kommunista ideológiákkal és azok mentén komponálni de a formai és tartalmi elvárásokkal szemben meghasonlott és nem foglalta el helyét a szocialista-realista zeneművek nagyszerű szerzőinek arcképcsarokában. A vezért dicsőítő kantáta megírása alól egy romániai népzenegyűjtő ösztöndíjjal tudott kibújni. 1956-ban sikerült eljutnia Bécsbe, innen indult nemzetközi szinten is magasan ívelő pályafutása. Egy évvel később Kölnben megismerkedik Karlheinz Stockhausennel és az elektroakusztikus zenével. Első kompozícója a Glissandi mely magán hordozza a technikával való ismerkedés első pillanatait, ám komponálási szempontból mérföldkő Ligeti életében: megszűnik a ritmus és az ütem, mely későbbi instrumentális műveinek is fontos hiánycikke.

Még budapesti tartózkodása idején foglalkoztatta az ötlet, hogy beszédet szimuláló zenét írjon. Kölnben beszélt erről Stockhausennek, aki azt tanácsolta, hogy az elektronikus zene segítségével próbálja megvalósítani tervét. Ez lett az Artikulation. Ligeti azonban többet akart, színészeket, akik elő is adják a művet, a kommunikációt (és a non-kommunikációt), ezért 1962-ben ismét hozzálátott egy ilyen jellegű mű megkomponálásához. Ez lett az Aventures (Kalandozások), az első stilizált zenés színpadi műve. A művet 1963-ban, Hamburgban mutatták be. Ligeti beszédhangokat használ egy szöveg nélküli kompozíció megalkotására, melyet szoprán, alt és basszus szólamokra írt, hangszeres kísérettel. A Nemzetközi Fonetikai Ábécét felhasználva alkotta meg a mű partitúráját és törekedett arra, hogy az emberi beszéd minden lehetőségét kiaknázza. A művet az extrém szélsőséges jellemzik, ez megmutatkozik mind a dinamikán, a hangszíneken, hangmagasságokon és a ritmusban is. A műben véletlenszerű elemek is előfordulnak, például az egyik részben ezt írja a notáció: „mormogás különböző hangmagasságokon, mormogás, amilyen mélyen csak lehetséges, beszéd, amilyen magasan csak lehetséges”. Ligeti ezeket a véletlenszerű részeket hagyományos hangmagasság lejegyzésekkel és polifóniákkal kontrasztosítja. A műben nem igazán van jelen konkrét dallamvonal, Ligeti szabadon alkalmazza a tizenkét fokú hangskála különböző elemeit, gyakran alkalmaz hangfürtöket és hagyományos értelemben vett diszharmónikus elemeket. A vokális szekció leginkább hangszín és atmoszféra teremtő jelleggel szerepel a műben. Az énekesek gyakran énekelnek papírcsövökön, hangos ki-és belégzéseket hallatnak, kiabálnak, vagy akár hangosan nevetnek. A ritmika gyakran tartalmaz meghatározatlan részeket, melyeket pontosan lejegyzett, speciális ritmikai részek követnek. Az ének és a hangszerek különleges alkalmazása miatt joggal vélhetünk felfedezni egyfajta elektronikus vonást a műben, hiszen Ligeti úgy használja a zenekart, akárcsak egy szintetizátort.