

You're the song that I sing - Te vagy a dal amit énekelek

Szerzők és előadók: Szabó Eszter Vilma: ének/zongora

Fábián Máté: cajon

Intézmény, kar: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Szak, évfolyam: Zenekultúra BA, II. évfolyam

Témavezető neve: Hercz-Dorman Aliz Pálma

Beosztása: egyetemi adjunktus

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezető.....	3
II. A komponálási folyamat írásos ismertetése.....	3
III. A szöveg és dallamok inspirációjának forrásai.....	4
IV. A szólisztikus és improvizatív részek meghatározás.....	5
V. A hangszerelésről.....	5
VI. Dalszövegek.....	6
VI.1.Emlékkép.....	6
VI.2 You're the song that I sing.....	7
VII. Befejezés.....	9
VII.1. Tervek.....	9

I. Bevezető

A dolgozat egy saját szerzemény alkotási folyamatát mutatja be. Szövege és zenéje valamint hangszerelése is saját koncepció. A bemutatásra kerülő változat ének, zongora és cajon közreműködésével hangzik el, de eredetileg szimfonikus alapra készült. Stílusát tekintve vegyes elemeket tartalmaz a pop és a gospel műfajából. A jelenlegi zongorakíséretben főként a dzsessz és gospel stílusjegyei dominálnak.

II. A komponálási folyamat írásos ismertetése

Az *Emlékkép* című dal az első saját kompozícióm ami közel egy év alatt készült el. A bevezető dallam 2023 nyarán született meg egy igen nehéz szerelmi csalódás hatására. A mély érzelmek feldolgozása, a szomorúság, a düh, a nosztalgia adta meg az alapját ennek az igazán személyes és érző dalnak. Ezek a gondolatok jártak a fejemben: “Hogyan érzem magam most?” Mit tanultam ebből a kapcsolatból?” Nagyon mély nyomot és űrt hagyott bennem, amit mind ebben a dalban fejezek ki. Maga a dal írása egyfajta gyógyírként szolgált számomra. Elkészítése nemcsak az alkotásról szólt hanem rólam is.

Sokáig nem tudtam hogyan tovább, de az alkotás vágyát az érzelmeim tisztázása hajtotta. Lassan az érzelmek és gondolatok összeálltak egy történetté, ekkor volt a pillanat amikor azt éreztem, hogy “megvan” és minden a helyére került. Amikor végül összeállt az egész dal, olyan volt mintha egy terhet tettem volna le a vállamról. Egy darabot adtam magamból, amely segített túllépni a csalódáson és talán másokat is megérinthet.

A *You're the song that I sing* című második dalomat a szívemben ébredő új szerelem és Isten iránt érzett mély szeretet inspirálta. Ez az érzés volt egyszerre földi és égi, egyfajta hálát és örömet szerettem volna kifejezni. A gospel és worship stílus természetes választásnak tűnt, mivel a műfaj ereje és spirituális töltete tökéletesen illeszkedik ehhez a témához. Először a *verse* dallama jelent meg a fejemben egy nyári délutánon a zongoránál ülve. Egyből fel is vettem hangfelvételre és onnantól már minden egyes szabad pillanatban dolgoztam rajta. Ahogy haladtam előre, a dal fokozatosan összeállt, mintha egy kirakós darabjai kerültek volna a helyükre. Többször is visszahallgattam, sokat változtattam rajta, hogy tökéletesítsem. A dal megírása a művészi folyamat mellett egyfajta hálaadó imaként szolgál. A végleges változat szeptemberben készült el. Befejezése után azt éreztem ez a dal nemcsak az enyém,

hanem egy ajándék mások számára is, hogy megérezzék az örömet és hitet amit megtapasztaltam.

III. A szöveg és dallamok inspirációjának forrásai

Az *Emlékkép* című dal központi témája az érzelmi veszteségből eredő gyógyulásból táplálkozott. A dallam felépítése a továbblépés folyamatát tükrözi, fokozatosan nyílik ki egészen a dal végéig. Ezt a hangszerek folyamatos megjelenése tükrözi, a bevezetésben csak a zongora, majd a cselló és a fuvola hangja úszik be. A mű elején az idilli és boldog múlt jelenik meg, majd követi maga a csalódás pillanata. Megszületett a refrén, a dal gerince: a továbblépés gondolata, visszatekintés a múltra mint egy régi szép emlék. Az úgynevezett *bridge*-hez érve már a meggyógyult szív gondolatai jelennek meg, a vidámság, az izgalom, a kíváncsiság, hogy mit hoz a jövő. Ezt tükrözi a fokozott hangerő és tempó, az akkordok folyamatos felfelé lépegetése és a dob fokozása.

A *You're the song that I sing* című dal nagyon különleges számomra. A fő gondolat a kettős értelmezés szándékán alapul. A szeretet kettős arca megjelenítése: az emberi kapcsolatokban megélt földi szerelmet és Isten iránt érzett mély szeretetet. Ez az elképzelés adta az alapját annak, hogy a szöveg mindenki számára értelmezhető legyen, mégis mélyen személyes maradjon számomra. A kettős értelmezés nem saját elképzelés, az inspirációt *Musiq Soulchild: Love* című dala adta meg. Hónapokig hallgattam ezt a zenét, nem tudván, hogy a szövegében milyen csoda rejlik. A szó: szerelem megannyi jelentését tárta fel számomra. A szerelem mint egy vallás, melynek központjában Isten áll. A szeretet, akárcsak a hit, a mélységes, egyedi és erkölcsileg tiszta érzelmek kifejezése. A dalt hallgatva ahányszor a *Love* szó jelent meg, *Lord*-ra cseréltem, ezáltal kapott egy konnotációt számomra. Az Úr és felebarátaink iránt érzett egységes szeretet az amit a hit tanít. Mindkettő feltétel nélküli, mélyen meghatározó és átalakító erejű. A zenélés és az éneklés mindig is a vallás alapkövei voltak. Nagyon fontos számomra, hogy a dal amit énekelek Istent dicsőítse, hiszen Ő az, aki teremtette és megáldotta a világot vele. Ezt tükrözi a refrén első sora: "You're the song that I sing, in every note, in every string. - *Te vagy a dal amit énekelek minden hangban minden húrban*". Képek és szavak amik mindkét érzelemre utalnak jöttek elő: a napfény, az ég, a repülés. A dallam szintén fokozatosan nyílik ki, ezt érzékelteti dal végén a fel transzponálás és a jövőbe tekintés. Nagyon fontos számomra a boldog befejezés és a pozitivitás, ezért nagy hangsúlyt fektetek dalírás közben a végső üzenetre és hangulatra. A dal egyszerre szól a személyes történetemről és mindazokról, akik keresik vagy már ráleltek a szerelemre – akár

egy másik emberben, akár Istenben. Ez az egyensúly teszi igazán különlegessé: mindenkinek mást jelenthet, mégis mindenkire szól.

IV. A szólisztikus és improvizatív részek meghatározása

A gospelben gyakran jelennek meg egyéb zenei stílusok sajátosságai, mint például country, pop, rock vagy blues. Ezek jellemzően tartalmazznak -főleg élő előadás esetén- improvizált, szólisztikus részt/részeket.

Az imént említett, gospel meghatározó műfajok, leggyakrabban gitárszólóval emelik az energiaszintet, a gospelben nem ritka más hangszerek előtérbe kerülése sem. A bluesra is jellemző a zongoraszóló, mely gyakori eleme a worship daloknak. A gospel dobolást pedig kimondottan a sűrű, gyors, virtuóz játékmód jellemzi, mely egyre meghatározóbb a mai dobos társadalomban. Ennélfogva nem ritka a dobszóló sem.

Arra a kérdésre, hogy miért is válhatott ilyen jelentőssé ez a fajta dobolás, a XX. századi Amerikában keresendő a válasz. Elterjedt volt ugyanis, hogy a szegényebb, főleg feketék lakta területeken az utcán csavargó gyermekek különböző bandákhoz csapódtak, mely a közbiztonság csökkenésével járt és amit nem nézték jó szemmel a helyiek. A templomok úgy próbáltak megoldást kínálni a helyzetre, hogy dobfelszereléseket vásároltak, melyen díjmentesen játszhatott bárki. Jelentős érdeklődés övezte a kezdeményezést, minek következtében fiatalokkal, doboló utcagyerekekkel teltek meg a szent épületek. Egymástól ellesve, a különböző figurációkat, trükköket, autodidakta módon, kollektíven fejlődtek. Jellemző volt a versengés is. Mindezek összessége folytán alakulhatott ki ez a lehangzó improvizatív játéktípus, mely validálhatja a számokban elhangzó dobszólokat.

V. A hangszerelésről

A gospel egyik legmeghatározóbb ismérve a kimagaslóan energikus, többszólamú éneklés. Mind az *Emlékkép*, mind a *You're the song, that I sing* stúdió felvételében több énekszólam került rögzítésre, ezzel megelevenítve a templomi kórus meleg, körülölelő teljességét. A hangszereket tekintve gyakori a zongora vagy basszus- és elektromos gitár kíséret, de egy komplett zenekar is játszhatja -egyes előadók (például Mahalia Jackson) orgonakísérettel is énekelnek. Mindkettő szám gerincét a zongora adja és szépen építkezve egy stabil, kimért dob

groove beszállása adja meg a katarzis élményét. A felvételen a grandiózusság kedvéért akusztikus dobfelszerelés, előben az akusztikus intimitás kiemeléséért cajon hallható.

A stúdió verzióban ezen felül hangszerek széles spektruma teszi teljessé a hangképet.

Az *Emlékképben* a cselló és a fuvola hol egymásba olvadása, hol válaszolgatása egyszerre érezteteti a szerelem rózsaszín köddel átitatott szakaszát, de sejteti annak múlandóságát is.

A *You're the song that I singben* való kétértelműséget a vonósok és a chimes harmóniája jeleníti meg. Előbbiről nem szükséges nagy erőfeszítést tenni, hogy életünk párjának elbűvölő mosolya jelenjen meg előttünk, míg utóbbi hallatán egyből egy csoda, egy égi jelenés, maga az Úr személye elevenedik meg.

VI. Dalszövegek

VI. I. Emlékkép

Egyszer életemben nagyon rég,
azt éreztem rám talált a szép.
A boldogság teljesen átjárta a lelkemet,
a gondok elszálltak a szívem érte járt.

Két szemében láttam még a fényt,
de most árnyak vannak nincsen már
remény .

Mert hirtelen minden kép, egyre a távolba
vész.

Már messze jársz az utunk régen elvált
már.

Még ha köddé vált a kép, a szívemben még
mindig él.

Még ha köddé vált én nem felejttem el.
A lelkem végre megpihent, nem sírva
gondol terád.
Mert mind elmúlt nem jön többé vissza
már.

Nincs itt még a vég, mi rám vár utolér,
mert szívemben az élet víg dala él.
Az élet megy tovább, nem félek soha már
Hisz az életem nélküled is csodaszép.

Nincs itt még a vég, mi rám vár utolér mert
szívemben az élet víg dala él
Mit szívem felidéz, mind csak emlékkép
hisz az életem nélküled is csodaszép.

VI. II. You're the song that I sing - Te vagy a dal, amit énekelek

Nights I prayed with no sleep in my eyes
Caught between all the thoughts of the
broken past
Tangled paths and all the twisted ways
Turned all my nights into lonely days.

Looked up the sky cause my dream came
true tonight
I thank you to lead Him back to my life
Your smile is the sun that lights up my day
I have never felt this way

You're the song that I sing
In every note, in every string
With you my heart flies
Through the darkest days and brightest
nights
All the days, all the months, all the years
apart
Not knowing who you are but our hearts
were meant to be in love

Álmatlanul töltött éjszakák, miket végig
imádkoztam

Az megtört múlt gondolatai között
Minden kanyargós és összekuszált út
Az éjszakáimat magányos napokká
változtatta

Felnéztem az égre mert ma este minden
álmom valóra vált.

Köszönöm neked, hogy visszavezetted Őt
az életembe.

A mosolyod a Nap ami fényt borít a
napomra

Még sosem éreztem így.

Te vagy a dal amit énekelek.

Minden hangjegy minden húr

Veled repül a szívem

A legsötétebb napokon és a legfényesebb
éjszakákon át

Minden nap, minden hó, minden év mit
külön töltöttünk.

Nem tudván ki vagy, de szívünk szerelme
előre megvolt írva.

I was lost, drifting all alone
In a world where all the hope was gone
But then you came, a light in the night
Hirtelen minden jóra fordult.
You're the song that I sing
In every note, in every string
With you my heart flies
Through the darkest days and brightest
nights

We will fight, we will fall, but we'll make
amends

A love that breaks, but it never ends

That's how we are

El voltam veszve, egyedül sodródtam egy
világban, ahol minden reménynek nyoma
veszett.

De ekkor jöttél te, a fény az éjszakában.

Hirtelen minden jóra fordult.

Te vagy a dal amit énekelek.

Minden hangjegy minden húr

Veled repül a szívem

A legsötétebb napokon és a legfényesebb
éjszakákon át

Veszekedni fogunk, elbotlunk majd, de
mind jóvá tesszük.

Egy szerelem ami megtörik, de sosem lesz
vége, ezek vagyunk mi.

VII. Befejezés

Amikor ez a két mű született, a szívemben hordozott érzéseket vettem papírra és dallamokba, keresve magamban a válaszokat és megtalálni a lezárást. Az első dal a szerelmi csalódás fájdalmából született, segítve, hogy feldolgozzam a veszteséget és továbblépjek. Egy tükör volt, amelyben megláttam a saját érzéseimet, gyengeségeimet, de a gyógyulás kezdetét is. A második dal egy teljesen más lelkiállapotban készült. Az új szerelem és az Istennel való mély kapcsolatom öröme inspirálta. Ez a dal nemcsak az én történetem, hanem egy ajándék mindenkinek, aki magára ismer benne – legyen az egy földi szerelem vagy az isteni szeretet iránti hála.

A dalok mérföldkövek az életemben. Kifejezik életemnek azt az útszakaszát, amelyet a fájdalomtól az örömig, az önkereséstől a hit megújulásáig tettem meg. A dalok születésével, egy részemem adtam oda a világnak – nem tökéletesen, de őszintén.

Hálás vagyok mindazért, amit közben tanultam önmagamról, az életről és a szeretetről. Hiszem, hogy nemcsak nekem jelentenek gyógyulást, hanem másoknak is. Erőt adhatnak vagy inspirálhatnak, hogy ők is megosszák a történetüket.

VI.1. Tervek

A dalírás nekem egy eszköz az önkifejezésre, amelyen keresztül megérinthetek másokat. Pályamunkám írása során több olyan mély érintést kaptam melyeket a jövőben szeretnék újabb dalok formájába önteni. Fontos számomra, hogy a zeném tükrözze mindazt, amit az életről, a szeretetről és a hitről gondolok. Tervezem tovább kutatni a gospel, valamint más műfajok lehetőségeit, hogy új és még jobb műveket írhasak. Egyik nagy vágyam az, hogy egy teljes albumra valót alkossak. Egy zenés virágcsokrot, melyben az örömet, fájdalmat, hitet és amit az évek során megélek egybeköthessem. Életem álma, hogy énekes legyek egy saját zenekarral, de más előadókkal és alkotókkal is, hogy közösen teremtsünk valami különlegeset. Igaz, hogy vonz a fellépés lehetősége, de amellet fontos számomra a tudás átadása is. Arra törekszem minden erőmmel, hogy zeném továbbra is őszinte maradjon, és olyan legyen, ami másokat is inspirál, megérint és reménnyel tölt el.