

Barbakán

újragondolva

A kezdetek

2008-ban készült el a *Barbakán* című négytételű kortárs zenei táncfilm. Az alkotás két ellentétes karakter kapcsolatát, egyedüllétét, azonosságukat és különbözőségüket térképezi fel. Párniczky András zenei ötletét Gryllus Samu komponálta poliritmikus játékká. A kétszólamú kompozíció a két táncos mozdulatai által szólal meg. Az első tételben a 4/4-ben íródott szólamot Réti Anna szólaltatja meg 60-as tempóban. A második tételt Domonkos Flóra táncolja ki 75-ös tempóban, 5/4-es beosztásban. A harmadik és negyedik tételben a két szólam egyidejű kijátszását hallhatjuk megmutatva ezzel találkozási, súrlódási pontokat, szüneteket. A két utolsó tétel vizuális és mozgásvariáció.

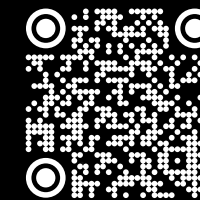
Barta Edit cikke

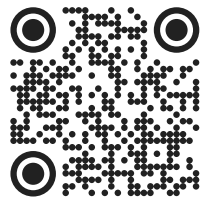
„Gaál Mariann Barbakánja felerősíti az ember táncfilmekre érzékeny szenzorait; a Barbakán nagyszerűen egyesíti a filmes látásmódot és a tánc celluloidon is látványos elemeit. A cím a film által rögzített táncesemény helyszínére utal, a barbakán egy kőből épült bástya, amely egy-egy nőt zár magába. A sok vágás, az olykor szemből, olykor felülnézetből vett táncosok (Réti Anna, Domonkos Flóra) mozgása, a szűk képkivágások csak növelik a két nő szabadulni vágyását. A közeli kameraállások miatt nem láthatjuk teljes egészében a helyszínt, azt sem tudjuk, hogy a két nő egyszerre van-e a térben, vagy egymástól elzártan. Ez a térrel való játék teszi filmszerűvé a Barbakánt, hiszen a rendezőnek/operatőrnek lehetősége van arra, hogy csak azt mutassa meg nekünk, amit ő akar. A színpadon mindez lehetetlen lenne – ott minden látható. A film utolsó egységében kiszélesedik a kép, a táncosnők egyetlen térbe kerülve ismétlik korábbi mozgásukat. Ugyanakkor a Barbakán egy újabb értelmezési lehetőséget is magában hordoz: a barbakán maga a táncoló személy, aki képes szavak nélkül is beszélni és kitörni a néma várból.”

Barta Edit

A Barbakán című táncfilm
itt tekinthető meg:

A három estét átölelő
sorozat riportfilmje

Már a film 2008-as, az EDIT Nemzetközi Táncfilm Fesztiválon megtörtént premierje után felmerült az alkotó csapatban a filmmel, annak speciális ritmikai jellemzőjével való további zenei kísérletezés gondolata. Milyen új értelmet nyerhet, milyen jelentéssel ruházhatja fel a meglévő képanyagot egy-egy, más zenei területről érkező alkotó?

2009-ben három zenei formációt: egy jazzegyüttest, egy kamarazenei együttest és egy Dj-t kértünk fel, hogy komponáljon egy-egy 10 perces művet komponáljon, és adja elő élőben a Barbakán film aláfestéseként. Az élő zenével lehetőséget kívántunk adni az elkészült művek improvizatív kiteljesítésére is. A bemutatóknak a Toldi Mozi adott otthont.

**14 év
elteltével**
a Barbakán
újragondolása

A doktori kutatásomat – mely a minimalista táncfilmek köré rendeződik – az SZFE-n kezdtem, ahol témavezetőm Grunwal-sky Ferenc volt. Majd 2020-tól fokozatszerzésre átjelentkeztem a Mome doktori iskolájába, ahol Szalontai Ábellel aktív, közös munka vette kezdetét, melynek eredményeképpen témavezetőm javaslatára alkotótársaimmal, Reich Dániel operatőrrel és Kertai Gábor vágóval újragondoltuk a teljes koncepciót. Az operatőri munkát végül Szőke Dániel és Reich Dániel közösen végezte.

A változások több réteget is érintenek. Az egyik legfontosabb dramaturgiai változás az volt, hogy nem két nőről mesél a táncfilm, hanem egy férfi és egy nő kapcsolata bontakozik ki a ritmikai kompozícióra fűzve.

Ezt a történetet nem egy létező bástyába, hanem a semmibe zárva, egy légüres térbe helyeztük.

A helyszín egy semleges stúdiótér, ahol a bástyát a mozgás által hagyott fénysáv alkotja, lassan alakul ki a végére a bástya a táncosok körül, mint egy viselkedésminta, ami lassan falat húz a személyiség köré.

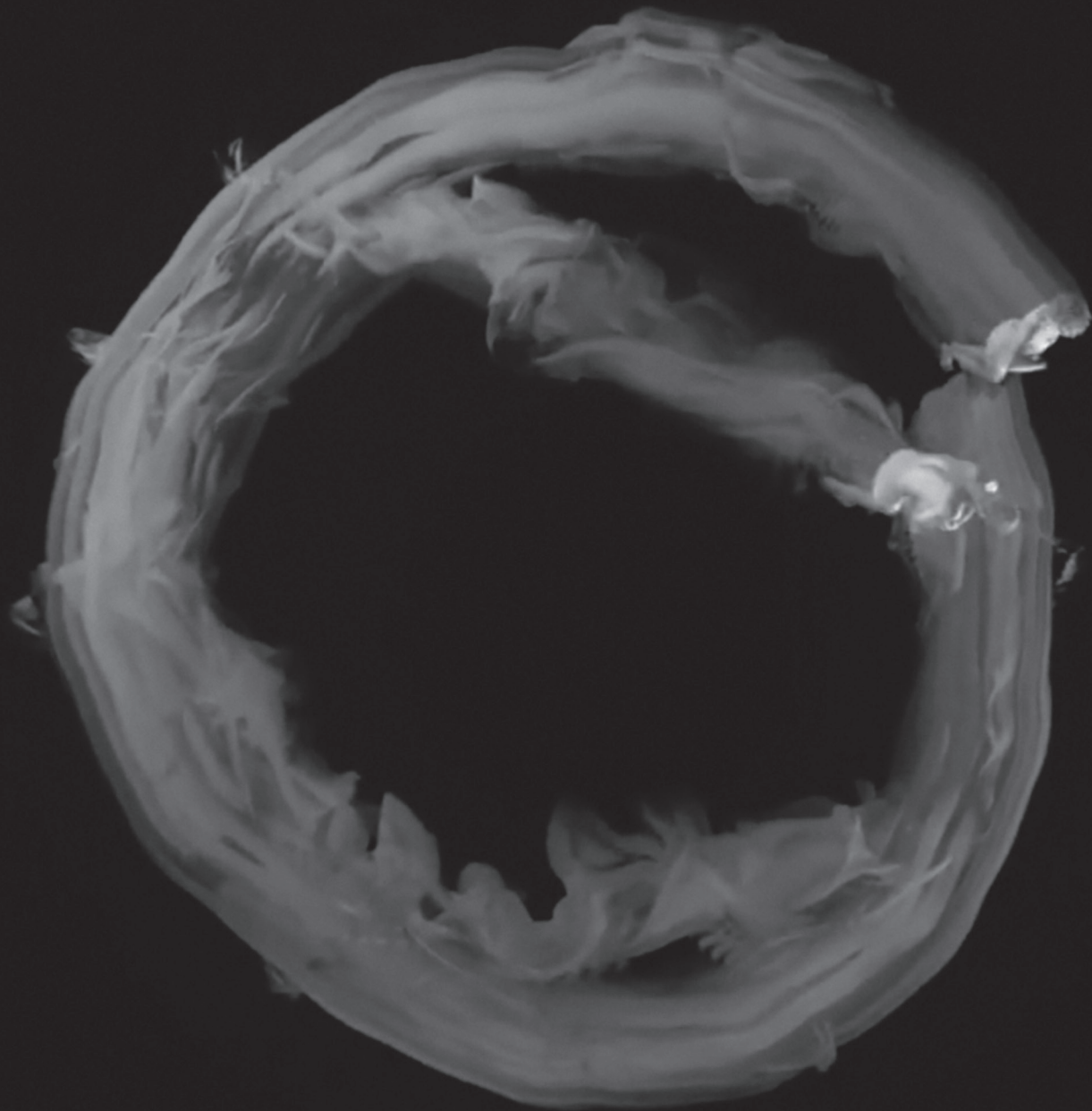
A próbálkozások
itt meg is tekinthetők

Az első próba-
forgatásokról
készült kisfilm

Szerkezetét tekintve megmaradt a megírt ritmikai mű, melyet kétszer egymás után táncolnak el. A variáció a kameraállásban van. Először a messzi top shotból indítunk. A következő gépállás már „csak” egy totál, és így haladunk kottasoronként egyre közelebb az amerikai secondon át a superközelelig. Itt van vége az első tételnek. És itt kezdődik a második. Ugyanazon kameraállásokon keresztül most tágítjuk a képet egészen a topshotig, ami a kotta utolsó sora. A második tételben épül föl a mozdulatok apró nyomhagyásaiból a bástya.

TC 01:03:14:10

Próbaforgatások és az utómunka során kiderült, hogy ezt a szubtilis bástyát technikailag megvalósítani tűnik a legnagyobb kihívásnak.

A táncosok személyében több korosztályt is kipróbáltunk. Az első változatok a Magyar Táncművészeti Egyetem Moderntánc szakán 2022-ben végző Horváth Lénára és Nyári Gergelyre készültek.

Videóhoz link:
a Barbakán
próbáinak
segédanyagához

> accented, percussive sound
· percussive, less accented, softer.
— smooth, long sound

any combinations of these: two accents together.

♩ = 60

BARBAKÁN
(KÉT TÁNCOSRA)
Párniczky András elgondolására és tiszteletére Gryllus Samu

5 (lép) **mp*** KI KI FE LE KI KI FE LE FOR DU LOK
mp ÉN ÉN ÉN ÉN FE LÉ ÉN BE FE LÉ ÉN FOR GOK
mf FOR DU LOK KI FE LE KI FE LE FOR DU LOK KI FE LE FEL FE
mf FOR GOK ÉN ÉN FOR GOK FOR GOK BE FE LÉ FOR GOK
f LE KI KI KIFEL FELFEL FE LE FOR DULOK KI FE LE KI FE LE FOR DU LOK KI KI KIFEL FELFEL FE LE KI FE LE KI FE LE FOR DULOK
p ÉN ÉN BE FE LÉ ÉN ÉN BE FE LÉ ÉN ÉN FOR GOK FOR GOK
p KI FE LE FOR DU LOK KI FE LE FOR DU LOK KI FE LE FOR DU LOK KI FE LE KI FE LE FOR DU
f BE FE LÉ FOR GOK BE FE LÉ FE LÉ BE ÉN ÉN ÉN BE ÉN FE LÉ BE FE LÉ FOR
mf LOK KI FE LE KI FOR DU LOK KI FE LE KI FE LE FOR DU LOK
mf GOK FOR GOK BE FE LÉ BE FE LÉ ÉN BE FE LÉ BE FE LÉ

* Dynamics are only general suggestions. Any rhythm can be played with any dynamics.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy érettebb előadói minőséget kíván a koncepciónk. Így esett a választás Lázár Eszterre és Csuzi Mártonra. A mozgásimprovizáción keresztül találtuk meg, közösen a táncosokkal.

A kottát felhasználva több zenei segédanyagot állított elő Ker-tai Gábor, ahhoz a táncosok a lehető legpontosabban tudták kivitelezni a zenei mű hangzó/mozdulatanyagát.

A hang utómunkára Krassz Ádámot kértem fel. Akkor meg-tiszteltetés ért, hogy személyesen Thierry De Mey-el is konzultálhattam az új Barbakánról.

A kép az általam szervezett táncfilm workshopon készült, ahol többek közt Thierry de Mey volt a vendégtanárunk.

Segédanyagok
a hang utómunkához

A képen balról jobbra:
Thierry de Mey,
Gaál Marian,
Gryllus Samu

Barbakán
újragondolva