

ARI-BENCSES ANIKÓ KOTTÁIRÓL BARÁT-LÁSZLÓ BERNADETT ERIKA

Ari-Bencses Anikó 1995-ban tanítói végzettséggel kezdte meg pedagógiai munkásságát. A Pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoratanár-kamaraművész szakán szakirányú képzettségre tett szert, majd közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgával zárta felsőfokú tanulmányait. 1999 óta tanít a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI zongora tanszakán. A szerző gondolatai, miszerint: „... a klasszikus zenét, a zongoramuzsikát, a mesével ötvözve a gyermekek számára vonzóbbá lehet tenni.”

Ennek jegyében vetette papírra a sorozat első darabját: **A muzsikus királyfit**, majd **A kiséger karácsonyát**, **Nagytakarítás a napnál** és **A hétfejű sárkány** című Zongorameséket. A művek komplex megálmodója a szerző, Ari-Bencses Anikó. Illusztrációkat készíttette: Soós Anna. A kötetek nem csak magyar, hanem angol és német nyelven is elérhetőek. A kotta hanganyaga és meseszövege elérhető digitálisan is, hiszen a kotta QR-kóddal ellátott. Mi sem mutatja jobban a kotta létjogosultságát, hiszen a szakmai élet kiemelkedő alakjai írták a kötetek ajánlóit.

Hegedűs Endre, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész: „...kedvesek és játszhatók ezen kis darabok. Rövidek, aranyos mese társul hozzájuk, ezért könnyen megragad majd a fiatal fejekben. Színesíteni fogja a kotta- és

zenekínálatot, s ez minden szempontból jó. Legyenek a mai kis zongoristák „mindenevők”, nyitottak: a zongora lelkes hívei és művelői!”

Szakcsi Lakatos Benjámín, SzakcsiBen Zongorastúdió művészeti vezetője: „Nagyon fontosnak tartom olyan tartalmas tanári segédletek születését, melyek a gyermekeket saját nyelvükön szólítják meg. Ez a kiadvány hiánypótló az egyébként széles kínálattal rendelkező kottapiacra – szép, könnyen érthető, és megmozgatja a kis növendékek fantáziáját. A zenetanuláshoz nem csak szorgalomra és zenei érzékre van szükség – hanem sok-sok jókedvre is! Jó zenélést kívánok minden lelkes növendéknek!” (A muzsikás királyfi – Zongoramesék 1. kötet)

Megyimóriczné Schmidt Ildikó, Apáczai Csere János díjas zongoraművész-tanár: „Ari-Bencses Anikó újabb érdekes zongoramese sorozata színesíti a könnyű tanulmányi zongoradarabokat és a zeneiskolás növendékek repertoárját. A mesével átszőtt különböző karakterű rövid művek, vidám, boldog, álmodozó, panaszos, robogó, rémült, magasztos...hangulatúak, melyek klasszikus harmonizációval, fülbemászó dallamokkal, itt-ott játéktérben elhelyezett hangokkal, virtuóz alapelemekkel, változatos díszítésekkel jó lehetőséget adhatnak a muzsikálásra. A történet szerint a kisegér egy templomban él, majd vándorlása után, éppen Szenteste vissza is tér oda. Milyen fontos a Karácsony üzenete, hogy az életünk is találkozzon a „kis” Jézussal! Különösen időszerű a mai időben a Dona nobis pacem! (Adj nekünk békét!) kérés, mely a kisegeret is megnyugtatja. A Karácsony ünnepére készülő rajzos, zenés mese minden biznnyal örömet szerez majd a (kb. 9-13 éves) gyerekeknek és az őket hallgató szüleiknek. Sok örömet kívánok hozzá! (A kisegér karácsony - Zongoramesék 2. kötet)

Ari-Bencses Anikó, zongoratanár, kamaraművész, sorozat szerzője: „Kedves Gyerekek, Szülők, Kollégák! A Zongoramesék sorozat harmadik kötetében egy jól ismert szlovák népmese cselekményét jelenítem meg, könnyű zongoradarabok formájában. Olvassátok el, hallgassátok meg a történetet, a hozzá írt könnyű zongoraműveket szólaltassátok meg a hangszereteken, keljen életre a mese átalatok! Kívánok nektek örömmel eltöltött gyakorlást, fejlődést, vidám kikapcsolódást a mese világában!” (Nagytakarítás a Napnál - Zongoramesék 3. kötet)

Vasné Katona Adrienne, szakgimnáziumi zenepedagógus, egyetemi oktató, művésztanár, a kötetsorozat narrátora: „Ari-Bencses Anikó zongoraciklusának következő darabja folytatása annak az útnak, amit előző két kötetével úttörőként elindított. Komplex módon kapcsolja össze a művészeti készségeket, szöveg, kép és zene kapcsolatával bővíti, dúsítja a zongorázni vágyó gyermekek képzeletét, fejlesztőkészségét, fantáziáját. Az újabb tanulási utakat, módokat kereső pedagógusai és az ő tanítványaik bizonyára nagy kedvvel és érdeklődéssel fordulnak a darabok felé.” (Nagytakarítás a Napnál – Zongoramesék 3. kötet)

Barát-László Bernadett Erika, zongoratanár, kamaraművész, okleveles ének-zene tanár egyetemi oktató, művésztanár: „Személyesen lehetőségem volt találkozni az előző két kötet darabjaival, az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny apropóján. Tanítványaim hihetetlen lelkesedéssel és örömmel tanulták ezeket a darabokat, melyek nem „csupán” gyakorló darabok. Több ez, mint napi gyakorlás, fejlődés. Nem csak zeneileg fejleszt, de lelki mélységekbe is bejut. Ahogy Maria Cristina Mena amerikai gyermekkönyv író megfogalmazta: „A zongora billentyűi feketék és fehérek, mégis milliányi szint képesek megjeleníteni az elménkben.” A zongorasorozatot szívből ajánlom minden zenepedagógus kollegámnak és zongorázva mesélni vágyó kisdíákjaiknak!” (Nagytakarítás a Napnál – Zongoramesék 3. kötet)

Lukács-Berkes Andrea, „Panula-opisto” Zeneiskola művésztanára – Finnország Kauhajoki: „A Zongoramesék előző kötetivel az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny kiírása kapcsán ismerkedtem meg. A „nemzetiség”, mese-téma és a darabok szerzője ébresztették fel kíváncsiságomat. Több, mint 30 éve tanítom a gyerekeket zongorázni Finnországban és itt már találkoztam hasonló nagyszerű sorozatokkal, amelyeket zongoratanárok írtak valamilyen téma köré csoportosítva. Ezek igen közkedveltek a növendékek körében. Úgy gondolom, Ari-Bencses Anikó kiadványai igazi áttörést jelentenek a magyar kottapiacra, hiszen a pedagógus maga írja meg hosszú évek tapasztalatával és hatalmas szeretettel ezeket az ötletes, kedves darabokat, - egyenesen Nektek kedves Gyerekek! A hétfejű sárkány meséje megerősíti a rossz és gonosz legyőzhetőségét, hogy végül a szeretet és boldogság uralkodjon. Igazi, fontos üzenet ez a világunkban, mese formájában is. A kötet, mint az előzőek is, csodásan ötvözik az olvasás, vizualitás, hangzás élményét, lehetőséget teremtve kollektív összmunkára és előadásokra a növendékek körében. Nagy szeretettel

ajánlom pedagógus kollégáknak és tanítványoknak, hogy bátran kóstoljanak bele ebbe a zenés mesevilágba!” (A hétfejű sárkány – Zongoramesék 4. kötet)

B. Sz. Gábris Virág, Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet tanára: „Ari-Bencses Anikó „Zongoramesék” kottái a zenében, a mesében és a rajzokban kiragadott átérezhető hangulatot sugárzó pillanatok által viszi közel a gyermekekhez a komolyzenét, serkenti a képi és irodalmi alkotások iránti esztétikai kíváncsiságukat, hat az alkotókedvre. Meselelkű felnőttek lenni képesség. Rendhagyó élményt ad, amikor a szerző a képzeletében fogant, s fejében hallott különleges muzsikát mindenki számára – a tehetsége közvetítésével – hallhatóvá teszi. Semmi sem lehet erőteljesebb jellemvonása egy nagyszerű művész-pedagógusnak.”

(A hétfejű sárkány – Zongoramesék 4. kötet)

A művek létrejöttét a vírus okozta helyzet inspirálta, hiszen mindig is szeme előtt lebegett a szerzőnek ezen kötetek megjelenése, de a világon kialakult helyzet még létfontosságúbbnak és sürgetőbbnek ígérkezett 2020 év elején. A kötetek megjelenése magában hordozta azt a lehetőséget, hogy zongoraversenyt is kiírjanak ezen darabok előadására, bemutatására. Erre már online formában került sor 2021 év tavaszán. Így jöhetett létre az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny.

A vártnál jóval magasabb számban jelentkezték erre az online versenyre, hiszen a jelentkezési idő lezárását követően több, mint 200 nevezés érkezett be. A kiemelt eredménnyel végzetek videóit megtekinthetőek a <https://www.zongoramesek.hu/media/> oldalon. 2021 tavaszán zárult le a jelentkezés az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraversenyre, de a Gálakoncertre – a

vírushelyzet miatt – csak ősszel került sor. Ennek műsorvezetője Bősze Ádám volt, aki a soron következő versenyeknél is fontos szerepet vállalva közvetíti a kulturális rendezvényt.

Ebben az évben pedig a napokban zárult le a jelentkezés a II. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraversenyre, amelyre szintén magas számban jelentkeztek, hiszen – a tavalyi jelentkezéseket is túlszárnyalva – közel 300 zongorista küldte el versenyvideóját.

A verseny nyitott volt magyarországi és külföldi jelentkezők számára is 6-18 éves kor között, amelyre videófelvétellel lehetett nevezni. Magasan kvalifikált szakmai zsűri értékelési szempontjai között szerepelnek: előadásmód, hangtisztaság, zenei formálás, hangszín, ritmika, tempótartás, zenei hűség, technikai biztonság, stílusismeret és a zeneművek kotta nélküli előadása. I. és II. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny szakmai tagjai: Megyimóreczné Schmidt Ildikó, Gróf Katalin, Ari-Bencses Anikó és Máté Krisztina. A verseny célja a tehetséggondozás, a tehetségkutató, a megmérettetés lehetőségének biztosítása. A gyermekek motiválása, jutalmazása teljesítményükért szakemberekből álló zsűri értékelése alapján. Kezdők és haladó szintű zongoristák is jelentkezhetnek az egyfordulós online versenyre.

Az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraverseny indította el - vagy vitte tovább – a kötetek online bemutatójának lehetőségét is a kisebb gyermekek körében. Miszerint több zeneiskolában tanuló diákok – a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola kisebb zongoristái – komplex szemléletmóddal és komplex lehetőségekkel való megvalósításával hozták létre a következő online bemutatót a Zongoramesék 1. kötetből:

https://www.youtube.com/watch?v=Fm_3Ei5J8fI

Kottabemutatókra már ezidáig is sor került többek között Baja városában, ahol maga a szerző él és oktat. Növendékei interpretálásában valósult meg – többszöri bemutató alkalmával – A muzsikus királyfi (Zongoramesék 1. kötet) és A kisegér karácsonya (Zongoramesék 2. kötet), de ezek mellett számos rendezvényen bemutatásra kerültek a művek. Ezekbe betekintést nyerhetnek a kotta népszerűsítése eredményeképpen létrejött weboldalon:

<https://www.zongoramesek.hu/contacts/>

Barát-László Bernadett Erika és Vasné Katona Adrienne – akik a 3. kötet ajánlóját is írták – ezt a jövőben személyes jelenlétben is szeretnék

megvalósítani, létrehozni közös szakmai kapcsolatokat és továbbgondolni a Zongoramesék 1., 2., 3. és 4. kötet esetében is. Ebben olyan lehetőségeket látnak, amik megkönnyítenék, avagy színesebbé tehetnék az óvoda és az iskola közötti kapcsolat létrejöttét zenei, művészeti lehetőségeit. Terveik között szerepel az elkövetkezendő tanévekben olyan komplex bemutatók megtartása ezekből a kötetekből, amelyeket óvodásoknak, kisiskolásoknak szánnak. Ezeken a bemutatókon – tervek szerint – a zeneiskolában fellelhető hangszerek bemutatása történik komplex megközelítésben, hiszen a mese, játék, zene, énekzene, hangszeres bemutatás és táncsal együttesen, komplexen valósulna meg a színpadon.

Ma vitathatatlanul elismert tény a művészeti nevelés kiemelt szerepe. „A neveléstudomány tekintélyes része a személyiség továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlennek tartja az esztétikummal való rendszeres találkozást és a befogadói aktivitáson túl a cselekvő, alkotó esztétikai értékű aktivitások kibontakoztatását. [...] Mivel az esztétikum koncentráltan a művészetekben van jelen, az esztétikai nevelés centrumában a műalkotások értő befogadására, adekvát átélésére való nevelés áll, valamin a – az általános nevelés egyik dimenziójaként – a művészeti tevékenységek bizonyos ágaiban való kreatív részvétel.” (Zrinszky, 2001: 18.)¹

Kezünkben van a megoldás: a művészeti nevelés, amely kiváló és differenciáló eszköze a problémamegoldó magatartás formálásának, a kreativitás fejlesztésének és általában a legtöbb kulcskompetencia kialakításának. Tehát a művészeti nevelést nem szabad kihagyni a pedagógiai eszköztárból, mivel alapvetően hozzájárul a személyiség formálásához. A komplex művészeti nevelés tevékenységsorával olyan kompetenciakészlethez juttathatja a gyermeket személyes, szociális, kognitív, speciális kompetenciák terén, amely a saját élmény eredményeképpen tartósan beépül a személyiségükbe. A kisgyermekkorú nevelésben az affektivitás kiemelt szerepe kerül előtérbe. A kutatások is arra hívják fel a figyelmet, hogy az értelem és az érzelem, a kognitív és affektív funkciók nem alá-fölérendeltségben léteznek, hanem kölcsönhatásban. Az érzelem befolyásolja a gondolkodási folyamatot és tartalmát. Bár az érzelmeire akarunk hatni a gyermeknek, de a befogadás hat az

¹ Zrinszky László (2001): Az esztétikai nevelésről. Új Pedagógiai Szemle, 2001/12. szám.

intellektusára is, a zene hallgatása és művelése révén javítható a tér és időbeli gondolkodás képessége, különösen a kisgyermekkorban, mert náluk még szokatlanul nagy az agy plaszticitása (Petsch-Bhattacharya, 2002.)² Kutatások bizonyítják, hogy az érzelmi fejlesztést mindenképpen gyermekkorban kell megalapozni, hiszen 4 éves korra a gyermekek többsége már a felnőttekhez hasonló érzelmkifejezésre képes.

Barát-László Bernadett Erika zongoratanár, kamaraművész diplomáját 2010-ben szerezte a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, 2016-ban elvégezte a kántorképző tanfolyamot a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, 2017-ben okleveles ének-zene tanárként az egri Eszterházi Károly Egyetemen szerzet diplomát, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot is elvégezte. Jelenleg a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú Művészeti iskola zongoratanára és a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar művésztanára. 2010 óta a Püspökladányi Református Egyházközség templom kántora, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus énekese és zongorakísérője.

² Petsche, Hellmuth-Bhattacharya, Joydepp (2002): Muzikalische Denken und Intelligenz. In: Österreichische Musikzeitschrift, 57. Jahrgang, 1/2002. 11.

Petsche, Hellmuth-Bhattacharya, Joydepp (2002): Zenei gondolkodás és intelligencia. Ford.: Peisch András. Parlando, Zenepedagógiai Folyóirat, 44. évf. 3. szám 46-51.