

✍ Réfi Zsuzsanna

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyenek ránk kíváncsiak”

Hámori Máté innovációról, közönségteremtésről, szívügy-projektekről

Semmi komoly-koncertek, A zeneimádó, Puccini X Soul, megújuló Beethoven-projekt, szimfonikus zenekari karaoke – új helyszíneken, számos új produkcióval és sorozattal várja az érdeklődőket a Danubia Zenekar. A társulat évente ötven héten keresztül muzsikál, a koncertjeik száma meghaladja a százötvenet. Hámori Máté, a zenekar karmestere és művészeti vezetője meséli, hogy folytonos innovációra, újabb és újabb közönségrétegek elérésére törekednek, hiszen ez fennmaradásuk és fejlődésük záloga. A művészeti tevékenység mellett számos szívügy-projekten is dolgoznak, sikerült a szponzoráció terén is előre lépniük és sokat tesznek azért, hogy megtartsák muzsikusaikat. Bár nem könnyű a zenekar helyzete, a Danubia bizakodva tekint a jövőbe, vezetőjükkel együtt a zenészek hisznek ugyanis abban a mátrixban, amelyet az évek során kialakítottak, amelyben egymást támogatják az egyes produkciók.

✎ *Miként értékeli a befejeződő évadot?*

– Temérdek újratervezést igényelt ez a szezon – új játszóhelyet kellett ugyanis keresnünk. Az utóbbi két esztendőben nagyon népszerű lett néhány koncertformánk, sorozatunk, beérett az elmúlt időszak munkája, így a bevételeink is jelentősen nőttek. Szükség is van rá, hiszen így tudtunk anyagi egyensúlyba kerülni az elmúlt évadban.

A saját bevételek viszonylatában talán a legjobbak közt teljesítettünk a zenekarok közül, hiszen nálunk ez a szám a teljes büdzsénk 37 százaléka volt 2024-ben. Sikerült szépen növelnünk a telt házas programjaink számát, amire azért is vagyunk büszkék, mert azt jelzi, hogy nagyon stabil és dinamikusan növekvő publikumunk van. Épp ezért ebben az évben már hangversenyeink jelentős részét az Er-

kel Színházban rendeztük meg, s a jövő szezonban is tíz koncertet – olyan izgalmas produkciókat, mint pl. a karácsonyi, az újévi koncertünk, a Hollywood! filmzenei koncertünk, A zenegyűlölő-sorozat – terveztünk a teátrumba. Miután azonban az Erkel új kézbe került, két júniusi előadásunknak is másik helyszínt kellett találnunk, ez pedig a Budapest Kongresszusi Központ lett. A jövő szezon előadásait is újra kellett terveznünk, ami azért jelent gondot, mert jellemzően korábban indítjuk el a bérletezést, a jegyvásárlást, így egy koncertet akár egy teljes évvel korábban is meghirdetünk. Ez most a helyszíneresés miatt nehéz, de bízom benne, hogy hamar visszaállunk a megszokott menetrendre.

▮ *Nem a BKK az egyetlen új helyszíniük, ugye?*

– Igen, az utóbbi időszakban új helyeken kezdtünk el játszani. A Zeneakadémia és a BMC továbbra is fontos partnerünk, a következő szezonban lesz hangversenyünk a Műpában is, de olyan helyszínekkel is színesedett a kínálatunk, mint a Magyar Zene Háza, az óbudai próbatermünk, a Danubia Szalon vagy a MOMKult. A Semmi komoly-sorozatunk tavaly indult, fontos brandje a zenekarnak, ennek előadásait is a MOMKultban tartjuk, és fellépünk nyáron a kulturális központ szabadtéri pódiumán is. Szeretnénk egyes előadásokat minél többször bemutatni, hiszen a sok energiával létrehozott produkciókra többen kíváncsiak annál, minthogy csupán egyszer kerüljenek színre. Fontos működési elvünk, hogy a programjainkban sok ismeretlen művet és művészt előveszünk, ugyanakkor akadnak a programtervezésnek jól kivehető irányai is. Benjamin Britten művészete minden évben megjelenik a repertoárunkban, hiszen fantasztikus zeneszerző, s kevésbé ismert itthon. Leonard Bernstein műveiből ugyancsak válogatunk, így, ahogy a mostaniban, a következő szezonban is lesznek érdekes műsorú koncertek. Amilyen a szezonzáró hangversenyünk is volt az amerikai zeneszerző, Thomas Ludwig VI. szimfóniája és Két szerelmes dala európai bemutatójával. A következő évadban Kurtág György 100. születésnapján a Danubia fog játszani, várjuk nagyon ezt a koncertet, amelyen többek közt Víkingur Ólafsson zongorista és Markus Stenz karmester lesznek a partnereink. Jön hozzánk még vezényelni Francesco Bossaglia és Arthur Fagen is. Velem sokat dolgozik az együttes, de azt is nagyon lényegesnek tartom, hogy rendszeresen találkozzanak más karmesterekkel, hiszen mindig izgalmas, ha jön valaki, aki más szemléletet hoz. Visszatérő vendégünk lesz még Hontvári Gábor is, szerencsére a fiatal dirigensek között sok az igazi kiválóság, igyekszem gyakorta hívni őket.

▮ *Új sorozatokkal is várják az érdeklődőket.*

– Érdekes a Semmi komoly-sorozat Puccini X Soul része, amelyben a Puccini áriáit előadó Ádám Zsuzsanna mellett a soul dalokat éneklő, kiváló énekesnővel, Senával találkozhatnak az érdeklődők. A koncert 2. felében pedig szimfoni-

kus zenekari karaokét tartunk, ami mindig nagy meglepetést okoz és a közönség is lelkesen vesz részt benne. Sokszor egy nem tökéletesen elénekelt dal is nagy élménnyé tud válni. Mindez olyan, a zenei mondandón túlmutató tartalom, amit sokszor keresek és szerencsére meg is találok.

A koncertélmények mellett nagyon fontosak a szívügy-projektjeink is. Ezek közé tartozik a Közös hang, a Danubia Zenekar és a Máltai Szimfónia közös programja, amelyet a felzárkózó településeken zenét tanuló gyerekek szociális-művészi integrációjáért folytatunk. A projekt során zenekarunk tagjai személyes kapcsolatot alakítanak ki a Máltai Szimfónia zenetanulási programjában résztvevő gyerekekkel és tanáraikkal, közös művészi célokat álmodunk meg, majd közös fellépést is szervezünk. Legutóbb, május 6-án tavaszindító koncertet adtunk velük Erken. A gyerekek között akadt, aki csak pengetni tudott, más már nagyon ügyesen játszott, de érezhetően mindenki számára nagy élményt jelentett ez a fellépés. Négy esztendeje veszünk részt a Közös hangban, s ösztöndíjprogramunk is van. Gyűjtünk a program számára adományokat is. S már akad öt-hat zenész a gyerekek közt, akik szakközépiskolában vagy a Rajkó Zenekar iskolájában készülnek zenei pályára, s tanárként térnek vissza a projektbe. Nyáron klipet is forgatunk majd a gyerekekkel, Dés László

A zene az kell... című számát adjuk elő. Beethoven-projektünk során pedig, melyet a zeneszerző születésnapjához kapcsolódóan indítottunk, a hallássérült embereknek szeretnénk utat mutatni a zenéhez. Az előadásokon a lufiktól elkezdve kontakt hangszórókon át a speciális hallókészülékekig minden eszközt bevetünk, hogy érzékelhetővé tegyük valahogy a zene fantasztikus világát speciális igényű közönségünk számára. Eddig több mint negyven koncertet adtunk, s szeretnénk jövőre megújítani, továbbfejleszteni a sorozatot. Háromlépcsős, komplex rendszerre akarjuk alakítani, ami szabadalmaztatható és bemutatható külföldön is. Azon dolgozunk szakmai szervezetekkel, jel-tolmácsokkal és a közönség tagjaival, hogy miként tudjuk úgy formálni, alakítani a programot, hogy nekik a leghasznosabb, a legérdekesebb, a legjobb legyen. A projekt három szakaszból áll. Az első a találkozás, az ismerkedés a hangszerrel, érintés, kipróbálás, magyarázat. A második a koncert, a harmadik pedig a közös zenélés. Mindig igyekszünk ugyanis az együttes, aktív muzsikálást a fókuszba állítani, s olyan programot tervezünk, hogy még azok is, akik teljesen siketek, be tudjanak kapcsolódni. Vizuálisan és tárgyi eszközökkel is segítjük az összehangolódást. Az ezzel való kísérletezés ősszel indul majd. Úgy véljük, hogy ez nem csupán a hallássérülteknek fontos és értékes. Az üzenete is lényeges a többségi társadalom felé, hiszen azt jelzi, a zene képes hidat képezni, hallókat és hallássérülteket összekötni. Épp ezért majd a hallók számára is szeretnénk megnyitni ezeket az előadásokat.

■ *Említette azt is, hogy rengeteget játszik a zenekar.*

– Tényleg egyre inkább az amerikai zenekarokhoz hasonlítunk, amelyek egy évben 52 hetet muzsikálnak. Van olyan együttes, amely megteheti, hogy nyaranta két hónapra bezárjon. Ha ezt mi megtennénk, akkor nem tudnánk fizetést adni, hiszen az állami támogatást már maga a bérköltségünk is jelentősen meghaladja. Olyanok vagyunk, akár a tejes bődönbe esett kiséger, ami vajat köpül, különben megfullad... Most nyáron is hosszabb turnéra indulunk a Filharmónia felkérésére, magyar nagyvárosokban adunk szabadtéri koncerteket. Az augusztus 20-i rendezvényeken szintén muzsikálunk, a Filozófusok kertjében játszunk.

Két lemezfelvételt is készítünk a következő hónapokban, a Mozart X Jazz-album mellett a Hungaroton felkérésére Demény Balázssal Brahms d-moll zongoraversenyét veszük fel.

■ *Úgy látom, nagyon tudatosan építik az egyedi arculatukat, amellyel fiatalabb közönségeket is meg tudnak szólítani.*

– Igen, nagyon örülünk, hogy például A zenegyűlölővel a 25-40 éves korosztályt is elérjük, de még kamaszok is szívesen jönnek a stand-up estre, és néha meglepődve mesélik, hogy a zene még jobban tetszett nekik, mint a poénok. Az ifúsági sorozatunkat is tudatosan a családoknak

tervezzük. Nagy mátrix ez, amelyben az egyik típusú produkció támogatja a másikat. Sokat kísérletezünk is, jövőre visszahozzuk a Dichterliebe előadást is, ami a film, a színház és az élőzene találkozása Horváth Lili rendezésében. Fontos, hogy ez a produkció elérhető legyen a budapesti zenei kínálatban. Igen, mi sokszor a bizonytalanra lövünk, s akad olyan projekt is, ami megbukik, de ebből nagyon sokat tanulunk. Nem engedhetjük meg magunknak ugyanis, hogy ne legyenek ránk kíváncsiak az emberek, hogy ne legyen minőségi, amit előadunk, mert ha ez történik, akkor legközelebb nem vesznek jegyet... Azt tapasztaljuk, hogy van, aki a gyerekkoncertjeinkkel kezdte és most már bérletes a Zeneakadémián. De abban azért nem hiszek, hogyha valaki megnézi mind a három A zenegyűlölőt, utána automatikusan jegyet vált a Schnittke-estre. Sajnos nincs rá pénzünk, hogy felmérjük, de kíváncsi lennék rá, hogy milyen az átjárás a koncertek között. Hiszen Devával is játszottunk Bartók népdalharmonizációkat Balogh Máté átiratában, de aki részt vett rajta, nem tudom, hogy aztán eljön-e egy Bartók-koncertre. A publikum többségét az izgalmas, sokféle közösségi élmény kínáló koncertek vonzzák. Nagyon sok eleme van annak, a pohár pezsgőtől az izgalmas szerkesztésig, hogy a budapesti túlkínálatban miért épp minket választ a kulturális élményt kereső. Érdekesnek kell lenni, ha az ember meg akarja tölteni a koncerteket. Nekünk sem mindig sikerül telt házat összehozni, akadnak nehezebb hónapok, ahogy mindenki másnak is. De az, hogy nagyon előre dolgozunk, segíti a jegyeladást is, így szépen elkelnek a belépőink. A nyár mindig bizonytalanabb, az őszi hangversenyekre előbb váltanak jegyet, mint a kánikulai hetekre. De meg kell találni a megfelelő piaci réseket!

Nagyon sokat dolgozunk a szponzoráción is, jelen vagyunk a céges világban, sok céges rendezvényt tartunk, vezetői workshopot, tréninget. Persze számunkra is nagyon aggasztó, hogy lassan nyár van és még nem látjuk, hogy mekkora állami támogatásra számíthatunk, mennyi is pontosan a büdzsénk. Így nehéz tervezni... Arról nem is beszélve, hogy a bérverseny is egyre nagyobb, s mivel a fizetéseket nem tudjuk folyamatosan emelni, ügyesnek kell lennünk, hogy elérjük, nálunk akarjanak játszani a jó muzikusok. Szerencsére kiváló közösségünk van, amelynek tagjai azonosulnak a már korábban említett társadalmi célokkal is. Igyekszünk kényelmesebbé tenni a zenekar életét, belső hírlevelünk született, ami beszámol a fontos hírekről, s amelyben a muzikusok visszajelzést kapnak a munkájukról. Ingyenes nyelvi képzésre is jelentkezhetnek, s megszépült, kényelmesebbé vált a próbatermünk. A helyzetünk, akár a többi zenekaré, nem könnyű, de ettől függetlenül továbbra is csillogó szemmel nézünk a jövőbe, mert tudjuk, folyamatosan innovatívnak kell lenni és megtalálni a közönséghez vezető utat, hiszen az a túlélésünk és a fejlődésünk záloga. ■