

D **U** **K** **A** **Y**
G **R** **E** **N** **C** **S** **Ó**
S **Z** **E** **M** **Z** **Ő**
M **I** **K** **L** **Ó** **S**

THINGS LEFT AT EBB TIDE

HUNNIA RECORDS

IN THE DUKAY–GRENCÓS DUETS AND LATER IN THE QUARTETS EXTENDED WITH SZEMZŐ AND MIKLÓS YOU CAN HEAR ON THE DISC, SEVERAL INCOMPARABLE WORLDS MATE AND THEIR SYNTHESIS CREATES AN EXCITING AND INTEGRAL MUSICAL IMAGE. THE SYMBIOSIS OF THE MUSICIANS FROM ESSENTIALLY DIFFERENT MUSICAL BACKGROUNDS DELIBERATELY AVOIDS THE TRAPS OF VULGAR MULTILINGUALISM, SO TYPICAL IN POSTMODERNISM. IN THAT RESPECT, IN MY OPINION, THIS TRIAL WILL CERTAINLY NOT GET ON THE WOEFULLY–BARREN TOP HIT LIST OF MANY A POSTMODERN MIXED–UP ENTERPRISE, ON WHICH EVEN SOME WORLD–FAMOUS ARTISTS' NAMES CAN BE FOUND.

BARNABÁS DUKAY APPROACHES THE GRAMMAR OF THE FREE IMPROVISATION FROM THE PERSPECTIVE OF HIS CLASSICAL MUSIC STUDIES AND EXPERIENCES, AND HE BUILDS IT INTO AN ORGANIC WHOLE. THIS PERSPECTIVE CAN BE TRACED BACK FROM THE CONTEMPORARY MUSIC THROUGH BACH'S POLYPHONY TO THE EUROPEAN VOCAL POLYPHONY (PRIMARILY REFERRING TO THE NETHERLANDERS, SUCH AS DUFAY OR OCKEGHEM). WITH THIS COMPOSER, THE SOUND MATERIAL IS HARMONICALLY COMPLEX, EMPHATICALLY COUNTERPOINT–FOCUSING, AND INSPIRED. THE MUSICAL LANGUAGE OF ISTVÁN GRENCÓS, AN OUTSTANDING PERSONALITY OF CONTEMPORARY HUNGARIAN JAZZ IS MULTILAYERED: IT INCLUDES A MIXTURE OF EXPERIENCES GAINED WHILE DEALING WITH AVANT–GARDE JAZZ, FREE IMPROVISATION, FOLK MUSIC AND RATHER DEMANDING ROCK MUSIC FORMS. TIBOR SZEMZŐ'S NAME AND WORK, FIRST OF ALL, MARKS THE HUNGARIAN MUSICAL MINIMALISM AND CONCEPTUALITY. SZEMZŐ'S REFINED MUSICAL INSTINCT PUTS THE MUSICAL SOUND AND THE HUMAN SPEECH IN THE CENTRE OF HIS INTEREST; AND THIS SPECIAL SOUND MATERIAL IS MADE SO CHARACTERISTIC BY THE NOBLE AND LOW VIBRATIONS OF HIS BASS–FLUTE. WITH THIS HETEROGENIC TRIO JOINS SZILVESZTER MIKLÓS, A TALENTED REPRESENTATIVE OF THE YOUNG GUARD OF NEW HUNGARIAN JAZZ AND IMPROVISATORY MUSIC. WITH HIS CONTROLLED PLAY AND TECHNIQUE TYPICAL FOR CONTEMPORARY PERCUSSIONISTS, HE GETS CLOSE TO HIS PARTNERS AND SERVES THEM.

DUE TO THE LACK OF SPACE, UNFORTUNATELY I CANNOT ANALYZE EACH PIECE IN DETAILS, BUT I'D LIKE TO HIGHLIGHT SOME EXCELLENT MOMENTS OF THIS RICH MUSICAL PALETTE.

THE HERE AND THERE WONDERFUL SIMPLICITY OF THE DUET AND THE QUARTET (THE DUET OF "CAVE MUSIC" AND "I HAVE NEVER SEEN YOU", THEN THE QUARTET MOVEMENT OF "SLOWLY CRAWLING SHADOWS ON THE WALL OF A WHITEWASHED HOUSE", RICH IN OVERTONE–RITES AND "LA CORDILLERA" PLAY) GRABS US RIGHT AWAY AND CHARMS A MUSICAL TRANSPOSITION OF A MEMORY MORSEL IN FRONT OF US, ONCE MORE VOUCHING FOR TESSENOW'S FAMOUS SAYING: "THE SIMPLEST FORM IS NOT ALWAYS THE BEST BUT THE BEST IS ALWAYS SIMPLE."

IN THE LONG REVERBERATIONS OF THE PIANO PART OF "A PINCH OF SALT", IT'S LIKE DUKAY'S INSTRUMENT WAS SENDING A MESSAGE FROM MUSSORGSKY'S DOOR OF KIEV (BUT AT SOME PLACES, ONE GETS THE FEELING THAT THE ENTIRE MUSICAL PROCESS IS BEING CONSTANTLY AND FIRMLY SUPERVISED BY BACH); AND THEN, WITH A BEN WEBSTERIAN BREATH OF THE SAXOPHONE'S ENTRY, THE DUET MUSIC GUIDES US TO ESSENTIALLY DIFFERENT PLACES REMINISCENT OF SOMETHING AS IN A DREAM, BUT UNKNOWN.

IT SEEMS THAT THE BASS–CLARINET AND PIANO DUET OF "LIFT IT WITH EASE" IS THE CLOSEST ONE TO THE JAZZ SOUND, IN A MORE TRADITIONAL MEANING –THE SWING LIKE PULSE OF THE BASS–CLARINET AND THE VEHEMENT AND EXPRESSIVE ERUPTIONS OF THE VIRTUOSO PIANO PLAYING LET US IMAGINE HOW CECIL TAYLOR AND ERIC DOLPHY'S DIALOGUE COULD HAVE BEEN, IF IT HAD HAPPENED ONE TIME.

THE TICK, CHROMATIC, AND AT SOME PLACES CLUSTER–LIKE TEXTURE OF "MEASURED TO SOMETHING", THROUGH A MAGICAL TRANSFORMATION, SUDDENLY TURNS INTO A MAJOR–ISHLY HYMNAL AND MOST OF ALL CLEAR MELODY, WHICH IMPRESSES THE LISTENER WITH A POWER OF REAL CATHARSIS. THE SURPRISE IS COMPLETE BUT NOT CONTRADICTORY AT ALL.

THE MUSIC RECORDED ON THE DISC DEVELOPS STEP BY STEP AND STRENGTHENS INTO AN ORGANIC UNITY, IN FRONT OF OUR EYES. IN THIS RESPECT, IT ESSENTIALLY DIFFERS FROM THE TYPICAL CONSTRUCTION SYSTEM OF THE JAZZ WORLD (AND OF THE OTHER TRADITIONALLY IMPROVISATORY PHRASEOLOGIES, I COULD SAY): IT DOESN'T IMPROVISE ON GIVEN THEMES OR MOTIVES; IT DOESN'T FOLLOW THROUGH AND UNIFY THE IMPROVISATION WITH A HARMONIC STRUCTURE GIVEN PRIOR. THIS KIND OF MUSIC POETRY IS MYSTICAL (HERE, I MEAN THE NOBLEST INTERPRETATION OF THIS ADJECTIVE) AND PERHAPS THE THIRD EAR, CHARACTERISTIC OF THE INITIATEDNESS OF ORPHIC RITES AND METAPHYSICAL ABSTRACTION, GIVES BIRTH TO THE MUSICAL GRAMMAR OF A GIVEN SITUATION, WHICH IS CHANGING FROM ONE MOMENT TO THE OTHER AND WHICH IS SHAPED, TAMED, COLLATED, AND DEVELOPED BY THE MUSICIANS, UNTIL THE MUSICAL FORM FINDS ITSELF IN A MIRACULOUS AND IRRATIONAL WAY AND CREATES THE IDEAL FOUNDATION OF THE GIVEN MUSICAL DIALOGUE. THESE MUSICIANS CONSCIOUSLY AND THOROUGHLY TAKE CARE OF THE OLDEST GRAMMAR OF MUSIC LANGUAGE, THE MUSICAL IMPROVISATION.

THEIR ART IS NOT A STYLE DOGMA, DETAIL–PROBLEMATIC, EQUATION OF PARAMETERS, OR TAUTOLOGY OF STRUCTURES; THE WAY OF HANDLING THINGS OF THESE MUSICIANS YOU CAN HEAR HERE IS HOLISTIC, THEY DEAL WITH AND RELATE TO THE WHOLE OF MUSIC AS A UNIVERSAL FUNDAMENT.

ISTVÁN KOVÁCS TICKMAYER (TRANSLATED BY LAJOS SZOLDOS)

AZ ÉPÍTMÉNYEKEN TÚL

SOROK SZÁMLÁLATLANUL
AMIKET A FALRA ÍRT
ÁGYA FÖLÉ
ÉJSZAKÁNKÉNT
MIKOR ÁT-ÁT ÁLMODOTT
EGY MÁSIK VILÁGBA
AZ ÉPÍTMÉNYEKEN TÚL

HOL A SZERELEM OLYAN
MINT SZILVA HAMVAS HÉJA
ÉS AZ ÖLELÉS
A HÉTKÖZNAPOK VELEJÁRÓJA

GRENCSÓ ISTVÁN

BEYOND THE STRUCTURE

COUNTLESS LINES
WHICH HE WROTE ON THE WALL
ABOVE HIS BED
DURING THE NIGHTS
WHEN DREAMING BEYOND
INTO A DIFFERENT WORLD
BEYOND THE STRUCTURES

WHERE LOVE IS LIKE
A PLUM'S BLOOMY SKIN
AND HUGS
ARE PART OF THE EVERYDAY

TRANSLATED BY LEWIS JORDAN

**D
G
S
M**

THINGS LEFT AT EBB TIDE

A LEMEZEN HALLHATÓ DUKAY-GRENCSÓ DUÓKBAN, MAJD A SZEMZŐVEL ÉS MIKLÓSSAL KIBŐVÍTETT KVARTETTBN, TÖBB, LÁTSZATRA NEHEZEN ÖSSZEEGYEZTETHETŐ VILÁG PÁROSUL ÉS EZEKNEK A SZINTÉZISE EGY IZGALMAS ÉS TELJESEN ÖSSZEFORRT ZENEI KÉPET ALKOT. A LÉNYEGÉBEN ELTÉRŐ ZENEI HÁTTERREL RENDELKEZŐ MUZSIKUSOK SZIMBIOZISA, A POSZTMODERNSÉGRE ANYYIRA JELLEMZŐ VULGARIS TÖBBNYELVÜSÉG CSAPDÁIT (AMELYEK RENDSZERINT, A „SÜKET TELEFONOK” TECHNIKÁJÁT ALKALMAZVÁN, MINTHA A MAC LUHAN- I GLOBÁLIS FALU SARKÍTOTT ÁBRÁZOLÁSÁRA LENNÉNEK HIVATVA) TUDATOSAN KERÜLI. ILYEN ÉRTELMBEN, SZERINTEM EZ A PRÓBÁLKOZÁS EGÉSZ BIZTOSAN NEM FOG RÁKERÜLNI A NEM KISSZÁMÚ POSZTMODERN TURMIX VÁLLALKOZÁSOK SAJNÁLATOSAN MEDDŐ SLAGERLISTÁJÁRA, AMELYRE, EZEKBEK A ZAVAROSAN GLOBÁLIS IDŐKBE, MEG A VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEKNEK EGÉSZ SORA IS SIKERESEN FELÍRATTA MAGÁT.

DUKAY BARNABÁS, A SZABAD RÖGTÖNZÉS NYELVTANÁT A KLASZSIKUS ZENEI TANULMÁNYAI ÉS TAPASZTALATAI PERSPEKTÍVÁJÁBÓL KÖZELÍTI S ÉPÍTI SZERVES EGÉSSÉ. AZ A PERSPEKTÍVA, A KORTÁRS ZENÉTŐL, BACH POLIFONIÁJÁN KERESZTÜL, EGÉSZEN A FEJLETT EURÓPAI VOKÁLIS (ITT ELSŐSORBAN A NÉMETALFOLDIEKRE GONDOLOK, OLYANKORRA MINT DUFAY VAGY OCKEGHEM) POLIFONIÁJÁIG VEZETHETŐ VISSZA. A HANGANYAG ENNÉL A SZERZŐNÉL, HARMONIAIAG KOMPLEX, NYOMATÉKOSAN ELLENPONT KÖZPONTÚ ÉS IHLETETTESÉG. GRENCSÓ ISTVÁN, A KORTÁRS MAGYAR JAZZ KIEMELKEDŐ EGYÉNISÉGÉNEK ZENEI NYELVEZETE SOKRÉTEG: MAGÁBAN FOGLALJA AZ AVANTGÁRD JAZZ, A SZABAD RÖGTÖNZÉS, A NÉPZENE MAJD AZ IGÉNYESEBB ROCK ZENEI FORMÁK TERÉN SZERZETT TAPASZTALOK LETISZTULT VEGYÜLETÉT. SZEMZŐ TIBOR NEVE ÉS MUNKÁSSÁGA, MINDENKELOTT A MAGYAR ZENEI MINIMALIZMUST ÉS KONCEPTUALITÁST FÉMJELZI. SZEMZŐ KIFINOMULT MUZSIKUS ÖSZTÖNE A ZENEI HANGZÁST ÉS AZ EMBERI BESZÉDET HELYEZI ÉRDEKLŐDÉSÉNEK KÖZÉPPONTJÁBA, S EZT A KÜLÖNÖS HANGANYAGOT BASSZSUFUOLÁJÁNAK NEMES ÉS MELY REGZÉSEI TESZIK ANYYIRA JELLEGZETESSÉ. ÉHHEZ A HETEROGÉN HÁRMASHOZ CSATLAKOZIK SZILVESZTER MIKLÓS, AZ ÚJ MAGYAR JAZZ ÉS IMPROVIZÁTIÓ ZENE FIATAL GÁRDÁJÁNAK TEHETÉSEGES KÉPVISELŐJE. RÖGZÍTETT JÁTEKÁVAL, A KORTÁRS ÖTÖSKÖRE JELLEMZŐ TECHNIKÁKKAL KÖZELÍTI MEG ÉS SZOLGÁLJA ZENÉSZ PARTNEREIT.

HELYSZÜKE MIATT, SAJNOS NEM TUDOK MINDEN EGYES DARAB RÉSZLETES ELEMZÉSÉBE BOCSÁTKOZNI, DE MÉGIS KI SZERETNÉM EMELNI ENNEK A GAZDAG ZENEI PALLETNÁK NÉHÁNY KIVÁLÓ MOZZANATÁT.

A DUÓ ÉS A KVARTETT MUZSIKÁJÁNAK HELYENKÉNTI CSODÁLATOS EGYSZERÜSÉGE (A „BARLANGZENE” ÉS A „MÉG SOHA SEM LÁTTALK” DUÓJA, MAJD A FELHANGRÍTUSOKBAN ÉS AZ ”A LA CORDIERA” JÁTEKMÓDBAN GAZDAG „LASSAN KÜZÖDŐ ÁRNYAK, MESZELT HÁZ FALÁN” KVARTETT TETEL) AZONNAL MAGÁVAL RAGAD BÉNNUNK, S EGY TÁVOLI EMLÉKFOSZLÁNY ZENEI TRANSPZIOCIÓJÁT VARÁZSOLJA ELÉN, MEG EGYSZER MEGERŐSÍTVÉN TESSENHO HÍRES KJELENTÉSÉT: ”A LELEGYSZERÜBB FORMA NEM MINDIG A LEGJOBB, DE A LEGJOBB MINDIG EGYEZTET.”.

A „CSIPETNYI SÖ” ZONGORASZOLÁMNAK HOSSZÚ KINCSENGÉSEIBEN, MINTHA MUSZORGSZKJU KJELVI NÁY KAPJÁBÓL, ÜZENNE NEKÜNK DUKAY HANGSZERE (DE HELYENKÉNT, AZ AZ ÉRZÉS IS TÁMAD BÉNNUNK, HOGY EZT AZ EGÉSZ ZENEI FOLYAMATOT BACH SZIGORÚ FELÜGYELETE SZÜNTELNÜL ELLENÖRZI), MAJD A SZAXOFON BELÉPÉSÉNEK BEN WEBSTER- ÉS LÉLEGZETÉVEL, A DUÓMUTÁSI LÉNYEGESEN MÁS, VALAMIRE ÁLMOSSZERÜEN EMLÉKZTETŐ, DE MÉGIS ISMERTELNÉ TÁJAKRA KALAUZOL EL BÉNNUNK.

ÚGY TÚNIK, HOGY A „KÖNNYEDÉN EMELO” BASSZUSKILARINÉT ÉS ZONGORA DUÓJA ÁLL LEGKÖZELÉBB A HAGYOMÁNYOSABB ÉRTELMBEN VETT JAZZ MUZSIKA HANGZÁSVILÁGÁHOZ – A BASSZUSKILARINÉT SZVINGES LÜKTETÉSE A VIRTUÓZ ZONGORAJÁTEKNAK A VEHEMENS ÉXPRESSZÍV ERUPCÍÓI, ERŐTELJESEN SEJTETIK VELÜNK, MILEN IS LEHETETT VOLNA CECIL TAYLOR ÉS ÉRIC DOLPHY ZENEI PÁRBSZÉDE, HA ERRE ANNAKIDEJÉN SOR KERÜLNEHET VOLNA.

A „VALAMINEK MÉRSTEN” SÖRÜ, KROMATIKUS ÉS HELYENKÉNTI CLUSTER-ÉS SZÖVETE, CSODÁLATOS ÁTVÁLTOZÁS RÉVÉN, VÁRTALAN HIRTELENSÉGGEL EGY DÚROSAN HIMNIKUS ÉS MINDENKFELETT LETISZTULT DALLAMMÁ ALAKUL ÁT, AMELY AZ IGAZI KATARZIS EREJÉVEL HAT A HALLGATÓRA. A MEGLEPÉTES TELJES, DE KORÁNTSEM ELLENTMONDÁSOS.

A LEMEZRÉ RÖGZÍTETT ZENE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJÜDÖK ÉS A SZEMÜNK LÁTTÁRA IZMOSODIK ORGANIKUS EGYSÉGGÉ. ILYEN ÉRTELMBEN, LÉNYEGESEN ELTÉR A JAZZ VILÁGÁR (ÉS EZT NYUGODTAN ÉRTELMEZHETEM A TÖBBI HAGYOMÁNYOS JELLEGŰ IMPROVIZÁTIÓ ZENEI KIFEJEZÉSEK) JELLEMZŐ ÉPÍTŐMÓDSZERTANÁT: NEM IMPROVIZÁL MEGADOTT TÉMÁKRA VAGY MOTÍVUMOKRA, NEM KISÉR VÉGIG ÉS NEM EGYEZTETI A RÖGTÖNZÉST EGY LÖLŐRE MEGADOTT HARMÓNIAI STRUKTÚRÁVAL. EZ A FAJTA ZENÉKÖLTÉSÉT MISZTIKUS (ITT A JELZŐNEK A LEGNEHEVEBB ÉRTELMEZÉSÉRE GONDOLOK) S TALÁN AZ ORFIKUS RITUSOK BEAVATOTTISÁGÁRA JELLEMZŐ HARMADIK FÜL ÉS METAFIZIKAI ABSZTRAKCIÓ SZÜLI AZ ADOTT HELYZET ZENEI GRAMMATIKÁJÁT, MELY EGYIK PILLANATRÓL, A MÁSIKRA VÁLTOZIK, S AMELYET A ZENÉSZES ÖSZTÖNÉNEK, ELŐZETES MEGBEZSÉLÉS NÉLKÜL, ALÁKÍTANAK, IDOMÍTANAK, EGYEZTETNEK ÉS FEJLESZTENEK MINDADDIG, MEG A ZENEI FORMA CSODALATOS ÉS IRRACIONÁLIS MÓDON ÖNMAGÁRA LEL, S MEGALKOTJA AZ ADOTT ZENEI PÁRBSZÉDŐ IDEÁLIS ALKAZATÁT. EZEK A ZENÉSZES TUDATOSAN ÉS BEHATÓAN ÁPOLATJÁK A ZENEI NYELV LEGÖSIBB NYELVTANÁT, A ZENEI IMPROVIZÁCIÓT. MŰVÉSZTAN NEM STÍLUSDOGMA, RÉSZLETPROBLEMATIKA, PARAMÉTEREK EGYENLETE VAGY STRUKTÚRÁK TAUTOLOGIAJA: AZ ITT HALLHATÓ MUZSIKUSOK ELJÁRÁSMÓDJA HOLISZTIKUS, A ZENEI EGÉSZHEZ MINT EGYSÉGES FUNDAMENTUMHOZ NYÚLNAK ÉS VISZONYÍTANAK.

KOVÁCS TICKMAYER ISTVÁN

HÁTRAHAGYOTT DOLGOK, APÁLY IDEJÉN / THINGS LEFT AT EBB TIDE

- 01 **AZ ÉPÍTMÉNYEKEN TÚL / BEYOND THE STRUCTURES**** 1:56
- 02 **ÍROTT KŐ / WRITTEN ON STONE*** 5:29
- 03 **CSIPETNYI SÓ / PINCH OF SALT*** 5:10
- 04 **VÁRNI VISSZAFOJTOTTAN / TO WAIT WITH BATED BREATH*** 4:23
- 05 **VALAMIHEZ MÉRTEN / COMPARED TO SOMETHING*** 4:28
- 06 **HOLDÁRNYÉKBAN / IN THE SHADOW OF THE MOON (HOMAGE TO YUSEF LATEEF)**** 6:03
- 07 **KÖNNYEDÉN EMELO / LIFT UP LIGHTLY*** 4:02
- 08 **BARLANGZENE / CAVE MUSIC*** 4:58
- 09 **APRÓ PARTFUTÓ – HOSSZAN / LITTLE WADING BIRD – INCESSANTLY*** 5:10
- 10 **LASSAN KÚSZÓ ÁRNYAK, MESZELT HÁZ FALÁN /
SLOWLY CREEPING SHADOWS, ON WHITEWASHED WALL OF THE HOUSE**** 9:53
- 11 **MÉG SOHA SEM LÁTTALAK / I'VE NEVER SEEN YOU YET*** 8:29

DUKAY – GRENCÓS*/ DUKAY – GRENCÓS – SZEMZŐ – MIKLÓS**

DUKAY BARNABÁS – PIANO

GRENCÓS ISTVÁN – SOPRANO, ALTO AND TENOR SAXOPHONES, BASS CLARINET, FLUTE

SZEMZŐ TIBOR – PICCOLO, FLUTE, BASS FLUTE

MIKLÓS SZILVESZTER – DRUMS, PERCUSSION

Hunnia
RECORDS & FILM PRODUCTION
www.hunniarecords.com
©© 2016 Hunnia Records & Film Production
Made in EU