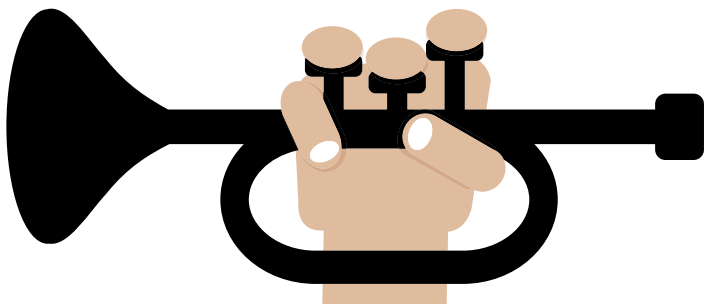

műpa
Budapest

**NEMZETKÖZI
JAZZTANULMÁNYI
SZIMPÓZIUM 2020**

**INTERNATIONAL
JAZZ STUDIES
SYMPOSIUM 2020**

2020. február 8., szombat, 10.00–14.00 / Előadóterem

Nemzetközi Jazztanulmányi Szimpózium 2020

A Müpa Jazz Showcase alkalmából

10.00 • Köszöntőbeszéd

10.10-10.50 • Nyitó előadás

Prof. Krin Gabbard (Columbia Egyetem)

A jazz megjelenítése a 21. században

10.50-11.20 • Előadás

Ávéd János (doktorandusz, LFZE):

Tizenkétfokúság a jazzimprovizációban

11.20-11.40 • Szünet

11.40-12.10 • Előadás

Martin Breternitz (doktorandusz, Friedrich Schiller Egyetem, Jéna)

Hogy zajlik a jazzélet Németországban 2020-ban? Hálózatok, struktúrák, lehetőségek

12.10-12.40 • Előadás

Szegedi Márton, PhD (Zene- és Előadóművészeti Egyetem, Graz)

Stíluspluralizmus és interkulturális hatások Szabó Gábor életművében

12.40-13.00 • Szünet

13.00-14.00 • Kerekasztal

Kulturális örökség-e a magyar jazz? Ha igen, hogyan őrizzük meg?

Résztevők: **Dalos Anna** zenetörténész, az MTA BTK Zenetudományi Intézet 20-21. Századi Magyar Zenei Archivumának vezetője

Erdősi Péter, az ELTE BTK Atelier Inter diszciplináris Történelmi Tanszékének adjunktusa

Kurutz Márton, a Filmarchívum – Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. gyűjteményezési és kutatási menedzsere

A kerekasztal moderátora: **Zipernovszky Kornél** jazzkritikus, a Jazztanulmányi Kutatócsoport alapítója

A szimpózium háziasszonya **Könyves-Tóth Zsuzsanna**, a Jazztanulmányi Kutatócsoport tagja, az LFZE doktorandusza. A workshop kétnyelvű, az előadások magyarul és angolul hangzanak el, szinkrontolmácsolást biztosítunk. A belépés ingyenes, de kérjük, részvételi szándékát regisztrációban jelezze a következő e-mail-címen: info@mupa.hu

A 2. Nemzetközi Jazztanulmányi Szimpóziumot a Jazztanulmányi Kutatócsoport szakmai támogatásával a Müpa Jazz Showcase alkalmából rendezi.

8 February 2020, Saturday, 10.00–14.00 / Auditorium

International Jazz Studies Symposium 2020

In conjunction with the Müpa Jazz Showcase

10.00 • Opening remarks

10.10-10.50 • Keynote lecture

Prof. Krin Gabbard (Columbia University)

Representing Jazz in the 21st Century

10.50-11.20 • Lecture

János Ávéd (PhD student, Franz Liszt Academy of Music)

Dodecaphony in Jazz Improvisation

11.20-11.40 • Break

11.40-12.10 • Lecture

Martin Breternitz (PhD student, Friedrich Schiller University, Jena)

Doing Jazz in 2020s Germany: Structures, Networks and Self-Conceptions

12.10-12.40 • Lecture

Márton Szegedi, PhD (University of Music and Performing Arts, Graz)

A Pluralism of Styles and Intercultural Influences in the Work of Gábor Szabó

12.40-13.00 • Break

13.00-14.00 • Roundtable discussion

Does Hungarian jazz constitute cultural heritage? If it does, how should we preserve it?

Participants: **Anna Dalos**, music historian, Head of The Archives and Research Group for 20th and 21st Century Hungarian Music at the Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Science

Péter Erdősi, assistant professor, Atelier, European Social Science and Historiography Department, Eötvös Lóránd University

Márton Kurutz, Manager of Collections and Research, Hungarian National Film Fund and Film Archive

Moderator of the roundtable discussion: **Kornél Zipernovszky**, jazz critic, founder of the Jazz Studies Research Group

The symposium will be presented by **Zsuzsanna Könyves-Tóth**, member of the Jazz Studies Research Group and a PhD student of the Liszt Academy. Proceedings will be in English and Hungarian, simultaneous interpretation will be provided. Entrance is free of charge, but please register for the event using the following e-mail address: info@mupa.hu

The Second International Jazz Studies Symposium is organised by Müpa Budapest on the occasion of the Jazz Showcase with the support of the Jazz Studies Research Group.

A Nemzetközi Jazztanulmányi Szimpózium

A Müpa Jazz Showcase alkalmából másodszer megrendezett nemzetközi tanácskozáson a jazztanulmányok változatos témáit tűzik napirendre neves külföldi kutatók és professzorok, köztük a Jazz Showcase zsűritagjai. A kiemelt előadó, Krin Gabbard a Columbia Egyetemről érkezik, hogy a jazz kortárs reprezentációjáról értekezzen új irodalmi és filmes példák alapján. Gabbard professzor az egyik leghíresebb létrehozója az új tudományterületnek, amely interdiszciplináris keretekben vizsgálja a jazz, a művészetek és a társadalom szerteágazó kapcsolatait.

Az improvizáció kérdéseit boncolgatja a népszerű szaxofonos, Ávéd János. Azt vizsgálja, milyen szerepet kaphat a skála összes hangjának egymás utáni megszólaltatása, vagyis a tizenkétfokúság a jazzmuzsikus rögtönzése során. A Jénei Friedrich Schiller Egyetem kutatója, Martin Breternitz arról beszél, hogy jelenleg milyen hálózatok, struktúrák, informális lehetőségek állnak a német jazz-zenészek rendelkezésére, milyen módon épül fel az olajozott működés jeleit mutató németországi jazzélet. A Grazi Zeneművészeti Egyetem magyar oktatója, Szegedi Márton 2019-ben monográfiát adott ki Szabó Gáborról, a hatvanas években Amerikában világhírűvé vált gitárosról. Előadása, amely egyben könyvbemutató is, azt elemzi, hogy milyen hatások járultak hozzá Szabó jellegzetes hangjának kialakulásához.

A záró kerekasztalnál három vezető szakember – egy zenetudós, egy történész, és egy filmarchívum-vezető – foglal helyet, akik saját szakterületük válaszaival segítenek megoldani a címben feltett kettős kérdést: Kulturális örökség-e a magyar jazz? Ha igen, hogyan őrizzük meg?

A *Jazztanulmányi Kutatócsoportot* (Jatakucs) 2015-ben Ziperovszky Kornél jazzkritikus alapította azzal a céllal, hogy a jazzt a világ tudományosságában immár bevett módon zene-, társadalom- és bölcsészettudományi, egyszóval interdiszciplináris kutatások tárgyává tegye itthon is. Könnyen talált társakra, mert az ország számos egyetemén sok Bachelor, Master és PhD szintű disszertáció született az utóbbi években az adott tudományág módszereivel vizsgálva a magyar és nemzetközi jazzkultúra által felvetett problémákat. A csoport először az *Americana E-journal* című online folyóiratban, majd 2017-ben a *Replika* című folyóiratban (101-102. sz.) jelentkezett tematikus különszámmal, lerakva a jazztanulmányok hazai alapköveit. A Jatakucs „nulladik” évi nemzetközi szimpóziuma 2017 májusában a Budapest Music Centert és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karát szimbolikusan is összekötötte, ahogy a Müpa Jazz Showcase is kiváló alkalom a jazz mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésére.

The International Jazz Studies Symposium

At the second jazz studies international symposium held in conjunction with the Müpa Jazz Showcase, various issues will be explored by distinguished lecturers from abroad and from Hungary, among them jury members of the Jazz Showcase. The keynote speaker, Krin Gabbard (Columbia University), is going to analyse the contemporary representation of jazz based on recent films and books. Prof. Gabbard is one of the founding fathers of the new direction in academic research known as jazz studies, undertaking to examine various and complex aspects of jazz and its place in arts and society.

The highly sought-after saxophone soloist János Ávéd looks into issues of improvisation. He asks what use could the principle of dodecaphony, the sounding of all 12 notes in succession, be when the musician is improvising. Researcher of the Friedrich Schiller University Martin Breternitz is focusing on what structures, networks and potentials are available to the German jazz musician, and how German jazz life is perceived by the musicians themselves. Senior Scientist of the Graz Jazz Research Institute Márton Szegedi has written a book on the music of Gábor Szabó, the American-Hungarian guitarist who became world-famous in the 1960s. Based on his book published last year, Szegedi explores the different cultural and musical influences that contributed to Szabó's individual style.

The closing roundtable discussion invites a musicologist, a historian, and a film archivist to help answer the question of the title based on their own experience: 'Does Hungarian jazz constitute cultural heritage? If it does, how should we preserve it?'

The *Jazz Studies Research Group* (Jatakucs by its Hungarian acronym), was founded in 2015 by jazz critic Kornél Ziperovszky in order to make jazz the subject of interdisciplinary research in Hungary, as jazz studies have been for many decades in the academic world. He found like-minded people easily as surprisingly large number of BA, MA and PhD dissertations in various fields have dealt with jazz topics. The first thematic issue that the group published appeared in the English-language *Americana E-journal* online, and the second in 2017 in the journal *Replika* (#101-102). This laid the foundations for Hungarian jazz studies.

The First International Symposium of the Jazz Studies Research Group in May 2017 physically and symbolically linked the Budapest Music Center (host to Opus Jazz Club) and the Social Science Faculty of Corvinus University, just as the Müpa Jazz Showcase has provided a great opportunity to look at both theoretical and practical issues of jazz music.

Krin Gabbard (Columbia Egyetem)

A jazz megjelenítése a 21. században

A jazzszakírók és -kutatók talán túl közel vannak még a kortárs zenéhez, hogy felmérjék a tágabb képzettársításokat. A 21. században készült filmek, regények és tévéműsorok lehetnek a legalkalmasabbak arra, hogy rátapintsunk a globális attitűdökre.

Krin Gabbard a Columbia Egyetem Jazztanulmányi programjának oktatója. 2014-ben vonult nyugdíjba a Stony Brook Egyetemről, ahol 1981-től klasszikus irodalmat, filmtanulmányokat, és irodalomelméletet oktatott. Könyvei egyebek között: *Psychiatry and the Cinema* (1987), *Representing Jazz* (1995), *Jammin' at the Margins: Jazz and the American Cinema* (1996), *Black Magic: White Hollywood and African American Culture* (2004) és *Better Git It in Your Soul: An Interpretive Biography of Charles Mingus* (2016).

Krin Gabbard (Columbia University)

Representing Jazz in the 21st Century

Jazz writers and scholars are probably too close to contemporary music to assess its broader associations. Films, novels, and television programmes from the 21st century may be the best place to identify global attitudes to the music today.

Krin Gabbard teaches at the Jazz Studies programme at Columbia University. In 2014, he retired from Stony Brook University where he had taught classical literature, film studies and literary theory since 1981. His books include *Psychiatry and the Cinema* (1987), *Representing Jazz* (1995), *Jammin' at the Margins: Jazz and the American Cinema* (1996), *Black Magic: White Hollywood and African American Culture* (2004), and *Better Git It in Your Soul: An Interpretive Biography of Charles Mingus* (2016).

Ávéd János (LFZE)

Tizenkétfokúság a jazzimprovizációban

Vajon hogyan tud egy jazz-zenész tizenkét hangot „zenefogalmazás” közben fejben tartani? Elérhető-e a dodekafónia az improvizálógyakorlatban? Tudunk-e spontán módon tizenkét-fokú sorokat improvizálni? A zenei struktúrák tanulmányozása mennyiben gazdagítja egy jazz-zenész szókincsét?

Ávéd János (sz. Mindszent, 1983) szaxofonos, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár. Néhány éve kvartettjével új, stílusfüggetlen zenei nyelv megvalósítását tűzték ki célul. A Transform Quintetben Joey Calderazzóval, a Modern Art Orchestra szólístájaként pedig számos világsztárral dolgozhatott már együtt: Benny Golson, Kurt Elling, New York Voices, Eötvös Péter, Adam Nussbaum, Bob Mintzer, David Liebman, Randy Brecker, Chris Potter, Mike Garson, Mezzoforte, Miklósa Erika, Rhoda Scott és Silje Nergaard. Az LFZE jazz-szaxofon szakának egyéni képzésű DLA doktorandusza.

János Ávéd

(Liszt Ferenc Academy of Music)

Dodecaphony in Jazz Improvisation

How can a jazz musician remember 12 notes while formulating music? Can dodecaphony be achieved in improvisation practice? Is there a way to improvise 12-tone lines spontaneously? How does the study of musical structures enrich the vocabulary of a jazz musician?

János Ávéd (b. Mindszent, 1983) is a saxophonist, composer, arranger and teacher. He has undertaken to develop a new musical language of his own with his eponymous quartet, while he is one of the most sought-after session musicians on his instrument. He has played with Joey Calderazzo featured in the Transform Quintet. As a soloist of the Modern Art Orchestra, he has worked with Benny Golson, Kurt Elling, New York Voices, Péter Eötvös, Adam Nussbaum, Bob Mintzer, David Liebman, Randy Brecker, Chris Potter, Mike Garson, Mezzoforte, Erika Miklósa, Rhoda Scott and Silje Nergaard. He started his DLA degree as an individual doctoral student of jazz saxophone at the LFZE in 2019.

Martin Breternitz

(Friedrich Schiller Egyetem)

*Hogy zajlik a jazzélet Németországban 2020-ban?
Hálózatok, struktúrák, lehetőségek*

Manapság a jazz Németországban a kreatív helyi és más muzikusok, szcénák, klubok, fesztiválok és egyetemek széles palettáját nyújtja. Áttekintésemben megvizsgálom a kérdést, hogy állnak fel a kortárs jazzszínterek és -hálózatok az állami szubvenciókkal, és hogyan lehet a popzenei muzikológia fogalmaival leírni őket. Előadásomban vizsgálom az (in)formális struktúrákat, a zenészek szükségleteit és a bennük megfogalmazódó önképet, hogy ezáltal lehetőség nyíljon a más országokban zajló jazzélettel való összehasonlításra. **Martin Breternitz** muzikológiát hallgatott Lipcsében és Weimarban. Kulturális szervezőként is dolgozott a Tübingi Tartományi Ifjúsági Big Band menedzsereként és a tartomány *Jazzmeile* nevű fesztiváljának projektvezetőjeként. Egyik alapítója a tübingi *LAG Songkultur* rock-, pop- és jazzegyesületnek. PhD-disszertációját az NDK-beli jazzéletéről írja.

Martin Breternitz

(Friedrich Schiller University)

*Doing Jazz in 2020s Germany:
Structures, Networks and Self-Conceptions*

Jazz culture in today's Germany is a broad kaleidoscope of creative local and translocal musicians, scenes, clubs, festivals and universities. In an explorative overview, I ask how contemporary jazz scenes and networks in context with state subsidies are structured and how they can be described by popular musicology. The intention of this presentation is to give some insights into (in)formal structures, as well as self-conceptions and needs of young professional German jazz musicians as a potential basis for comparative reflections on jazz in other countries.

Martin Breternitz studied musicology in Leipzig and Weimar, Germany. Complementarily, he worked in cultural administration, managing the youth big band of the State of Thuringia and completing projects for the statewide *Jazzmeile* jazz festival. He co-founded the Thuringian association for rock, pop & jazz (*LAG Songkultur*). He has been writing his PhD dissertation on jazz in the GDR since 2016.

Szegedi Márton

(Grazi Zene- és Előadó-művészeti Egyetem)

*Stíluspluralizmus és interkulturális hatások
Szabó Gábor életművében*

Szabó Gábor (1936–1982) azon kevés magyar jazz-zenész közé tartozott, akik egyfelől központi szerepet játszottak az amerikai jazzszcénában, másfelől jelentősen hozzájárultak a stíluspluralizmus kialakulásához. Előadásomban bemutatom, milyen interkulturális hatások játszottak kiemelkedően fontos szerepet Szabó Gábor stilisztikájában, valamint hogy ezek milyen módon mutatkoztak meg gitárjátékában.

Szegedi Márton a grazi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen (Kunstuniversität) végzett klasszikus gitár és zenepedagógia (MA), valamint zenetudomány (PhD) szakon. 2011 óta az egyetem Jazzkutató Intézetében kutatóként, 2017-től tudományos főmunkatársként tevékenykedik. 2017 óta társszerkesztője a *Jazz Research News*, a *Jazzforschung / Jazz Research* valamint a *Beiträge zur Jazzforschung / Studies in Jazz Research* kiadványoknak. Kutatói szakterületei: jazzanalízis, transzkripció, stílus kutatás.

Márton Szegedi

(Kunstuniversität, Graz)

*A Pluralism of Styles and Intercultural Influences
in the Work of Gábor Szabó*

Gábor Szabó (1936–1982) is one of the few Hungarian-born jazz musicians who played a central role on the American jazz scene while contributing to the emergence of a pluralism of styles in a major way. In my talk I'll focus on what intercultural influences have most significantly contributed to the stylistic spectrum of Szabó and how they have surfaced in his guitar performances.

Márton Szegedi completed his studies in classical guitar (MA), music education (MA) and musicology (PhD) at the University of Music and Performing Arts, Graz (Kunstuniversität). In 2011, he started work as a post-doctoral researcher at the Institute for Jazz Research of the same university. Since 2007, he has been publishing in international journals and is currently co-editor of the publication series *Jazz Research News*, *Jazzforschung / Jazz Research*, as well as *Beiträge zur Jazzforschung / Contributions to Studies in Jazz Research*. His main research topics are jazz analysis, transcription and stylistic research.

Kerekasztal-beszélgetés

*Kulturális örökség-e a magyar jazz?
Ha igen, hogyan őrizzük meg?*

Résztevők:

Dalos Anna zenetörténész, az MTA BTK Zenetudományi Intézet 20-21. Századi Magyar Zenei Archívumának vezetője

Erdősi Péter, az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszékének adjunktusa

Kurutz Márton, a Filmarchívum-Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. gyűjteményezési és kutatási menedzsere

Moderátor:

Zipernovszky Kornél jazzkritikus, a Jazztanulmányi Kutató-csoport alapítója

A kerekasztal résztvevői azt a kérdést taglalják, hogy a jazz mennyiben része a nemzeti kulturális örökségnek. Seiber Mátyás vezette a világ első jazztanszakát Frankfurtban, az *Arizona mulató* messze földön híressé, a *Szomorú vasárnap* pedig világlágerre vált, *A tanú* filmzenéjét Vukán György írta, Szakcsi Lakatos Béla öt éve a nemzet művésze, Oláh Kálmán szimfonikus zenekarral improvizált a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, és Dresch Mihály megalkotta saját hangszerét, a *Fuhunt*. Már pedig ha ezeket a művészi teljesítményeket kiemelkedő értéknek tekintjük, akkor ugyanúgy archívumi vagy muzeális megőrzésre méltóak, mint a jobban bevett vagy régebbi művészetek szellemi és tárgyi emlékei. Mivel új intézmény létrehozására aligha lesz erőforrás, hogyan lehetne a meglévőket, a nagyszámú magán- és közgyűjteményt a nagyközönség, a kutatók, a zenészek és a növendékek – no meg a nemzetközi hírnév – érdekében jobban hasznosítani?

Roundtable Discussion

*Does Hungarian jazz constitute cultural heritage?
If it does, how should we preserve it?*

Participants:

Anna Dalos, music historian, Head of the Archives and Research Group for 20th and 21st Century Hungarian Music at the Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences

Péter Erdősi, Assistant Professor, Atelier, European Social Science and Historiography Department at the School of Humanities of Eötvös Lóránd University

Márton Kurutz, Manager of Collections and Research, Hungarian National Film Fund and Film Archive

Moderator:

Kornél Zipernovszky, jazz critic, founder of the Jazz Studies Research Group

Participants are asked the question of whether jazz can be considered a part of Hungary's national cultural heritage. Mátyás Seiber was the head of the first jazz faculty at the Frankfurt conservatory, the *Arizona Dancing Revue* became internationally famous in the 1930s, and *Gloomy Sunday* became a jazz standard. The music of the classic film *The Witness* was composed by György Vukán, and Béla Szakcsi Lakatos was declared an *Artist of the Nation* over 5 years ago. Kálmán Oláh has improvised accompanied by a symphony orchestra in the Béla Bartók National Concert Hall at Müpa Budapest, and Mihály Dresch has created his own instrument, the *Fuhun*. As long as we consider these outstanding achievements as valuable artistic contributions, they are worthy of being preserved in a museum or an archive, just as artifacts of more acknowledged or older arts and genres would be. As there are hardly any resources available for establishing a new institution, the question is: how should numerous existing public and private archives be better utilised for the good of the general public, researchers, musicians and music students, not to mention the considerations of wider international recognition?

Stratégiai
partnerünk:

Stratégiai
médiapartnerünk:

A Múpa támogatója
az Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Múpa Budapest
Nonprofit Kft.**

1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1.

Központi információ:
Tel.: (+36-1) 555-3000

E-mail: info@mupa.hu

A rendező szervek a szereplő-,
műsor- és átváltoztatás
jogát fenntartják!

mupa.hu