

Várnagy Andrea

Portfólió

A zene szeretete egy teljesebb élettel ajándékozta meg azokat, akik átélhetik ezt az élményt. Sajnos napjainkban sok gyermek nő úgy fel, hogy sosem hall komolyzenét. A mai rohanó világban egyre kevésbé figyelünk befelé és úgy gondolom, hogy a zene kapukat nyit meg, hogy szabadabban fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket egymás felé is. A koncertekkel, kurzusokkal és a versenyekkel motivációt és hitet szeretnék adni a gyermekeknek, erősíteni az önbizalmukat és a klasszikus zenéhez való pozitív hozzáállásukat. A négykezes zongorázás népszerűsítésével pedig erősíteni szeretném bennük az összetartozás és a közös munka szépségének érzését.

1970. szeptember 6-án születtem Egerben. 13 évesen döntöttem úgy, hogy tanulmányaimat a zeneművészet területén szeretném folytatni, ezért a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolai elvégzése után zongoratanulmányaimat 1989-ben a győri Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytattam, ahol kiváló minősítéssel 1993-ban zongoratanár és kamaraművész szakon végeztem. Ezt követően felvételt nyertem a müncheni Fachakademie für Musik, majd 1995-ben a Hochschule für Musik Detmold zongora tanszakára, ahol 1998-ban zongoraművészi diplomát kaptam szintén kiváló eredménnyel.

2002-ben – Németországból való hazaköltözésem után - aktívan bekapcsolódtam a magyarországi komolyzenei életbe.

Hazatérve az volt a célkitűzésem, hogy egyéni stílusban, újfajta megközelítéssel minél szélesebb közönséghez találjam meg az utat a klasszikus zenét közvetítésére. Az egyik legfontosabb célcsoportom a fiatalabb generáció volt.

ZeneKépzület, majd ZeneVarázslat koncertsorozat és mozgalom

Ennek első állomásaként 2004-ben Farkas Zsolttal elindítottuk a ZeneKépzület programsorozatot, mely a későbbiekben ZeneVarázslat néven folytatódott.

ZeneKépzület-ZeneVarázslat – avagy a hangok mögött rejlő üzenet

A ZeneVarázslat program megálmodójaként célunk, hogy minél közelebb hozzuk a gyermekekhez a klasszikus zenét az óvodában, iskolában és középiskolában; versekkel és kötetlen beszélgetésekkel segítve annak megértését, hogy mit is üzennek nekünk a zeneszerzők a hangokon keresztül.

A ZeneVarázslat hangversenysorozat az ország sok-sok szegletébe eljutott már sok gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét és a verseket, játékos, szórakoztató, szívet- és képzületet megmozgató interaktív formában. Rövid négykezes karakterdarabok magyar költők verseivel összekapcsolva adják a koncert gerincét. A zongoraműveket olyan hangulatában és témában hasonló versek egészítik ki, amelyek közel állnak a gyermekek világához. A versek elhangzása után a képzeletük, fantáziájuk segítségével feltárul előttük a hangjegyek mögötti titokzatos és csodálatos világ.

A koncert során általában kortárs magyar költők versei hangzanak el, teret adva az ő bemutatásaiknak is.

Inspiráló látni, hogyan nyílnak ki a gyerekek, fiatalok a zene hatására a koncertek alatt. Az évek során több mint 1 000 000 gyerekhez jutottunk el, rengeteg csodálatos köszönetet kaptunk a hallgatóságunktól, sok gyermek ennek hatására kezdett el zenét tanulni.

Szeretném ezt az élményt minél több helyre elvinni, hiszen a gyermekek és a pedagógusok visszajelzései alapján azt látom, hogy igen nagy az igény a komolyzene ily módon történő megszerettetésére.

A 2018-as évtől már leánnyommal, Farkas Lilivel rendszeresen adok négykezes zongorakoncerteket. A világon talán egyedülálló Anya-Lánya párosunk családi hangulatot hoz a közösségekbe, és igazi inspirációt hoz az őket hallgató gyermekek életébe. Lili a Nemzet Tehetsége ösztöndíj keretében a Mozarteum Különös tehetségek osztályában Rohmann Imre professzor úr tanítványa és jelenléte a koncerteken motiváció a zenetanuláshoz a hallgatóságban ülő gyermekek számára.

Számunkra igen nagy jelentőséggel bír a klasszikus zene megkedveltetése, és szeretnénk olyan közösségek számára is elérhetővé tenni az élményt, akiknek különben esélye sem lenne annak megismerésére, ill. a minőségi zenei nevelésre.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarország települései után a ZeneVarázslat koncertekkel eljutottunk Kárpátaljára, Erdélybe és az USA, valamint Kanada nagyvárosaiba is.

A program küldetéséről részletesen mesélek az Echo TV műsorában, melyet itt tekinthetnek meg:

<https://www.youtube.com/watch?v=aUQeJVZtAgc>

ZeneVarázslat tehetséggondozás és kurzus Kárpátalján

2017 óta rendszeresen utazom Kárpátaljára, hogy megtartsam a fent említett továbbképzést az ott élő magyar anyanyelvű zongoratanárok számára. Az idei évtől részvételük már beleszámít minősítésükbe is, amelyet egy tanúsítvánnyal igazolok. Szakmai munkájukhoz a növendékeik tanításával útmutatást adok és egyéni pedagógiai módszereimmel elősegítem a gyermekekkel való hatékonyabb munkát, különösen az előadóművészet, a pódiumon szereplés területén. Ezek az alkalmak több mint tíz zeneiskola tanárai és diákjai vesznek részt, ezek az események szakmai eszmecserére is lehetőséget adnak a résztvevőknek.

A zárókoncerten minden esetben hallható a gyermekekkel a kurzus ideje alatt történő munka hatékonysága.

Négykezes Zongoraverseny és –kurzus

A ZeneVarázslat programnak a koncerteken túl és a fenti célokat meghaladva és fejlesztve célja a tehetséggondozás. Óriási eredménynek tartom, hogy számos zeneiskola már tantervébe is beépíti növendékei számára a versenyen való részvételt. Fontos számunkra az arra való törekvés, hogy a zongorát tanuló fiatalok a pódiumon is megmutathassák és összemérhessék tudásukat, és egy közösségformáló, barátságos hangulatú versenyt szervezhessünk 2020-ban ötödik alkalommal Egerben.

5 napos rendezvénysorozatot bonyolítunk le, amelyben a Négykezes Zongoraverseny mellett esténként ingyenes koncerteket tartunk. Célunk, hogy a pódiumon való versenyzés mellett a résztvevőknek és a helyi érdeklődőknek komolyzenei élményeket is nyújthassunk.

A zongoraverseny már nemzetközi, a jubiláló 5. évben Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Felvidék mellett tengerentúli gyermekeket is várunk, és a zsűri tagjai között is helyet foglal majd külföldről érkezett művész.

A verseny tervezett részletei:

Időtartam: 5 nap

1. nap – ZeneVarázslat koncertek gyermekeknek két alkalommal (délelőtt és délután)
2. nap – 5. és 4.+ korcsoport versenye
3. nap – 4. és 3. korcsoport versenye
4. nap – 2. és 1. korcsoport versenye
5. nap – Gálakoncert és díjkiosztó ünnepség, tehetséggondozó kurzus

Zsűri: A verseny zsűrijébe elismert zenei szakembereket és művészeket kívánunk felkérni. A ZeneVarázslat eddigi versenyein az alábbi zsűritagok vettek részt: Falvai Sándor, Keveházi Gyöngyi, Rohmann Imre, Balázs János, Becht Erika, Eckhardt Gábor, Mocsári Károly, Kovács Géza, Hegedűs Endre, Jónás Gabriella.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek más művészeti ágban is megmutathassák, mit is jelent számukra a zene és vajon mit üzent nekik a zeneszerző a versenyprogramban játszott műben. Ezért kérjük a gyermekeket, hogy általuk készített rajzokat, fogalmazásokat, verseket is hozzanak magukkal a nevezéshez.

A verseny estéin elismert művészek hangversenyeivel szeretnénk még inkább népszerűsíteni a komolyzenét és a zongoramuzsikát a térségben. Ezek a koncertek ingyenesek és a verseny résztvevőin kívül minden komolyzenét szerető érdeklődőt nagy szeretettel. A koncertek rendkívül barátságos hangulatúak, ahol a fellépő művészekkel a gyermekek számára is inspiráló kötetlen beszélgetést folytatok.

A 2019-es verseny részleteiről és sikereiről beszámolt a sajtó is, ezzel is betekintést nyújtva a mozgalom célkitűzéseibe és eddigi sikereibe.

<https://www.youtube.com/watch?v=o6SmyHPPL-c>

<https://magyarnemzet.hu/kultura/zenevarazslat-egerben-5165939/>

<https://www.mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-video/video/2019/02/28/zenevarazslat/>

ZeneVarázslat nyári zenei tábor Kárpátalján

Az idei évben 4. alkalommal kerül megrendezésre Kárpátalján, Tiszapéterfalván a már hagyománynak számító nyári zenei tábor a magyarországi komolyzenei élet jeles képviselőivel. Itt a zongora mellett a fúvós és vonós hangszereket tanuló gyermekeket is fogadjuk. Emellett helyet kapnak kamarazenei foglalkozások is. A táborban képzőművészeti- és táncoktatáson is részt vehetnek a gyerekek. Az egyik legfontosabb célkitűzés a tehetségek felfedezése és szakmai előmenetelük segítése.

2017 szeptemberében kezdődött művészeti munkám az Erzsébet-táborokban, ahol a nyár folyamán hetente ZeneVarázslat előadásokat tartok az ott nyaraló gyerekeknek. Évközben pedig művészeti tanácsadóként koordinálom az Erzsébet-táborok kulturális munkáját.

2019. májusában börtönmisszió Bőjte Csaba testvérrel

Idén a számos művészeti projektem mellett egy újabb nagyívű program indult: a Börtönmisszió. Ezek a koncertek és az ottani zenei munkám is elősegítik a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését. Ezzel párhuzamosan idén augusztusra szervezzük a fogvatartottak gyermekeinek nyári táborát.

A felnőtteknek szóló ZeneVarázslat programot juttatom el a büntetés-végrehajtási intézetekbe, ahol a börtönparancsnokokkal egyeztetve egy előadássorozatot tervezünk a magyarországi börtönökbe és fegyházakba. Bőjte Csaba testvérrel közös célunk az, hogy a zenélni tudó fogvatartottak közreműködésével egy közös lemezt adjunk ki, melyet a fogvatartottak karácsonyi ajándékként adnak majd családtagjaiknak.

Emellett tervezünk egy különleges előadássorozatot is, melyben a büntetés-végrehajtás védőszentje, Szent Adorján életét dolgozzuk fel, amelyben a zenei betétek betanításában és felvételében aktív szerepet vállalok. Az előadásokban aktív szereplőként és zongoristaként is részt veszek. Ez az egyedülálló program is elősegíti a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését.

Zenei lemezeim

Mindig is fontosnak tartottam, hogy a zenei élményt nyújtsunk a hangversenyeken kívül is a közönségnek és ezeknek a koncertsorozatoknak a bővített anyagát CD formában is rögzítettük. Farkas Zsolttal közösen hat darab négykezes zongoralemezt készítettünk. Ezen felül hetedik lemezünk a Hegedűs házaspárral készült, amelyen ritkán hallható nyolckezes darabok kaptak helyet.

ZeneKépzlet I.

A Filharmóniai ZeneKépzlet koncertsorozat sikere után elhatároztuk, hogy CD formájában is szeretnénk eljuttatni ezt a programot a közönséghez. Az első válogatáson olyan darabok szerepelnek, amelyek a koncertek során a legnagyobb sikert aratták. Haydn, Grieg, Bizet és kortárs magyar költők versei szerepnek a korongon.

Ízelítő a lemezről:

<https://www.youtube.com/watch?v=VZRYoYRPpgg&feature=share&fbclid=IwAR228CvhJdigg95GUOpzvNXTTuB0WgkES0Je2tPEoSQpJ4SsNx1XboieE>

<https://www.youtube.com/watch?v=FSN1mUTHCdI&feature=share&fbclid=IwAR2WI4ZtEYbq7FgVAlmz3BhkooZfdd8wvllvBtl3XIolG56ibv4MFzh6dyY>

ZeneKépzlet II. Pécsi Ildikóval

Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész előadásában hallhatjuk a verseket az általunk játszott négykezes zongoradarabok között. Miért született meg ez az album?

Az első ZeneKépzlet sikere után Ildikóval kiegészülve a továbblépésen gondolkodtunk. Újabb gazdag vers- és zenei anyagot halmoztunk fel. Sikerült olyan cd-t készíteni, amelyet reményeink szerint családi körben is szívesen meghallgatnak. Az első ZeneKépzlet gyermekhallgatói idősebbek lettek, így ezen a lemezen már mélyebb mondanivalójú darabok és versek is elhangzanak.

Ízelítő a lemezről:

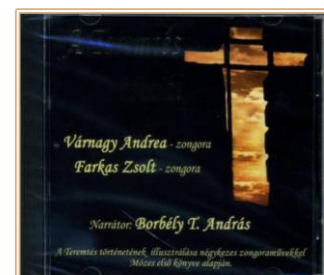
https://www.youtube.com/watch?v=M_LyYb6Pyx4&feature=share&fbclid=IwAR3JoNAmdm3CZZyBLfYAQFDHeMfvibOmHj-w7cQFtX9Lm1MXaW7QduHbM

<https://www.youtube.com/watch?v=7UTzY7MWd8M&feature=share&fbclid=IwAR2WI4ZtEYbq7FgVAlmz3BhkooZfdd8wvllvBtl3XIolG56ibv4MFzh6dyY>

A Teremtés csodái - a Biblia teremtéstörténete

Aktív hívőként nagyon fontos számomra a zene általi szolgálat. Ezért született a Teremtés csodái album, melyben a Biblia teremtéstörténetét ismerhetjük meg zongoraművekkel illusztrálva. Ezt az egyedi megközelítést számos templomi koncertmeghívás követte itthon és a tengerentúlon is.

Világunk keletkezésének felfoghatatlan csodáját, a Mindenható akarat teremtő erejét a zeneirodalomból válogatott művekkel idézzük meg.

A Teremtés csodái a Genézis első verseitől indulva veszi sorra a bibliai teremtéstörténet eseményeit Borbély T. András színművész tolmácsolásában.

A négykezes darabok és az igeversek különleges harmóniája révén a hallgató részese lehet a hétköznapi csodáinak, amelyben megsejtheti a Teremtő mindent átölelő jelenlétét.

Földi mese

Előadásunkban négykezes zongoradarabokkal és főként kortárs költők verseinek segítségével kalauzoljuk végig a hallgatót az élet állomásain, a születésünktől az elmúlás pillanatáig.

Az összeállításban a négykezes zongoraműveket és verseket személyes gondolatok vezetik át.

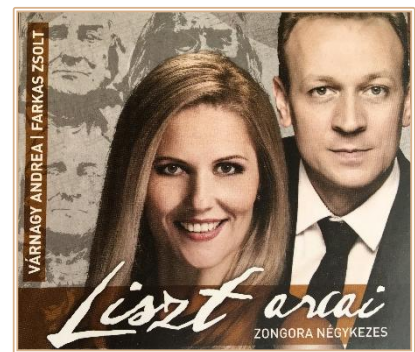

Liszt arcai

A Liszt válogatott műveit tartalmazó korong különlegessége, hogy a legtöbbször élő „virtuóz Liszt” mellett a zeneszerző kevésbé ismert oldalait is megmutatja. A műveken keresztül megismerhetjük a híró, a kozmopolita, a tanár Liszt mellett a magyarságát büszkén vállaló embert is. Ezen a lemezen olyan különleges átiratok is szerepelnek, melyeket Horváth Barnabás dolgozott át négykézre és a világon egyedül a mi előadásunkban szólnak meg: Szerelmi álmok, Obermann völgye.

Ízelítő a lemezről:

<https://www.youtube.com/watch?v=tyiNDzByVOs&feature=share&fbclid=IwAR31jilQpljPc4KEXffgucAgwWoYxkA8qaz8yzwkRxA57fzQ6QCobNnINxU>

Van egy világ

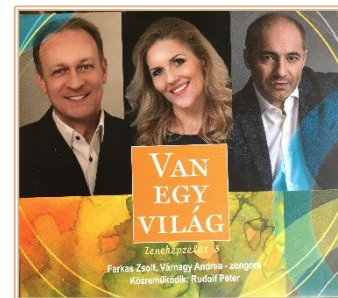
Ez a lemez már a felnőtteket szólítja meg, amelyen ismert és kedvelt zeneművek hangzanak el tolmácsolásunkban. A CD-n magyar költők verseit hallhatjuk Rudolf Péter előadásában.

„Van egy világ...ott legbelül. Amelyet csak mi ismerünk, ami a miénk. Amely oly sokszor csak egy érzés, nehezen megmutatható, de a zene és a versek által elmondható.”

A CD meghallgatása közben mindannyiunkat megérint majd egy dallam, egy gondolat, amely színt visz a hétköznapi monotonitásába és gazdagabbá teszi az életünket.

A lemezről:

https://www.youtube.com/watch?v=vOD6p21Mhec&feature=share&fbclid=IwAR04N_vW15tzejtm8DZVY2W9QqyPdccUUUnPVIbqu3wGZ5IzYwIFmtWIUDY

Előszó

Fontos állomása szakmai életemnek az M5 csatornán 2017 szeptemberétől 2018 decemberéig helyet kapó műsor, az Előszó, amelyben a komolyzenei hangversenyeket és az operákat vezettem fel. Ez egy rendkívül érdekes feladat volt, mert a sok német és angol nyelvű kutatások során érdekes információkkal szolgáltam a nézőknek a művekkel és a zeneszerzőkkel kapcsolatban.

Három gyermek édesanyjaként és művészként is fontosnak tartom, hogy az eljövendő nemzedék figyelmét a művészetben rejlő értékekre irányítsuk, útmutatást adjunk számukra, a klasszikus zenét népszerűsítsük, hiszen ők lesznek az elkövetkező évek koncerthallgatói.

Ötleteimmel és kezdeményezéseimmel azt a célt kívánom szolgálni, hogy a zene minél több ember életébe hozzon örömteli pillanatot. Bízom benne, hogy szakmai munkásságom érdemessé tesz arra, hogy a kuratórium ösztöndíjában részesüljek; ötleteimmel és kezdeményezéseimmel továbbra is azt a célt kívánom szolgálni, hogy a zene minél több ember életébe hozzon örömteli pillanatot.

Budapest, 2019. április 29.

Várnagy Judica