

STIER GÁBOR

UKRÁNUL ZENÉLNI KÜLDETÉS

ERŐSÖDIK A NEMZETI ÖNTUDAT,
A SHOW-BIZNISZ NYELVE AZONBAN MA MÉG AZ OROSZ

Aligha meglepő, ha egy ma a negyvenes éveit taposó ukrán rocker zenei ízlését egykor a Beatles és a szovjet-rendszer rombolásában élen járó orosz underground formálta. A ma legsikeresebb bandák, az Okean Elzi (Elza óceánja), a Vopli Vidopljaszova (Vidopljaszov sikítása) vagy éppen a Mad Heads (Őrült fejek) azonban anyanyelvükön énekelnek, s egyik legfontosabb küldetéstüknek tartják az elmúlt húsz évben a semmiből épülő ukrán rockkultúra, s ezen keresztül is az ukrán nyelv erősítését. A meglehetősen haza-fias rockvonallal szemben azonban az üzletiesebb pop inkább oroszul vagy immár angolul szól. A leggyakrabban játszott számok toplistáján az előadók mintegy fele talán már ukrán, a show-biznisz nyelve azonban még egyértelműen az orosz.

A mentálisan, kulturálisan és politikailag megosztott Ukrajnában, az utóbbi években egyre markánsabban érvényesülő nemzeti ébredés ellenére, az érvényesülés nyelve több területen még mindig az orosz. Így van ez a show-biznisz világában is, hiszen a térség központja kulturális értelemben egyértelműen Moszkva. Ennek gyökerei a cári időkre nyúlnak vissza, de aki érvényesülni akart, az a szovjet korszakban is Moszkvába ment. Létezett ugyan ukrán kultúra is, az elismerést azonban csak Moszkván keresztül lehetett megszerzni. Így a krém oda is költözött. Ez a reflex ma is benne van a zenészekben. Még azokban is, akik kizárolag ukránul énekelnek. Megmutatják magukat az orosz fővárosban, s csak ezután fogadja el őket igazán a hazai közönség.

Az első csapat, amely ukrán számaival aratott egyértelmű elismerést a posztszovjet térségben, a ma is Ukrajna első számú rockcsapatának számító lvivi Okean Elzi, amely a hazai előadók közül először vezette a leggyakrabban játszott számok toplistáját. A kilencvenes évek végére beértek együttes zenéjében a kritikusok szerint érződik Lviv építészete, valamiféle klausztrofóbia, bezártság. Mások egyfajta gótikus bluesként írják le e stílust. Sikerük receptje, hogy az angolszász ritmust, zenei effekteket és vizuális megjelenést jó érzékkel fejelik meg kiváló ukrán szöveggel. Bejárták már szinte az egész világot, legutóbb szimfonikus zenekarral léptek fel. Vezetőjük, a *narancsos forradalom* után – a Függetlenség téren végigmuszikálta az egész forradalmat – a Mi Ukrainánk soraiban magát parlamenti képviselőként is megpróbáló Szvjatoszlav Vakarcsuk bevallja, bár ukránul énekelnek, Moszkvában többször koncertez-

nek, mint Kijevben. Ha megnézzük az együttes honlapját, láthatjuk, hogy az idei év végét is oroszországi turnéval zárták.

Korábban indult az ukrán rockzene nagy öregje, Oleh Szkripka, aki a zenélés mellett ma már befutott etnofesztivált szervez, s a legkülönfélébb projektekben méreti meg magát. Együttese, a peresztrojka hajnalán indult Vopli Vidopljaszova (VV) zenéjében a hard rockot oltotta be a népzenébe, Oleh Szkripka megjelenése a tangóharmonikán játszott blueszal, amit megfejtett még valamiféle ukrán ethosszal. Mint a zenekarvezető emlékezik, a rock 'n' roll a Szovjetunió felbomlása előtti években élte a virágkorát. „Az emberek a változásokra várva, a szabadság igézetében mentek a koncertekre, s mint minden forradalom előtti időben, megnőtt az igény a minőségi kultúrára, majd – mint a viharos éjszakák után törvényszerűen – jött az üresség, a másnaposság, a kiábrándulás. Mindent előntött a rágógumi, a génkezelt élelmiszer s a műanyag...” – mereng el a kezdeteken Szkripka, megjegyezve, hogy a Szovjetunió széthullása után nem véletlenül menekültek el Franciaországba.

E két csapattal ellentétben az ukrán nyelvre csak később talált rá az ukrán függetlenséggel egyidős Mad Heads. Mint alapítója és frontembere, Vadim Krasznookij meséli, a kilencvenes évek közepén Európában turnézgattak, sokszor léptek fel orosz rockklubokban, s jelent meg lemezük Németországban. A skabilly legjobb kelet-európai csapatának számítottak, s bár próbáltak e műfajhoz valami eredetit hozzáadni, ukrán voltuk először inkább csak a stílusukhoz illő fekete humorral, a radioaktív tematika bekapsolásában jelentkezett. Vendégszerepléseiken érzékeltük ugyanakkor, hogy a nézők keresik bennük a kelet-európait, s ez is arra inspirálta őket, hogy oroszul, majd ukránul is énekeljenek, végül a skapunk stílust valami sajátos ukránnal, népzenei motívumokkal gazdagításá.

Az ukrán könnyűzenei élet kibontakozását azonban nemcsak a nyelv kérédése, hanem a nagy fesztiválok hiánya is gátolja. Ukrainában szinte minden, így a show-bizniszt is a nulláról kellett felépíteni. Ha a függetlenné válás után körülnéztünk, színészek, előadók sem nagyon voltak, ráadásul *otthon* csak a második vonal maradt. A művészeti Kijevbe ugyanis kizárolag nyugatról vagy Moszkvából érkezhetett. Az ezredforduló után a show-biznisz látványos átalakuláson ment át. Megerősödött az üzleti jelleg, amelyet ma már kereskedelmi rádiók és tévécsatornák sora jelez, s ezzel párhuzamosan olyan popstárok is beértek, mint az első szexszimbólumként is elkönyvelhető, Ukrailnát az Eurovíziós dalversenyen először képviselő Alekszandr Ponomarjov, Ani Lorak, Andrej Danilko, alias Verka Szergyucska vagy az európai televíziós fesztivál versenyét megnyerő Ruszlana. De említhetjük Taet, a Tartakot vagy a rap új üdvöskéit, a Tanok na Majdani Kongót. Egy évtized elteltével azonban mintha ismét megrekedni látszana az ukrán show-biznisz világa. Mint sokan megjegyzik, elsősorban azért nem tud kitörni a provincialis lét-

ből, mert az oroszt majmolja, amely viszont a lassan önmaga paródiájává váló amerikait másolja.

Nagyjából tíz év alatt azonban tudatosult, hogy egy színvonalas előadó ukrán is lehet. Jellemző, hogy a rádiós toplistákon az indulásnál az ukrán dalok, de egyáltalán az ukrán előadók aránya is csupán 5% körüli volt. Mindent elnyomott a nyugati és az orosz zene. Az elmúlt évtizedben ez az arány érezhetően változott, köszönhetően annak is, hogy Viktor Juscsenko elnöksége idején kötelezték a rádiókat a hazai zene legalább 50%-os megjelenítésére. Ugyan ezt nem tartották be, de legalább törekvés volt az ukrán zene támogatására. Manapság a nemzet építése nem élvez ilyen prioritást. A társadalmi tudat azonban lassan, de ebbe az irányba változik. Jól mutatja ezt, hogy a leggyakrabban játszott számok toplistáján az előadók mintegy fele már ukrán.

Ma már nem kérdés, hogy színvonalas produkciót ukrán nyelven is elő lehet állítani. Sőt, mint Oleh Szkipka állítja, mivel a mai esztrád 120-150-es percenkénti lüktetése megegyezik a polka ritmusával, az ukrán etno és a rock vagy a diszkó vegyítése különösen sikeres külföldön is. „Ráadásul, saját kulturális tér híján, az ukrán nyelvű pop- és rockzene csak lassan fejlődik, ezért a globális szennye sem lazította fel, s máig megmaradt undergroundnak” – teszi hozzá a rocksztár. „Energikus hangzásával a klasszikus rock 'n' roll számára az angol a legkifejezőbb, az ukrán azonban ilyen értelemben nagyon friss, tüde jelenség” – fúzi tovább a gondolatot Vadim Krasznookij. Ahogyan a Mad Heads frontembere fogalmaz, az a tény, hogy ukránul kezdték el énekelni, egyszerre volt alkotói kihívás és a nemzeti öntudatra ébredés jele. „A nyelv rendkívüli módon hat magára a zenére. Mikor az angolnál és az orosznál is dallamosabb ukrán nyelven kezdtünk el dalokat írni, megjelent például repertoárunkban a reggae. A szép melódiák ukránul ugyanis jobban kinyílnak. Természetesen minden összekapcsolódott a nemzeti öntudatra ébredéssel is. A legtöbb együttes a kilencvenes években megszokásból, s piaci megfontolásból oroszul énekelt, a kétezres évek elején azonban mind markánsabban megjelent az ukrán” – mondja Krasznookij. Pályatársával egyetemben ő is úgy látja, hogy a nyugati stílus másolása nem járható út, s a külföldiek is értékelik a saját, ukrán arcukat. Megjegyzi azonban, hogy a nemzeti kulturális gyökerekhez nyúlni nem könnyű feladat, hiszen az a mai füleknek elavult, túlságosan archaikus. Mindez a modern rock zenei nyelvén kell megjeleníteni. Ez érdekes lehet Ukrajnában, s külföldön is. Ott ugyanis az ukrán Depeche Mode-ra senki sem kíváncsi, azonban egy, a mai stílusra átültetett sajátos ukrán zenére igen. A skapunk zenész ugyanakkor elismeri, nagy áttörés ma már csak angol nyelvű számokkal lehetséges, a fesztiválok, klubok szintjén azonban van igény a nemzeti alapú zenére. Az etnozene világméretű újjáéledése szerinte válasz a magát minden értelemben kiteljesítő, így csak önmagát ismétlő angolszász rock 'n' roll válságára is.

A nyelvhasználat azonban Ukrajnában nem csupán ízlés, szocializálódás kérdése, hanem sokszor nyílt politikai állásfoglalás is. A nyelvi sokszínűség a nemzetközi formálódás közepette nem érték, hanem sokak számára zavaró tényező. Aligha lehet mással magyarázni a regionális nyelvek használata körülölfelirat alapú vitát, vagy azt a fenomént, hogy egy-egy tévéműsorban például a riporter következetesen ukránul kérdez, míg az interjúlány oroszul válaszol. A nemzeti attitűd erősítésével a *narancsos forradalom* csak erősítette a társadalomban egyébként is jelen lévő megosztottságot. E helyzetben az lett volna a meglepő, ha a show-bizniszt a *Majdan* érintetlenül hagyta volna. Szkripka is ott zenélt Kijev főterén a változásokban a fagy ellenére is csillogó szemmel reménykedőknek. Egy évvel később azonban már nem vette át a Juscenko által adományozott kitüntetést, idén pedig sokak meglepetésére fellépett Odesszában az orosz nyelv napján rendezett koncerten. „Nem lehet életünk végéig harcolni! Ez a háború se vezet!” – fogalmazott, megjegyezve, hogy Janukovicsot jobb menedzsernek tartja, mint Juscenkót. Ott voltak a *Majdanon* Krasznookijék is, s mint utólag már mosolyogva meséli, a fúvósukat emiatt egy időre kitagadta Donyecki családjára. Mint mondja, ez így ment egy ideig, aztán egyre többen látták, hogy mit csinál Viktor Juscenko, s a lelkesedéssel a másik oldal meghívásait is elfogadó zenekarokkal szembeni megvetés is elpárolgott. „Kifeszítiváloztuk magunkat, aztán jött a kijázandás, a szürke hétköznapok. Örülök, hogy ez a forradalom nem követelt vért, mert különben még inkább elmélyítette volna az országon belül létező amúgy is mély, nem egy esetben már a magánélet szintjén is veszélyesen megjelenő megosztottságot. Jó lecke volt ez mindenki számára, s megtanulhattuk, hogy a politikát nem szabad olyan közel engednünk magunkhoz, mint tettük ezt 2004-ben” – fogalmaz. Szvjatoszlav Vakarcukot a lendület még a radáig rejtette, aztán szép csendben felhagyott a politizálással.

A show-bizniszt üzleti szempontból is érinti az ország kelet-nyugati megosztottsága. Ahogy Szkripka a helyzetet lefesti, szívesen látják őket Ausztráliától Európán át Oroszországig mindenütt, kivéve Kelet-Ukrajnában. A Vopli Vidopljaszova számára ez a régió 2004 óta bezárult. A Mad Heads ugyanakkor gyakran lép fel az ország keleti részében, hiszen, mint Krasznookij fogalmaz, ha tetszik a zene, akkor elfogadóbban viszonyul a hallgatósgámagához az ukrán nyelvhez is. Éppen ezért elfogadott az Okean Elzi is, még ha Vakarcukot nem is igazán kedvelik Donyeckben.

A minőség és a piaci szabályozás voltak a kulcsszavak a Juscenko által a televízió- és rádióműsorokban bevezetett 50%-os ukrán nyelvi kvóta tavaivali 25%-ra való csökkentésekkel is. Mint a törvényt a Régiók Pártja nevében előterjesztő Elena Bondarenko érvelt, a kvótát a rádióállomások eleve nem tudták teljesíteni, s a szintűleg 20% körül mozgott. Véleménye szerint a hazai előadókat nem a hallgatók kárára kell segíteni, s a tehetségeket kiválasztja a verseny. A képviselő szerint a zeneszámok kiválasztásában a fogyasztók

ízlésének és a produkciók minőségének kell döntenie, s e liberalizálás és depolitizálás megnyitja az utat új, a jazzre, a klasszikus zenére vagy a rockra specializálódó rádióállomások indítása előtt. A másik oldal egyenesen nemzetellenesnek tartja az új szabályozást, s úgy véli, egy közösséggel, egy nemzet számára elengedhetetlen, hogy legyen egy mindenki által elismert s támogatott közös nyelve. S ha ez megvan, természetesen már minden megtehet, s meg is kell tennie a kisebbségek nyelvénék fennmaradásáért. Szerintük azonban egyelőre még a nemzeti nyelv megerősítéséért kell küzdeni, ukránul zenélni tehát egyfajta küldetés.