“Türk Yurdu”

Sayı: 23-217

Teşrinisâni [Aralık]1929

RUS MÜCEDDİTLERİ [YENİLEYİCİLERİ]

VE BORODİN

Nefis sanatlar [Güzel sanatlar]tarihini tetkik edecek olursak, musikinin yüksek bir sanat haline gelinceye kadar milletler arasında şayanı hayret bir istihaleye uğradığını [biçim değiştirdiğini] görürüz. Bilhassa 17nci asırdan beri birçok dâhiler yetiştiren Alman musiki harsı [kültürü], tarihte Klasik ve Romantik denilen iki büyük devreyi küşad ederken [açarken], muasırı [çağdaşı] olan milletleri de tesiri altına almış ve mezkûr [adı geçen] devrelere ecnebi [yabancı] simalar da ithale [sokmaya] muvaffak olmuştu.

Bu baş döndürücü tekâmülü [ilerlemeyi] derin bir alâka ile takip eden Ruslar, evvela 19uncu asrın ortalarına doğru millî Rus mektebinin [ekolünün] temellerini atmaya muvaffak oldular. Son zamanlarda Avrupa konser salonlarında moda halini alan hakiki Rus musikisi hakkında birçok eserler neşredildi; bu mühim inkılabı yakından takip eden Avrupa efkârı umumiyesi [kamuoyu] Rus musikisine karşı samimi bir muhabbet ibraz etti [beğeni gösterdi]. Acaba bu muvaffakiyetin mürşitleri [rehberleri] olan Rus mücedditleri [yenileyicileri] kimlerdi?

Ruslardan büyük bir sitayişle bahseden İngiliz kompozitörlerinden **Grill Scott**, bu millî musiki karşısında: ***“Bir milletin kendi musikisi şayet pek orijinal değilse, mezkûr musiki, o milletin başka bir musikiye karşı duyduğu egzotik muhabbeti de mahveder”*** demiştir. Rus musikisi karşısında derin bir meclubiyetle [hayranlıkla] bu sözleri söyleyen Scott, aynı zamanda musikinin beynelmilel bir sanat olduğunu da ifade etmek istemiştir.

19uncu asrın son elli senesinde Ruslara hakiki musikilerini bahşeden sanatkârlardan birincisi, mücedditlerin rehberi olan **Mily Balakirev** (1837-1910), diğerleri ise **Nikolai Rimski-Korsakov** (1844-1908), **Alexandr Borodin** (1833-1887), **Modest Mussorgski** (1830-1881) ve **Cesar Cui**’dur. Yalnız **Piotr Tschaikovsky** (1810-1839) Beşler Cemiyeti denilen mücedditler meyanına dahil değildir. Bu hususta Avrupa müelliflerine [yazarlarına] nazaran muhtelif tarzlarda tefsir edilen [yorumlanan] Tschaikovsky, Rus millî mektebinden ziyade muasırı olan Alman Romantizminin ecnebi bir simasıdır.

Tschaikovsky’yi vatandaşları olan mücedditlerden ayıran şey, musikisindeki ecnebi (kozmopolit) tesirlerin mevcudiyetidir. Tschaikovsky, sanatında Alman lirizmini taklit ederken, Beşler âzâsı, muasır musiki edebiyatının derin kavaidini [kurallarını] yerli nağmelerle mezcetmek [bileştirmek] suretiyle millî bir musikinin temellerini atmaya muvaffak oldular. Fakat şayanı hayret olan [şaşılacak] bir şey varsa, o da **Grill Scott**’un Rus musikisindeki orijinaliteyi Tschaikovsky musikisinde aramasıdır. Alman musiki muharrirlerinden **Willi Kahl**, Grill Scott’un evvelce zikredilen sözleri karşısında, ***“Pek ziyade şayanı hayret ve cayı sual olan bir şey [sorulacak soru] varsa, o sa Grill Scott’un egzotik dediği musikiyi Tschaikovsky’de görmesidir. Scott, Rus musikişinasları arasında her halde Glazunof’u Tschaikovsky’den evvel zikretmeliydi, hiç olmazsa beynelmilel konser salonlarında hakiki egzotik musiki olarak tanınan Glazunof’un (1865) senfonik âsarını [eserlerini] göstermeliydi”*** demiştir.

Bugün Avrupa’da Rus musikisinin, senfoni sahasından maada diğer sahalarda da bütün kudretiyle tezahür ettiği görülmektedir. Mesela Rusya’nın daha dünkü harsi vaziyetini bilenlerin, 1881 senesinde vefat eden **Mussorgsky**’nin ***Boris Godunof*** adlı operası ve piyano eserleriyle şarkılarına inanmayacağı gelir. Şayanı dikkat olan diğer bir cihet varsa o da Rus milletinde yetişen bu büyük simaların hemen hepsinin de meslek itibariyle musikişinas olmamalarıdır. Mesela **Balakirev** tarih-i tabii [doğa bilimleri] tahsil etmişti. **Korsakof** bahriye zabiti [deniz subayı], **Borodin** ise askerî tabib [doktor] idi.

Willi Kahl diyor ki: ***“Pek eski bir zamanda başlayan Mussorgsky’nin hakiki Rusçuluğu ancak şimdi anlaşılıyor. Bu hal Tschaikovsky musikisine karşı öteden beri lüzumundan fazla ibraz olunan meclubiyetin tevlit ettiği aksülamelden [tepkiden] başka bir şey değildir. Millî Rus varlığını göya Tschaikovsky musikisiyle dünya konser salonlarına sokan Avrupa yaldızı, hiç şüphesiz hakiki Rus tarzını gösterecek daha mühim ve şayanı tercih esaslara malikti”***. Willi Kahl’in bu haklı düşünceleri, Rus ruhunun hakiki mümessili olan **Mussorgsky**’yi muhayyelemizde [hayalimizde] derhal canlandırır. Evvela Fransa Mussorgsky’nin isyankâr mizacına müsait görünmek suretiyle ona iyi bir zemin hazırladı. Alman sahne kompozitörlerinden **Richard Wagner**’i (1813-1883) taklit edemeyen yeni Fransız mektebinde hasıl olan aksülamel, Mussorgsky’nin eserleri karşısında kuvvetli bir heyecan duydu. Bu vaziyet karşısında Fransızların ruhunda Mussorgsky abidesinin temelleri evvela 1909 senesinde atıldı.

Beşler meclisinin mücadele ve mesaisi artık Avrupa’nın nazarından kaçmıyordu. Avrupa sanatkâr ve heveskârları [müzikseverleri] bu hal karşısında Beşler âzâsına samimi bir meclubiyet ibraz ettiler [hayranlık gösterdiler]. Bugün bilhassa Fransa ve Almanya’da Rus milletinin kalbinden doğan bir sanatı, Tschaikovsky musikisinden büsbütün başka bir musikiyle ihsas eden [anlatan] derin bir varlık meşhuttur [açıkça görülmektedir]. Bu musikinin yüksek benliğini 19uncu asrın son elli senesinde yaratmak suretiyle, Ruslara hakiki musikilerini bahşedenler, hiç şüphesiz Beşler meclisinin kıymetli âzâlarıdır.

İşte bu büyük simalar, Alman Klasik ve Romantik tarzından büsbütün başka olan ve kendini yeni Almanlarla fantezici Fransız **Berlioz**’a rapteden [bağlayan] âlâtî (enstrümantal) bir musiki vücuda getirmeye azmetmişlerdi. Esasen mücedditlerin bu sahada tesadüf edebilecekleri müşkülat [zorlukları] ve tehlikeyi iyi bir sevki tabii [içgüdü] de bertaraf etmişti. Bunların her biri kalbindeki kutsî [kutsal] bir benliğin timsali oldu ve hepsi de zahirî ve derunî [dış ve iç] yaratışlarında kendi hususi yollarını takip ettiler.

Bu vaziyet karşısında konser salonlarında daima Mussorgsky’yi dinleyen Avrupalılar, diğer mücedditleri tanımak için de büyük bir arzu izhar ettiler. Nihayet bu büyük revolüsyonerler [devrimciler] arasında hakiki Rus senfonisyeni [senfoni yazarı] mevkiini **Alexandr Borodin** işgal etti. Borodin 12 teşrinisâni [Kasım] 1834 tarihinde Petrograd’ta dünyaya gelmiş ve 29 Şubat 1887 tarihinde gene aynı şehirde vefat etmiştir. Bu büyük sanatkâr, Petrograd Tıp ve Kimya Akademisi’nde tababet [tıp] tahsil ettikten sonra aynı Akademiye askerî doktor olarak asaleten profesör tayin olundu. İlmî tetebbüatı [incelemeleri] esnasında musikiyle de iştigal eden Borodin, Petrograd Musiki Muhibleri Cemiyetinin reisi [Müzik Dostları Derneğinin Başkanı] **Mily Balakirev**’in eserleri karşısında duyduğu derin heyecandan dolayı onunla teşriki mesaiye [birlikte çalışmaya] karar verdi. Almanya’ya yaptığı birçok seyahatlerden sonra 1880 tarihinde Mi-bemol majör ve Si-minör senfonileriyle, bilahare [sonradan] **Glazunof** tarafından itmam edilen [tamamlanan] L-majör nâtamam [bitmemiş] senfonisini vücuda getirdi. Bir müddet sonra senfonik mahiyette olup merkezî [Orta] Asya’nın sahra manzaralarını tasvir eden ***Kervan*** nam eseriyle piyano süitlerini, La ve Re-majör kuvartetlerini ve bir de ***Prens Igor*** isimli operasını kompoze etti. Nâtamam [Bitmeden] kalan bu opera bilahare **Mussorgsky** ve **Glazunof** tarafından itmam edilerek [tamamlanarak] evvela 1890 yılında Petrograd’da temsil edildi.

Sanatkârın vefatını müteakip **Korsakov** ve **Glazunof** tarafından 1887’de neşredilen Si-minör senfonisi, Rus mücedditleri karakterinin saf bir mahsûlü olup Alman müverrihlerine nazaran [tarihçilerine göre] Beethoven senfonilerinden sonra vücuda getirilen eserler arasında en yükseğidir. Yalnız garp [Batı] kritiklerine göre Rus mücedditlerinde görülen fırtına ve nüfuz kabiliyeti, onlara serbest ve ideal bir senfoni inşası tasavvurunu bahşetmeliydi. Çünkü **Borodin** dahi serbest ve kuvvetli tasavvurlarına rağmen Si-minör senfonisini tamamiyle klasik eşkâle muvafık [biçime uygun] bir tarzda kompoze etmekten sarfı nazar edememişti [kaçınamamıştı].

Mücedditlerin cümlesi [hepsi] senfonilerini “modo classico” (1) üslûbunda [klasik tarzda] kompoze ederken, içlerinde yalnız **Mussorgky** nisbeten serbest hareket etmiştir. Program musikisi denilen tasvirî sahada yüksek eserler halk eden mücedditler arasında bir de **Rimsky-Korsakof** vardı. Bilhassa şayanı dikkat olan diğer bir cihet de hakiki Rus musikisinin bütün hassasiyetiyle kendine has benliğini Alman lirizminden tefrik ettirmesidir [farklı kılmasıdır]. Alman kritikçilerinden **H. Kretzmar**, **Borodin**’in Si-minör senfonisinin ağır kısmındaki tasvirî kudreti bir nevi akşam sükûneti diye ifade ediyor. Gene Kretzmar’ın izahına göre, eserin nihayete (finale) doğru ilerleyen yorucu seyri, sahne üzerine inen bir perdenin, diğer bir renkli Rus hayatını temsil etmek üzere tekrar açılması tarzında tefsir edilmektedir [yorumlanmaktadır]. Burada kargaşalığa benzeyen keman figürleri, millî Çekoslovak tarzının mehur simalarından **Bedrich Smetana**’nın (1824-1889) ***Satılmış Nişanlı*** namındaki uvertürünü hatırlatır. **Stassof**’un yaptığı bir tasvire göre, birinci kısım bir kahramanın resmidir. Yüksek bir karaktere malik olan bu senfoni tabii manzaraları ve tasvirî pasajlarıyla bir köy hayatının makesidir [yankısıdır].

Tamamiyle Rus sanatkârlarına has olan bu senfoniler diğer senfonilerle zerre kadar mukayese edilemez. Rus musikişinaslarının resme benzeyen eserlerinde muhtelif sahneler birbirini takip eder. Bu değişiklik, modern Alman kompozitörlerinden **Anton Bruckner**’in (1824-1896) yahut **Gustav Mahler**’in (1860-1911) bilmeceye benzeyen senfonileri gibi, bir müddet sonra girilmesi icap eden bir finali (eserin hitam parçasını) ihbar etmez [haber vermez]. Bu musiki saf ve samimi muhteviyatıyla daha ziyade bir raks mevcudiyetinin tezahürüdür [dans gösterisi gibidir]. Bu mevcudiyet, her senfonide olduğu gibi yalnız finale münhasır olmayan [sınırlı kalmayan] ve tekmil [bütün] eseri sevk eden bir kudrettir. Fakat bu eserlerde birbirini takip eden kısımlar, mezkûr musikiyi bir dereceye kadar Avrupa’nın diğer senfoni ve süit tarzına teşbih ettirir [benzer kılar].

Borodin’de mevzu ve nağmeler tamamiyle oryantaldir. Bilhassa Si-minör senfonisinde Rus şivesini ihsas edip [duyumsatıp] daima aynı ses üzerinde biten baştaki methal [giriş] nağmesine sık sık tesadüf edilir. Bu eserin sırf kendine has olan âhengi (armonisi), **Borodin**’deki kuvvetli bir idealin timsalidir. Bu eserden sade bir armoniden ziyade sağlam tesirler halk eden [yaratan] bir âhenk taşar. Mezkûr armoninin şen ve ulvi hitamları (kadansları) ve bu hitamların yorucu fakat zarif olan tevalisi [devamı, sürüp gitmesi] sulhperver [barışçıl] bir tesir halk eder. Bu derin armoninin diğer bir kısmı da gergin ve melodik kavisler dahilinde Rus Ortodoksluğu mizacını aksettirir. Bununla beraber aynı âhenge, bestekârı vatanının güzelliğine rapteden [bağlayan] bir musiki remzi (sembolü) nazarıyla da bakılabilir. Bu orijinal tesir ve sükûnetin ihtiva ettiği [taşıdığı] mânâyı musiki muharrirlerinden [yazarlarından] **Karl Näfe** şöyle ifade ediyor: “ebedî bir keder ve şikâyet” (2).

Borodin’de ritim de sanatkârın tabiiliğini gösterir. Bu musiki, tekmil Ruslarda olduğu gibi çok kere emrivaki şeklinde değişen ritmik tahavvülatı havidir [değişimler içerir]. Esasen Slavların ateşli ve coşkulu ritmiği aile ocağından başlar. Halbuki birçok Avrupa milletlerini, mesela Alman halk musikisini nazarı itibara [göz önüne] alacak olursak, burada ritim klasik musiki şemasında cari [geçerli] olan kat’i bir kaide tahtında [kesin bir kurala göre] seyreder. Borodin’de öyle tasvirler vardır ki, sanatkâr mezkûr tasvirleriyle serbest bir ritim dahilinde tabii ve hakiki temsiller irae eder [ortaya koyar].

Borodin kendine has enstrümantasyonunda da ibdakârdır [yaratıcıdır]. Sanatkâr, eserlerinin hitam sahnelerini yahut halk meşgalesini bir resim gibi canlandıran temsillerini hakiki renkleriyle gösterir. Sırf böyle tasavvurları ihsas maksadıyla bu musikide bazen işitilen trompet (bir nevi ağız sazıdır) sayhaları [sesleri] yahut yaylı sazların yüksek bir kıymeti sanatkârane ile vücuda getirilmiş [sanat değeriyle meydana getirilmiş] pizzicato’lu (yaylı sazların parmakla çalınması) refakatleri Rus milletinin ruhundan kopan hakiki bir balalayka (bir nevi millî Rus sazıdır) tesirini halk eder. Hattâ Borodin’in bu kudreti karşısında coşan **Willi Kahl**, ***“Borodin’in bu tabiiliği, bize asyai [Asya’ya özgü] bir sertlik terennüm eden [dile getiren] Tschaikovsky’nin donuk finallerinden büsbütün başkadır”*** diyor.

Borodin’in sanatındaki durendişliği [öngörü, ileriyi görüş] kendini musikinin en yüksek noktasına çıkarmıştır. Orkestrasyon sahasında harikalar yaratan Borodin’in sanatını bir tesadüfe atfetmemelidir. Bu büyük adamın eserleri Avrupa’da 1880 senesinden beri pek modern tesirler halk etmiştir. Borodin’in orkestra musikisinin münferiden [tek tek] işlenmiş nağmeleri, intibacı (empresyonist) [izlenimci] ressamlığında teferrüt eden [tek başlarına var olan] renkler gibi son derece barizdir. Büyük garp [Batı] kritikçilerine göre, yeni Almanlar sanatına bir irtibat arayan mücedditler, yalnız hakiki enstrümantasyon musikisine pek ehemmiyet vermediler. Burada bilhassa **Mussorgsky** mevzuu bahsolabilir [skz konusu olabilir]. Mücedditler daha ziyade salon musikisi *(musique de chambre)* [oda müziği] sahasında birçok eserler vücuda getirdiler. Bu münasebetle mücedditlerin nazarî programlarının mutaassıp bir mücadelecisi olan Borodin, Si-minör senfonisinin enstrümantasyonunda da görüldüğü gibi, müttehit [birleşik] bir enstrümantasyon yerine, orkestranın bazı uzuvlarını yükseltmek suretiyle daha ziyade salon musikisi idealini göstermiştir. Bineanaleyh gittikçe daha çok sevilen Borodin sanatı, dolayısıyla millî Rus musikisi, hiç şüphesiz kendine daha emin bir âti [gelecek] hazırlamaktadır.

Muallim

Cevat Memduh

1. Burası Almanya’da intişar eden ***Die Musik*** mecmuasının 18 Haziran 1907 tarihli nüshasında **O.V.Rieseman**’ın yazdığı bir makalede zikredilmiştir.
2. Senfoni ve Süitler Tarihi’nin 286ncı sahifesi, Leipzig, 1921.